

**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 – сериал. Теория аффектов. Виртуозное 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