

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.01.01 История барочной оперы

Направление подготовки – 53.03.03 Вокальное искусство

Профиль подготовки – Академическое пение

Квалификация выпускника – Концертно-камерный певец. Преподаватель.

Форма обучения очная

Факультет Музыкальный

Кафедра истории музыки

Воронеж – 2023

Рабочая программа учебной дисциплины «История барочной оперы» разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство (профиль подготовки – Академическое пение), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.07.2017 г. № 659 (приём 2021/22 уч.г.)

Рабочая программа учебной дисциплины обсуждена на заседании кафедры истории музыки от «22» мая 2023 г. Протокол № 7

Заведующий кафедрой _____ (Скрынникова О.А.)

Разработчики:

профессор кафедры истории музыки, кандидат искусствоведения Лучина Е.И.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «История барочной оперы» сформировать системное представление о принципиально значимом для развития оперного жанра и европейского музыкального искусства в целом этапе истории оперы – барочной опере.

Задачи дисциплины:

– проследить историю барочной оперы, тенденции её развития в различных европейских странах, творчестве ведущих оперных композиторов XVII – первой половины XVIII вв.;

– сформировать представление о специфике жанра и художественной системы барочной оперы в контексте стилевого движения XVII – первой половины XVIII вв., её значении для последующих этапов развития европейского музыкального искусства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

2.1. Учебная дисциплина «История барочной оперы» Б1.В.ДВ.01.01 адресована студентам-бакалаврам, обучающимся по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство (профиль подготовки – Академическое пение), и входит в состав вариативной части Части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений.

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:

- история;
- история музыки (зарубежной);
- история искусства;
- оперная драматургия.

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:

- история музыки;
- музыкальная форма.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство (профиль подготовки – Академическое пение):

Код компетенции	Содержание компетенции	Планируемые результаты обучения
ОПК-1	Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном	<i>Знать:</i> – основные этапы исторического развития барочной оперы; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – жанры оперной музыки эпохи барокко; – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие

	историческом этапе	классические образцы музыкальных сочинений в данную эпоху. <i>Уметь:</i> – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте эпохи. <i>Владеть:</i> – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем учебной дисциплины и виды работы

Вид учебной работы	Всего часов	№ 4 семестра	№ 5 семестра
		Кол-во часов	Кол-во часов
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Аудиторные занятия в том числе:	64	32	32
Лекции (Л)	32	16	16
Семинары (С)			
Практические занятия (ПЗ)	32	16	16
Консультации			
Курсовая работа			
Самостоятельная работа студента (СРС)	44	22	22
Вид промежуточной аттестации: зачет (З)			зачет
ИТОГО: Общая трудоемкость	часов	108	54
	зач. ед.	3	1,5

4.2. Тематическое планирование учебной дисциплины

№№	Наименование разделов и тем	Всего часов трудоемкост и	Аудиторные занятия		СРС
			Лекции	Практические (семинарские)	
1	2	3	4	5	9
4 семестр					
1.	О проблематике курса. Понятие «барочная опера» в контексте стилевого движения XVII – первой половины XVIII вв.	5	1	1	3
2.	Хроматический мадригал и формирование основных семантических сфер барочной оперы.	7	2	2	3
3.	Предыстория барочной оперы (комедия dell' arte, трагикомедия, пасторальная драма, мадригальная комедия).	6	1	1	4
4.	Рождение оперы – рождение барочной оперы. Флорентийская camerata.	12	4	4	4
5.	Опера в Риме. Творчество С. Ланди	8	2	2	4
6.	Опера в Венеции. Творчество К. Монтеверди	16	6	6	4
ИТОГО:		54	16	16	22
5 семестр					
7.	Опера во Франции. Творчество Ж.-Б. Люлли	10	2	2	6
8.	Судьба оперы в Англии. Творчество Г. Перселла.	16	4	4	8
9.	Пути оперы на рубеже XVII – XVIII вв	6	1	1	6
10.	Творчество А. Скарлатти – эпоха в развитии европейской оперы	20	5	5	8
11.	Барочная опера и творчество Г.Ф. Генделя	16	3	3	8
12.	Барочная опера: значение для развития европейского музыкального искусства, пути в будущее.	4	1	1	4
ИТОГО:		54	16	16	22

4.3 Содержание разделов учебной дисциплины

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание раздела в дидактических единицах
1	2	3
1.	О проблематике курса. Понятие «барочная опера» в контексте стилевого движения XVII – первой половины XVIII вв.	Актуальность изучения истории жанров, определивших развитие европейского музыкального искусства. Основные аспекты понятия «барочная опера»: специфика и направление стилевого движения в европейском музыкальном искусстве XVII – первой половины XVIII вв. и развитие оперного жанра.
2.	Хроматический мадригал и формирование основных семантических сфер барочной оперы.	Из истории жанра мадригала: основные периоды развития. Искания в сфере мадригала, в Италии в конце XVI – первой половины XVII вв. как отражение стилевых процессов того времени. Композиторы – авторы хроматических мадригалов. Мадригальное творчество К. Джезуальдо и К. Монтеверди. Основы образной системы, семантических средств, драматургии. Художественные принципы хроматического мадригала и их перспективы в формировании семантики оперного жанра.
3.	Предыстория барочной оперы (комедия dell' arte, трагикомедия, пасторальная драма, мадригальная комедия).	Развитие сценических (музыкально-сценических) жанров, внесших вклад в формирование художественной системы оперы. Из истории комедии dell' arte. Основы драматургии dell' arte в перспективе рождения и развития жанра оперы. Пасторальная драма и трагикомедия. Полемика вокруг жанра трагикомедии. Жанры пасторальной драмы и трагикомедии и стилевые процессы в европейском искусстве XVII в. История, стилевая и драматургическая специфика жанра мадригальной комедии. Творчество А. Стриджо и О. Векки.
4.	Рождение оперы – рождение барочной оперы. Флорентийская камерата.	Рождение оперы во Флоренции в контексте стилевого движения на рубеже XVI – XVII вв. Понятие стиля барокко. Деятельность «Флорентийской камераты» Дж. Барди. Первые «dramma per musica». Произведения Я. Пери и Дж. Каччини.
5.	Опера в Риме. Творчество С. Ланди	История жанра оперы в Риме. Основные аспекты развития музыкальной драматургии, оперных форм стиля, сценической составляющей. Темы и сюжеты римской оперы. Оперное творчество С. Ланди. Основные тенденции в преломлении оперного жанра. Опера «Святой Алексей»: специфика драматургии и стиля.
6.	Опера в Венеции. Творчество К. Монтеверди	Основное направление развития оперного жанра в Венеции. Творчество Ф. Кавалли и М.-А. Чести, К. Монтеверди и Венецианская опера. Оперное творчество К. Монтеверди: специфика стиля, оперных форм, музыкальной драматургии. Оперы Монтеверди «Орфей» и «Коронация Поппеи».
7.	Опера во Франции. Творчество	Историко-стилевая ситуация во Франции XVII в. и создание национальной французской оперы – лирической

	Ж.-Б. Люлли	трагедии. Значение драматического театра и балета для формирования художественной системы лирической трагедии. Творчество Ж.-Б. Люлли: произведения, стиль, основы драматургии, основные тенденции развития оперного жанра в творчестве Ж.-Ф. Рамо.
8.	Судьба оперы в Англии. Творчество Г. Перселла.	Историко-культурные предпосылки своеобразия и направление развития оперы в Англии. Основные формы музыкально-театральных жанров. Музыка для театра Г. Перселла: основные направления. Опера «Дидона и Эней»: особенности стиля и музыкальной драматургии.
9.	Пути оперы на рубеже XVII – XVIII вв	Пути оперы на рубеже XVII – XVIII вв. в контексте стилового движения эпохи. Процессы переориентации европейского художественно-эстетического самосознания и оперный жанр: основные направления в развитии драматургии и стиля.
10.	Творчество А. Скарлатти - эпоха в развитии европейской оперы	А. Скарлатти – крупнейший композитор европейской оперы рубежа XVII – XVIII вв. Барочные и классицистски-ориентированные, аркадийские векторы в его художественной системе. Жанр барочной трагикомедии как основа оперной концепции Скарлатти. Основные этапы творческой деятельности Скарлатти в жанре оперы. Специфика драматургии и стиля опер Скарлатти, основные оперные произведения композитора.
11.	Барочная опера и творчество Г.Ф. Генделя	Особенности историко-стилевой позиции оперного творчества Г.Ф. Генделя. Основные этапы творчества композитора в жанре оперы. Направление развития музыкально-драматургической концепции и стиля, основные произведения.
12.	Барочная опера: значение для развития европейского музыкального искусства, пути в будущее.	Особенности художественной системы барочной оперы-трагикомедии как модели, сфокусировавшей достижения периода, в котором были сформированы фундаментальные основы оперного жанра. Барочная опера, опера seria и опера buffa. Барочная опера-трагикомедия и оперы В.А. Моцарта. Барочная опера-трагикомедия и пути развития оперы в XX веке – на рубеже XX-XXI вв.

4.4. Содержание семинарских занятий

Тема 1. О проблематике курса. Понятие «барочная опера» в контексте стилового движения XVII – первой половины XVIII вв.

1. Историко-хронологические и стилевые стороны понятия «барочная опера».
2. Понятие «смешанного жанра» в контексте истории драматургии.
3. Возникновение музыкально-сценических жанров эпохи барокко в аспекте тенденции театрализации и эволюции музыкального стиля Средневековья и Возрождения.
4. Основные этапы и географические центры развития барочной оперы.

Тема 2. Хроматический мадригал и формирование основных семантических сфер барочной оперы.

1. Развитие жанра мадригала: основные периоды.
2. Искания в сфере мадригала в талии на рубеже XVI-XVII вв.

3. Мадригалы К. Джезуальдо: основы образной системы и стиля, пути к формированию базовых семантических сфер оперы.
4. Мадригалы К. Монтеверди: основные периоды развития жанра в творчестве композитора, ведущие тенденции новаторства драматургии и стиля.

Тема 3. Предыстория барочной оперы (комедия dell' arte, трагикомедия, пасторальная драма, мадригальная комедия).

1. Литургическая драма и формирование концепции музыкального театра.
2. История возникновения, драматургическая и стилевая специфика театра комедии dell'arte.
3. Пасторальная драма и трагикомедия. Теоретические труды и произведения в жанре пасторальной драмы (трагикомедии) Т. Тассо и Дж. Гварини.
4. Мадригальная комедия и тенденции развития музыкального театра. Творчество А. Стриджо и О. Веки.

Тема 4. Рождение оперы – рождение барочной оперы. Флорентийская camerata.

1. Рождение оперы во Флоренции и стилевое движение на рубеже XVI-XVII вв.
2. Деятельность «флорентийской камераты» Дж. Барди.
3. Основные понятия нового музыкально-сценического стиля (stilo, recitative, stilo rappresentativo, basso Continuo), его обоснование в теоретических работах участников «камераты».
4. Первые произведения в жанре «drama per musica». Творчество Я. Пери и Дж. Каччини.

Тема 5. Опера в Риме. Творчество С. Ланди.

1. Основные аспекты развития оперных форм, стиля, музыкальной драматургии, сценической составляющей в Римской опере.
2. Темы и сюжеты Римской оперы.
3. Оперное творчество С. Ланди.
4. История Св. Алексея и ее преломление в опере С. Ланди.
5. Опера «Св. Алексей» С. Ланди: специфика драматургии и стиля.

Тема 6. Опера в Венеции. Творчество К. Монтеверди.

1. Основные направления развития оперного жанра в Венеции: сценография, сюжеты, взаимодействие драматического и комедийного, оперные формы, развитие вокальной и инструментальной составляющих оперы.
2. Ведущие аспекты в характеристике оперного творчества Ф. Кавалли и М.А. Чести.
3. Основные периоды оперного творчества К. Монтеверди.
4. Опера «Орфей» К. Монтеверди: особенности стиля, оперных форм и музыкальной драматургии.
5. К. Монтеверди и венецианская опера. «Коронация Поппеи»: специфика стиля и музыкальной драматургии.

Тема 7. Опера во Франции. Творчество Ж.-Б. Люлли.

1. Историко-стилевой контекст формирования жанра оперы («лирической трагедии») во Франции XVII в.

2. Основные направления творческой деятельности, жанры и творческий путь Ж.-Б. Люлли.
3. «Лирическая трагедия» в творчестве Ж.-Б. Люлли: произведения, стиль, основы драматургии.
4. Ж.-Ф. Рамо: основные направления творческой деятельности; развитие жанра «лирической трагедии» в творчестве Ж.-Ф. Рамо.

Тема 8. Судьба оперы в Англии. Творчество Г. Перселла.

1. Своеобразие и направление развития оперы в Англии XVII в.: историко-культурные предпосылки.
2. Основные формы музыкально-театральных жанров в Англии XVII в.
3. Музыкально-театральные жанры в творчестве Г. Перселла.
4. Опера Г. Перселла «Дидона и Эней»: особенности музыкальной драматургии и стиля.

Тема 9. Пути оперы на рубеже XVII – XVIII вв.

1. Пути оперы на рубеже XVII – XVIII вв. в контексте стилевого движения эпохи.
2. Формирование и развитие жанра оперы-seria.
3. Опера-buffa и барочная опера-трагикомедия.
4. Трактат Б. Марчелло «Il Teatro alla Moda» («Модный театр»).

Тема10. Творчество А. Скарлатти - эпоха в развитии европейской оперы.

1. Основные этапы творческой деятельности Скарлатти – оперного композитора.
2. Характерные особенности оперной драматургии и стиля А. Скарлатти.
3. О взаимодействии барочных и классицистских тенденций в оперном творчестве А. Скарлатти. Историческое место оперного наследия композитора.
4. Драматургия оперы А. Скарлатти «Тигран».
5. Опера А. Скарлатти «Гризельда»: завершение эпохи барочной музыкальной трагикомедии.
6. Оперы А. Скарлатти: пути в будущее.

Тема 11. Барочная опера и творчество Г.Ф. Генделя.

1. Путь Г.Ф. Генделя – оперного композитора: основные этапы.
2. Особенности историко-стилевой позиции оперного творчества Г.Ф. Генделя.
3. «Агриппина» – итальянская опера Г.Ф. Генделя.
4. Опера «Ринальдо» и ее значение в творчестве Г.Ф. Генделя – оперного композитора.
5. Опера «Юлий Цезарь» Г.Ф. Генделя: особенности музыкальной драматургии и стиля.

Тема 12. Барочная опера: значение для развития европейского музыкального искусства, пути в будущее.

1. Художественная система барочной оперы и фундаментальные основы оперного жанра.
2. Суждения об опере Д. Дидро и Ж.Л.д’Аламбера и формирование новой оперной эстетики.

3. Драматургия барочной оперы и оперный театр В.А. Моцарта: некоторые аспекты соотношения.
4. Барочная опера и драматургия оперы XX – начала XXI в.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Виды самостоятельной работы студента и формы оценочного контроля

№№	Наименование разделов и тем	Задания для СРС	Основная и дополнительная литература	Форма текущего контроля СРС
1	2	3	4	5
1.	О проблематике курса. Понятие «барочная опера» в контексте стилевого движения XVII – первой половины XVIII вв.	Изучение программного материала дисциплины: работа с учебником, изучение рекомендуемых музыковедческих источников, работа с ресурсами Internet, прослушивание аудиозаписей.	Ливанова Т., Том 1; Лучина Е., 1999	Собеседование
2	Хроматический мадригал и формирование основных семантических сфер барочной оперы.	- // -	Ливанова Т., Том 1; Казарян Н., 1980; Конен В., 1971	Собеседование
3	Предыстория барочной оперы (комедия dell' arte, трагикомедия, пасторальная драма, мадригальная комедия).	- // -	Ливанова Т., Том 1; Дживелегов А., 2012; Дживелегов А., 2013	Собеседование
4	Рождение оперы – рождение барочной оперы. Флорентийская camerata.	- // -	Ливанова Т., Том 1; Лучина Е., 1999; Муз. эстетика, 1971; Шестаков В., 1975	Коллоквиум, тестирование

5	Опера в Риме. Творчество С. Ланди	Изучение программного материала дисциплины: работа с учебником, изучение рекомендуемых музыковедческих источников, работа с ресурсами Internet, прослушивание аудиозаписей, просмотр видеозаписей.	Ливанова Т., Том 1; Лучина Е., 1999	Собеседование
6	Опера в Венеции. Творчество К. Монтеверди	Изучение программного материала дисциплины: работа с учебником, изучение рекомендуемых музыковедческих источников, работа с ресурсами Internet, прослушивание аудиозаписей, просмотр видеозаписей.	Бочаров Ю., 2005; Ливанова Т., Том 1; Лучина Е., 1999; Конен В., 1971; Муз. эстетика, 1971; Шестаков В., 1975; Ширинян Р., 1988	Коллоквиум, контрольная работа по музыкальной литературе
7	Опера во Франции. Творчество Ж.-Б. Люлли	- // -	Булычёва А., 2004; Ливанова Т., Том 1.	Собеседование
8	Судьба оперы в Англии. Творчество Г. Перселла.	Изучение программного материала дисциплины: работа с учебником, изучение рекомендуемых музыковедческих источников, работа с ресурсами Internet, прослушивание аудиозаписей.	Конен В, 1978; Ливанова Т., Том 1; Роднянская М., 1988.	Коллоквиум, контрольная работа по музыкальной литературе
9	Пути оперы на рубеже XVII – XVIII вв	- // -	Луцкер П., Сусидко И. ч.1, ч.2; Ливанова Т., Том 2; Муз. эстетика, 1971; Шестаков В., 1975.	Собеседование
10	Творчество А. Скарлатти – эпоха в развитии европейской оперы	- // -	Ливанова Т., Том 1; Лучина Е., 1998; Лучина Е., 1999; Луцкер П., Сусидко И., ч.1, ч.2; Лучина Е., 2007.	Собеседование – семинар

11	Барочная опера и творчество и творчество Г.Ф. Генделя	- // -	Ливанова Т., Том 2; Луцкер П., Сусидко И. ч.1,ч.2; Бочаров Ю., 2005; Роллан Р., 1984.	Коллоквиум
12	Барочная опера: значение для развития европейского музыкального искусства, пути в будущее	- // -	Луцкер П., Сусидко И., 2008; Чигарёва Е., 2001; Лучина Е., 2007.	Собеседование

5.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

При работе с рекомендуемой литературой, ресурсами Internet целесообразно фиксировать основные фактологические и теоретические сведения в их соотношении с проблематикой соответствующего занятия, лекционного материала, собеседования, коллоквиума и т.п., составлять план сообщений, тезисы выступлений; при прослушивании аудиозаписей акцентировать внимание на музыкально-стилевых и музыкально-драматургических особенностях произведений, при просмотре видеозаписей – анализировать сценическую трактовку и её версии.

5.3. Рекомендации по адаптации рабочей программы учебной дисциплины для обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ

Учебный процесс по дисциплине может осуществляться в соответствии с индивидуальным учебным планом с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья обучающихся. В этом случае происходит корректировка соотношения аудиторных и внеаудиторных часов, выделенных на освоение учебной дисциплины, с сохранением ее общей трудоемкости.

По письменному заявлению обучающегося возможно предоставление ассистента (сурдопереводчика, тифлопереводчика) для сопровождения процесса освоения дисциплины.

По просьбе обучающегося с ОВЗ для него разрабатываются адаптированные оценочные средства, позволяющие оценить запланированные результаты обучения и уровень сформированности компетенций, а также определяется подходящий для студента регламент и форма проведения аттестации по дисциплине.

Индивидуальные условия обучения и аттестации по дисциплине обозначаются в личном заявлении обучающегося, переданном в деканат в течение месяца после начала занятий по данной дисциплине, рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры.

5.4. Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные образовательные технологии, из них – 40% - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий.

Традиционные технологии – традиционные лекции (вводная, мотивационная, подготовительная, интегрирующая, установочная, междисциплинарная), собеседования, семинары, коллоквиумы;

Инновационные технологии – интерактивные технологии: работа в малых группах - в парах, тройках; нетрадиционные лекции (лекция с проблемным изложением, лекция-дискуссия и др.), занятия в форме дискуссии, дебатов, круглых столов, технология моделирования.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1 Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1.	Раздел I (Темы 1)	ОПК – 1	Собеседование
2.	Раздел II (Темы 2 - 3)	ОПК – 1	Собеседование (опрос на семинарском занятии)
3.	Раздел III (Темы 4 - 6)	ОПК – 1	Тестирование, контрольная работа (викторина), собеседование (опрос на семинарском занятии)
4.	Раздел IV (Темы 7 - 8)	ОПК – 1	Собеседование (опрос на семинарском занятии), контрольная работа (викторина)
5.	Раздел V (Темы 9 - 11)	ОПК – 1	Опрос на семинарском занятии
6.	Раздел VII (Тема 12)	ОПК – 1	Собеседование (опрос на семинарском занятии)
7.	Промежуточная аттестация (зачет)	ОПК – 1	Вопросы к зачету

6.2. Формы, уровни и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине

6.2. Формы, уровни и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.

Форма оценивания	Уровни оценивания	Критерии оценивания
Доклад на заданную тему	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Обучающийся неполно выполнил задание, при изложении были допущены существенные ошибки, результаты выполнения работы не удовлетворяют требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы
	Низкий («удовлетворительно»)	Обучающийся неполно, но правильно изложил задание; при изложении была допущена 1 существенная ошибка; знает и понимает основные положения данной темы, но допускает неточности в формулировке понятий; выполняет задание недостаточно логично и последовательно; затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.

	Средний («хорошо»)	Обучающийся неполно, но правильно изложил задание, при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он исправляет после замечания преподавателя; дает правильные формулировки, точные определения понятий; может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выявить степень понимания данного материала.
	Высокий («отлично»)	Обучающийся обстоятельно, с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; дает правильные формулировки, точные определения понятий, терминов; может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания данного материала.
Семинар	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Обучающийся отказывается от ответа; демонстрирует отсутствие минимальных знаний по дисциплине; допускает грубые ошибки в ответе; у него отсутствуют практические навыки; обучающийся не может исправить ошибки даже с помощью рекомендаций преподавателя.
	Низкий («удовлетворительно»)	Обучающийся знает и понимает основной материал программы, основные темы, но в усвоении материала имеются пробелы; допускает упрощенное изложение материала с небольшими ошибками и затруднениями, неточно или схематично; испытывает затруднения при ответе на дополнительные вопросы.
	Средний («хорошо»)	Обучающийся твердо усвоил основной материал; ответы удовлетворяют требованиям, установленным для оценки «отлично», но при этом допускаются 2 негрубые ошибки; делаются несущественные пропуски при изложении фактического материала; при ответе на дополнительные вопросы демонстрируется понимание требуемого материала с несущественными ошибками;
	Высокий («отлично»)	Ответ содержательный, уверенный и четкий; обучающийся свободно владеет материалом различной степени сложности; при ответе на дополнительные вопросы демонстрирует знание материала; допускаются 1-2 недочета, которые обучающийся исправляет по замечанию преподавателя
Тестирование (тест / музыкальная викторина)	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Правильно выполнено 49 и менее процентов тестовых заданий
	Низкий («удовлетворительно»)	Правильно выполнено 50% - 69% тестовых заданий

	Средний («хорошо»)	Правильно выполнено 70%-89% тестовых заданий
	Высокий («отлично»)	Правильно выполнено 90%-100% тестовых заданий

6.3. Задания к контрольной работе (образцы контрольных заданий)

Контрольное занятие по музыкальной литературе:

Тема 6. Опера в Венеции. Творчество К. Монтеверди

1. Чести М.А. Опера «Оронтея»; ария «Intorna al idol mi»

2. Монтеверди Кл. Опера «Орфей»:

- а) Toccata e Ritornello;
- б) Пролог;
- в) Монолог Орфея «Tu se'morta mia vita»;
- г) Ария Орфея «Esso pur ch'a voi ritorno».

3. Монтеверди Кл. Опера «Коронация Поппеи»:

- а) Сцена Поппеи и Нерина (Действие I);
- б) Колыбельная Арнальты;
- в) Сцена Сенеки с домочадцами;
- г) Сцена Пажа и Придворной Дамы;
- д) Дуэт Нерона и Лукана.

6.4. Образцы тестовых заданий (с ответами на контрольные вопросы, ключи к тестам для проверяющего):

Семестр № 4

Тема 4. Рождение оперы - рождение барочной оперы. Флорентийская камерата.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ)

1. Автором трактата «Диалог о старинной и современной музыке» (1581г.), в котором «мудрая простота естественного пения» древнегреческой музыки противопоставляется «варварским» временам полифонии является:

- а) Винченцо Галилей;
- б) Якопо Пери.

2. Какое жанровое определение было дано первой опере («Дафна», 1594 г.) её создателями?

- а) *dramma per musia*;
- б) *favola in musica*;
- в) *melodramma*.

3. Соотнесите (обозначьте стрелками) "профессиональную принадлежность" с именами участников Флорентийской камераты:

1) Джироламо Меи	а) певец и композитор;
2) Оттавио Ринуччини	б) учёный-филолог;
3) Джулио Каччини	в) поэт.

4. На кого ссылался, поддерживая утверждение, что «Музыка не что иное как слово, затем ритм и, наконец, уже звук» Дж. Каччини в предисловии к сборнику «Новая музыка» (1602 г.):

- а) Пифагора;
- б) Платона;
- в) Аристотеля.

5. Назовите имена авторов двух вариантов музыки на сюжет мифа об Орфее и Эвридике («Эвридика», 1600, 1601 гг.) с которой (как и с «Дафны», 1594 г.) начинается история оперного жанра?

Ключи к тестам:

1. а;
2. б;
3. 1-б, 2-в, 3-а;
4. б;
5. Я.Пери – 1600, Дж. Каччини – 1601.

6.5. Примерная тематика семинарских занятий (собеседование):

Тема 10: Творчество А. Скарлатти – эпоха в развитии европейской оперы.

1. Основные этапы творческой деятельности А. Скарлатти – оперного композитора;
2. Характерные особенности оперной драматургии и стиля А. Скарлатти.
3. О взаимодействии барочных и классицистских тенденций в творчестве А. Скарлатти. Историческое место творческого наследия композитора.
4. Драматургия оперы А. Скарлатти «Тигран»;
5. Опера «Гризельда»: завершение эпохи барочной трагикомедии.
6. Оперы А. Скарлатти – пути в будущее.

6.6. Примерный перечень вопросов к зачету.

1. Основные периоды истории мадригала. Хроматический мадригал и творчество К. Джезуальдо.
2. Мадригалы К. Монтеверди.
3. Пути формирования концепции оперы (комедия dell' arte, трагикомедия, пасторальная драма, мадригальная комедия).
4. Деятельность «Флорентийской камераты».
5. Развитие оперы в Риме. Творчество С. Ланди.
6. Опера в Венеции. Творчество Ф. Кавалли, М.-А Чести.
7. Творчество К. Монтеверди, основные характеристики.
8. Опера К. Монтеверди «Орфей».
9. Опера К. Монтеверди «Коронация Поппеи».
10. Опера во Франции. Творчество Ж. – Б. Люлли.
11. Пути оперы в Англии. Творчество Г. Перселла.
12. Опера Г. Перселла «Дидона и Эней».
13. Пути оперы на рубеже XVII – XVIII вв. и трактат Б. Марчелло «Модный театр» («Il teatro alla moda»).
14. Оперное творчество А. Скарлатти
15. Оперное творчество Ф.Г. Генделя.

Критерии оценки:

Зачет – полное знание программного материала и выполнение зачетных требований, хорошая ориентация в проблематике курса;

Незачет – незнание большей, (значительной) части программного материала, неполное (неадекватное) выполнение зачетных требований.

**7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

7.1. Основная литература

1. Булычева А.В. Сады Армиды: Музыкальный театр французского барокко / А.В. Булычева. – М., 2004.
2. Кириллина Л.В. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX веков: Самосознание эпохи и музыкальная практика / Л.В. Кириллина. – М., 1996.
3. Кириллина Л.В. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX века. ч. III: Поэтика и стилистика / Л.В. Кириллина. – М., 2007.
4. Ливанова Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года: Учебник. В 2-х томах, том 1. по XVIII; том 2 XVIII век / Т.Н. Ливанова. – М., 1982-1983.
5. Лобанова М.Н. Западноевропейское музыкальное барокко: проблемы эстетики и поэтики / М.Н. Лобанова. – М., 1994.
6. Луцкер П.В., Сусидко И.П. Итальянская опера XVIII века. Ч.1.: Под знаком Аркадии; Ч.2.: Эпоха Метастазियो / П.В. Луцкер, И.П. Сусидко. – М., 1998; 2004.
7. Лучина Е.И. Стилистика и композиционно-драматургические закономерности итальянской оперы (от истоков к XVIII столетию). Методическая разработка по теме: «Возникновение и развитие жанра оперы в Италии в XVII – начале XVIII века» / Е.И. Лучина. – Воронеж, 1999.

7.2 Рекомендуемая литература

1. Бочаров Ю. Увертюра в эпоху барокко. – М. 2005
2. Брянцева В.Ж – Ф. Рамо. Французский музыкальный театр. – М. 1981
3. Булычева А. Аффект и чувства в лирической трагедии. Ж. – Б. Люлли // Музыкальная академия. – 1997. № 1
4. Дживелегов А.К. Итальянская народная комедия. Искусство итальянского Возрождения: театр, литература, живопись, ваение, зодчество: [учебное пособие: сборник] / А.К. Дживелегов. – Москва: ГИТИС, 2012. – 550 с. – [В приложение включены сценарии представлений дель арте].
5. Дживелегов А.К. История западноевропейского театра от возникновения до 1789 г.: учебник для театральных вузов / А.К. Дживелегов, Г.Н. Бояджиев., ГИТИС. – Москва: ГИТИС, 2013. - 526 с.
6. Дубравская Т. Мадригал. Жанр и форма // Музыка. Сб. статей. 1978.
7. Казарян Н. О мадригалах Джезуальдо // Из истории зарубежной музыки. – Вып.4. – М., 1980.
8. Конен В. Клаудио Монтеверди. – М., 1971.
9. Конен В. Перселл и опера. – М. 1978.
10. Луцкер П., Сусидко И., Моцарт и его время. – М., 2008.
11. Лучина Е. Драматургия оперы Алесандро Скарлатти «Тигран». Из истории западноевропейской оперы: сб. трудов. Вып. 101/ ГМПИ им. Гнесеных – М., 1988 (далее ИИЗО). – С. 40-55
12. Лучина Е. «Новые лучи смысла»: художественные модусы опер А. Скарлатти и отечественная культура. Векторы присутствия // Болховитиновские чтения 2007. Культурное пространство России: прошлое, настоящее, будущее. Материалы всероссийской научно-практической конференции (16-18 октября 2008 г.) / Ответственный редактор Скрынникова О.А. – Воронеж: ВГАИ, 2007. – С. 82-96
13. Малиньон Ж. Ф. Рамо / пер. с фр. Л. – 1983
14. Музыкальная эстетика западной Европы XVII – XVIII веков. Ред. Н. Шахназарова. – М. 1971.
15. Роднянская М. Английские национальные традиции в «Королеве фей» Перселла // ИИЗО. – С. 24-39
16. Роллан Р. Гендель / Сост., ред. и коммент. В. Брянцевой. – М., 1984.
17. Симакова Н. Вокальные жанры эпохи Возрождения. – М., 1982.

18. Федосеев И. Гендель в Гамбурге (фрагмент монографии) // Отражения музыкального театра. Сб. статей. в 2-х томах. Кн. 1. – СПб., 2001.
19. Хэриот Э. Кастраты в опере. – М., 2001.
20. Шестаков В. От этоса к аффекту. История музыкальной эстетики от античности до XVIII века. – М., 1975.
21. Ширинян Р. У истоков музыкальной драмы (оперы Монтеверди) // ИИЗО. – С. 40-55.

Справочные издания:

1. Музыкальная энциклопедия. В 6-ти томах. – М., 1973-1982.
2. Музыкальный энциклопедический словарь. – М., 1991 [либо его репринтное издание: Музыка. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. Келдыш. – М., 1998.]
3. Музыкальный словарь Гроува / пер. с англ., ред. и доп. докт. иск. л. Акопяна. - М., 2001.
4. Оперные либретто: Краткое изложение содержания опер. – Том 2. – М., 1979.
5. Цодоков Е. Опера. Энциклопедический словарь. – М., 1999.

7.3. Перечень Музыкальных произведений

1. К. Дезуальдо. Мадригалы (в том числе: «Deh, come invan sospiro»; "Moro, lasso al mio duolo»)
2. Я. Пери «Эвридика»
3. Дж. Каччини «Эвридика»
4. С. Ланди «Святой Алексей»
5. М.А. Чести «Оронтея» (ария «Intorna al idol mi»)
6. К. Монтеверди Мадригалы (в том числе: «Lamento della Nenfa»)
7. К. Монтеверди «Орфей».
8. К. Монтеверди «Коронация Поппеи»
9. Ж.-Б. Люлли. «Кадм и Гермiona»
10. Ж.-Б. Люлли. «Армида» (Увертюра, ария Армиды «Le perfide Reno»)
11. Г. Перселл «Дидона и Эней»
12. А. Скарлатти «Пирр и Деметрий» (ария "Rugiaclose odorose")
13. А. Скарлатти "Тигран" (Sinfonia; сцена Томири с хором, I действие)
14. А. Скарлатти «Гризельда» (Sinfonia, ария Гризельды «Finera barbara Sorte»)
15. Г.Ф. Гендель. «Ринальдо» (ария Альмирены)
16. Г.Ф. Гендель «Альцина» (увертюра)
17. Г.Ф. Гендель «Юлий Цезарь» (Увертюра, ария Цезаря «Presti omai l'Egizia terra»; I действие; ария Клеопатры «Piangero, piangero la Sorte mia», III действие).

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

<http://www.muzbarokko.ru/>
<http://stmus.nm.ru/>
<http://nlib.org.ua/>
<http://old.mosconsv.ru/page.phtml?9004>
<http://consortium.ruslan.ru/colibry/>
<http://belcanto.ru/>
<http://belcanto.ru/monteverdi.html>
<http://www.musiccritics.ru/>

<http://ikompozitor.ru/ma>
http://infoculture.rsl.ru/NIKLib/home/resr/ r_resr-jok.htm
<http://www.youtube.com/watch?v=wkdribiZzTM>
<http://www.oloftp3.ru/index.php/Muzyka-Barokko.html>
<http://www.italcult.ru/music.php>

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекционная аудитория, оснащенная фортепиано.

Техника для прослушивания аудиозаписей и просмотра видеоматериалов: DVD-плеер, ЖК-телевизор, ноутбук, оснащенный программами воспроизведения аудио- и видео-файлов.