

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»

Рабочая программа дисциплины
Современный музыкальный театр

Основная профессиональная образовательная программа
«Академическое пение»

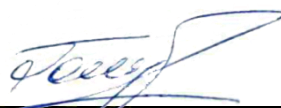
Направление подготовки
53.04.02 Вокальное искусство

Профиль
Академическое пение

Уровень образования —
Магистратура

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

(подпись)

С.С. Голубенко
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2019 г.

(подпись)

Т.А. Доброскокина
(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2019 г.

(подпись)

Н.А. Дмитриева
(расшифровка подписи)

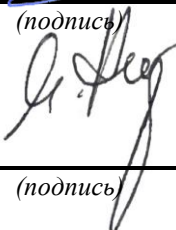
Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

М.С.Агин
(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

А.А. Науменко
(расшифровка подписи)

г. Москва 2019

Авторы:

Дмитриева Н.А., доцент кафедры сольного пения №1 РАМ им. Гнесиных, декан вокального факультета

Агин М.С.заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный работник культуры РФ, канд. педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой сольного пения №1 РАМ им. Гнесиных

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Современный музыкальный театр» - изучение современного музыкального искусства – особенностей интерпретации музыкально-театрального произведения разных стилей и жанров как целостного феномена.

Задачи дисциплины:

- формирование навыков анализа музыкального сочинения в соотношении литературно-драматического, музыкального, сценического компонентов;
- понимание историко-стилевых процессов в западноевропейском и отечественном музыкальном театрах, природы театрального синтеза в историческом контексте исторического процесса;
- знание о современном состоянии музыкального исполнительства в России и за рубежом;
- представление о стилиевой специфике исполнения старинных, романтических и современных опер, о новых формах вокальной техники в сочинениях XX-XXI веков.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих рекомендуемых профессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК-1 Способен самостоятельно определять проблему и основные задачи исследования, отбирать необходимые для осуществления научно-исследовательской работы аналитические методы и использовать их для решения поставленных задач исследования	Знать: – актуальную (опубликованную в последние 10 – 15 лет) музыковедческую литературу; – дефиниции основных музыковедческих терминов;
	Уметь: – пользоваться основными методами анализа музыкальной композиции; – определять стратегию музыковедческого исследования; – планировать исследовательскую работу; – обосновывать ограничения в отборе материала для анализа; – вводить и грамотно оформлять цитаты; – самостоятельно составлять библиографию исследования;
	Владеть: – профессиональной терминологией; – методами музыковедческого анализа; – навыками поиска научной литературы по избранной для исследования теме; – основами корректного перевода терминологии, содержащейся в трудах зарубежных исследователей; – информацией о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение второго года обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	2	72	4	-
Аудиторные занятия		62		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

Введение

Цели и задачи курса. Музыкальный театр как явление, в котором реализуется межвидовой синтез искусств – литературы (драмы), музыки, сценографии, актерского искусства. Исторические формы синтеза. Драма, живопись, музыка в центре синтетического целого – исторические формы взаимодействия искусств в опере. Понятие «центрального элемента» межвидового синтеза искусств в опере. Смена центральных элементов в процессе исторической эволюции. Понятие исторически информированного исполнительства в отношении к музыкальному театру. Общие тенденции в трактовке старинной оперы в современном театре разных стран.

История музыкального театра и современность

Тема 1. Старинная опера на современной сцене

«Опера до оперы» - музыка в древнегреческой трагедии, средневековые представления, ренессансные интермедии. Рождение оперы. Флорентийская камерата – образец «академического» оперного театра, организованного группой меломанов. Соотношение поэзии и музыки. Практика *imitazione delle parole, recitar cantando*. Роль К. Монтеверди в становлении оперы как жанра. «Орфей» Монтеверди в интерпретации разных дирижеров и режиссеров (видео).

Тема 2. Исторически сложившиеся типы музыкальных театров

Придворный, публичный, академический, частный театр. Принципы организации и функционирования. Театры в Мантуе, Париже, Вене, Турине и пр. как разновидности придворного театра. Опера Барберини в Риме (XVII) век как специфический способ организации театра, (придворно-частный) сюжеты, жанры. Опера и религия. «Святой Алексей» С. Ланди (видео). Искусство кастратов и современная исполнительская практика.

Тема 3. Венецианская барочная опера и ее роль в становлении оперы как жанра

Появление публичной оперы в Венеции. Новое строение театрального здания. Понятие театрального сезона, разновидности сезонов. Новые оперные профессии. Жанр оперной трагикомедии. Функционирование публичного оперного театра в истории и в наше время. Особенности репертуарного и антрепризного театра. «Коронация Поппеи» Монтеверди и режиссерский театр нашего времени (видео).

Тема 4. Опера во Франции

Французская оперная традиция XVII века – между барокко, классицизмом и рококо. Жанр лирической трагедии, комедии с музыкой, оперы-балета. Взаимоотношение слова, музыки, движения, танца, декорационного искусства. «Армида» Ж.Б. Люлли и «Паладины» Ж.-Ф. Рамо (дирижер В. Кристи) – взаимодействие режиссерского театра и исторически информированного исполнительства (видео).

Тема 5. Старинная опера и современная культура

Круглый стол предполагает обсуждение актуальных проблем существования старинной оперы на современной театральной сцене, основных аспектов исполнительско-постановочной практики, отношения публики,

Тема 6. Романтическая опера в Италии, Германии, Франции

Новые идеи, сюжеты, драматургические принципы в романтической опере. Понятие «национализма» и «историзма» в опере. Эволюция стиля бельканто. Реализм и романтизм в декорационном искусстве. «Золушка» Дж. Россини (видео), «Гугеноты» Дж. Мейербера, «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха (видео).

Тема 7. Рождение оперы в России

Западноевропейские влияния. Роль итальянской оперы в придворной жизни XVIII века. Формирование национальных исполнительских сил (певцы, оркестранты). Первые русские оперы. Оперы Глинки – диалог с западноевропейской традицией. «Руслан и Людмила» Глинки в свете режиссерских экспериментов

Тема 8. Современные тенденции в постановке романтических опер

«Документализм», историзм, «поэтический театр», концептуальный театр» - четыре вектора в трактовке романтической оперы. «Риголетто» Дж. Верди и «Тоска» Дж. Пуччини в исторических интерьерах. Романтическая опера и политические аллюзии (М. Мусоргский, «Борис Годунов» в постановке Баварской оперы). «Евгений Онегин» Дм. Чернякова.

Тема 9. Либретто как специфический литературно-драматургический жанр

Определение либретто: словесный (часто поэтический) текст музыкально-драматического представления – оперы, оперетты, мюзикла, в прошлом и кантаты, оратории (1), краткое изложение содержания оперы, оперетты (2). Либретто в ряду других драматических форм: драматической пьесы (трагедии, комедии и пр.), сценария. Сходства и отличия.

Законы драматургического построения либретто. Понятие интриги, фабулы, сюжета в драматическом произведении. Этапы построения действия: экспозиция (предыстория), завязка, развитие, развязка и способы их воплощения в либретто. Сюжетные мотивы, «лейтмотивы» и топосы в опере и других музыкально-драматических жанрах. Членение либретто (акты, сцены) и его соотношение с развертыванием действия.

Виды персонажей в истории музыкального театра (маска, амплуа, тип, характер). Понятие ритма и темпа драматического действия в драме и опере. Зависимость драматического темпоритма от музыкально-театрального жанра и его компонентов (речитативный/ разговорный диалог, монолог, ансамбль, финал, ария в опере, оперетте, мюзикле, пантомимическая сцена и пр.).

Тема 10. Морфология и поэтика оперного либретто

Основные компоненты либретто и их функции: 1) Развитие действия в речитативах/разговорных диалогах. Монологи и их роль в опере. Аккомпанированный речитатив/в опере XVII-XVIII в. Мелодекламация. 2) Сольный вокальный номер, типология,

функция и поэтический (словесный) текст сольных номеров в западноевропейской и русской опере XVII-XX вв. Ансамбли, сквозные, массовые хоровые сцены. Типология сцен в их отношении к действию. Поэтика жанровых разновидностей оперы и других музыкально-театральных жанров и их влияние на композицию, художественную и стилистическую сторону либретто. Сценическая постановка музыкально-драматических жанров. Соотношение литературы, музыки, декорационного искусства в истории оперы и других музыкально-драматических жанров. Мизансцена, основные принципы ее построения.

Тема 11. Исторические типы либретто

Либретто и scenario в итальянской опере XVII-XVIII вв. Эволюция в соотношении литературно-драматической основы и музыки. Реформа барочного либретто, деятельность академии Аркадия, поэтика либретто П.Метастазιο. Малые музыкально-театральные жанры. Особенности французской либреттистики XVII в. Либретто в комической опере. Опера со сквозным действием и с разговорными диалогами: итальянская, французская, австро-немецкая, русская традиции.

Сюжетные источники оперных либретто в западноевропейской и русской опере. Оперы на мифологические, исторические, историко-легендарные и бытовые сюжеты. Реальность и вымысел, аллегории и волшебство. Проблема оперного реализма, психологическая достоверность. Сюжетные основы мюзикла.

Тема 12. Композитор и либреттист

Исторические формы отношения композитора и либреттиста. Композиторы – создатели либретто собственных опер (Р. Вагнер, М. Мусоргский и др.). Соотношение либретто и литературно-драматического источника: редукция, избирательность, перекомпоновка, свободная интерпретация, переосмысление, роль театральных условностей. Способы создания простейших либретто на основе литературного или драматического произведения малой формы.

Тема 13. Миф/сказка/история – литературный источник – опера: метаморфозы сюжета

Темы на выбор: «Ифигения в Авлиде» Глюка, «Берис Годунов» Мусоргского, «Кармен» Бизе, «Любовь к трем апельсинам» Прокофьева, «Мавра» Стравинского, «Война и мир» Прокофьева.

Тема 14. Оперная режиссура: история и современность

Рождение профессии оперного режиссера. Прочтение музыкального текста. Тенденции в современной оперной режиссуре. Исторически информированное исполнение, критерии оценки исторической достоверности, соотношение «аутентизма» и сюжетного «осовременивания». Академическое исполнение, сохранение первоначального облика спектакля, духа определенной исторической эпохи. Режиссерский театр постмодернистской эпохи (свободная трактовка сюжетного источника, выстраивание собственной концепции спектакля, часто коренным образом расходящейся с оригиналом. Перенос акцента со сценического действия на музыкальную драматургию (минимализм сценического действия и декораций, концертное исполнение оперы.

Тема 15. Опера в пространстве режиссерских исканий

Оперные опыты Мейерхольда: «Тристан и Изольда», «Пиковая дама». Оперная режиссура великих театральных и кинорежиссеров: Вс. Мейерхольд, Л. Висконти, Ф. Дзиферелли, И. Бергман, П. Брук, Ю. Любимов и др. Оперная режиссура Г. Купфера, П. Селларса, Ж.-П. Поннеля, Б. Лазара. Молодое поколение оперных режиссеров – П. Конвичный, Дм. Черняков, В. Бархатов.

Режиссер и дирижер. Деятельность выдающихся оперных дирижеров второй половины XX-XXI в.

Тема 16. Судьбы оперного жанра в XX-XXI вв.

Новые оперные жанры. Понятие литературной оперы («Пеллеас и Медизанда» К. Дебюсси) «Игрок» С. Прокофьева, «Саломея» Р. Штрауса). Опера и принципы эпического театра («Царь Эдип» И. Стравинского, Жанна д'Арк на костре А. Онеггера). Опера – символическое действо, ритуал («Прометей» Л. Ноно, «Маска Орфея» Х. Бертуисла, «Свет: семь дней недели» К. Штокхаузена). Мелодрама. Моноопера. Рок-опера. Медиа-опера. Современные тенденции в хореографии. Опыты Кейджа-Каннингема. Мультимедийные технологии в постановочной практике.

Тема 17. Трактовка голоса в новейшей опере

Новые приемы вокализации, отказ от техники бельканто. Шпрехштимме. Абсолютизация музыкальной декламации. Невокальные звуки в вокальной партии. Способы звукоизвлечения, звуковые эффекты. Роль микрофона, электронной обработки звука. Дезинтерграция, распыление словесного текста. Соотношение вокала и инструментального сопровождения.

Тема 18. Музыкальный театр XX века: новая эстетика и композиционные техники

Сериализм («Воцтек» А. Берга, «Свет: семь дней недели» К Штокхаузена)

Минимализм (оперы Ф. Гласса, «Никсон в Китае» Дж. Адамса).

Новый звук. Электронная обработка инструментального звука и голоса (Л.Ноно «Прометей»), отказ от привычной эстетики музыкального звука, «инструментальная конкретная музыка» («Девочка со спичками» Х. Лахенмана), спектрализм («Любовь издалека» К Саарьяхо), («Ничто» М. Фелдмана).

Постмодернистская деконструкция старых форм и приемов (оперы Л. Берио, «Лживый свет моих очей» С. Шаринно.

Тема 19. Оперы российских композиторов рубежа веков

В. Тарнопольский, «Когда время выходит из берегов», опера по мотивам А. Чехова, 1999). «Jenseits der Schatten» По ту сторону тени) (мультимедиаопера, 2006, по мотивам «Притчи о пещере» Платона, на тексты Данте, Леонардо, Ницше);

Л. Десятников, Дети Розенталя, 2006, на либр. В. Сорокина;

И. Юсупова, Эйнштейн и Маргарита (медиаопера, 2006) Добро пожаловать в Рай (медиабалет, 2006)

С. Невский, «Франциск», 2008—2010. Камерная опера для двух солистов, восьми певцов и двадцати инструментов.

Тема 20. Опера и кино

Феномен фильма-оперы, экранизации оперного спектакля. Принципы редукции театрального спектакля, певцы и актеры. Фильмы 1950-х годов «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Князь Игорь» - просветительно-образовательный проект. Фильмы Ф. Дзиферелли. «Дон Жуан» Джозефа Лоузи. Опера в анимации. Опера и кукольный театр (оперы Моцарта в исполнении театра марионеток г. Зальцбурга).

4.2 Формы текущей и промежуточной аттестации

Формой текущего контроля является семинар. Форма промежуточной аттестации – зачет. Студент в течение курса выполняет несколько практических задания (два-три), которые состоят в написании аннотаций к оперным постановкам, аналитических эссе. Семинар включает обсуждение этих аннотаций и собеседование по проблематике курса. Зачет

предполагает представление итоговой самостоятельной аналитической работы и ответ на один из вопросов экзаменатора.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы

а) Основная литература:

1. Всеволодский-Гернгросс, В.Н. Краткий курс истории русского театра [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Всеволодский-Гернгросс. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 256 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2045>
2. Мокульский, С.С. История западноевропейского театра [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. Мокульский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 720 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/36392>

б) Дополнительная литература:

1. Лемешев, С.Я. Путь к искусству [Электронный ресурс] / С.Я. Лемешев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 332 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/103124>.
2. Ламперти, Д.Б. Техника бельканто [Электронный ресурс] / Д.Б. Ламперти. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 48 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/37002>.
3. Ваккаи, Н. Практический метод итальянского камерного пения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Ваккаи. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2013. — 48 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/8877>

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Целью профессионального музыкального образования является воспитание всесторонне развитого специалиста. Студент за время обучения должен получить все необходимые навыки в области исполнительского искусства, которые могут быть востребованы в его последующей практической деятельности. Студентам следует обращать особое внимание на контекстную взаимосвязь всех, полученных в ходе освоения данного курса, сведений по истории развития музыкального театра. При этом необходимо помнить, что наиболее яркое представление о возможностях любого жанра дают конкретные примеры из музыкальной литературы.

Чрезвычайно значимым достоинством будущего специалиста является также профессионально грамотная речь, в связи с чем, с самого начала изучения дисциплины надо стремиться к освоению и последующему использованию необходимого объема терминов, в том числе и на иностранных языках. Важнейшее качество самостоятельной работы студента – умение выявлять межпредметные связи, проводить определенные параллели, углубляя и дополняя, таким образом, знания по разным дисциплинам.

2. Организация самостоятельной работы

Самостоятельная работа – одна из основных форм обучения, играющая важнейшую роль в процессе воспитания и образования молодых музыкантов. Актуальность ее связана с задачей интенсификации обучения, усиления его развивающего эффекта. Организация самостоятельной работы студента по приобретению необходимых навыков и умений является важнейшей и приоритетной задачей педагога.

Цели самостоятельной работы:

- закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, умений и навыков;
- приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации.

Предметное суждение уровня и степени выполнения самостоятельных заданий позволяет педагогу применить к каждому студенту индивидуальный подход, учитывающий психологические особенности и художественные предпочтения формирующегося музыканта.

Обязательным условием организации самостоятельных занятий следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность. Немаловажен и стабильный режим домашних занятий, при котором не только прочнее усваивается необходимый теоретический материал, но и легче воспитывается профессиональная компетентность. Существенным фактором является дисциплина в самостоятельной работе.

Для сохранения энергии и творческого тонуса исполнителя следует учитывать оптимальные нормы нагрузок, рационально сочетать активные и пассивные формы работы.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Основной целью курса является развитие творческого и самостоятельного музыкального мышления студента.

На занятиях работу следует строить так, чтобы студент как можно раньше осознал, что главной целью обучения, основанного на приобретении определенного комплекса знаний и умений под руководством педагога, является пробуждение его познавательных и творческих сил, формирование интеллектуальной и эмоциональной инициативы, становления профессионально-значимых качеств.

Необходимо, чтобы учебные занятия строились на принципах диалогического общения и межличностной коммуникации между педагогом и студентом, что является основополагающим фактором повышения эффективности педагогического процесса. В ходе реального диалога у студента более активно происходит процесс формирования мыслительных, аналитических и коммуникативных навыков.

Следует также обратить особое внимание на структурную чёткость при проведении учебного занятия - это равномерное распределение времени на разные виды деятельности: работа над новым материалом, проверка домашнего задания, моделирование самостоятельных занятий студента. Важным направлением в педагогическом процессе является четкая постановка перед студентом конкретных задач, промежуточных этапов и конечной цели его профессионального совершенствования в процессе освоения дисциплины.

Единство музыкально-художественного, технического, диалогического и коммуникативного подходов в обучении; постепенность и последовательность накопления знаний, умений и навыков; сочетание различных форм учебной работы, а также воспитание и развитие творческой инициативы и самостоятельности студентов, – является важнейшим принципом музыкальной педагогики. В процессе вузовских занятий в классе фортепиано

открываются широкие возможности для формирования всесторонне образованного, подготовленного к всесторонней деятельности музыканта.

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 (направляющая 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.

Аудиторные занятия по дисциплине «современный музыкальный театр» должны быть содержательными, разнообразными по видам и формам работы. При подборе лекционного материала особенно важны следующие критерии: последовательность, соответствие принципу «от простого – к сложному» и доступность восприятия небольшой группой студентов определенного уровня.