

**Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный институт культуры»**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ДИСЦИПЛИНЫ**

История музыкального театра

Направление подготовки: 52.05.02 - Режиссура театра

Профиль подготовки: Режиссер драмы

Квалификация (степень) выпускника: Специалист

Форма обучения: очная

Содержание дисциплины

Тема 1. Музыкальный театр. Его специфика и жанры. Роль музыки в античном театре. Рождение оперы.

Вопросы к семинару:

1. Музыкальный театр. Его специфика и жанры: опера, оперетта, мюзикл, водевиль, балет.
2. Роль музыки в театре античности и средневековья.
3. Общество любителей античности «Флорентийская камерата». Утверждение нового мелодического стиля – монодии. Первая опера – драма на музыке «Эвридика» Я.Пери
4. Открытие первого общедоступного оперного театра в Венеции в 1637г.

Тема 2. Оперный театр эпохи Барокко.

Вопросы к семинару:

1. Возникновение национальных оперных школ в Европе 17-18вв.
2. Венецианская школа 17 в. К. Монтеверди. Опера «Орфей»
3. Неаполитанская школа 17в. А. Скарлатти, Н. Порпора. Опера – серия. Теория аффектов. Virtuозное искусство пения кастратов.
4. Возникновение английской национальной оперы (Г.Перселл «Дидона и Эней» в 1680г.) и французской героической оперы (Ж.Б.Люлли «Армида» 1686г.)
5. Возникновение нового жанра оперы-буффа в Италии. Опера Перголези. «Служанка-госпожа» (1733г.)
6. Русская комическая опера 18 в. Е.Фомин «Ямщики на подставе», В. Пашкевич «Несчастье от кареты»

Тема 3. Реформа оперы в творчестве К.В.Глюка

Вопросы к семинару:

1. Опера «Орфей и Эвридика»
2. Опера «Ифигения в Тавриде»
3. Влияние идей французских просветителей на развитие оперного жанра.

Тема 4. Оперное творчество венских классиков.

Вопросы к семинару:

1. Австрийские зингшпили: Й.Гайдн «Хромой бес», В.А.Моцарт «Похищение из Сераля», «Волшебная флейта».
2. Оперы Моцарта «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан».
3. Опера Бетховена «Фиделио»

Тема 5. Романтическая опера 19 века. Развитие национальных оперных школ.

Вопросы к семинару:

1. Итальянская школа. Творчество Дж. Россини. Опера «Севильский цирюльник» и др.
2. Творчество композиторов В.Беллини, Г.Доницетти.
3. Творчество Дж.Верди как вершина итальянской оперной школы. Оперы «Риголетто», «Травиата», «Дон Карлос», «Отелло» и др.
4. Первая немецкая романтическая опера Э.Т.А.Гофмана «Ундина». Опера К.М.Вебера «Вольный стрелок».
5. Французская лирическая опера на основе сюжетов мировой литературы. Ш.Гуно «Фауст», Ж. Массне «Манон», Ж.Бизе «Кармен».

Тема 6. Р.Вагнер – реформатор оперного театра.

Вопросы к семинару:

1. Главные принципы реформ Вагнера в оперном театре.
2. Публицистика и теоретические труды Р.Вагнера.
3. Ранние оперы Р.Вагнера «Летучий голландец», «Тангейзер», «Лоэнгрин».
4. Опера «Тристан и Изольда».
5. Тетралогия «Кольцо Нибелунгов».
6. Последнее произведение Р.Вагнера: Торжественная сценическая мистерия «Парсифаль».

Тема 7. Русская опера 19 века.

Вопросы к семинару:

1. Русская романтическая опера А.Н. Верстовского «Аскольдова могила».
2. Расцвет русской оперной школы в творчестве М.И.Глинки.
3. Творчество А.С. Даргомыжского. Оперы «Русалка» и «Каменный гость».

Тема 8. Русская опера второй половины 19 века. Творчество композиторов «Могучей кучки».

Вопросы к семинару:

1. Историческая музыкальная драма М.П.Мусоргского. Оперы «Борис Годунов» и «Хованщина»
2. Историческая опера А.П.Бородина «Князь Игорь»
3. Творчество Н.А.Римского-Корсакова. Опера-сказка «Снегурочка», опера-былина «Садко», опера-легенда «Сказание о невидимом граде Китеже», сатирическая опера-сказка «Золотой петушок».

Тема 9. Оперное творчество П.И.Чайковского

Вопросы к семинару:

1. Психологическая опера П.И.Чайковского «Евгений Онегин»
2. Опера «Пиковая дама»
3. Опера «Мазепа»
4. Балеты «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Щелкунчик»

Тема 10. Новые течения в оперном театре на рубеже 19-20вв.

Вопросы к семинару:

1. Веризм как синтез реализма и натурализма в опере. Опера П.Масканьи «Сельская честь», опера Р.Леонкавалло «Паяцы».
2. Творчество Дж.Пуччини. Оперы «Богема», «Тоска», «Мадам Баттерфляй».
3. Эстетика импрессионизма в опере К.Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда».
4. Экспрессионизм в оперном творчестве Р.Штрауса: оперы «Саломея» и «Электра».

Тема 11. Опера и балет 20 века. Поиск новых жанров и стилей.

Вопросы к семинару:

1. Музыкальный театр И.Ф. Стравинского. Балеты «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная», «Свадебка».
2. Оперы Стравинского «Соловей», «Царь Эдип», опера-буффа «Мавра».
3. Музыкальный театр К.Орфа. Сценическая кантата «Кармина Бурана».
4. Ф. Пуленк. Монодрама « Человеческий голос».
5. Рождение национальной американской оперы в творчестве Дж.Гершвина. Опера «Порги и Бесс».

Тема 12. Опера и балет 20 века в России

Вопросы к семинару:

1. Творчество С.С. Прокофьева. Оперы «Любовь к трем апельсинам», «Игрок».
2. Балет «Ромео и Джульетта»
3. Опера «Война и мир»
4. Творчество Д.Д. Шостаковича. Оперы «Леди Макбет Мценского уезда», «Нос».
5. Балеты «Болт», «Золотой век», «Светлый ручей».

Тема 13. Жанры музыкального театра: водевиль, оперетта, мюзикл.

Вопросы к семинару:

1. Водевиль. Специфика жанра.
2. История становления жанра оперетты
3. Сатирический театр Ж.Оффенбаха. Оперетты «Орфей в аду», «Прекрасная Елена», «Синяя борода».
4. Австрийская оперетта И.Штрауса-сына. «Летучая мышь», «Цыганский барон».
5. Возникновение и развитие жанра мюзикла. Мюзикл Л. Бернштейна «Вестсайдская история».

Примерный список вопросов для подготовки к экзамену:

1. Пути становления музыкального театра.
2. Роль музыки в античном театре.
3. Роль музыки в театре средневековья.
4. Месса и ее структура.
5. Рождение и становление оперного жанра в Италии 17в. Опера-серия.
6. Формирование национальных музыкальных школ Европы 18 в.
7. Возникновение и развитие жанра оперы- буффа в Италии 18в.
8. Идеи Просвещения и их влияние на развитие жанра оперы. Реформа Глюка.
9. Оперное творчество и реформаторская деятельность Моцарта.
10. Романтическая опера.
11. Творчество Россини.
12. Оперная реформа Вагнера.
13. Русская романтическая опера.

- 14 Русская опера второй половины 19 века
- 15 Опера 20 века в Европе.
- 16 Опера 20 века в России.
- 17 Специфические особенности оперных жанров.
- 18 Оперетта, водевиль, мюзикл. Специфика жанров.

Пример тестовых заданий.

1. Современный большой симфонический оркестр состоит из 4-х групп инструментов: а) струнные смычковые, б) деревянные духовые, в) медные духовые, г) ударные.
К каким группам относятся инструменты:
1) фагот, 2) альт, 3) туба, 4) вибрафон,
5) контрабас, 6) гобой, 7) челеста, 8) валторна?
2. Байрейтский театр был построен по инициативе Р. Вагнера. Открытие театра ознаменовалось премьерой тетралогии «Кольцо Нибелунга». Какие из опер Вагнера входят в этот цикл?
1) «Тристан и Изольда», 2) «Валькирия», 3) «Парсифаль»,
4) «Зигфрид», 5) «Летучий голландец», 6) «Золото Рейна»,
7) «Тангейзер», 8) «Гибель богов», 9) «Лоэнгрин».
3. Для кого из реформаторов оперного искусства наиболее характерно понятие «бесконечная мелодия» или «система лейтмотивов»?
1) Глюк, 2) Моцарт, 3) Глинка, 4) Вагнер, 5) Верди.
4. Венские классики. Так принято называть трех величайших композиторов – представителей венской классической школы 2-й половины 18 -начала 19 вв. Выберите их из этого списка: Керубини, Паганини, Гайдн, Лист, Бетховен, Люлли, Моцарт.
5. Автор первой русской оперы-сказки?: 1) Мусоргский, 2) Чайковский, 3) Глинка.
6. Организатор и руководитель движения «Могучая кучка»?:
1) Римский- Корсаков, 2) Балакирев, 3) Бородин.
7. Великий русский композитор, который впервые в истории музыкальной культуры включил в партитуру симфонического произведения строку «световая клавиатура».
1) Стравинский «Весна Священная»,
2) Скрябин «Прометей»,
3) Прокофьев «Ромео и Джульетта».
8. Автор музыки к спектаклю К.С. Станиславского «Синяя птица» Метерлинка.
1) Д.Шостакович, 2) И.Сац, 3) Р. Глиэр.
9. В истории западно-европейской музыки на смену эпохе классицизма пришли новые художественные течения: а) романтизм, б) импрессионизм, в) экспрессионизм. Какое из направлений наиболее характерно для творчества композиторов данного списка?
1) К. Дебюсси, 2) Ф. Шуберт, 3) М. Равель, 4) Ф. Шопен,
5) Р. Шуман, 6) Б. Барток, 7) Г. Берлиоз, 8) А.Скрябин,
9) Н. Паганини.
10. Где произошло открытие первого общедоступного оперного театра?:
1) Париж, 2) Москва, 3) Венеция, 4) Флоренция.
11. Первая русская «большая опера» с национально-патриотическим сюжетом.
1) «Иван Сусанин», 3) «Борис Годунов»,
2) «Князь Игорь», 4) «Жизнь за царя».

Примерный перечень заданий для самостоятельной работы студентов

Самостоятельные задания включают в себя просмотр в живом исполнении (оперные и балетные спектакли) или видеозаписей музыкальных спектаклей, просмотр художественных и документальных музыкально-искусствоведческих фильмов, их аналитическое и творческое осмысление, письменное фиксирование своих впечатлений в свободной форме (эссе, рассказ, сообщение, доклад).

Задания для самостоятельной работы студентов

1. Прослушивание музыкальных произведений.
2. Посещение концертов, музыкальных спектаклей.
3. Чтение литературы о композиторах и музыкальных произведениях.

Список музыкальных произведений, рекомендуемый студентам для самостоятельного прослушивания или просмотра:

- 1 К. Монтеверди. Опера «Орфей»
- 2 Г. Пёрселл. «Дидона и Эней». Фрагменты.
- 3 К.В. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика».
- 4 В.А. Моцарт. «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта».
- 5 Л. Бетховен. Опера «Фиделио».
- 6.Р. Вагнер. Фрагменты опер: «Тристан и Изольда», тетралогия «Кольцо нибелунга».
- 7.Дж. Верди. Оперы «Риголетто», «Травиата», «Отелло».
- 8.Ж. Бизе. Опера «Кармен».
- 9.Дж. Пуччини. Оперы «Тоска», «Мадам Баттерфляй».
- 10.М. Глинка. Оперы «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила».
- 11.М. Мусоргский. Оперы «Борис Годунов», «Хованщина», «Женитьба»
- 12.А. Бородин. Оперы «Князь Игорь»
- 13.Н. Римский-Корсаков. Оперы «Садко», «Золотой Петушок».
- 14.П.Чайковский. Оперы «Евгений Онегин», «Пиковая дама».
- 15.К. Дебюсси. Опера «Пеллеас и Мелизанда».
- 16.И. Стравинский. Балеты «Весна священная», «Петрушка», «Поцелуй феи», «Свадебка». Опера «Мавра».
- 17.В. Гаврилин. Балет «Анюта» (фильм – балет режиссера А. Белинского 1982 г)
- 18.Ж. Бизе – Р.Щедрин. Балет «Кармен – сюита»
- 19.С. Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта», опера «Война и мир».
- 20.Б. Барток. Опера «Замок герцога Синяя борода»
- 21.К. Орф. «Кармина Бурана».
- 22.Д. Шостакович. Оперы «Нос» и «Леди Макбет Мценского уезда»
- 23.Д. Гершвин. Опера «Порги и Бесс».
- 24.Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история».
- 25.Э. Артемьев. Опера «Преступление и наказание».
- 26.А. Рыбников. Рок-оперы «Юнона и Авось», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты».

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 52.05.02 – Режиссура театра, профиль «Режиссер драмы»

Автор (ы): Зыкова Татьяна Геннадьевна, старший преподаватель