

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Екатеринбургский государственный театральный институт»

История искусства музыкального театра

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой

Кафедра продюсерства, теории и практики исполнительских искусств

Учебный план «Театральный менеджмент и продюсирование. Сценический менеджмент в музыкальном театре»_52.04.03_2024_очное.plx

Квалификация магистр

Форма обучения очная

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ

Часов по учебному плану 72

Виды контроля в семестрах:

в том числе: зачеты 4

аудиторные занятия 44

самостоятельная работа 24

контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР) 0

часов на контроль 4

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	1 (1.1), 2 (1.2)		Итого	
	УП	РП	УП	РП
Неделя	28			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	10, 10	10, 10	20	20
Практические	14, 10	14, 10	24	24
Итого ауд	24, 20	24, 20	44	44
Контактная работа	24, 20	24, 20	44	44
Сам. работа	10, 14	10, 14	24	24
Часы на контроль	2, 2	2, 2	4	4
Итого	36, 36	36, 36	72	72

Программу составил(и):

кандидат культурологии, доцент, Шишкин Андрей Геннадьевич

преподаватель Морозова Ольга Олеговна

Рабочая программа дисциплины

История искусства музыкального театра

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования -
магистратура по направлению подготовки

52.04.03 Театральное искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1127)

составлена на основании учебного плана:

52.04.03 Театральное искусство

утвержденного учёным советом вуза от 05.04.2024 протокол № 3.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства, теории и практики исполнительских искусств

Зав. кафедрой Бадаев А.Ф

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	Цель освоения дисциплины – формирование у студентов общего понимания исторического развития оперы и балета как ключевых жанров музыкального театра; развитие профессиональной компетенции в области истории искусства для эффективного управления театральными проектами, продвижения спектаклей и взаимодействия с творческими коллективами; воспитание эстетического восприятия и критического мышления в оценке художественных произведений музыкального театра.
1.2	Задачи: <ul style="list-style-type: none"> - изучить основные этапы развития оперы и балета от их зарождения до современности; - освоить анализ оперных и балетных произведений с точки зрения драматургии, музыки, хореографии и сценографии; - развить навыки применения исторических знаний в управлении театральными проектами - познакомить с актуальными тенденциями в современном музыкальном театре.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	1.В.06
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Знания, умения, навыки, приобретенные при освоении творческих и гуманитарных специальностей; представление о специфике театральной деятельности.
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Продюсерская деятельность в театре; учебная и производственная практика (творческая).
2. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода.	
Знать	
<ul style="list-style-type: none"> - основные этапы развития оперы и балета как жанров музыкального театра в их исторической динамике (в том числе ключевые произведения, композиторов, либреттистов, хореографов и исполнителей, оказавших значительное влияние на развитие музыкального театра); - эстетические идеи и художественные направления, характерные для различных исторических периодов; - социальные, политические и культурные контексты, повлиявшие на формирование и эволюцию оперы и балета; - особенности взаимодействия музыкального театра с другими видами искусства; - современные тенденции и инновации в оперном и балетном искусстве, а также вопросы сохранения традиций. 	

Уметь							
<ul style="list-style-type: none"> - анализировать оперные и балетные произведения с учетом их исторического, культурного и эстетического контекста; - интерпретировать художественные идеи и стилистические особенности произведений музыкального театра в связи с конкретным историческим периодом; - применять исторические знания для разработки концепций спектаклей, программ и проектов в музыкальном театре. - интегрировать междисциплинарные знания (история, искусствоведение, культурология) в профессиональную деятельность. 							
Владеть							
<ul style="list-style-type: none"> - навыками анализа и интерпретации произведений музыкального театра в широком культурно-историческом контексте; - методами исследования и критической оценки художественных явлений в опере и балете; - технологиями применения исторических знаний в управлении театральными проектами и продвижении спектаклей; - навыками работы с историческими источниками, научной литературой и архивными материалами, связанными с музыкальным театром; - способностью формулировать и аргументированно излагать свои идеи, связанные с историей и современностью музыкального театра. 							
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)							
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература и эл. ресурсы	Инте ракт.	Примечание
1	<p>Опера как вид музыкально-театрального искусства.</p> <p>Содержание темы: Определение оперы. Синтез музыки, драмы, вокала, хора, оркестра, сценографии.</p> <p>Выразительные средства – музыка: передача эмоций, характеристика персонажей (лейтмотивы). Текст (либретто). Визуальные элементы: костюмы, декорации, свет. Формы: ария, речитатив, ансамбли, хоровые сцены. /Лек/, /Пр/</p>	1.1	2	ОПК-1			

2	<p>Жанры оперы. Трансформация в XX–XXI вв. Формы оперной музыки Содержание темы: Исторические жанры: Опера-серия, опера-буффа, лирическая трагедия (Люлли). XX–XXI вв.: Модернизм: минимализм (Ф. Гласс), электронная музыка. Постмодерн: смешение стилей, мультимедийность. Формы: ариозо, монолог, дуэт/ансамбль, увертюра. /Лек/, /Пр/</p>	1.1	2	ОПК-1			
3	<p>Литература и критика. Современный контекст. Содержание темы: Классические труды: «История оперы» Д. Грубер, «Оперный театр» Б. Асафьева. Критика XIX–XX вв.: статьи В. Стасова, Г. Берлиоза. Современность: порталы, телеграм-каналы, YouTube. Тренды: цифровизация, интерактивность, блоги оперных режиссеров. /Лек/, /Пр/</p>	1.1	2	ОПК-1			
4	<p>Возникновение оперы. XVII век. Содержание темы: Флорентийская камерата: возрождение античной драмы (монодия, речитатив). Клаудио Монтеверди:</p>	1.1	3	ОПК-1			

	<p>первая великая опера — «Орфей» (1607), драматизация. Национальные школы: Франция: Ж.-Б. Люлли («лирическая трагедия»). Англия: Г. Пёрселл («Дидона и Эней»). Германия: Г. Ф. Гендель (итальянские оперы-серия). /Лек/, /Пр/</p>						
5	<p>Опера в Европе XVIII века. Содержание темы: Реформы К. В. Глюка: отказ от виртуозности, подчинение музыки драме («Орфей и Эвридика»). В. А. Моцарт: синтез жанров — опера-буффа («Свадьба Фигаро»), зингшпиль («Волшебная флейта»). /Лек/, /Пр/</p>	1.1	3	ОПК-1			
7	<p>Оперный театр первой половины XIX века. Содержание темы: Романтизм: К. М. Вебер («Вольный стрелок» — фольклор, мистика). Итальянское бельканто: Дж. Россини («Севильский цирюльник»), Г. Доницетти («Лючия ди Ламмермур»). /Лек/, /Пр/</p>	1.1	3	ОПК-1			
8	<p>Русская опера XIX века. Содержание темы:</p>	1.1	3	ОПК-1			

	<p>М. Глинка: основатель («Иван Сусанин», «Руслан и Людмила»).</p> <p>Могучая кучка: А. Бородин («Князь Игорь»), М. Мусоргский («Борис Годунов»), Н. Римский-Корсаков («Снегурочка»).</p> <p>П. Чайковский: лирико-психологическая опера («Евгений Онегин», «Пиковая дама»).</p> <p>/Лек/, /Пр/</p>						
9	<p>Музыкальный театр первой половины XX века.</p> <p>Содержание темы: Экспрессионизм: А. Берг («Воцтек»), А. Шёнберг («Моисей и Аарон»).</p> <p>Неоклассицизм: И. Стравинский («Похождения повесы»), С. Прокофьев («Война и мир»).</p> <p>Советская опера: Д. Шостакович («Леди Макбет Мценского уезда»).</p> <p>/Лек/, /Пр/</p>	1.1	3	ОПК-1			
10	<p>Оперные сочинения второй половины XX – XXI века.</p> <p>Содержание темы: Минимализм: Ф. Гласс («Эхнатон»).</p> <p>Современные композиторы: К. Саариахо («Любовь издалека»), П. Этвёш («Три сестры»).</p> <p>Екатеринбургский театр: эксперименты с классикой и</p>	1.1	3	ОПК-1			

	<p>современностью (постановки опер М. Вайнберга, Б. Мартину). Тренды: иммерсивные спектакли, цифровые технологии, кросс-культурные проекты. /Лек/, /Пр/</p>						
11	<p>История балета как история художественных идей. Генезис классического танца. Содержание темы: Балет как синтез искусств: связь музыки, хореографии, живописи и литературы. Истоки балета: придворные празднества эпохи Возрождения (Италия, Франция). Формирование классического танца: от барокко к классицизму. Роль французской школы (Людовик XIV, Королевская академия танца). Эволюция техники: от простых движений к сложным формам (па, позиции, вращения). /Лек/, /Пр/</p>	1.2	2	ОПК-1			
13	<p>Эмансипация танца. Жан-Жорж Новерр как персонаж. Балет «сюжетный» и «бессюжетный». Содержание темы: Жан-Жорж Новерр и его реформы: «Письма о танце и балетах». Переход от декоративного балета к драматическому:</p>	1.2	2	ОПК-1			

	танец как выражение эмоций. Противопоставление «сюжетного» балета (драма, пантомима) и «бессюжетного» (чистая хореография). Влияние Новерра на развитие балета в Европе. /Лек/, /Пр/						
13	Россия и ее особый путь (1672–1842). Содержание темы: Первые балетные постановки в России при дворе Алексея Михайловича. Влияние европейских мастеров (Ланде, Канциани) на становление русского балета. Формирование национальной школы: синтез европейской техники и русской выразительности. Роль императорских театров и балетной школы в Санкт-Петербурге. /Лек/, /Пр/	1.2	2	ОПК-1			
14	Романтический балет. Содержание темы: Эпоха романтизма: интерес к мистике, фольклору, теме «идеальной любви». Ключевые балеты: «Жизель», «Сильфида», «Корсар». Технические новшества: пуанты, воздушные поддержки. Роль балерины как центральной фигуры (Мария Тальони, Фанни Эльслер).	1.2	2	ОПК-1			

	/Лек/, /Пр/						
15	<p>Отцы русского классического балета: Сен-Леон и Петипа. «Балетоведение».</p> <p>Содержание темы: Артур Сен-Леон: связь с европейской традицией, эксперименты с фольклором. Мариус Петипа: создание «большого балета», симфонизация танца. Шедевры Петипа: «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Щелкунчик».</p> <p>Формирование балетоведения как науки: изучение хореографии, истории и теории танца.</p> <p>/Лек/, /Пр/</p>	1.2	2	ОПК-1			
16	<p>Les saisons russes: лето целого века.</p> <p>Содержание темы: «Русские сезоны» Сергея Дягилева: синтез искусства, музыки и танца. Роль Михаила Фокина: новаторство в хореографии. Ключевые постановки: «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная».</p> <p>Влияние «Русских сезонов» на мировую культуру.</p> <p>/Лек/, /Пр/</p>	1.2	2	ОПК-1			
17	<p>Танец модерн и contemporary dance: как балет перестал быть «современным».</p> <p>Содержание темы: Возникновение танца модерн: Айседора</p>	1.2	2	ОПК-1			

	<p>Дункан, Марта Грэм. Отказ от канонов классического балета: свобода движений, экспрессия. Contemporary dance: синтез классики, модерна и новых форм. Балет как «музейное искусство»: поиск актуальности. /Лек/, /Пр/</p>						
18	<p>Долгий XX век: течения. Содержание темы: Разнообразие стилей и направлений: неоклассицизм, постмодерн, минимализм. Влияние политики и социальных изменений на балет. Ключевые хореографы: Джордж Баланчин, Морис Бежар, Пина Бауш. Эксперименты с формой и содержанием. /Лек/, /Пр/</p>	1.2	2	ОПК-1			
19	<p>Балет жив: Форсайт и другие. Содержание темы: У. Форсайт, деконструкция классического танца. Инновации в хореографии: работа с пространством, временем, технологиями. Современные хореографы – А. Ратманский, К. Уилдон, У. Макгрегор. Балет как живое искусство. /Лек/, /Пр/</p>	1.2	2	ОПК-1			

20	<p>Современные балетные труппы: репертуар, планирование, программирование.</p> <p>Содержание темы: Структура современных трупп: от классических до экспериментальных.</p> <p>Формирование репертуара: баланс между классикой и современными постановками.</p> <p>Планирование сезонов: финансирование, гастроли, образовательные программы. Роль директоров и хореографов в создании уникального стиля труппы.</p> <p>/Лек/, /Пр/</p>	1.2	2				
----	---	-----	---	--	--	--	--

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Контрольные вопросы и задания

Задание на зачет по блоку «История оперы» (1.1):

1. Как греческая трагедия повлияла на формирование оперы?
2. Какие идеи продвигала Флорентийская камерата?
3. Первые оперы и их авторы.
4. Охарактеризуйте структуру и эстетику оперы-серия. Какие композиторы стали ее ключевыми представителями?
5. Как Монтеверди трансформировал оперу? Назовите его ключевые работы.
6. Чем отличалась французская «лирическая трагедия» Люлли от английской оперы Пёрселла?
7. Почему к середине XVIII века опера-серия утратила популярность? Какие жанры пришли ей на смену?
8. В чем суть реформ Глюка?
9. Какие черты романтизма проявились в операх Вебера и Вагнера?
10. В чем особенности итальянского бельканто (Россини, Доницетти), французской лирической оперы (Гуно) и немецкого зингшпиля?
11. Роль Вагнера в развитии оперы.
12. Как Глинка и представители «Могучей кучки» заложили основы национальной оперной традиции?
13. Психологизм и лиризм опер Чайковского.
14. Эксперименты авангардистов: атональность у Шёнберга («Моисей и Аарон»), неоклассицизм у Стравинского («Похождения повесы»).
15. Как Филип Гласс и Джон Адамс использовали минимализм для обновления оперного языка?

16. Назовите тренды современной оперы.
17. Какие оперы Кайи Саариахо и Петера Этвёша шли на сцене Урал Оперы? Какова их роль в развитии жанра?
18. Как современные оперы отражают политические и социальные проблемы? Приведите примеры.
19. Изменение роли режиссера в современной опере (Д. Черняков и другие)?
20. Почему фестивали в Байройте, Зальцбурге и Глайндборне считаются важными для мировой оперной культуры?

Задание на зачет по блоку «История балета» (1.2)

Ответить на вопросы:

1. Каковы античные и средневековые корни балета? Как они повлияли на его формирование?
2. Какую роль сыграл Людовик XIV в становлении балета как искусства?
3. Назовите первые балетные постановки и их значение для развития жанра.
4. Как формировалась техника классического танца? Назовите его основные элементы.
5. Какую роль сыграл Жан-Жорж Новерр в реформе балета? В чем суть его идей?
6. Охарактеризуйте балеты эпохи романтизма («Жизель», «Сильфида»). Какие новые элементы появились в хореографии?
7. Как развивался балет в России в XIX веке? Назовите ключевые фигуры и события.
8. Какую роль сыграл Мариус Петипа в становлении русского балета?
9. Охарактеризуйте вклад Михаила Фокина в развитие балета.
10. Как изменился балет в XX веке? Назовите основные направления и течения.
11. Какую роль сыграли «Русские сезоны» Сергея Дягилева в мировой культуре?
12. Охарактеризуйте творчество Джорджа Баланчина.
13. В чем отличие танца модерн от классического балета?
14. Как contemporary dance взаимодействует с классическим балетом? Приведите примеры.
15. Назовите современных хореографов, работающих в жанре балета, и их ключевые произведения.

Составить репертуарный план балетного сезона 2026/27 для театра «Урал Опера Балет»

Описание задания: студентам необходимо разработать репертуарный план на сезон 2026/27, учитывая следующие аспекты: актуальный репертуар театра, баланс между классическими и современными постановками, состав труппы, бюджет, аудитория, сезонность.

5.2. Перечень видов оценочных средств

Контроль результатов освоения дисциплины является формой управления качества образования. Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в виде текущего контроля и итоговой аттестации. Система текущего контроля включает контроль работы студентов на лекционных занятиях и контроль выполнения задания в конце 1 и 2 семестров. Для получения зачета студенту необходимо верно ответить на заданные вопросы, продемонстрировав знания и глубокое понимание предмета, умение осмысливать факты развития музыкального искусства в контексте общей социокультурной ситуации. При оценке письменной работы учитываются: логичность работы, ее соответствие репертуару театра, баланс между оперными и балетными постановками, учет состава труппы и графика дирижеров, учет премьерных постановок, эффективность использования ресурсов и интересов аудитории, сезонность, обоснование и грамотное оформление репертуарного плана.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

Основная литература по блоку «История оперы»:

1. Грубер Р. И. История музыкальной культуры. В 2 т. – М.: Музыка, 1965.

2. Друскин М. С. История зарубежной музыки. Вып. 1–6. – М.: Музыка, 1983–1989.
3. Конен В. Д. Театр и симфония: Роль оперы в формировании классической симфонии. – М.: Музыка, 1975.
4. Розеншильд К. К. История зарубежной музыки до середины XVIII века. – М.: Музыка, 1978.
5. Соловцова Л. А. История зарубежной музыки. Вып. 1–4. – М.: Музыка, 1984–1989.
6. Ферман В. Э. Оперный театр: Статьи и исследования. – М.: Музыка, 1961.
7. Хохловкина А. А. Западноевропейская опера: Конец XVIII – первая половина XIX века. – М.: Музыка, 1976.

Дополнительная литература по блоку «История оперы»:

8. Аберт Г. В. А. Моцарт. В 4 т. – М.: Музыка, 1978–1985.
9. Вагнер Р. Опера и драма. – М.: Либроком, 2011.
10. Гозенпуд А. А. Оперный словарь. – М.: Композитор, 2005.
11. Гозенпуд А. А. Русский оперный театр XIX века. В 3 т. – Л.: Музыка, 1969–1973.
12. Джакомо Пуччини. Письма. – М.: Музыка, 1972.
13. Келдыш Ю. В. История русской музыки. В 10 т. – М.: Музыка, 1983–1997.
14. Ливанова Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. В 2 т. – М.: Музыка, 1982.
15. Мейербер Дж. Письма. – М.: Музыка, 1983.
16. Нестьев И. В. История зарубежной музыки. – М.: Музыка, 1976.
17. Оперные либретто. В 2 т. – М.: Музыка, 1985.
18. Роллан Р. История оперы в Европе до Люлли и Скарлатти. – М.: Либроком, 2012.
19. Скребков С. С. Художественные принципы музыкальных стилей. – М.: Музыка, 1973.
20. Тибо де Шампиньи. История оперы. – М.: Либроком, 2010.
21. Штелин Я. Музыка и балет в России XVIII века. – Л.: Музыка, 1935.

Основная литература по блоку «История балета»:

22. Базарова Н. П., Мей В. П. Азбука классического танца. – Л.: Искусство, 1983.
23. Блок Л. Д. Классический танец: История и современность. – М.: Искусство, 1987.
24. Боссан Ф. Людовик XIV, король-артист. – М.: Аграф, 2002.
25. Булычёва А. Сады Армиды. Музыкальный театр французского барокко. – М.: Аграф, 2004.
26. Ваганова А. Я. Основы классического танца. – Л.: Искусство, 1980.
27. Гарафола Л. Русский балет Дягилева. – М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2021.
28. Красовская В. М. История русского балета. – Л.: Искусство, 1978.
29. Красовская В. М. Западноевропейский балетный театр: Очерки истории. – Л.: Искусство, 1979–1983.
30. Слонимский Ю. И. Драматургия балетного театра XIX века. – М.: Искусство, 1977.
31. Фокин М. М. Против течения. – Л.: Искусство, 1981.
32. Гаевский В. М. Дивертисмент: Судьбы классического балета. – М.: Искусство, 1981.

Дополнительная литература по блоку «История балета»:

33. Баланчин Д., Мэйсон Ф. Сто один рассказ о большом балете. – М.: КоЛибри, 2009.
34. Бахрушин Ю. А. История русского балета. – М.: Просвещение, 1977.
35. Бенуа А. Н. Мои воспоминания. В 5 т. – М.: Наука, 1980.
36. Вазем Е. О. Записки балерины Санкт-Петербургского Большого театра. – Л.: Искусство, 1937.
37. Гаевский В. М. Дом Петипа. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 2000.
38. Добровольская Г. Н. Балетмейстер Леонид Якобсон. – Л.: Искусство, 1968.
39. Карп П. М. Балет и драма. – Л.: Искусство, 1980.
40. Кшесинская М. Ф. Воспоминания. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 1992.

41. Лопухов Ф. В. Хореографические откровенности. – М.: Искусство, 1972.
 42. Петипа М. И. Материалы. Воспоминания. Статьи. – Л.: Искусство, 1971.
 43. Смирнов И. В. Искусство балетмейстера. – М.: Просвещение, 1986.
 44. Суриц Е. Я. Хореографическое искусство двадцатых годов. – М.: Искусство, 1979.

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Аудитория, снабженная демонстрационным оборудованием (доска, мультимедиа проектор или ТВ, доступ в сеть Интернет).

Аудитория для самостоятельной работы:

столы; стулья; компьютеры с «Интернет» и доступом в образовательную среду

Библиотека с читальным залом:

столы; стулья; компьютеры с доступом к Интернету и доступом в образовательную среду для читателей.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)