

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА – ГИТИС»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ГИТИС
Г.А. Заславский

Приказ от «31» марта 2022 г. № 31.03/01-ОД

Рабочая программа дисциплины

История искусства музыкального театра XX века

Направление подготовки/специальность:
52.05.05 Актерское искусство в музыкальном театре

Направленность (профиль) программы/ специализация:

Артист-вокалист

Уровень высшего образования:
специалитет

Москва 2022

1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – формирование у студентов факультета музыкального театра профессиональных навыков и личностных компетенций, овладение обучающимися знанием особенностей развития искусства музыкального театра в XX веке.

Для достижения поставленной цели решаются следующие **задачи**:

- формирование понимания особенностей различных культур и наций на основе изучения истории развития музыкального театра в XX веке во всем многообразии жанров и видов вокального искусства, национальных композиторских школ.
- формирование уважения к культурам народов разных стран мира;
- развитие навыков анализа, сравнения и оценки музыкального материала, для функциональной ориентации и самостоятельного поиска необходимой музыкальной информации;
- формирование представления о многообразии видов и форм музыкально-профессиональной деятельности;
- развитие умения использовать приобретенные знания и навыки в практической профессиональной деятельности.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

2.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями (результатами освоения образовательной программы):

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.

ПК-10 Способен преподавать профессиональные дисциплины в области актерского искусства и смежные с ними вспомогательные дисциплины в образовательных организациях.

2.2. Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с формируемыми компетенциями ОПОП

Коды компетенций ОПОП	Индикаторы	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соответствующие формируемым компетенциям ОПОП		
		Знает	Умеет	Владеет
УК-5	УК-5.1. Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций УК-5.2. Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и	– историю становления и развития музыкального театра во всем разнообразии жанров и видов, вокального искусства, национальных композиторских школ в их лучших образцах, особенно,	– применить на практике в своей работе знание истории музыкального театра; – определять идейное содержание и жанровые особенности произведения.	– знанием фундаментальных основ истории искусства музыкального театра для того, чтобы иметь возможность опираться на мировой опыт театрального процесса в собственном творчестве и

	религий.	отечественного музыкального театра.		выстраивать социальное взаимодействие с учетом особенностей различных культур и религий
ПК-10	ПК-10.3 Свободно ориентируется в творческом наследии выдающихся мастеров отечественного и зарубежного драматического театра	– выдающихся композиторов и их произведения; – исполнителей-вокалистов, оставивших след в истории; – выдающихся оперных режиссеров.	– свободно оперировать примерами из прошлой и современной интерпретации опер, оперетт и мюзиклов режиссерами-постановщиками.	- способностью ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров отечественного и зарубежного драматического театра

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История искусства музыкального театра XX века» относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений в ОПОП ВО по специальности «52.05.05 Актёрское искусство в музыкальном театре».

1. Объем дисциплины

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зач. ед. 108 ак. часов.

Объем дисциплины	Всего часов	
	очная форма обучения	заочная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины	108	-
Контактная работа обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего), в т.ч.	51	-
Занятия лекционного типа	42	-
Занятия семинарского типа	9	-
Курсовая работа	-	-
Самостоятельная работа обучающихся СРС	57	-
Виды промежуточной аттестации обучающегося (экзамен/зачет)	экзамен (7)	-

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

5.1. Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам

№ темы	Наименование темы	Содержание темы
1.	Опера на рубеже XIX-XX вв.	Веризм как соединение реализма и натурализма в опере. П. Масканьи «Сельская честь» (1889) и Р. Леонкавалло «Паяцы» (1892). Преодоление веризма в творчестве Дж. Пуччини

		<p>«Богема» (1895), «Тоска» (1899), «Мадам Баттерфляй» (1903), «Турандот» (1924).</p> <p>Импрессионизм в опере. Импрессионистические тенденции в творчестве Дж. Пуччини и чешского композитора Л. Яначека. Реализация эстетики импрессионизма в опере К. Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда» (1902): атмосфера неясных томлений, приглушенность контрастов, передача интонационного склада речи действующих лиц, тонкость красочной и экспрессивной нюансировки. Комическая опера «Испанский час» (1907) и опера-балет «Дитя и волшебство» (1925) М. Равеля как выражение иной грани импрессионизма.</p> <p>Экспрессионизм в оперном творчестве Р. Штрауса: «Саломея» (1905) и «Электра» (1908) – непрерывное нарастание эмоционального напряжения, накал страстей, массивный и богатый по краскам оркестр. Эстетизм Р. Штрауса и поиски в области художественной стилизации принципов классицизма «Кавалер роз» (1910), барокко «Ариадна на Накосе» (1912), оперы-буффа «Молчаливая женщина» (1934), античной пасторали «Дафна» (1937)</p>
2.	Опера XX века	<p>Полемика о судьбе оперы как жанра. Ломка традиционных жанровых форм: тяготение к взаимодействию и синтезу с разными жанровыми образованиями, сближение с ораторией, кантатой, пантомимой, эстрадным обозрением и цирком, кинематографом и радиотехникой. Тенденция к разграничению функций музыки и драматического действия</p>
3.	Стилевые искания в опере XX века	<p>Принципы экспрессионизма в монодраме А. Шёнберга «Ожидание» (1909) и музыкальной драме «Счастливая рука» (1913). Неоклассицизм Ф. Бузони и принцип «автономности» музыки от разыгрываемого на сцене действия. Создание нового типа «игровой оперы» (Spieloper), утверждение нарочитой условности действия, поведения действующих лиц «умышленно иначе, чем в жизни». «Турандот» (1917) и «Арлекин, или Окна» (1916) – возрождение принципов комедии дель арте. «Доктор Фауст» (1925) создание новых конструктивных принципов оперы на основе законченных форм инструментальной музыки. Неоклассицизм в исканиях П. Хиндемита в операх «Художник Матис» (1935), «Гармония мира» (1957) и А. Онеггера – «Антигона» (1927): сближение с ораторией и литургией. Жанр драматической оратории под открытым небом «Жанна д'Арк на костре» (1935). Музыкальный театр И.Ф. Стравинского. Критика веризма. Импрессионизм оперы «Соловей» (1909-1914), гротеск оперы-буффа «Мавра» (1922), неоклассицизм оперы-оратории «Царь Эдип» (1927). Мелодрама «Персефона» (1934) – сценическая статуарность, ораториальность, сочетание декламации и пантомимы</p>
4.	Традиции и новаторство в оперном искусстве 1930-50-х гг.	<p>Песенная опера К. Вейля. Сотрудничество с Б. Брехтом в создании «Трёхгрошовой оперы» (1928) и оперы «Возвышение и падение города Махагони» (1930): опора на различные жанры современного массового музыкального быта. Принципы музыкального театра К. Орфа – варьирование соотношения музыки и сценического действия в зависимости от сценического задания. Сценическая кантата «Кармина Бурана» (1936), сказочно аллегорические музыкальные пьесы «Луна» (1938), «Умница» (1942), реставрация античных трагедий «Антигона»</p>

		(1949) и «Царь Эдип» (1959). Новаторство и сохранение традиций оперного искусства в творчестве Б. Бриттена: бытовая драма «Питер Граймс» (1945), камерные оперы «Поругание Лукреции» (1946), «Поворот винта» (1954), сказочно романтическая опера «Сон в летнюю ночь». Ф. Пуленк и его эксперименты в «Диалогах кармелиток» (1956) и монодраме «Человеческий голос» (1958). Сюрреализм комической оперы «Груды Тиресия» (1944). Творчество Дж. Гершвина и создание американской национальной оперы. «Порги и Бесс» (1935) как синтез афроамериканского фольклора: блюз, спиричуэлс, джаз, традиции негритянского «менестрельного театра». Жанры радио-и телеоперы. «Колумб» В. Эгга (1933), «Старая девица и вор» Менотти.
5.	Опера постмодернизма 1960-е годы и рождение жанра рок-оперы	Э.Л. Уэббер «Иисус Христос – суперзвезда» (1970). Опера авангарда: антиопера «Государственный театр» М. Кагеля (1971).
6.	Опера XX века в России	Художественные поиски С.С. Прокофьева: «Любовь к трем апельсинам» (1919-1926) – динамизм, театральность, условность. «Игрок» (1927), «Огненный ангел» (1927) – психологизм и драматизм. «Обручение в монастыре» («Дуэнья») (1942) как опера-буффа. «Война и мир» (1943-1946-1952) как сочетание народно-героической эпопеи и лирической драмы. Д.Д. Шостакович как экспериментатор и мастер гротеска в опере «Нос» (1929). Глубина музыкальной драматургии в опере «Леди Макбет Мценского уезда» («Катерина Измайлова») (1932, 1962). Симфонизм и проникновение в характер французской национальной музыки в «Кола Брюньоне» («Мастер из Кламси») 1938 Д.Б. Кабалевского. Р.К. Щедрин «Мертвые души» (1977) – поиск синтеза характерности и народного песенного склада музыки.
7.	Жанры оперы	Основные жанровые признаки оперы сериа, оперы семисериа, французской лирической (музыкальной) трагедии, сарсуэлы, опера-комик, оперы-буффа, зингшпиля, балладной оперы («оперы нищих»), тонадилли, героической музыкальной трагедии, «оперы спасения», философской сказки, романтической драмы, психологической драмы, гранд-опера, эпопеи, социально-бытовой музыкальной драмы, монодрамы, рок-оперы
8.	Выразительные возможности оперы	Опера как искусство, объединяющее вокальное и инструментальное начала, слово, сценическое движение, изобразительное искусство, хореографию. Формы оперной музыки: вокальные – ария, ариозо, речитатив, песня, монолог, разговорный диалог, ансамбль: хоровая сцена, дуэт, терцет, квартет, симфонические формы: увертюра, антракт, танцы.
9.	Специфика оперетты как разновидности музыкального театра	Оперетта как сочетание музыкально-вокальных и музыкально-хореографических номеров с разговорными сценами. Основа музыкальной драматургии имеет целостный песенно-танцевальный характер, общедоступность музыки, связанной с бытом страны и эпохи. Жанры оперетты: пародийные, пародийно-сатирические, лирико-комедийные, лирико-романтические, героико-романтические (мелодрамы-буфф). Национально-исторические разновидности оперетты: парижская,

		венская XIX века, неовенская XX век.
10.	Оперетта в XX веке	<p>Неовенская оперетта – становление мелодрамы-буфф как параллели веризма. Творчество Ф. Легара («Веселая вдова», «Граф Люксембург»), И. Кальмана («Цыган-премьер», «Княгиня чардаша»/«Сильва», «Баядера», «Марица»). Оперетта в США: традиция Салливена и неовенской оперетты в творчество Р. Фримля и Х. Стотхера («Роз-Мари»). Рождение музыкальной комедии Бродвея в 1920-е годы.</p> <p>Становление музыкальной кинокомедии Голливуда (с 1927 г.- возникновение звукового кино). Возникновение мюзикла (сокращенно от « musicalcomedy» (музыкальная комедия) и «musical play» (омузыкаленная пьеса на некомедийной основе) как пьесы с музыкальными интермедиями, дивертисментами, использованием сюжетов «большой» литературы (Шекспир, Сервантес, Вольтер, Б. Шоу.) Роль Дж. Керна, Дж. Портера, Ф. Лоу, Л. Бернштейна в развитии жанра мюзикла. Развитие европейского мюзикла.</p>
11.	Русская оперетта	<p>Становление русской оперетты: влияние гастрольного спектакля Ж. Оффенбаха «Прекрасная Елена». Опыт А.П. Бородина («Богатыри»). Отсутствие условий для возникновения национального русского искусства оперетты. Оперетта в XX веке. Опыты Н.М. Стрельникова в оперетте («Луна-парк», «Холопка», «Сердце поэта», «Беранже»). Формирование жанра историко-бытовой лирической оперетты в творчестве ВЛ. Щербачева «Табачный капитан», Ю.С. Милютин «Девичий переполох». Творчество И.О. Дунаевского в театре «Женихи», «Ножи», в кино –«Веселые ребята». «Цирк», «Волга-Волга». «Вольный ветер» и «Белая акация» как вершины творчества Дунаевского в жанре оперетты. Творчество Б.А. Александрова («Свадьба в Малиновке»), Ю.С. Милютин («Трембита», «Цирк зажигает огни»), Д.Б. Кабалевского («Весна поет»), Д.Д. Шостаковича («Москва, Черёмушки»).</p>

5.2. Разделы и темы дисциплины, их трудоемкость по видам учебных занятий

Очная форма обучения

№ те- мы	Разделы и темы дисциплины	Все го	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в ч.					Процедура оценивания/ оцениваемые компетенции
			ЛЗ	СЗ	ПЗ	ИЗ	СРС	
	7 семестр	108	42	9			57	Текущий контроль
1.	Опера на рубеже XIX-XX вв.	7,5	2	0,5			5	Опрос, обсуждение докладов. УК-5, ПК-10
2.	Опера XX века	11	4	1			6	Опрос, обсуждение докладов. УК-5, ПК-10
3.	Стилевые искания в опере XX века	9,5	4	0,5			5	Опрос, обсуждение докладов. УК-5, ПК-10

4.	Традиции и новаторство в оперном искусстве 1930-50-х гг.	10	4	1			5	Опрос, обсуждение докладов. УК-5, ПК-10
5.	Опера постмодернизма 1960-е годы и	10	4	1			5	Опрос, обсуждение докладов. УК-5, ПК-10
6.	Опера XX века в России	10	4	1			5	Опрос, обсуждение докладов. УК-5, ПК-10
7.	Жанры оперы	9,5	4	0,5			5	Опрос, обсуждение докладов. УК-5, ПК-10
8.	Выразительные возможности оперы	9,5	4	0,5			5	Опрос, обсуждение докладов. УК-5, ПК-10
9.	Специфика оперетты как разновидности музыкального театра	10	4	1			5	Опрос, обсуждение докладов. УК-5, ПК-10
10.	Оперетта в XX веке	10	4	1			5	Опрос, обсуждение докладов. УК-5, ПК-10
11.	Русская оперетта	11	4	1			6	Опрос, обсуждение докладов. УК-5, ПК-10
Общая трудоемкость (ак.ч.)		108	42	9			57	

ЛЗ – занятия лекционного типа ЛР – лабораторные работы

СЗ – занятия семинарского типа СР – самостоятельная работа

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Организация самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельности, в процессе которой происходит получение, обработка и усвоение учебной информации. Целью самостоятельной работы обучающегося является:

- систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний умений, навыков и (или) опыта деятельности;
- формирование умений использовать различные виды учебной, учебно-методической, научной литературы, материалы периодических изданий;
- развитие познавательных способностей, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности обучающихся;
- формирование самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации;
- развитие исследовательского и творческого мышления.

Объем самостоятельной работы по каждой дисциплине определяется учебным планом.

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекционных семинарских и практических занятиях, в процессе индивидуальных занятий с обучающимися, при выполнении контрольных работ и др. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:

- в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий;

– без контакта с преподавателем: в библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих заданий.

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной литературой и Интернет-источниками; подготовку к семинарским, практическим и индивидуальным занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.

6.1. Задания для самостоятельной подготовки к занятиям семинарского типа

Тема 1. Опера на рубеже XIX-XX вв.

Цель: Изучение истории развития музыкального театра в XX веке во всем многообразии жанров и видов вокального искусства

Вопросы для подготовки:

1. Веризм как соединение реализма и натурализма в опере.
2. П. Масканьи «Сельская честь» (1889) и Р. Леонкавалло «Паяцы» (1892).
3. Творчество Дж. Пуччини.
4. Импрессионизм в творчестве Дж. Пуччини и чешского композитора Л. Яначека.
5. Импрессионизм в опере К. Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда».
6. Экспрессионизм в оперном творчестве Р. Штрауса.

Тема 2. Опера XX века

Цель: Развитие навыков анализа, сравнения и оценки музыкального материала

Вопросы для подготовки:

1. Полемика о судьбе оперы как жанра.
2. Ломка традиционных жанровых форм.
3. Тенденция к разграничению функций музыки и драматического действия.

Тема 3. Стилиевые искания в опере XX века

Цель: Формирование представления о многообразии видов и форм музыкально-профессиональной деятельности

Вопросы для подготовки:

1. Принципы экспрессионизма в монодраме А. Шёнберга «Ожидание» (1909) и музыкальной драме «Счастливая рука» (1913).
2. Неоклассицизм Ф. Бузони.
3. Создание нового типа «игровой оперы» (Spieloper).
4. «Турандот» (1917) и «Арлекин, или Окна» (1916) – возрождение принципов комедии дель арте.
5. Создание новых конструктивных принципов оперы на основе законченных форм инструментальной музыки.
6. Неоклассицизм в исканиях П. Хиндемита в операх «Художник Матис» (1935), «Гармония мира» (1957).
7. Жанр драматической оратории под открытым небом «Жанна д' Арк на костре» (1935).
8. Музыкальный театр И.Ф. Стравинского.
9. Импрессионизм оперы «Соловей» (1909-1914).
10. Неоклассицизм оперы-оратории «Царь Эдип» (1927).
11. Мелодрама «Персефона» (1934).

Тема 4. Традиции и новаторство в оперном искусстве 1930-50-х гг.

Цель: Формирование представления о многообразии видов и форм музыкально-профессиональной деятельности

Вопросы для подготовки:

1. Песенная опера К. Вейля.
2. Сотрудничество с Б. Брехтом в создании «Трёхгрошовой оперы» (1928) и оперы «Возвышение и падение города Махагони» (1930).
3. Принципы музыкального театра К. Орфа.
4. Сценическая кантата «Кармина Бурана» (1936).
5. Камерные оперы «Поругание Лукреции» (1946), «Поворот винта» (1954).
6. Романтическая опера «Сон в летнюю ночь».
7. Ф. Пуленк и его эксперименты в «Диалогах кармелиток» (1956) и монодраме «Человеческий голос».
8. Творчество Дж. Гершвина и создание американской национальной оперы.
9. «Порги и Бесс» (1935) как синтез афроамериканского фольклора.
10. Жанры радио-и телеоперы.

Тема 5. Опера постмодернизма 1960-е годы и рождение жанра рок-оперы

Цель: Формирование представления о многообразии видов и форм музыкально-профессиональной деятельности

Вопросы для подготовки:

1. Э.Л. Уэббер «Иисус Христос – суперзвезда» (1970).
2. Опера авангарда: антиопера «Государственный театр» М. Кагеля (1971).

Тема 6. Опера XX века в России

Цель: Формирование представления о многообразии видов и форм музыкально-профессиональной деятельности

Вопросы для подготовки:

1. Художественные поиски С.С. Прокофьева.
2. Д.Д. Шостакович как экспериментатор и мастер гротеска.
3. Симфонизм и проникновение в характер французской национальной музыки в «Кола Брюньоне» («Мастер из Кламси») Д.Б. Кабалевского.
4. Р.К. Щедрин «Мертвые души».

Тема 7. Жанры оперы

Цель: Формирование представления о многообразии видов и форм музыкально-профессиональной деятельности

Вопросы для подготовки:

1. Основные жанровые признаки оперы сериа.
2. Основные жанровые признаки оперы семисериа.
3. Основные жанровые признаки французской лирической (музыкальной) трагедии.
4. Основные жанровые признаки героической музыкальной трагедии.
5. Основные жанровые признаки романтической драмы и психологической драмы.
6. Основные жанровые признаки социально-бытовой музыкальной драмы.
7. Основные жанровые признаки рок-оперы.

Тема 8. Выразительные возможности оперы

Цель: Формирование представления о многообразии видов и форм музыкально-профессиональной деятельности

Вопросы для подготовки:

1. Опера как искусство.

2. Формы оперной музыки.

Тема 9. Специфика оперетты как разновидности музыкального театра

Цель: Формирование представления о многообразии видов и форм музыкально-профессиональной деятельности

Вопросы для подготовки:

1. Оперетта как сочетание музыкально-вокальных и музыкально-хореографических номеров с разговорными сценами.
2. Жанры оперетты.
3. Национально-исторические разновидности оперетты.

Тема 10. Оперетта в XX веке

Цель: Формирование представления о многообразии видов и форм музыкально-профессиональной деятельности

Вопросы для подготовки:

1. Неовенская оперетта – становление мелодрамы-буфф как параллели веризма.
2. Творчество Ф. Легара.
3. Творчество И. Кальмана.
4. Оперетта в США.
5. Рождение музыкальной комедии Бродвея в 1920-е годы.
6. Становление музыкальной кинокомедии Голливуда (с 1927 г.-возникновение звукового кино).

Тема 11. Русская оперетта

Цель: Формирование представления о многообразии видов и форм музыкально-профессиональной деятельности

Вопросы для подготовки:

1. Становление русской оперетты.
2. Творчество А.П. Бородина.
3. Оперетта в XX веке.
4. Опыты Н.М. Стрельникова в оперетте («Луна-парк», «Холопка», «Сердце поэта», «Беранже»).
5. Формирование жанра историко-бытовой лирической оперетты в творчестве ВЛ. Щербачева.
6. Формирование жанра историко-бытовой лирической оперетты в творчестве Ю.С. Милютин.
7. Творчество И.О. Дунаевского
8. Творчество Б.А. Александрова.
9. Творчество Д.Б. Кабалевского.
10. Творчество Д.Д. Шостаковича

6.2. Перечень тем докладов, сообщений, презентаций и домашних заданий студентов

1. Принципы экспрессионизма в творчестве А. Шёнберга
2. Неоклассицизм Ф. Бузони и принцип «автономности» музыки от разыгрываемого на сцене действия.
3. Неоклассицизм в исканиях П. Хиндемита.
4. Музыкальный театр И.Ф. Стравинского.
5. Комическая опера в XX веке.
6. Зарубежная музыка XX века.
7. Английская музыка XX века.
8. Французские композиторы XX века.
9. Русский советский оперный театр (1917-1941).
10. Стилиевые проблемы русской советской музыки второй половины XX века.

6.4. Перечень тем (задания) для курсовой работы / Перечень тем (задания) для рейтинговой работы. Выполнение рейтинговой работы не предусмотрено.

7. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся

7.1 Примерные оценочные средства, включая задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) приведены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.

7.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) включают следующие разделы:

- перечень компетенций, формируемых в процессе освоения учебной дисциплины;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения по учебной дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения по учебной дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

8. Литература

8.1. Основная литература:

1. Кречмар, Г. История оперы / Г. Кречмар; переводчик П. В. Грачев; под редакцией Б. В. Асафьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. URL: <https://urait.ru/bcode/473970>

2. Демченко, А. И. История русской музыки XX века: учебное пособие для вузов / А. И. Демченко. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. URL: <https://urait.ru/bcode/477939>

8.2. Дополнительная литература:

1. Роллан, Р. Музыканты прошлых дней / Р. Роллан ; переводчик Ю. Л. Вейсберг. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. URL: <https://urait.ru/bcode/495146>

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

9.1. Сведения о Российском институте театрального искусства – ГИТИС, а также локальные нормативные акты института, сведения об учебно-методическом и материально-техническом обеспечении образовательных программ и другая необходимая информация содержится на официальном сайте - <https://www.gitis.net/>.

Через официальный сайт обеспечивается доступ обучающихся и педагогических работников к различным сервисам и ссылкам, необходимым для ведения образовательного процесса.

При изучении дисциплины рекомендуется использовать ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая профессиональные базы данных:

Название электронного ресурса сети Интернет, включая профессиональные базы данных	Ссылка на электронный ресурс
Российская государственная библиотека искусств	www.liart.ru
Общество и культура	www.rusculture.info
Театр. Наиболее информативный сайт, посвященный московской театральной жизни	www.theatre.ru
Союз театральных деятелей России	www.stdrf.ru

10. Методические указания для обучающихся

10.1. Основными формами получения и закрепления знаний по данной дисциплине являются практические, самостоятельная работа обучающегося, в том числе под руководством преподавателя, прохождение текущего контроля успеваемости.

Самостоятельная работа включает в себя изучение учебной, учебно-методической и специальной литературы, выполнение упражнений, подготовку этюдов для практических занятий, подготовку к текущему контролю и промежуточной аттестации.

Текущий контроль успеваемости по учебной дисциплине и промежуточная аттестация осуществляются в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным приказом ректора ГИТИСа.

Наличие в Институте электронной информационно-образовательной среды, а также электронных образовательных ресурсов позволяет осваивать курс инвалидам и лицам с ОВЗ.

10.2. Особенности освоения учебной дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

Особенности освоения учебной дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ определены в Положении об организации обучения инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом ректора.

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ может осуществляться индивидуально, а также с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Форма проведения промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

10. Методические рекомендации преподавателю по организации учебного процесса по дисциплине

11.1. Преподавание учебной дисциплины осуществляется в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования, с учетом компетентностного подхода к обучению.

При проведении практических занятий, преподаватель должен придерживаться

тематического плана дисциплины, приведенного в РПД. Рекомендуется обратить внимание на вопросы и задания, применяемые при оценке сформированности компетенций в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине, при необходимости, разобрать аналогичные задания с объяснением особенностей выполнения.

Следует обратить внимание обучающихся на то, что для успешной подготовки к промежуточной аттестации (зачету или экзамену) они должны изучить основную и дополнительную литературу, список которой приведен в РПД. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляются в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным приказом ректора.

11.2. Инновационные формы учебных занятий

В целях развития у обучающихся навыков межличностной коммуникации, занятия по дисциплине ориентированы как на групповую, так и на индивидуальную работу с заданиями.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронным библиотечным системам ГИТИСа, содержащим учебную, учебно-методическую и иную литературу по изучаемым дисциплинам.

- Информационные технологии, используемые в образовательном процессе: демонстрационные тематические мультимедиа- и видео- материалы и др.;
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет;
- программы, обеспечивающие демонстрацию видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»);
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»)

12. Материально-техническая база

№ п/п	Наименование учебных помещений	Оборудование	Перечень программного обеспечения
1.	Учебная аудитория для групповых, индивидуальных занятий и промежуточной аттестации	Столы, стулья, ноутбук, плазменный телевизор; книжные шкафы; доска.	ПО Windows; ПО Microsoft office 2019
2.	Учебная аудитория для групповых и индивидуальных занятий	Столы, стулья, ноутбук, плазменный телевизор; книжные шкафы; доска.	ПО Windows; ПО Microsoft office 2019
3.	Учебная аудитория для самостоятельной работы	Столы, стулья, компьютер с «Интернет» и доступом в образовательную среду, плазменный телевизор	ПО Windows; ПО Microsoft office 2019
4	Библиотеки с читальным залом	Столы, стулья, компьютеры с доступом к Интернет и доступом в образовательную среду для читателей	ПО Windows ПО Microsoft Office 2019 ПО Adobe Acrobat Reader Электронно-

			библиотечные системы «Юрайт», «Лань», НЭБ
--	--	--	--

14. Сведения о разработчиках

Разработчик рабочей программы дисциплины: **Г.В. Спектор**

15. Сведения об утверждении и внесении изменений в РПД

Рабочая программа дисциплины «Новейшая история» разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО, рассмотрена и одобрена на заседании кафедры истории, философии и литературы.

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
История искусства музыкального театра XX века

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА – ГИТИС»

**Оценочные средства по дисциплине
История искусства музыкального театра XX века**

Направление подготовки/специальность:
52.05.05 Актерское искусство в музыкальном театре

Направленность (профиль) программы/ специализация:

Артист-вокалист

Уровень высшего образования:
специалитет

2022

1. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения учебной дисциплины

Коды компетенций ОПОП	Индикаторы	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соответствующие формируемым компетенциям ОПОП		
		Знает	Умеет	Владеет
УК-5	УК-5.1. Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций УК-5.2. Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий.	– историю становления и развития музыкального театра во всем разнообразии жанров и видов, вокального искусства, национальных композиторских школ в их лучших образцах, особенно, отечественного музыкального театра.	– применить на практике в своей работе знание истории музыкального театра; – определять идейное содержание и жанровые особенности произведения.	– знанием фундаментальных основ истории искусства музыкального театра для того, чтобы иметь возможность опираться на мировой опыт театрального процесса в собственном творчестве и выстраивать социальное взаимодействие с учетом особенностей различных культур и религий
ПК-10	ПК-10.3 Свободно ориентируется в творческом наследии выдающихся мастеров отечественного и зарубежного драматического театра	– выдающихся композиторов и их произведения; – исполнителей-вокалистов, оставивших след в истории; – выдающихся оперных режиссеров.	– свободно оперировать примерами из прошлой и современной интерпретации опер, оперетт и мюзиклов режиссерами-постановщиками.	- способностью ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров отечественного и зарубежного драматического театра

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Уровень сформированности компетенций			
Недостаточный Компетенции не сформированы.	Пороговый Компетенции сформированы.	Продвинутый Компетенции сформированы. Знания	Высокий Компетенции сформированы.

Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы	Сформированы базовые знания. Умения фрагментарны и не всегда достаточны для решения типовых заданий. Демонстрируется низкий уровень практических навыков	обширные, системные. Умения применяются к решению типовых заданий. Демонстрируется достаточный уровень практических навыков	Знания твердые, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так и нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень практических навыков
Критерии оценивания			
Обучающийся демонстрирует пробелы в знаниях основного учебного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.	Обучающийся демонстрирует знания основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшего обучения и предстоящей работы по специальности, справившимся с выполнением большинства заданий, предусмотренных программой, имеющих основные навыки и умения, необходимые для будущей профессиональной деятельности	Обучающийся демонстрирует полное знание учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, продемонстрировавшим навыки и умения, сформированность компетенций, необходимые для будущей профессиональной деятельности	Обучающийся демонстрирует всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, проявившим творческие способности, умения и навыки, необходимые для будущей профессиональной деятельности
оценка «неудовлетворительно»	оценка «удовлетворительно»	оценка «хорошо»	оценка «отлично»
не зачтено	зачтено	зачтено	зачтено

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения по дисциплине.

3.1. Примерные варианты заданий для текущего контроля

Вопросы для обсуждения:

1. Жанровые разновидности музыкального театра XX века
2. Новые оперные разновидности по типу «опера-скетч», «опера-ревю» и др. (на примере «Джонни наигрывает» Э. Кшенека).

3. Взаимодействие музыкального и драматического театров в XX в.
4. Режиссерская «симфонизация» и композиторская «режиссура» в современном оперном театре.
5. Влияние театра В. Мейерхольда на ранние оперы Шостаковича и Прокофьева
6. Понятие «оперного синтеза» и «музицирования действием» в режиссерской
7. практике Б. Покровского.
8. Современная оперная режиссура. Эксперименты и разрушительные тенденции в отношении оперной классики.
9. Музыкальный театр И. Стравинского, Б. Бриттена, С. Прокофьева, Д.Шостаковича (по выбору отвечающего).
10. Развитие оперных традиций и жанровое обновление в сочинениях М. Вайнберга, С. Слонимского, Р. Щедрина, И. Рогалева, В. Раннева (по выбору отвечающего)

3.2. Примерные вопросы (задания) для подготовки к промежуточной аттестации (к экзамену/зачету)

1. Веризм как соединение реализма и натурализма в опере.
2. П. Масканьи «Сельская честь» (1889) и Р. Леонкавалло «Паяцы» (1892).
3. Творчество Дж. Пуччини.
4. Импрессионизм в творчестве Дж. Пуччини и чешского композитора Л. Яначека.
5. Импрессионизм в опере К. Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда».
6. Экспрессионизм в оперном творчестве Р. Штрауса.
7. Полемика о судьбе оперы как жанра.
8. Ломка традиционных жанровых форм.
9. Тенденция к разграничению функций музыки и драматического действия.
10. Принципы экспрессионизма в монодраме А. Шёнберга «Ожидание» (1909) и музыкальной драме «Счастливая рука» (1913).
11. Неоклассицизм Ф. Бузони.
12. Создание нового типа «игровой оперы» (Spieloper).
13. «Турандот» (1917) и «Арлекин, или Окна» (1916) – возрождение принципов комедии дель арте.
14. Создание новых конструктивных принципов оперы на основе законченных форм инструментальной музыки.
15. Неоклассицизм в исканиях П. Хиндемита в операх «Художник Матис» (1935), «Гармония мира» (1957).
16. Жанр драматической оратории под открытым небом «Жанна д' Арк на костре» (1935).
17. Музыкальный театр И.Ф. Стравинского.
18. Импрессионизм оперы «Соловей» (1909-1914).
19. Неоклассицизм оперы-оратории «Царь Эдип» (1927).
20. Мелодрама «Персефона» (1934).
21. Песенная опера К. Вейля.
22. Сотрудничество с Б. Брехтом в создании «Трёхгрошовой оперы» (1928) и оперы «Возвышение и падение города Махагони» (1930).
23. Принципы музыкального театра К. Орфа.

24. Сценическая кантата «Кармина Бурана» (1936).
25. Камерные оперы «Поругание Лукреции» (1946), «Поворот винта» (1954).
26. Романтическая опера «Сон в летнюю ночь».
27. Ф. Пуленк и его эксперименты в «Диалогах кармелиток» (1956) и монодраме «Человеческий голос».
28. Творчество Дж. Гершвина и создание американской национальной оперы.
29. «Порги и Бесс» (1935) как синтез афроамериканского фольклора.
30. Жанры радио-и телеоперы.
31. Э.Л. Уэббер «Иисус Христос – суперзвезда» (1970).
32. Опера авангарда: антиопера «Государственный театр» М. Кагеля (1971).
33. Художественные поиски С.С. Прокофьева.
34. Д.Д. Шостакович как экспериментатор и мастер гротеска.
35. Симфонизм и проникновение в характер французской национальной музыки в «Кола Брюньоне» («Мастер из Кламси») Д.Б. Кабалевского.
36. Р.К. Щедрин «Мертвые души».
37. Основные жанровые признаки оперы сериала.
38. Основные жанровые признаки оперы семисериала.
39. Основные жанровые признаки французской лирической (музыкальной) трагедии.
40. Основные жанровые признаки героической музыкальной трагедии.
41. Основные жанровые признаки романтической драмы и психологической драмы.
42. Основные жанровые признаки социально-бытовой музыкальной драмы.
43. Основные жанровые признаки рок-оперы.
44. Опера как искусство.
45. Формы оперной музыки.
46. Оперетта как сочетание музыкально-вокальных и музыкально-хореографических номеров с разговорными сценами.
47. Жанры оперетты.
48. Национально-исторические разновидности оперетты.
49. Неовенская оперетта – становление мелодрамы-буфф как параллели веризма.
50. Творчество Ф. Легара.
51. Творчество И. Кальмана.
52. Оперетта в США.
53. Рождение музыкальной комедии Бродвея в 1920-е годы.
54. Становление музыкальной кинокомедии Голливуда (с 1927 г.-возникновение звукового кино).
55. Становление русской оперетты.
56. Творчество А.П. Бородина.
57. Оперетта в XX веке.
58. Опыты Н.М. Стрельникова в оперетте («Луна-парк», «Холопка», «Сердце поэта», «Беранже»).
59. Формирование жанра историко-бытовой лирической оперетты в творчестве В.Л. Щербачева.
60. Формирование жанра историко-бытовой лирической оперетты в творчестве Ю.С. Милютин.
61. Творчество И.О. Дунаевского.
62. Творчество Б.А. Александрова.
63. Творчество Д.Б. Кабалевского.
64. Творчество Д.Д. Шостаковича.

3.3. Темы докладов, сообщений

1. Принципы экспрессионизма в творчестве А. Шёнберга
2. Неоклассицизм Ф. Бузони и принцип «автономности» музыки от разыгрываемого на сцене действия.
3. Неоклассицизм в исканиях П. Хиндемита.
4. Музыкальный театр И.Ф. Стравинского.
5. Комическая опера в XX веке.
6. Зарубежная музыка XX века.
7. Английская музыка XX века.
8. Французские композиторы XX века.
9. Русский советский оперный театр (1917-1941).
10. Стилиевые проблемы русской советской музыки второй половины XX века.

Критерии и показатели, используемые при оценивании доклада, устного выступления

Показатели	Критерии оценивания			
Раскрытие проблемы	Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы.	Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или выводы не обоснованы.	Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без привлечения дополнительной литературы. Не все выводы сделаны и/или обоснованы	Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с привлечением дополнительной литературы. Выводы обоснованы.
Представление	Представляемая информация логически не связана. Не использованы профессиональные термины.	Представляемая информация не систематизирована и/или не последовательна. Профессиональная терминология использована мало.	Представляемая информация систематизирована и последовательна. Использовано большинство необходимых профессиональных терминов.	Представляемая информация систематизирована, логически связана. Использованы все необходимые профессиональные термины.
Ответы на вопросы	Нет ответов на вопросы.	Только ответы на элементарные вопросы.	Ответы на вопросы полные и/или частично полные.	Ответы на вопросы полные с приведением примеров
Умение держаться на публике, коммуникативные навыки	Скован, обратная связь с аудиторией отсутствует, не соблюдает нормы речи в простом высказывании.	Скован, обратная связь с аудиторией затруднена	Свободно держится на аудитории, поддерживает обратную связь с аудиторией.	Свободно держится на публике, способен к импровизации, учитывает обратную связь с аудиторией.
ОЦЕНКА	«неудовлетворительно»	«удовлетворительно»	«хорошо»	«отлично»
	не зачтено	зачтено	зачтено	зачтено

