

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
ИМЕНИ С.С. ПРОКОФЬЕВА»

Кафедра истории, теории музыки и композиции

УТВЕРЖДАЮ

проректор по учебно-методической работе

Ю. В. Ляшенко

«31» августа 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины

«СОВРЕМЕННЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР»

Направление подготовки: 53.04.1 Музыкально-инструментальное искусство

Образовательная программа: магистратура

Форма обучения: очная

Донецк 2022

Рабочая программа дисциплины «Современный музыкальный театр» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. №815 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2020 г., 08.02.2021 г.), зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 13.09.2017 г., регистрационный № 48165.

Разработчик:

канд. искусствоведения, доцент

 С.А.Стасюк

Программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры истории, теории музыки и композиции ГБУ ВО «Донецкая государственная музыкальная академия имени С. С. Прокофьева»

Протокол № 1 от « 31 » августа 2022 г.

Заведующий кафедрой

Р. Н. Качалов

СОГЛАСОВАНО

Декан факультета высшего образования

« 31 » августа 2022 г.

Л. В. Кнышева

Рабочая программа рассмотрена и переутверждена без изменений:

№ п/п	Учебный год	Протокол заседания кафедры №__ от__	Зав. кафедрой (подпись)	Председатель УМО (подпись)	Проректор по учебной работе (подпись)
1		№__ от__			
2		№__ от__			
3		№__ от__			
4		№__ от__			
5		№__ от__			

Содержание

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ	4
1.1. Цели дисциплины	4
1.2. Задачи освоения дисциплины	4
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП	4
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	5
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ	8
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	8
6. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	15
6.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	15
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине включая перечень лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем	16
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА	17
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	17
8.1. Методические рекомендации преподавателям	21
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся	21

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель дисциплины – познакомить студента с музыкально-сценическими жанрами, рожденными современной социокультурной ситуацией, отмеченной эстетикой постмодернизма. Поскольку формирование последней происходит на фоне спектакулярных процессов, с целью приблизиться в осмыслении новых художественных образцов к традиционному для российской культуры духовному идеалу, проблемное поле курса выстраивается в опоре на единство знания и ценности. Подобный шаг видится одним из возможных путей выхода на диалог, который складывается, во-первых, между предметом речи и субъектом речи, во-вторых, между автором и ценителем и, в-третьих, между культурами. Основная направленность – методологическая. Главный результат курса в целом и отдельных его этапов – письменные работы студентов, включающие в себя как искусствоведческий анализ сценической и музыкальной драматургии, так и в целом текстов культуры.

Задачи:

- ввести в методологическую и теоретическую проблематику диалогической концепции гуманитарного знания;
- на основе теоретических данных и на примере современных отечественных и западных образцов музыкально-сценических жанров дать представление о музыкальном театре как о социокультурном феномене, который рождается на пересечении традиции и новации, интерпретации и реинтерпретации;
- обеспечить накопление опыта актуализации семантизирующего, когнитивного и распредмечивающего типов понимания в процессе освоения современных художественных образцов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Современный музыкальный театр» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений (дисциплины по выбору) блока Б1 «Дисциплины» учебного плана направлений подготовки: 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (профили: Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты, Оркестровые духовые и ударные инструменты, Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты, Инструменты эстрадного оркестра.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Процесс изучения дисциплины «Современный музыкальный театр» направлен на формирование следующих компетенций:

Код компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения (ИДК)
УК-5	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<i>Знать:</i> – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе;

		<ul style="list-style-type: none"> – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; – сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; – работать с разноплановыми историческими источниками; – извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;
--	--	---

		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – речевым этикетом межкультурной коммуникации; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; – анализировать музыкальный, культурологический, социально-исторический контекст произведения. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – умением ориентироваться в ценностях бытия, культуры, способностью к пониманию эстетической основы искусства; – навыками систематизации и классификации материала.
--	--	---

ОПК-1	<p>Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные исторические этапы развития мировой музыкальной культуры, музыкальные и гуманитарные исследования по проблемам теории, эстетики, философии от древности до начала XXI века; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; – анализировать музыкальный, культурологический, социально-исторический контекст произведения. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – умением ориентироваться в ценностях бытия, культуры, способностью к пониманию эстетической основы искусства; – навыками систематизации и классификации материала.
--------------	---	---

ПКО-4	Способен разрабатывать и реализовывать просветительские проекты в целях популяризации музыкального искусства и культуры в широких слоях общества, в том числе и с использованием возможностей средств массовых коммуникаций	<i>Знать:</i> – особенности деятельности музыканта-просветителя в современном социуме; – основные этапы истории музыкального искусства; основные разновидности и жанры академической и массовой музыки;
		<i>Уметь:</i> – совмещать научно-информационный и художественно-артистический аспекты просветительской деятельности; – исполнять в концертах произведения музыкального искусства, быть организатором концертных программ;
		<i>Владеть:</i> умением отбора материала и построения популярной лекции-беседы; навыками публичных выступлений

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1	2	3	4
Аудиторные занятия (всего)	36	36			
В том числе					
Лекционные занятия	10	10			
Практические (семинарские) занятия	26	26			
Самостоятельная работа	36	36			
Вид промежуточной аттестации		Диф. зач.			
Общая трудоемкость – час/ зач. ед.	72 ч./ 2 зач. ед.				

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости по видам занятий

Тематический план

Курс обучения, семестр		Темы разделов дисциплины	Лекц. зан.	Пр. зан.	СРС	Всего часов
1 курс, 1 семестр	1	Вводное занятие. Цель и задачи курса, формы занятий	1	0	2	3
	2	Диалогическая концепция М. Бахтина.	1	0	3	4

3	Импрессионистско-символистские тенденции в западноевропейской музыке рубежа XIX-XX вв.	1	2	2	5	
4	Претворение импрессионистско-символистских тенденции в музыкальном театре К. Дебюсси.	0	2	2	4	
5	Претворение импрессионистско-символистских тенденции в музыкальном театре Б. Бартока.	0	2	3	5	
6	Претворение импрессионистско-символистских тенденции в музыкальном театре И. Стравинского	0	2	3	5	
7	Влияние экспрессионизма на музыкальный театр А. Шенберга и А. Берга	0	2	2	4	
8	Балет в западном музыкальном театре фольклорной традиции: М. де Фалья, К Орф	1	2	2	5	
9	Неоклассицистские тенденции в музыкальном театре И. Стравинского	1	2	2	5	
10	Современный музыкальный театр как опыт интерпретации и реинтерпретации	1	2	2	5	
11	Инструментализация музыкального театра	1	2	2	5	
12	Нонперсонификация в аспекте современного музыкального театра	1	1	2	4	
13	Композиторская режиссура в современном музыкальном театре	0	1	2	3	
14	Режиссерская симфонизация в контексте современного музыкального театра	0	1	2	3	
15	Оперный жанр как вид системы	1	1	1	3	
16	Микст-жанры	0	1	2	3	
17	Театр абсурда на музыкальной сцене.	1	1	1	3	
18	Перфоманс как новая форма современного искусства	0	2	1	3	
Итого:		10	26	36	72	

Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Вводное занятие. Цель и задачи курса, его место в профессиональной подготовке музыковеда. Формы занятий. Зачетные требования. Учебные пособия.

Тема 2. Диалогическая концепция М. Бахтина. Диалог как событие текста и контекста; познавательного и этического моментов текста; данного и созданного. Бахтин и Шлейермахер: общее и особенное. Архитектоническая форма М. Бахтина. Диалог сознаний. Бесконечность всякого диалога. Эстетический объект М. Бахтина: его специфика и отличительные признаки. Диалогическая природа гуманитарного знания.

Тема 3. Импрессионистско-символистские тенденции в западноевропейской музыке рубежа XIX-XX вв. Символистские тенденции в большинстве случаев выступают как завершение импрессионистских поисков новых художественно-эстетических форм передачи реальности. Субъективизация объективной реальности трансформируется в объективизацию субъективных прозрений в непознанное, облачение непостижимого в условные материально-чувственные формы. Ассоциативно-символистский тип образности и живописно-импрессионные формы выразительности.

Тема 4. Претворение импрессионистско-символистских тенденций в музыкальном театре К. Дебюсси. «Паллеас и Мелисанда» – романтическая концепция трагического разрыва личности с миром, антитеза духовного начала и фатальных сил бытия. Преломление традиций «большой» французской оперы (Берлиоз, Мейербер), лирической бытовой драмы в сочетании с вагнеровской экспрессией (декламация, гармония, лейтмотивный принцип организации)

Тема 5. Претворение и импрессионистско-символистских тенденции в музыкальном театре Б. Бартока. «Замок герцога Синяя борода» – драма-мистерия, в центре которой – вневременные проблемы бытия, представленные в форме ритуала постижения тайн мира через постижение истинного в себе. В драматургии оперы сосуществуют три смысловых плана: психологический, экзистенциальный и мифоритуальный, наличие которых обусловило ее полиструктурность..

Тема 6. Претворение импрессионистско-символистских тенденции в музыкальном театре И. Стравинского. «Соловей» – воплощение в конфликтном взаимодействии волшебного-фантастического и реальных образов Добра и Зла, Жизни и Смерти, всепобеждающей силы Красоты и Искусства. Стилизация форм китайско-японского искусства, обнаруживаемые в композиционной организации и сценарной драматургии. В художественно-эстетическом аспекте – род вариаций на жанр сказочно-фантастической оперы.

Тема 7. Влияние экспрессионизма на музыкальный театр А. Шенберга и А. Берга. Трагическая деформация реальности в зеркале стихийно-мучительных реакций личности, передающих посредством страха, отчаяния и протеста идею нестерпимости жестокого мира. «Лунный Пьеро» Шенберга – гибридный жанр, демонстрирующий сращение черт монодрамы, вокального цикла, интеллектуального кабаре-тетра. «Воцтек» Берга – единство двух смысловых планов: драма социального унижения человека и психологическая драма отчуждения человека от мира, распада его личности. Композиционно-тематическая организация представлена разнохарактерной сюитой; принципами сонатно-симфонического цикла; цикла полифонических инвенций.

Тема 8. Балет в западном музыкальном театре фольклорной традиции: М. де Фальо, К Орф. «Балаганчик маэсе Педро» М. де Фальо – образец самобытного национального испанского театра, в котором обнаруживают себя приметы романтического стиля испанского Ренасимьенто и итальянского веризма. Единство повествовательного стиля, лирического и танцевального пластов кастильского фольклора, а также литературный стиль Сервантеса. Неоперный тип синтеза сценической игры, слова и музыки, организуемый

приемами монтажной драматургии. «Луна» К Орфа – мифологизация, мистериальность и ритуализация обыденности с опорой на уличные песенки и баварские танцы.

Тема 9. Неоклассицистские тенденции в музыкальном театре И. Стравинского. Склонность к жанровым экспериментам, стилизации разнообразных зрелищно-игровых форм древнерусской культуры: обрядового действия, скоморошье театра и театрализованных русских сказок. «Царь Эдип» – преломление античной трагедии сквозь призму интеллектуальной притчи, превращение пространства спектакля в развернутый многоплановый авторский комментарий. Параллельное существование оценочно-повествовательного плана драматургии с пассионно-литургической традицией. Стилизация приемов барочной оперы-*seria* и дооперного литургического мелоса.

Тема 10. Современный музыкальный театр как опыт интерпретации и реинтерпретации. В отличие от интерпретации как истолкование, перевода на более понятный язык того, что уже имеется в наличии, реинтерпретация – формирующий заново понятие истины акт, в результате которого первоисточник, послуживший «точкой опоры» в работе художника, подвергается тотальному переосмыслению. Вторичность интерпретации, первичность реинтерпретации. Псевдокультурная интерпретация и реинтерпретация. М. Борн («Лебединое озеро», «Портрет Дориана Грея»)

Тема 11. Инструментализация музыкального театра. Активное внедрение в музыкально-сценические жанры (помимо оркестровых эпизодов – антрактов, интерлюдий, хореографических сцен) формообразующих принципов «чистой» музыки, т.е. оформление отдельных сцен или всей вокально-текстовой сценической композиции с помощью *имманентно-музыкального* развития (пассакального, рондального, вариационного, сюитного, сонатного типа). «Нашествие инструментализма» (выражение Б. Ярустовского), или омузыкаливание музыкального театра, – следствие ряда причин, важнейшая из которых интеллектуализация музыкального театра в XX веке, его стремление стать культурфилософским способом познания мира. Этому способствуют высокий содержательный потенциал и емкое образное обобщение инструментальных форм музыки.

Тема 12. Нонперсонификация в аспекте современного музыкального театра. Художественно-эстетический прием преодоления иллюзорной правдивости в сценическом облике и поведении героя с целью обнажения иносказательной природы происходящего. Способы нонперсонификации: 1) разведение театрально-игрового и эмоционального планов в обрисовке персонажа с помощью автономности функций драматического хореографического, музыкального театра; 2) показ разных граней в характере персонажа с помощью нескольких актеров-исполнителей. Во всех случаях нонперсонификация подразумевает визуально-зрелищное нарушение целостности сценического образа героев действия.

Тема 13. Композиторская режиссура в современном музыкальном театре. Текст (сценическое действие) и контекст (оркестр). Эмоциональность как психологический феномен, эмотивность – как феномен языковой. Сигналы текста: эмотивное значение, эмотивная коннотация и эмотивный потенциал. Немая (пластическая) интонация и интонация музыкальная.

Тема 14. Режиссерская симфонизация в контексте современного музыкального театра. Симфонизированный спектакль. Ритм-темпоритм. Техника пауз. Симфоническая композиция спектакля. Аспекты симфонизации: структурно-композиционный, пластический, интонационный. Взаимодействие музыкального и драматического театров.

Тема 15. Оперный жанр как вид системы. Опера как вторичная материальная знаковая система. Семиотика внутреннего. Проблема семиотического перевода с моноискусства в пространство синтеза искусств. Опера как синтетическое художественное целое. Структура и система. Методология Г.П. Щедровицкого. Процедурные нормы системного анализа.

Тема 16. Микст-жанры. Использование в музыкальном театре межвидовых форм синтеза, объединение разных искусств (драмы, пластики, вокальной и оркестровой музыки, кино- и радиоэффектов) в музыкально-сценическом представлении нетрадиционного жанрового типа. Главный механизм микст-жанра – «разъединение компонентов спектакля» (выражение Б.Брехта), предполагающее обособление драматургических функций каждого входящего в синтетический целый вид искусства для выявления разных смысловых плоскостей происходящего.

Тема 17. Театр абсурда на музыкальной сцене Важная веха в развитии авангардного музыкального театра в тогда еще Советском Союзе становится «Нос» Д. Шостаковича. Моноопера Ф. Караева «Jougueu to love» («Путь к любви») на стихи поэтов XX века, в которой также отражены характерные черты абсурда. Моноопера Ю. Каспарова «Nevermore» (1991) для баритона и семнадцати исполнителей (по поэме Э.А. По «Ворон»). Пример «чистого» театра абсурда: оперу Э. Денисова «Пена дней». Опера «Жизнь с идиотом» (1991) А. Шнитке-В. Ерофеева. –новый и совершенно особый художественно-стилистический поворот в творчестве А. Шнитке - одного из ярчайших композиторов второй половины XX века.

Тема 18. Перформанс как новая форма современного искусства

Перформанс в театре – постановка на стыке музыки, драматического слова, модерн-танца, визуальных искусств и мультимедиа. Обязательный смысл (почти всегда философский) предполагает самые интересные визуальные спецэффекты и неожиданную, иногда полностью компьютерную, сценографию. Постановка Давида Бобе (Франция) и Кирилла Серебренникова «Метаморфозы» — лучший пример спектакля-перформанса. Аудиовизуальная среда, в которой синтезируются разные жанры, захватывает, как мощный и непрерывный поток овидиевского эпического повествования, где почти неразличимы переходы от одной истории к другой, а герои внезапно исчезают, чтобы вновь появиться в следующих главах. Тотальный театр Бобе и Серебренникова с его метаморфозами оказывается удачным сценическим воплощением поэмы Овидия.

Содержание семинарских (практических) занятий

Содержание практических занятий соответствуют учебно-методическому плану курса в целом. Помимо занятий, целиком проходящих как практические, целесообразно на каждом занятии отводить часть времени для знакомства с тем или иным конкретным образцом музыкального театра либо целиком, либо фрагментарно.

6. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины:

1. Андреева Е.Ю. Постмодернизм: Искусство второй половины XX – начала XXI века. СПб.: Азбука-классика, 2007.
2. Антология музыкального театра московских композиторов (вторая половина XX века): К 140-летию Моск. гос.конс. им. П.И. Чайковского//Союз композиторов России, Союз моек, композиторов, Рос. акад. театр, искусства ГИТИС, МГК.
3. Баева А.А. Оперный театр И.Ф. Стравинского. Изд. стереотип. – М. КРАСАНД, 2015.
4. Баева А.А. Оперная драматургия конца XX века. // Музыка России. От средних веков до современности. Сборник статей. Вып.1. М., «Композитор», 2004. С.346–371.
5. Бахрушин, Ю. А. История русского балета: учебник для вузов / Ю. А. Бахрушин. – М.: Издательство Юрайт, 2018. — 275 с. — (Серия: Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-05282-4. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/istoriya-russkogo-baleta-416125

6. Гвоздев, А. А. Западноевропейский театр на рубеже XIX и XX столетий. Очерки / А. А. Гвоздев. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 354 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09547-0. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/zapadnoevropeyskiy-teatr-na-rubezhe-xix-i-xx-stoletiy-ocherki-428071
7. Димитрин, Ю. Избранное в пяти книгах. Буфф-опера / Димитрин Ю. — Москва: "Лань", "Планета музыки", 2016. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72603
8. Димитрин, Ю. Избранное в пяти книгах. До самой сути. Исследования, статьи, интервью / Димитрин Ю. — Москва: "Лань", "Планета музыки", 2016. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72604
9. Димитрин, Ю. Избранное в пяти книгах. Мюзикл / Димитрин Ю., Вербин В., Ким Ю. — Москва: "Лань", "Планета музыки", 2016. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72605
10. Димитрин, Ю. Избранное в пяти книгах. Оперетта / Димитрин Ю. — Москва: "Лань", "Планета музыки", 2016. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72606
11. Димитрин, Ю. Избранное в пяти книгах. Оперы по романам Достоевского / Димитрин Ю. — Москва: "Лань", "Планета музыки", 2016. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72607
12. Лабиринты музыкального театра XX века. М.: РАТИ-ГИТИС, 2006.
13. Музыка XX века: очерки в двух частях. Ч. вторая 1890-1945. Книга третья — М.: Музыка, 1980.
14. Приходовская, Е. А. Оперная драматургия / Приходовская Е.А. — Москва: "Лань", "Планета музыки", 2015. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67482
15. Сабина М.Д. Взаимодействие музыкального и драматического театров XX века. — М.: Издательский дом «Композитор», 2003.
16. Самохвалова А.А. Театр абсурда на музыкальной сцене. Опера А. Шнитке «Жизнь с идиотом»// Дис. на соиск. уч. степ. канд. искусств. — М. 2011.
17. Селицкий, А. Я. Музыкальная драматургия. Теоретические проблемы / Селицкий А.Я. — Москва: "Лань", "Планета музыки", 2017. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/91268>
18. Сиднева, Т. Б. Эстетика постмодернизма: Учебное пособие / Т. Б. Сиднева; Сиднева Т. Б. — Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2012. — 80 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18690.html>

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине:

1. ЭБС «ЛАНЬ» <https://e.lanbook.com/>
2. ЭБС «IPRbooks» <http://www.iprbookshop.ru/>
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ) <http://нэб.рф>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Для освоения дисциплины «Современный музыкальный театр» образовательное учреждение оснащено аудиториями с необходимым оборудованием для осуществления образовательного процесса:

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы этаж/№ по тех. паспорту	Оснащение учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы
208 ауд. 2/27	Пианино «Petrof» (1) Стол письм. 2-х тумб.(1) Стол ученич. (3) Стул ткань черн.. (2) Стул дерев.(6) Книж. шкаф (1) Книж. стеллаж (1) Компьютер (1) Настольн. лампа (1)
336 ауд. 3/34	Пианино Zimmermann (1) Стол ученич.(10) Стул дерев. (20) Доска .(1) Компьютер (1)
Читальный зал 1/5	Шкаф 2-х дв. (8) Стол СО (25) Стол комп. (4) Рабочее место-стойка (1) Тумба, 3 полки (1) Кресло комп. (1) Стул ткань сер. (43) Шкаф-витрина (2) Шкаф каталож.80х60 10 шт. Шкаф каталож.60х45 (4) Шкаф каталож.110х50 (2) Тумба под комп. (1) Жалюзи (1) Жалюзи дверн.(2) Стол с 2-мя полк. (1)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Методические рекомендации преподавателям

Курс знакомит студента с современным музыкальным театром, сохраняющим генерализирующие позиции в мировой культуре. Функционируя на стыке таких дисциплин, как история музыки, оперная драматургия, история искусства, основы интерпретации, курс знакомит с современными музыкально-сценическими жанрами, включая оперу, балет (хореографию), а также всевозможные «гибридные» типы музыкального театра, представленные в медиатекстах. В изложении материала учтен принцип исторической смены стилевых течений от начала XX века к началу века XXI, в том числе динамики их внутреннего развития. Курс предполагает активное использование знаний, полученных на базовых историко-теоретических предметах и адаптацию этих знаний к новой художественной действительности, основанной на взаимодействии музыкально-сценических жанров с кинематографом и анимацией. Вместе с тем, дисциплина обладает ярко выраженной спецификой, ориентируя студента на актуализацию диалогической ситуации, в

рамках которой акцентируется этическая составляющая всякого текста культуры. Способствуя выработке навыков анализа и оценки современных образцов художественного творчества и их последующего сравнения с текстом-первоисточником, в качестве которого выступает классический образец, данный курс коррелирует с такой учебной дисциплиной, как «Музыкальная критика».

а) образовательные технологии:

Лекция. Рекомендуется использовать различные типы лекций: вводную, мотивационную (способствующую проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), подготовительную (готовящую студента к более сложному материалу), интегрирующую (дающую общий теоретический анализ предшествующего материала), установочную (направляющую студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарную. Содержание и структура лекционного материала должны быть направлены на формирование у студента соответствующих компетенций и соотноситься с выбранными преподавателем методами контроля и оценкой его усвоения.

Семинар. Этот метод обучения должен проходить в различных диалогических формах – дискуссий, анализа музыкальных произведений, выполнения творческих заданий, психологических и иных тренингов, обсуждения результатов студенческих работ (курсовых, рефератов, творческих работ и т.д.), вузовских конференций. На занятиях осуществляются:

1. Постановка и теоретическое изучение проблем современного искусства и музыкознания;
2. Прослушивание и просмотр видеозаписей музыкальных сочинений и обсуждение их в виде свободной дискуссии;
3. Самостоятельная разработка одной из предложенных проблем силами отдельных студентов или всей группой (семинарские проекты);
4. Написание письменных работ и рефератов по предложенной проблематике;
5. Рецензирование концертов современной музыки (фестивалей, отдельных исполнений);
6. Подготовка выступлений на конференциях или создание проектов, совместных со студентами других творческих вузов, колледжей, музеями, с филармонией, Ростовским Союзом композиторов, Городским или Областным домом творчества.

Практические занятия включают в себя семинары различных типов, коллоквиумы, письменные тестовые работы, курсовую работу, рефераты, викторины.

Первая группа семинаров проводится по наиболее трудным разделам курса в соответствии с пройденным лекционным материалом. Постановка конкретных вопросов в таком случае может отражать темы и проблемы лекций, или же включать иной поворот вопрос, чтение дополнительной литературы, иную группировку тем и проблем.

Вторая группа семинаров – с частичной самостоятельной подготовкой. Здесь предусматриваются различные формы. Одна из разновидностей может восполнять отсутствие в ВУЗе курса музыкальной литературы. Студенты готовят к семинару в таком случае конкретные музыкальные сочинения, проводя конкретные анализы драматургии, композиции и т. д.

Другая разновидность этой группы семинаров связана с изучением источниковедческой литературы, например, эстетических или философских взглядов композиторов, изучение статей, диссертаций, дипломных работ по теме семинара.

Третья группа семинаров с самостоятельной подготовкой студентов также присутствует в различных формах. Сюда относятся семинары докладного типа с последующим обсуждением этих докладов всей группой. Сами варианты докладов или выступлений могут быть различными. Одной их инноваций является подготовка презентаций. С другой стороны, полезны семинары с самостоятельной подготовкой, которые проводятся по вопросам, предложенным всем студентам курса или группы, ориентируя их на литературу по каждому вопросу.

Четвертая группа семинаров – диспуты, обобщающие раздел курса с широкой проблематикой, который может проходить и в форме деловой игры. Диспуты могут проводиться и без предварительной подготовки после прослушивания изучаемого сочинения с постановкой педагогом ряда «провокационных» вопросов.

Пятая группа семинаров – семинары-конференции с разработкой некой сквозной проблемы, охватывающей несколько разделов курса, например, трагедийные концепции симфоний русских и зарубежных авторов.

Практическое занятие может также проходить в виде коллоквиума. Основное отличие коллоквиума от семинара – значительный объем выносимого на обсуждение материала. Коллоквиум может проводиться как промежуточная форма контроля. Принцип коллоквиума – индивидуально- групповой: отвечают три человека по одной проблеме, используется принцип взаимодополнения: один начинает ответ, другой продолжает линию его размышлений по данной теме, третий дополняет двух предыдущих.

Письменная работа, проводимая в аудитории, может заменить семинар или коллоквиум: предлагается анализ конкретного сочинения, тезисы, излагающие одну из проблем курса, конспекты по источникам небольших статей.

Вторая форма – контрольные занятия с тестовым заданием на основе музыкальной викторины или тестовая контрольная работа для закрепления части материала. Блицтесты могут совмещаться с указанными формами семинаров.

Третья разновидность – аттестационная контрольная работа, совмещающая теоретические вопросы и музыкальный материал (пример предоставляется в контрольных заданиях).

В число письменных практических работ входит написание курсовой работы или реферата, которая проводится на протяжении второго семестра с педагогом кафедры по заранее утвержденной тематике или с предоставлением педагогу-консультанту и студенту возможностей свободного поиска в определенных хронологических границах (вторая половина XX- начало XXI века)

Инновационные способы и методы, используемые в образовательном процессе. Основаны на использовании современных достижений науки и информационных технологий (применение электронных мультимедийных учебников и учебных пособий, при чтении лекций используются электронные презентации). Направлены на повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, рейтинговые системы обучения и контроля знаний и др.).

Методические рекомендации по проведению лекционных занятий

В соответствии с основной направленностью курса на подготовку студентов к практической деятельности, лекции занимают в нем сравнительно небольшое место и сосредоточены в начале курса. Остальные занятия проводятся преимущественно в форме семинарской и лекционно-семинарской, причем часть времени отводится совместному просмотру видеоматериалов, демонстрирующих тот или иной образец музыкального театра.

Методические рекомендации по проведению практических занятий.

В рамках практических занятий целесообразны коллективные обсуждения работ студентов с тем, чтобы как можно более широко вовлечь аудиторию в обсуждение проблематики курса. Педагогу желательно постоянно иметь при себе видеоматериалы, а также художественные образцы из смежных видов искусства для создания проблемного поля, в рамках которого каждый из участников общения может проявить себя с наилучшей стороны в зависимости от его личностных особенностей (аудиал, визуал, кинестетик). На лекционно-семинарских занятиях педагог не ограничивается направляющими репликами и замечаниями, а выступает с развернутыми комментариями лекционного типа.

8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Сверхзадача – сформировать у студентов способность самостоятельно мыслить, устранив возможность псевдокультурного понимания художественной действительности. Не менее важным видится и умение выстраивать систему аргументации в процессе отстаивания собственной позиции. С этой целью желательно подбирать такие художественные образцы, которые как сами по себе, так и во взаимодействии с другими текстами культуры с наибольшей полнотой обеспечивали проблематизацию материала, поскольку понимание рождается только в ситуации непонимания, ибо мыслить человек начинает только тогда, когда у него появляется потребность что-нибудь понять.

Фиксирование на бумаге сложившейся в процессе знакомства с новым художественным образцом точки зрения необходимо для того, чтобы впоследствии педагог мог публично (но при этом всегда анонимно) зачитывать как лучшие, так и наиболее слабые работы. Подобный шаг видится необходимым по ряду причин:

1) выстраивая систему аргументации, каждый из студентов демонстрирует исключительно собственное мнение по поводу того или иного художественного образца, без оглядки на общепринятые стандарты;

2) в процессе работы каждый из студентов актуализирует исключительно свой собственный контекст, знакомство с которым при публичном зачитывании обогащает каждого дополнительным смыслом;

3) поскольку перевыражение обращенного к зрению и слуху материала в вербальную речь являет собой лингвистический коррелят понимания, знакомство с работами своих сокурсников помогает каждому из слушателей разобраться в качестве собственной мысли, осознать как достоинства, так и недостатки работы, что формирует культуру мышления.

При этом студент должен уметь:

– осмысливать современное искусство в социокультурной динамике, в том числе в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода;

– работать со специальной литературой, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией;

– проявлять личностное отношение к современным процессам в различных видах искусства;

– использовать в творческом процессе знания из области зарубежной и отечественной истории музыкального искусства, а также смежных областей гуманитарного знания.

Содержание самостоятельной работы. Письменные работы студенты представляют педагогу в оговоренные сроки (по одной или две в каждый месяц). В остальное время необходимо знакомиться с видеоматериалами, изучать тексты-первоисточники, готовиться к сравнительному анализу изучаемых образцов. Названные формы дополняют друг друга. Возможен самостоятельный выбор какого-либо примера современного музыкально-сценического жанра с обязательным видеоприложением, которое должно быть известно группе для последующего публичного обсуждения авторской позиции.