

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

УТВЕРЖДАЮ

Ректор _____ А.А. Глуханюк

«_____» _____ 2026 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Анализ музыкальной драматургии

Специальность:	52.05.02 Режиссура театра
Специализация:	Режиссер музыкального театра
Уровень образования:	Специалитет
Форма обучения	Очная

Екатеринбург

2026

Составитель:

Профессор, кандидат искусствоведения зав. кафедрой музыкального театра, заслуженный работник культуры РФ В.Л. Маковкина

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры музыкального театра

Протокол от «_____» _____ 202____ г. № _____

Зав. кафедрой. _____ В.Л. Маковкина

Согласовано:

Руководитель учебно-методического отдела _____ Т.Б. Сергеева

«_____» _____ 202____ г.

1.1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1.1	- формирование у обучающихся профессиональных компетенций в области музыкального театра, комплексного представления о эволюции оперного жанра, основных тенденции его развития, закономерностей и специфики его функционирования; - сформировать у обучающихся целостное аналитическое мышление, позволяющее связывать музыкальную форму с законами театральной и симфонической драмы
1.2 ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:	
1.2.1	- освоить понятийный аппарат теории драмы и музыкознания; - изучить типологию музыкальной драматургии в исторических и жанровых контекстах (от классической оперы до современного балета и симфонии); - научить выявлять интонационные конфликты, лейтмотивные системы и сквозные линии развития образов; - сформировать знания об основах драматургии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.В
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
История музыкального театра Организация театрального дела Русский язык и культура речи Философия История зарубежного театра История русского театра Сценическая речь	
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
Производственная (преддипломная) практика Выполнение и защита выпускной квалификационной работы Работа режиссера с постановочной группой Экономика кино и телевидения История театрально-декорационного искусства Производственная (творческая) практика Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена	

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
ПК-9: Готов и способен к практической реализации обязанностей главного режиссера (художественного руководителя) - формированию репертуара, подбору кадров артистического и художественного персонала, руководству всей творческой жизнью театра (концертной организации)	
Знать	
- принципы формирования репертуара и репертуарной политики; - методы подбора кадров артистического и художественно-руководящего персонала; - основы организации творческой жизни театра или концертной организации; - принципы руководства творческим коллективом; - законодательные и нормативные акты, регулирующие деятельность театров и концертных организаций.	
Уметь	
- разрабатывать концепцию репертуара с учётом художественных и зрительских предпочтений; - проводить отбор кандидатов на должности артистического и художественного персонала; - формировать составы постановочных групп и координировать работу участников творческого процесса; - разрабатывать стратегию развития творческой жизни организации; - осуществлять руководство творческим коллективом, включая планирование работы, постановку задач и контроль за их выполнением. - анализировать и выбирать произведения для постановки, учитывая целевую аудиторию и концепцию театра	
Владеть	
- навыками планирования и организации творческого процесса; - организаторскими навыками для координации работы коллектива; - навыками делового общения и взаимодействия с различными участниками творческого процесса (артистами, художниками, техническими службами и др.); - опытом разработки и реализации репертуарных планов, формирования кадровой политики; - навыками руководства творческим коллективом и принятия решений в рамках профессиональных обязанностей.	

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	7(4.1)	8 (4.2)	Итого	
Вид занятий	уп	уп	уп	рп
Практические	32	28	60	60
Итого ауд.	32	28	60	60
Контактная работа	32	28	60	60
Сам. работа	38	40	78	78
Часы на контроль	2	4	6	6
Итого	72	72	144	144

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература и эл. ресурсы	Инте ракт.	Примечание
Раздел 1. Основы музыкальной драматургии							
1.1	Определение стиля и жанра произведения. Взаимосвязь музыкального и режиссерского текста.	7	2	ПК-9			
1.2	Специфика музыкального конфликта: контраст, сопоставление, столкновение и синтез.	7	2	ПК-9			
1.3	Понятие жанровых элементов (ария, дуэт)	7	2	ПК-9			
1.4	Оперная драматургия: Номерная структура против сквозного симфонизированного развития. Роль лейтмотивов и музыкальных характеристик.	7	4	ПК-9			
1.5	Балетная драматургия: От сюитно-циклических форм («большой балет») к хореографической симфонии и музыкальной драме (на примере балетов П. И. Чайковского и А. Глазунова)	7	4	ПК-9			
1.6	Метод действенного анализа музыкальнодраматического материала.	7	4	ПК-9			
1.7	Драматургия модуляций и гармонических средств музыки	7	4	ПК-9			
1.8	Текст и музыкальная драматургия. Драматургия речитативов	7	4	ПК-9			
1.9	Драматургия развитых форм и крупных музыкальных построений	7	4	ПК-9			
1.10	Драматургия законченных инструментальных форм.	7	4	ПК-9			
1.11	/Ср/	7	38	ПК-9			
Раздел 2. Действенный анализ партитуры							
2.1	Анализ партитуры зарубежной оперы XIX века.	8	6	ПК-9			
2.2	Анализ партитуры зарубежной оперы IX века.	8	6	ПК-9			
2.3	Анализ партитуры русской оперы IX века.	8	4	ПК-9			
2.4	Анализ опер XX века.	8	4	ПК-9			
2.5	Анализ современной оперы	8	6	ПК-9			

2.6	/Ср/	8	40	ПК-9		
-----	------	---	----	------	--	--

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ						
5.1. Контрольные вопросы и задания						
Творческие задания: Составление исполнительского или режиссерского плана музыкальной сцены (экспликация). Проверка аналитических эссе по конкретным операм/балетам, защита индивидуальных презентаций.						
5.2. Темы письменных работ						
Задание для самостоятельной работы:						
1. Анализ трансформации музыкальной драматургии при переносе литературного первоисточника на оперную сцену. Сопоставить структуру сюжета: какие сцены книги были исключены, какие добавлены и зачем. Определить главный музыкальный конфликт (например, Герман / Графиня, Рок / Любовь). Описать, какими музыкальными средствами решена кульминация произведения (анализ лейтмотивов, тонального плана, оркестровки).						
2. Применение аналитических навыков для создания концепции потенциальной театральной постановки. Разбить выбранную сцену на событийные микро-этапы (исходное событие, завязка, перипетии, точка невозврата). Привязать к каждому изменению в музыке (смена темпа, появление нового лейтмотива, взрыв динамики) конкретное физическое действие актеров или изменение сценографии (свет, мизансцена). Обосновать, как сценическое решение помогает зрителю понять скрытый музыкальный подтекст.						
5.3. Фонд оценочных средств						
Обсуждение концепций и трактовок известных постановок. Слуховой и текстовый анализ: Работа с клавирами, партитурами и аудио /видеозаписями спектаклей.						
5.4. Перечень видов оценочных средств						
Перечень видов оценочных средств: Контроль результатов освоения дисциплины является формой управления качеством образования. Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в виде текущего контроля и промежуточной аттестации (зачета/экзамена). Система текущего контроля включает: 1. контроль работы студентов на лекционных занятиях и практических занятиях; 2. контроль участия в совместной работе группы; 3. контроль выполнения индивидуальных заданий; 4. контроль выполнения студентами заданий для самостоятельной работы. Промежуточная аттестация осуществляется в виде зачета/экзамена, который проводится в устной либо письменной форме. Задачи промежуточной аттестации: 1. определить общий уровень освоения дисциплины в целом; 2. определить уровень основных знаний по каждой теме курса; 3. объективизировать результат контроля, минимизировать возможную субъективность преподавателя.						

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)						
6.1. Рекомендуемая литература						
1. Аль, Д. Н. Основы драматургии : учебное пособие / Д. Н. Аль. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2021. – 284 с. – Текст : непосредственный.						
2. Ансимов, Г. П. Режиссер в музыкальном театре : учебное пособие / Г. П. Ансимов. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2025. – 336 с. – ISBN 978-5-507-51661-2. – Текст : непосредственный.						
3. Кнебель, М. О. О действенном анализе пьесы и роли: учебное пособие / М. О. Кнебель. — 9-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, // Лань: электронно-библиотечная система. — 2022.						
4. Лемешев, С. Я. Путь к искусству / С. Я. Лемешев. Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020.						
5. Покровский, Б. А. Беседы об опере : книга для учащихся / Б. А. Покровский. — Москва : Просвещение, 1981. — 192 с. — Текст : непосредственный.						
6. Чистюхин, И.Н. О драме и драматургии : учебное пособие / И.Н. Чистюхин. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 432 с.						
6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы						
Э1	Электронно-библиотечная система (ЭБС) "Лань" https://e.lanbook.com					
Э2	Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru					
Э3	Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp					
6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства						
Программное обеспечение:						
1. Операционная система Windows.						
2. Офисная система OpenOffice \ Microsoft Office						
Информационные системы и платформы:						
1. Система дистанционного обучения «Moodle».						
2. Платформа для организации и проведения вебинаров «Pruffime».						
3. Платформа для организации и проведения конференций Яндекс.Телемост						

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

7.1 Аудитория для практических занятий и лекций:

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

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)