

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Оперная драматургия

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 «Оперная драматургия» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.07.2017 г. № 659.

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

Заведующий кафедрой _____ (О.А.Скрынникова)

Разработчик:

кандидат искусствоведения, профессор кафедры истории музыки Федоровская О.И.
преподаватель кафедры истории музыки Турбина К.А.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Оперная драматургия»: овладение навыками анализа оперной драматургии

Задачи дисциплины: определение специфики оперного жанра, ознакомление с универсальными особенностями композиции оперы и ее историческими жанровыми разновидностями, расширение кругозора в области оперного театра

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

2.1. Учебная дисциплина «Интерпретация музыкальных произведений» адресована студентам-бакалаврам, обучающимся по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, входит в состав дисциплин по выбору Части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений (Б1.В.ДВ.02.02) .

2.2. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина входит в базовую часть учебного плана и изучается в тесной взаимосвязи с дисциплинами «История зарубежной музыки», «История русской музыки», «История вокального искусства», «Оперный класс», «Музыкальная форма», «Изучение оперно-ораториального репертуара», «История барочной оперы», «Основы научных исследований»

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

В результате освоения дисциплины «Оперная драматургия» обучающийся должен демонстрировать следующие результаты, соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки **53.03.03 Вокальное искусство**:

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 историческом этапе	Знать: <ul style="list-style-type: none">– основные этапы исторического развития оперного жанра;– композиторское оперное творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте,– жанры оперной музыки;– основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки;– композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в жанре оперы. Уметь: <ul style="list-style-type: none">– рассматривать оперу в музыкально-историческом контексте;– выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму.

		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками слухового восприятия и анализа оперной музыки.
--	--	---

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего акад. часов	Кол-во часов	
		3 семестр	4 семестр
Контактная работа (аудиторные занятия)			
В том числе:			
Лекции (Л)	32	16	16
Семинары (С)	32	16	16
Самостоятельная работа студента (СРС)	44	31	13
Вид промежуточной аттестации: Экзамен	144	99 Э	45 Э
ИТОГО:	часов	252	162
	зач. ед.	7	4.5

4.2. Тематическое планирование учебной дисциплины

№№	Наименование разделов и тем	Всего часов трудоемкости	Аудиторные занятия		СРС
			Лекции	Семинары	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>9</i>
3 семестр					
Раздел 1. Специфика оперного жанра					
1.	Опера как разновидность художественного текста		2	2	3
2	Универсальные принципы музыкальной драматургии		1	1	3
3	Классификация оперных разновидностей		1	1	3
4	История возникновения и ранние образцы опер.		1	1	3
Раздел 2. Русская оперная классика XIX в.					

5	Поэтика драмы, эпоса, сказки, лирики		2	2	3
6	Общие принципы музыкальной композиции драматической, эпической, сказочной и лирической оперы.		2	2	3
Раздел 3. Драматургия отечественной оперы XX века					
7	Принципы жанровой типологии русского оперного театра первой половины XX века		1	1	3
8	Оперный театр И. Стравинского, С.Прокофьева, Д.Шостаковича		2	2	3
9	Русская оперная культура второй половины XX в.		2	2	3
10	Оперы Э. Денисова, А.Шнитке, Р.Щедрина		2	2	4
	Экзамен	99			
Итого за семестр		162	16	16	31
4 семестр					
Раздел 4. Особенности драматургии европейской оперы					
11	Opera buffa.		2	2	2
12	Opera seria .		2	2	2
13	Немецкий зингшпиль.		2	2	1
14	Итальянская романтическая опера		2	2	2
15	Опера во Франции.		2	2	2
16	Западно-европейский оперный театр XX века.		4	4	2
Раздел 5. Режиссура в оперном театре					
17	Оперная драматургия и режиссерский текст		2	2	2
	Экзамен	45			
Итого за семестр		90	16	16	13

4.3. Содержание разделов учебной дисциплины

Раздел 1. Специфика оперного жанра

Тема 1 Опера как разновидность художественного текста.

Синтетический характер жанра, объединяющего разные виды искусств. Проблема авторства художественного текста оперы: автор литературного текста (писатель, поэт, драматург); либреттист; композитор; режиссер; дирижер. Особенности передачи содержания художественного текста оперы. Универсальные законы композиции художественного текста

Тема 2. Музыкальная драматургия

Понятие драматургии. Универсальные законы музыкальной драматургии. Композиционные принципы как отражение специфики музыкальной драматургии. Типы драматургии: контрастная и конфликтная, открытая и замкнутая. Местоположение кульминации. Герой музыкального произведения. Его характеристика. Понятия статика и динамика в произведении.

Тема 3. Классификация оперных разновидностей.

Жанровые виды опер: *dramma per musica* («драма через музыку» – ранняя итальянская опера), итальянская *operaseria*, *operabuffa*, «большая парижская опера», «народная музыкальная драма» (Мусоргский), немецкий зингшпиль, французская комическая опера, камерная опера XIX–XX вв. («Моцарт и Сальери» Римского-Корсакова, «Мавра» Стравинского, «Шинель», «Коляска» Холминова), опера-балет («Галантная Индия» Рамо, «Млада» Римского-Корсакова, «Театр чудес» Хенце), хоровая опера («Мария Стюарт» Слонимского, «Приговоренный» Блицштейна), моноопера XX в. («Счастливая рука» Шёнберга, «Человеческий голос» Пуленка, «Записки сумасшедшего» Буцко), рок-опера, опера-мюзикл, опера-оратория, киноопера, радиоопера, оперы, сочиненные для церкви и т. д.

Тема 4. История возникновения и ранние образцы опер.

Начало оперы во Флоренции. К. Монтеверди и его новации в области музыкального театра. Оперы «Орфей» (1607), «Коронация Поппеи» (1642). Оперы Ж. Б. Люлли. Создание классического типа лирической трагедии. «Кадм и Гермiona», «Альцеста», «Тезей», «Атис», «Персей» и другие. Ж. Ф. Рамо. Основные оперные жанры: опера-балет и лирическая трагедия. «Галантная Индия», «Празднества Гебы, или Лирические таланты», «Кастор и Поллукс», «Дардан», «Самсон» и др.

Раздел 2 . Русская оперная классика XIX в.

Тема 5. Поэтика драмы, эпоса, сказки, лирики. Три основных рода искусства в теории литературы. Их отражение в музыкальной драматургии опер русской классической музыки XIX в.

Принципы жанровой типологии классических русских опер

1) Чистые жанры:

- Драматические оперные спектакли – «Пиковая дама», «Чародейка», «Опричник», «Царская невеста», «Борис Годунов», «Хованщина»;
- эпические – «Руслан и Людмила», «Садко», «Князь Игорь»; сказочные – «Сказка о царе Салтане», «Жащей бессмертный», «Снегурочка», «Золотой петушок».
- Тип лирической оперы: «Иоланта» Чайковского.
- Жанр комической оперы: опера-фарс «Богатыри» Бородина.
- Остро комедийные «Сорочинская ярмарка» и «Ночь перед Рождеством» Римского-Корсакова в целом близки сказочно-эпической драматургии.

2) Оперные спектакли смешанного жанрового типа: эпико-драматические «Иван Сусанин» Глинки и «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии» Римского-Корсакова, лирико-драматическая опера «Евгений Онегин».

Тема 6. Общие принципы музыкальной композиции драматической, эпической, сказочной и лирической оперы.

Принципы музыкальной композиции драматической оперы. Принцип предвосхищения. Взаимодействие центростремительной и центробежной сил. Принцип повторных комплексов драматических положений. Оперная форма Чайковского (на примере «Пиковой дамы»). Проблема оперной драматургии Чайковского. Специфика претворения музыкально-драматургических принципов. Особенности индивидуальной композиции оперы в целом. Оперная форма Мусоргского (на примере «Хованщины»).

Проблема оперной драматургии Мусоргского. Специфика претворения музыкально-драматургических принципов. Особенности индивидуальной композиции оперы в целом.

Особенности драматургии эпической оперы в творчестве Глинки, Римского-Корсакова, Бородина (на примере опер «Руслан и Людмила», «Садко», «Князь Игорь»): номерной и сквозной принципы организации формы; взаимодействие эпического и драматического начал; система тематической организации драматургических сфер; принцип концентричности.

Проблема музыкальной формы оперы-сказки в творчестве Римского-Корсакова (на примере опер «Сказка о царе Салтане», «Снегурочка», «Золотой петушок», «Кашей бессмертной»): Жанровая типология опер-сказок. Архетипы персонажей. Мифоритуальная основа содержания и драматургии сказочных опер. Система тематических комплексов, или макротем. Принцип утращения. Принцип концентричности.

Проблема музыкальной формы лирической оперы (на примере «Иоланты» Чайковского). Музыкально-драматургические закономерности. Принципы музыкальной композиции.

Раздел 3. Драматургия отечественной оперы XX века.

Тема 7. Принципы жанровой типологии русского оперного театра первой половины XX века.

Переходный характер XX в. во многом предопределяет универсализм современного композиторского творчества, который проявляется в двух взаимодействующих тенденциях: синтезирующей и дифференцирующей. По утверждению многих музыковедов, «под оперой» приходится подразумевать обширную область, которая охватывает музыкальный театр в целом и даже выходит за его рамки, включая написанные музыкой спектакли на драматической сцене и инсценировки на концертных подмостках. Теряется типологическая устойчивость жанра-рода, его непроницаемость. Жанровый гибрид становится на место целостных, однородных в жанровом отношении произведений. Возможна следующая классификация: драматические оперы – «Катерина Измайлова» Шостаковича, «Огненный ангел», «Семен Котко» Прокофьева; комические оперы – «Мавра» Стравинского и «Обручение в монастыре» Прокофьева, сказочно-комедийная – «Любовь к трем апельсинам», эпико-драматическая – «Война и мир» Прокофьева, мелодрама – «Персефона», опера-оратория – «Царь Эдип» Стравинского, лирическая сказка – «Соловей» Стравинского, философская драма с чертами романтической оперы – «Похождения повесы» Стравинского.

Тема 8. Оперный театр И. Стравинского, С.Прокофьева, Д.Шостаковича

Оперный театр Стравинского может быть представлен своеобразным зеркалом западноевропейской музыкальной культуры Нового времени. Сказочный сюжет «Соловья» противостоит «комедии положений» «Мавры», высокая трагедия «Эдипа», «Персефоны» оборачивается ироническим фарсом «Похождений повесы».

Идея радикального разъединения театрально-сценических элементов музыкального театра, которая выразилась, прежде всего, в разъединении функций поющего и играющего актера. Культивирование так называемого «театра показа» (условного театра) в противовес «театру представления» или «перевоплощения» (например, жанр драматической оперы в русской классике XIX в., драматические оперы Верди и др.).

Оперный театр С. Прокофьева. Многообразие форм и жанровых наклонений опер Прокофьева. Каждая из восьми опер Прокофьева представляет собой новый, оригинальный тип, открывающий новые пути в музыкальном искусстве. «Любовь к трем апельсинам» является сказочно-комедийной оперой, «Огненный ангел» связан с традициями психологической драмы экспрессионистского типа, «Дуэнья» восходит к комедии «переодеваний» и старинной балладной опере, «Семен Котко» – опера-драма, «Война и мир» – эпико-драматическая опера. Раздвижение границ оперного жанра.

Приближение оперы к драматическому театру, использование принципов кино, внедрение инструментальной драматургии, ритмических остинато.

Оперный театр Д. Шостаковича. Опера «Нос». Пародийное отрицание канонов оперности. Чередование отдельных эпизодов с выносом действия интермедий на авансцену, многопланово-контрапунктическое построение массовых и ансамблевых сцен, внимание к сонорным, шумовым, изобразительным деталям в оркестре и вокальных партиях, ритмическим нагнетаниям. Отражение в этой связи ведущих принципов оперной эстетики Мейерхольда. Опера «Катерина Измайлова». Основные свойства: поляризация образов по идейно-эстетической сущности, ориентация на достижения Мусоргского, экспрессия мелоса, сквозная разработка тематического материала, узловая

Тема 9. Русская оперная культура второй половины XX в.

Жанровая панорама. Традиционное и новаторское. Смещение различных оперных и сценических жанров (проблема размывания границ жанра), что обусловлено развитием кинематографа, радио, массовых жанров музыки, джаза, рока и др. Общие драматургические принципы опер Э. Денисова, А. Шнитке, Р. Щедрина, А. Холминова, Ю. Буцко, Н. Сидельникова, В. Тарнопольского, А. Чайковского, О. Янченко, Н. Пейко, С. Слонимского, Э. Артемова, М. Вайнберга, Л. Бобылева, К. Волкова, А. Вустина, А. Журбина, Ф. Караева, Н. Каретникова, Ю. Каспарова, М. Коллонтай (Ермолаева), Н. Корндорфа, В. Мартынова, В. Рубина, И. Соколова, Д. Смирнова, Е. Фирсовой и др.

Тема 10. Оперы Э. Денисова, А.Шнитке, Р.Щедрина

«Пена дней» (1981). «Четыре девушки» (1986). Об опере «Пена дней». Связь с жанром французской лирической оперы: выдвижение на первый план чувств и переживаний двух главных героев; опора на смешанный тип оперы (наличие сквозных сцен и отдельных номеров); использование разнообразных оперных форм – арий, ансамблей, хоров; преобладание вокального начала над инструментальным. Членение оперы на сцены и интермедии, которые создают два драматургических ряда, развивающихся параллельно.

Оперы А. Шнитке. «Жизнь с идиотом» (1991). «Джезуальдо» (1994). «История доктора Иоганна Фауста» (1994). Об опере «Жизнь с идиотом». Совмещение экстравагантного сюрреализма и реальной критичности. В сюжетной драматургии оперы, драматургии либретто отразились глобальные исторические события и философия русской советской эпохи XX столетия (возможна художественная аналогия с фильмом «Покаяние»). Характерен нарочито балаганный, «капустнический» (по выражению А. Шнитке) характер драматургии, что создает еще большую трагичность, чем обычная драматургия. Важнейший музыкальный ориентир – опера «Лулу» Берга. Одна из существенных особенностей – возрастание музыкального уровня благодаря падению сценического, событийного начала.

Оперы Р. Щедрина. «Не только любовь» (1961). «Мертвые души» (1977). «Лолита» (1994).

Об опере «Лолита». Большая опера в трех актах (Grand Opera) вагнеровской протяженности. Жанровые особенности: драма и производные от нее жанры – драма с музыкой (*drama per musica*), мюзикл, традиции веристской оперы. Действие оперы разворачивается в камерном плане, без массовых сцен и батальных картин, характерна интимность обстановки и сила драматических переживаний героев. Медленность музыкального темпа, преобладающая в спектакле, адресует к вагнеровскому «Тристану». Главная художественная параллель – с «Кармен» Бизе. Важнейшие художественные ассоциации – с «Евгением Онегиным», «Пиковой дамой», «Мазепой» Чайковского, «Воццеком» Берга. Музыкальная драматургия оперы целиком определяется структурой либретто – это «параллельная драматургия» с выделением 6 образно-сюжетных линий действия. Функция симфонических антрактов, сонатно-симфонический метод композитора в оперной драматургии.

Раздел 4. Особенности драматургии европейской оперы в середине и во второй половине XVIII в.

Тема 11. Opera buffa.

Итальянская разновидность комической оперы, сложившаяся в 30-е гг. XVIII в. Ее истоки – в комедийных операх римской школы XVII в. («Танчья» А. Мелани), в комедиях dell'arte. Первый образец итальянской opera buffa – «Служанка-госпожа» Дж. Б. Перголези (1733). Особая страница истории комической оперы в Европе XVIII в. – французская opera comique. Ее официальная история ведется от комической оперы Руссо «Деревенский колдун» (1752). Этот жанр отражал дух, вкусы, нравы поднимающегося к самостоятельной общественной жизни третьего сословия. В комедии-водевиле были представлены две главные тенденции: сатирически-пародийная и нравоучительно-морализирующая. Широко использовались песни-куплеты, популярные в то время танцы – менуэты, мюзеты, котильоны, контрдансы. Жанровые признаки: веселая буффонада, подвижность действия, пародия, яркая живая жанровая мелодика, ясность стиля, архетипы персонажей (образы-маски). Об опере Моцарта «Свадьба Фигаро».

Тема 12. Opera seria .

Жанр итальянской оперы, сложившийся в конце XVII – начале XVIII вв. в творчестве композиторов неаполитанской оперной школы. Известнейшие либреттисты operaseria – поэты А. Дзено и П. Метастазιο (выработавшие устойчивый тип ее композиции); композиторы – А. Скарлатти, Л. Лео, Г. Ф. Гендель, Н. Порпора, Б. Галуппи, Н. Пиччини, И. А. Хассе, Н. Йоммели, Т. Траэтта, К. В. Глюк (до своей оперной реформы), В. А. Моцарт (ранние оперы, «Милосердие Тита», 1791) и др. Жанровые признаки: господство историко-мифологических и легендарно-сказочных сюжетов при ясно выраженном разделении функций слова (сценического действия) и собственно музыки; речитативы-сессо, воплощающие сложную и запутанную интригу сюжета; развитые, завершенные, нередко виртуозные арии или ансамбли, воплощающие типичные эмоции в типичных ситуациях. Господство певцов-виртуозов на оперной сцене, пение кастратов со свободным введением «украшений» мелодической линии по вкусу певца. Середина XVIII в. – художественно-эстетический кризис opera seria как «концерта в костюмах», где музыка передавала лишь немногие стороны драмы.

Осуществление оперной реформы Глюком в операх «Орфей и Эвридика», «Альцеста».

Особенности драматургии оперы Моцарта «Дон Жуан». Синтез жанров – opera buffa, opera seria, психологическая драма.

Тема 13. Немецкий зингшпиль.

Немецкая и австрийская разновидность комической оперы XVIII в. с разговорными диалогами между музыкальными номерами (подобно французской комической опере). В Северной Германии зингшпиль складывался под влиянием английской балладной оперы («Опера нищих» Гея и Пепуша и др.) Расцвет зингшпиля связан с творчеством поэта Х. Вейсе и композитора И. А. Хиллера («Лотхен при дворе», 1767; «Охота», 1770). Австрийский зингшпиль наряду с песенно-куплетными номерами, родственными немецкой народной песне, содержит большие оперные формы – развернутые арии, ансамбли, широко развитые финалы; это сближает его с итальянской opera buffa, несмотря на разговорные диалоги между музыкальными номерами. Характерна опора на сказочно-фантастический сюжет, связанный с народными национальными истоками, развитая симфоническая партия оркестра.

Об операх Моцарта «Бастьен и Бастьенна», «Похищение из сераля», «Волшебная флейта».

Раздел 5. Особенности европейской оперной драматургии в XIX в.

Тема 14. Итальянская романтическая опера

Дж. Верди. Автор 26 опер. Излюбленный оперный жанр – драма. Ведущие оперные принципы: ярко захватывающее действие, обилие сценических эффектов, новации в драматургии – сочетание трагического с элементами комического, комедийные моменты контрастно оттеняют наиболее мрачные ситуации драмы. Ведущий тембр – человеческий голос, проецирующий и подчиняющий себе процесс развития драматического сюжетно-сценического действия. Мелодия – царица оперного спектакля, прекрасная, совершенная, ярко запоминающаяся, с ней связана особая чистота линий, своего рода «вокальность» оркестрового письма. Важнейший момент – диалектическое соподчинение голоса и оркестра на основе психологического резонирования. Симфонический ток музыкальной драматургии непременно присутствует в операх Верди, несмотря на различие в композиции того или иного сочинения: и в операх, номерного типа («Эрнани», «Трубадур»), и в операх сквозного строения («Отелло»).

Р. Вагнер. Автор 14 опер. Эстетические взгляды композитора и его оперная драматургия. Обращение к мифу, старинным легендам и образам, тяготение к трагическим сюжетам, драмам сильных характеров. Ведущий оперный жанр – драма. В эпических сюжетах сказалась также психологическая трактовка образов. Это породило борьбу «зигфридовского» и «тристановского» начал в его творчестве, первое из которых связано с углублением героико-национальных черт, а второе – с усилением субъективных, утонченно-психологических моментов. Все оперы, начиная с зрелых 1840-х гг., обладают общностью музыкально-драматической концепции. Развитие действия связано с непрерывным сплошным потоком, где воедино слиты отдельные эпизоды, сцены, картины. Обогащение оперного спектакля формами монолога, диалога, крупными симфоническими построениями. Одним из важных средств выразительности вагнеровской драматургии является лейтмотивная система. В операх 1840-х гг. количество лейтмотивов не превышает 10, в последующих их число доходит до 25-30. В лейтмотивах присутствуют черты общности и в своей совокупности они образуют определенные тематические комплексы, выражающие оттенки и градации чувств. В вокальной мелодике – стремление воспроизвести интонации и акценты человеческой речи. Музыкальная сторона опер связана с мощным симфоническим развитием.

Тема 15. Опера во Франции.

Большая историко-романтическая французская опера. Жанр, возникший во Франции в первой половине XIX в. Предшественником жанра считается Спонтини, основоположником – Обер. Одним из первых образцов является его опера «Немая из Портичи» (1828). Характерные признаки: пятиактное строение, обилие остроконфликтных ситуаций и широко развернутых динамических народных массовых сцен, хореографических эпизодов. В Большой опере, как правило, присутствуют героические мотивы, контрастные сюжетные линии. Классические образцы: «Гугеноты» и «Пророк» Мейербера, «Жидовка» Галеви. Черты данного жанра присущи также опере Россини «Вильгельм Тель», опере Верди «Сицилийская вечерня» (сочинена специально для постановки в Париже). Отдельные элементы использованы в «Орлеанской девице» Чайковского, в опере «Турандот» Пуччини.

Лирическая опера (50-60-е гг. XIX в.). По сравнению с большой романтической оперой масштабы ее скромнее, действие концентрируется на взаимоотношении нескольких действующих лиц, лишенных ореола героизма и романтической исключительности. Представители лирической оперы часто обращались к сюжетам из произведений мировой литературы и драматургии (У. Шекспир, И. В. Гете), но трактовали их в бытовом плане. Характерно внимание к внутреннему миру человека, тонкий психологизм, свидетельствовавшие об усилении реалистических элементов в оперном искусстве. Личная драма героев, драма страстей часто показывалась на фоне экзотического быта и природы восточных стран. Правда человеческих переживаний, захватывающая выразительная сила и стремительность действия соединяются с необычайно ярким и сочным народно-жанровым колоритом, ориентализмом. Яркие образцы: «Вертер», «Манон» Массне, «Искатели жемчуга», «Джамиле», «Кармен» Бизе,

«Фауст» Гуно, «Лакме» Делиба. Черты данного жанра отражены в опере Сен-Санса «Самсон и Далила».

Тема 16. Западно-европейский оперный театр XX века.

Б. Бриттен. Становление индивидуального оперного стиля Б. Бриттена связано с изучением творческого наследия Г. Перселла и других английских композиторов XVI-XVII вв., также произведений позднего Верди, Малера, Бартока, Берга, Шостаковича. Музыка Бриттена отмечена острой экспрессивностью, смелым использованием динамических контрастов, острых гармоний и непривычных полифонических сочетаний (однако почти всегда в пределах определенной тональной системы). В оперной музыке присутствуют темы народных песен, характерна драматизация музыки жанровыми образами, бытовыми сценами. Таковы оперы «Питер Граймс», «Альберт Херринг», «Маленький трубочист», или «Давайте ставить оперу». К числу лучших оперных произведений принадлежат оперы «Питер Граймс» (1945), «Сон в летнюю ночь» (1960). Важнейшая идея его творчества связана с гуманистическими устремлениями, обращением к острым современным проблемам, осуждением милитаризма, призывом к миру, нравственным духовным совершенством человека, идеей добра и любви к человеку и Богу. С этим связана художественная концепция одного из его блестящих сочинений – оперы «Сон в летнюю ночь». Важнейшее художественное открытие оперы, предопределяющее своеобразный редко встречающийся тип медитативной драматургии на оперной сцене, – соединение жанра оперы-сказки с чувством сновидения.

Оперный театр французских композиторов: М. Равель – камерная опера с элементами стилизации «Испанский час», опера-балет «Дитя и волшебство».

Раздел 5. Режиссура в оперном театре

Тема 17. Оперная драматургия и режиссерский текст

Основные подходы режиссера к интерпретации оперного текста: воссоздание драматургии музыкального текста, ориентир на драматургию литературного первоисточника, создание авторской драматургии (собственный текст).

Творческие принципы К. Станиславского К. Станиславский, В. Мейерхольд, Е. Покровский, А. Тарковский, Франко Джифферелли, Жан-Пьер Поннель и др. Режиссура Д. Чернякова, Особенности режиссерской интерпретации оперного наследия. Специфика режиссера в оперном театре и его влияние на драматургический замысел композитора.

Оперный певец, по Станиславскому, имеет дело не с одним, а сразу с тремя искусствами, т. е. с вокальным, музыкальным и сценическим. Все три искусства должны быть слиты между собой и направлены к одной цели. В оперном театре необходимо прежде всего примирить между собой дирижера, режиссера и певца. «Система» Станиславского распадается на две главные части: 1) внутренняя и внешняя работа артиста над собой; 2) внутренняя и внешняя работа над ролью. Работа над ролью заключается в изучении духовной сущности драматического произведения, того зерна, из которого оно создано и которое определяет его смысл, как и смысл каждой из составляющих ролей.

Творческие принципы В. Мейерхольда. Следование отечественным традициям в оперной режиссуре, прежде всего, традициям К. Станиславского. Обращение к древним традициям французского классицизма, японского театра «Кабуки», русского скоморошества и итальянской комедии масок. Увлечение игрой на границе между сценой и зрительным залом, на просцениуме, «вынесение» сцены в зрительный зал. Оперирование и элементарными средствами сценического плаката, лозунгами, броскостью «социальной маски», и сложнейшими ассоциативными ходами, многозначительными символами, приемами отстранения, виртуозной игрой актера с его собственным персонажем. Известная аксиома Мейерхольда: всякая драма требует второй

партитуры – сценической. Соотношение музыкального и сценического ряда, по Мейерхольду, должно быть контрапунктическим.

Творческие принципы кинорежиссера А. Тарковского, претворенные в оперной практике.

- Одна из главных задач режиссера – понимание и раскрытие глубинной правды тех состояний, в которых находится тот или иной характер. Режиссер должен быть родственен не только специалисту-психологу, но и специалисту-психиатру.

- Сюжет произведения должен отвечать требованиям единства времени, места и действия по принципу классицистов.

- О проблеме диалога.
- О характере.
- Об авторском замысле и его воплощении.
- О предназначении режиссера.
- О мизансценах.
- О родстве кинодраматургии и музыкальной формы.
- О костюмах.

- Привнесение на оперную сцену киноэстетики: работа светом, как кинокамерой – ближний, общий, крупный план, приемы киномонтажа, «рапидной» съемки и т. п. Важный момент связан с проявлением на оперной сцене поэтической режиссуры выдающегося мастера.

Кинодраматургия и опера.

4.4. Содержание семинарских занятий

Вопросы к семинарам к разделу **1. Специфика оперного жанра**

1. Особенности передачи информации в оперном тексте
2. Теоретические аспекты античной драматургии
3. Специфика выразительных средств оперы
4. Композитор-режиссер: проблемы драматургического решения литературного первоисточника
5. Основные композиционные принципы решения оперного спектакля
6. Основные оперные формы, входящие в композиционную структуру спектакля
7. Исторические типы музыкальной драматургии
8. Влияние мировоззрения стилевой эпохи на оперную драматургию
9. Национальная специфика оперной драматургии
10. Причины и примеры проявления жанрового синтеза в оперном спектакле
11. Влияние особенностей текста либретто на драматургию оперного спектакля

Вопросы к семинарам к разделу **2. Русская оперная классика XIX в.**

1. Жанровая специфика отечественной оперы
2. Особенности драматургии русской комической оперы к. XVIII века.
3. Принципы эпической оперной драматургии и особенности их проявления в операх М.Глинки «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила»
4. Особенности драматургии оперы-сказки. Общее и специфическое в операх «Руслан и Людмила», «Снегурочка»
5. Отражение традиционных мифо-ритуальных представлений в драматургии сказочных опер Н.А. Римского-Корсакова
6. Принципы драматургии в опере А.С.Даргомыжского «Русалка»
7. Новаторство драматургии оперы А.С.Даргомыжского «Каменный гость»
8. Особенности драматургии оперы П.И.Чайковского «Евгений Онегин»
9. Особенности драматургии оперы П.И. Чайковского «Пиковая дама»

Вопросы к семинарам к разделу 3. **Драматургия отечественной оперы XX века**

1. Особенности драматургии оперы С.Прокофьева «Война и мир»
2. Особенности драматургии оперы Д.Шостаковича «Нос»
3. Новаторские и традиционные подходы в оперной драматургии отечественных композиторов XX века (на примере опер Э.Денисова, А.Шнитке, Р.Щедрина)
4. Особенности драматургии камерной оперы

Вопросы к семинарам к разделу 4. **Особенности драматургии европейской оперы**

1. Традиции *commedia dell' arte* в зарубежной комической опере
2. Опера-серия и опера-буффа: аспекты взаимодействия жанров.
3. Особенности драматургии немецкого зингшпиля
4. Принципы драматургии опер В.А.Моцарта
5. Принципы оперной реформы В.Глюка
6. Принципы оперной реформы Р.Вагнера

Вопросы к семинару к разделу 5. **Режиссура в оперном театре**

1. Режиссерская трактовка оперы в кинематографе (специфика драматургического решения в контексте выразительных средств искусства кино)
2. Особенности режиссерского воплощения классического наследия в оперном театре (дать сравнительный анализ к драматургическому решению одного оперного текста)

Подготовка к семинарам предполагает не только работу с литературой и интернет-ресурсами, сопряженную с поиском научных и иллюстративных материалов, но и обязательную демонстрацию теоретического материала на конкретных примерах. Для выступления с докладами рекомендуется форма электронной мультимедийной презентации.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Методические рекомендации для обучающихся

Основной акцент курса делается на выполнении практических заданий – выполнении письменных работ, участие в семинарах. Практические задания предваряются детализацией особенностей их выполнения на лекциях. Следует обратить внимание на требования педагога к оформлению работ и принципов изложения содержания. Рекомендуется вести конспекты занятий:

- 1) конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради;
- 2) необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме;
- 3) записи разделов лекции желательно структурировать при помощи заголовков, подзаголовков, красные строки;
- 4) названные в лекции ссылки на первоисточники можно для удобства размещать на полях, чтобы при самостоятельной работе их можно было легко найти и проработать;
- 5) каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать допустимые сокращения;
- б) изучение и отработка прослушанных лекций без промедления способствует лучшему усвоению материала.

Практические занятия проводятся в групповых занятиях. На выполнение работ выделяется определенное время, в которое требуется уложиться. Подобная работа требует концентрации и самостоятельности. После выполнения работы на занятии проходит проработка содержательных вопросов, педагогом обозначаются наиболее часто встречающиеся ошибки и даются рекомендации к их исправлению. Проверка практических работ осуществляется в процессе занятия. В случае обнаружения

существенных ошибок или недобросовестного выполнения работ они требуют выполнения в виде самостоятельной работы.

Объемные практические задания выдаются для самостоятельной работы. К ним предъявляются строгие требования оформления, в том числе компьютерного форматирования текста. В зависимости от уровня подготовки группы педагог может изменить перечень обязательных работ, включив в него проведение интервью и или анкетирования. Научная статья является обязательной формой практического задания, но ее основу может составить рецензия на концерт, интервью, результаты анкетирования, аннотация на музыкальный текст.

Работы, выполненные на уроке хранению не подлежат. Работы исследовательского характера, заданные для самостоятельного выполнения, входят в состав личного портфолио обучающегося.

5.2. Виды самостоятельной работы и формы оценочного контроля

№№	Наименование разделов и тем	Задания для СРС	Основная и доп. литература	Форма текущего контроля СРС
1	2	3	4	5
Раздел 1. Искусство как знаковая система				
1	Опера как разновидность художественного текста	конспект	1, 4, 6	ответ на семинаре,
2	Музыкальная драматургия	конспект	7, 6	ответ на семинаре,
3	Общие композиционные принципы строения оперы. Жанровые разновидности	Подготовить мультимедиа-презентацию по теме.	21,22, 24	ответ на семинаре, презентация
4	История возникновения и ранние образцы опер.	Конспект	11, 15	ответ на семинаре,
Раздел 2. Жанрово-стилевые исторические и национальные разновидности оперной драматургии				
5	Русская оперная классика XIX в	Конспект литературы, подготовка к семинару	№ 3, 4, 13, 24, 18	Ответ на семинаре
6	Русская отечественная оперная культура первой половины XX в.	Эссе на тему «Сравнительный анализ произведений, созданных на один сюжет»	№ 22	ответ на семинаре
7	Русская оперная культура второй половины XX в.	Подготовка к семинару. Конспект литературы	№ 16, 17, 33	ответ на семинаре

8	Опера в Европе в середине и во второй половине XVIII в.	Подготовка реферата	№ 7, 4, 1, 20	ответ на семинаре, презентация доклада
9	Итальянская романтическая опера XIX в.	Подготовка к семинару. Конспект литературы	№ 5, 28:	ответ на семинаре
10	Западно-европейский оперный театр XX века.	Подготовка к семинару. Конспект литературы	№ 3,4	Контрольная работа (тема 1)
11	Американская опера XX в.	Подготовка к семинару. Конспект литературы	№ 26	ответ на семинаре, презентация доклада
12	Оперная драматургия и режиссерский текст	Подготовка к семинару. Конспект литературы	№ 28, 24.	ответ на семинаре, презентация доклада на инструменте

5.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Данная программа предполагает систематическую самостоятельную работу студентов, цели и задачи которой совпадают с целями и задачами курса.

Самостоятельная работа студентов включает следующие формы работы:

- Письменные работы
- Изучение лекционного материала.
- Изучение научной литературы
- Подготовка к семинарам.

Разновидности письменных работ:

1. Эссе на музыкальное произведение, в котором представлено индивидуальное прочтение содержания музыкального произведения.
2. Сравнительный анализ музыкальной интерпретации поэтического текста в романсах разных композиторов на стихотворение одного автора.
3. Сравнительный анализ произведений, созданных на один сюжет.
4. Сравнительный анализ исполнительской интерпретации одного музыкального произведения разными пианистами, дирижерами.
5. Сравнительный анализ музыкально-театральных постановок разными режиссерами (балетмейстерами).
6. Музыкальные образы в других видах искусства (Тема музыки в поэзии, прозе, живописи, архитектуре).
7. Музыкальное произведение как результат интерпретации других видов искусства.

Объем письменной работы – 5-6 стр. Требования к оформлению соответствуют нормам форматирования научного текста.

При подготовке к письменным работам рекомендуется пройти следующие этапы:

1. «Предварительная экспертиза» (прослушать/прочитать/рассмотреть произведение искусства, изложить свои субъективные ощущения о содержании, эмоциональном мире художественного текста.

2. Получить в справочной литературе (интернет-ресурсах) информацию об авторе, времени и условиях создания произведения.

3. Найти информацию о содержании произведения (эпистолярное наследие автора, воспоминания современников, научные труды герменевтического характера).

Для закрепления теоретических познаний студентов и осознания ими практической направленности курса в семестре предлагаются задания на интерпретацию содержания произведений, исполняемых в классе специального музыкального инструмента.

Учитывая взаимосвязь музыкальных произведений с образной сферой других видов искусств, студентам предлагаются задания по интерпретации произведений разных искусств, которые могут быть сопряжены с освещением различных содержательных аспектов (историко-стилевой аспект; нравственный, социально-политический; эстетический; жанровый; выразительность художественного языка и др.).

В качестве вариантов тематических заданий могут быть затронуты следующие ракурсы содержания музыкальных произведений:

- отражение в искусстве психологии человека (могут быть предложены темы «Портрет личности в историко-культурном контексте»; «Эмоциональный мир человека»);
- тема «Картина мира в музыкальном творчестве» (образы природы, быта);
- тема «Философия искусства и философия в искусстве»;
- могут быть поставлены следующие задачи: рассмотрения универсальных констант культуры, архетипов в искусстве, универсальных законов художественной конструкции и т.д. (данный ракурс предполагает сопоставление произведений разных видов искусства по какому-либо одному заданному педагогом параметру).

5.4. 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.

5.5. Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные образовательные технологии, из них – 80 % - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий:

Традиционные технологии: традиционные лекции.

Инновационные технологии: лекции-визуализации, лекции с проблемным изложением.

Интерактивные технологии: семинары в формах конференции, дискуссий с подготовкой докладов и сообщений, слушание и анализ музыкальных произведений, проведение викторин, тестирование по пройденным темам.

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 1. Специфика оперного жанра	ОПК-1	Вопросы к семинару
2	Раздел 2. Жанрово-стилевые исторические и национальные разновидности оперной драматургии	ОПК-1	Вопросы к семинару Презентация доклада
3	Промежуточная аттестация (экзамен)	ОПК-1	Презентация доклада по реферату Вопросы к экзамену

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

Форма оценивания	Уровни оценивания*	Критерии оценивания
Практические работы	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Обучающийся неполно выполнил задание, при изложении были допущены существенные ошибки, результаты выполнения работы не соответствует установленным требованиям к данному виду работы, в том числе к ее оформлению
	Низкий («удовлетворительно»)	Обучающийся неполно, но правильно выполнил задание; в содержании работы была допущена одна существенная ошибка. Знает и понимает основные положения данной темы, но допускает неточности в формулировке понятий. Выполняет задание недостаточно логично и последовательно. Материал оформлен неаккуратно или не в соответствии с заданными требованиями
	Средний («хорошо»)	Обучающийся неполно, но правильно выполнил задание, при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые обучающийся самостоятельно 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; материал оформлен в соответствии с требованиями, но недостаточно аккуратно..
	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 цель выяснить степень понимания данного материала; материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями.
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; Материал оформлен неаккуратно или не в соответствии с требованиями
	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; материал оформлен недостаточно аккуратно и в соответствии с требованиями.
	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; материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями.
Устный или письменный опрос (устные ответы на вопросы)	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Ответ на поставленный вопрос отсутствует. Обучающийся демонстрирует полное непонимание проблемы.
	Низкий («удовлетворительно»)	Дан неполный ответ на поставленные вопросы; в ответе присутствуют ошибки и неточности, не использованы профессиональные термины; обучающийся демонстрирует поверхностное понимание проблемы.
	Средний («хорошо»)	Дан полный ответ на поставленные вопросы, однако обучающийся затрудняется с приведением конкретных примеров. Используются профессиональные термины.
	Высокий («отлично»)	Дан полный развернутый ответ на поставленные вопросы с приведением конкретных примеров,

		использованы профессиональные термины, ошибки отсутствуют. Обучающийся демонстрирует глубокое понимание проблемы.
Самостоятельная работа	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; Материал оформлен неаккуратно или не в соответствии с требованиями
	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; материал оформлен недостаточно аккуратно и в соответствии с требованиями.
	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; материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями.
Контрольная работа	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Обучающийся выполнил работу не полностью или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильные выводы
	Низкий («удовлетворительно»)	Обучающийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной части позволяет получить правильные результаты и выводы, в ходе работы были допущены ошибки
	Средний («хорошо»)	Обучающийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 ошибки
	Высокий («отлично»)	Обучающийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; правильно и аккуратно выполнил все

Показатели оценивания компетенций на промежуточной аттестации

В основе показателей оценивания лежит степень овладения элементами компетенций «знать», «уметь», «владеть» данной дисциплины:

- знанием воспроизведения и объяснения учебного материала с требуемой степенью научной точности и полноты;
- умением решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных методов (способов) решения;
- владением методами решений усложненных задач на основе приобретенных знаний, умений и навыков, формируемых в процессе их практического использования.

Критерии и шкала оценивания компетенций

Формирование компетенций происходит *на всех этапах*. Их освоение осуществляется системно благодаря углублению знаний, умений и навыков по соответствующей дисциплине. **Шкала оценивания** соотносится с целями дисциплины и результатами ее освоения. При оценивании сформированности компетенций по дисциплине применяется унифицированная 5-балльная шкала.

Элементы компетенций	Показатели освоения	Шкала оценивания	Этапы освоения
овладение компетенциями «знать», «уметь», «владеть»	глубокое знание программного материала по дисциплине, освоение основной и дополнительной литературы, обнаружение творческих способностей в понимании, изложение и практическое использование усвоенных знаний	5 (отлично)	на всех этапах
овладение элементами компетенции «знать» и «уметь»	полное знание программного материала по дисциплине, освоение основной рекомендованной литературы, стабильный характер знаний и умений	4 (хорошо)	на всех этапах
Овладение элементами компетенции «знать»	Освоение основного программного материала по дисциплине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей практической деятельности, знакомство с основной рекомендованной литературой, обладание необходимыми знаниями для их устранения при корректировке со стороны экзаменатора	3 (удовлетворительно)	на всех этапах
Отсутствие овладения элементами компетенций «знать», «уметь», «владеть»	Существенные пробелы в знании основного программного материала по дисциплине, принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, которые не позволяют обучающемуся продолжить освоение материала или приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной дисциплине	2 (неудовлетворительно)	на всех этапах

Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «отлично» до «удовлетворительно».

Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно».

6.3. Типовые задания для текущей аттестации по дисциплине

6.3.1. Задания к контрольной работе (образцы контрольных заданий)

Практические занятия выполняются в форме выполнения контрольных заданий, которые дают возможность контролировать процесс формирования практических навыков.

В качестве контрольной работы студенты выполняют письменную аналитическую работу в жанре эссе, посвященную интерпретации содержательного плана музыкального произведения.

Контрольная работа предполагает предварительное прослушивание музыки в аудио- или видео-формате (5-10 мин.) Время письменной работы 1 час.

Темы контрольных работ:

1. Раскрыть содержание музыкального произведения.
2. Сравнить два произведения, посвященных раскрытию сходного образа или темы.
3. Сравнить особенности исполнения одного произведения разными музыкантами.

6.3.2. Примерная тематика рефератов:

1. Эмоциональный портрет композитора в музыкальном произведении.
2. Выразительные средства музыки в раскрытии программного замысла произведения.
3. Главный образ музыкального произведения.
4. Содержательный план музыкального произведения
5. Драматургический план музыкального произведения.
6. Отражение эстетических воззрений эпохи в содержании музыкального произведения
7. Музыкальное произведение как стилевая система.
8. Семантический потенциал мелодики музыкального произведения.
9. Выразительные возможности гармонии в музыкальном произведении.
10. Отражение внутреннего мира исполнителя в процессе интерпретации музыкального произведения

6.4. Требования к форме и содержанию промежуточной аттестации

Форма промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине «Интерпретация музыкальных произведений» проводится в виде экзамена. Допуск обучающихся к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляется преподавателем при условии выполнения ими программы по соответствующей учебной дисциплине и отсутствии задолженностей по результатам текущего контроля успеваемости.

Процедурные вопросы проведения промежуточной аттестации

Экзамен в 3 и 4 семестре проходит в форме защиты доклада по подготовленной теме с презентацией обозначенного в докладе материала. При оценивании по дисциплине учитывается обязательный минимум представленных в семестре работ: выступление не менее чем на 5 семинарах, выполнение 3-х контрольных работ с положительной оценкой. Все работы студентов оцениваются на занятиях по пятибалльной системе. Зачитывается работа, выполненная не ниже, чем на «удовлетворительно».

Требования к докладу: Основная задача - анализ оперной драматургии конкретного автора в историко-культурном контексте. Студент должен продемонстрировать умение

выделять главную идею оперного спектакля: профессионально давать характеристики героям, обосновать особенности содержания литературного первоисточника и выделить специфику его преломления в оперном тексте. Доклад должен сопровождаться мультимедийной презентацией, желательно в программе PowerPoint.

На экзамене студенческая группа вправе задавать вопросы к выступающему. В случае недостаточности в раскрытии темы педагог предлагает ответить на вопрос по пройденному курсу из билета.

Примерный перечень вопросов к экзамену:

1. Специфика жанра оперы
2. Особенности взаимодействия искусств в опере
3. Понятие драматургии
4. Особенности передачи информации в оперном жанре
5. Жанровая типология оперы
6. Основные принципы анализа оперной драматургии.
7. Жанровые разновидности европейской барочной оперы
8. Жанровые разновидности европейской оперы эпохи классицизма
9. Жанровые разновидности европейской романтической оперы
10. Особенности оперной реформы Глюка
11. Особенности оперной реформы Вагнера
12. Специфика итальянской оперной драматургии 19 века
13. Специфика драматургии большой французской оперы
14. Особенности композиции русской сказочной оперы
15. Принципы эпической драматургии в русском оперном театре 19 века
16. Особенности драматургии камерных оперных спектаклей

Критерии оценивания результатов освоения образовательной программы на промежуточной аттестации

Оценка **«отлично»** ставится обучающемуся, овладевшему элементами компетенции «знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания программного материала по дисциплине, освоившему основную и дополнительную литературу, обнаружившему творческие способности в понимании, изложении и практическом использовании усвоенных знаний;

оценка **«хорошо»** ставится обучающемуся, овладевшему элементами компетенции «знать» и «уметь», проявившему полное знание программного материала по дисциплине, освоившему основную рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный характер знаний и умений и способному к их самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности;

оценка **«удовлетворительно»** ставится обучающемуся, овладевшему элементами компетенции «знать», то есть проявившему знания основного программного материала по дисциплине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей практической деятельности, знакомому с основной рекомендованной литературой, допустившему неточности в ответе или исполнении, но в основном обладающему необходимыми знаниями для их устранения при корректировке со стороны экзаменатора;

оценка **«неудовлетворительно»** ставится обучающемуся, не овладевшему ни одним из элементов компетенции, то есть обнаружившему существенные пробелы в знании основного программного материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при применении теоретических знаний и исполнительских навыков, что не позволяет ему продолжить обучение или приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной дисциплине;

оценка **«зачтено»** соответствует критериям оценок от «отлично» до «удовлетворительно»: обучающийся успешно осваивал материал дисциплины в течение семестра и не имеет задолженностей по результатам текущего контроля успеваемости;

оценка **«не зачтено»** соответствует критерию оценки «неудовлетворительно»: обучающийся имеет задолженности по результатам текущего контроля успеваемости.

Критерии оценки практических работ обучающегося:

1. Точность оформления письменных работ в соответствии с обозначенными требованиями
2. Логическое соответствие темы, цели, объекта и предмета работы.
3. Умение подбирать аргументы для обоснования основных положений
4. Умение формулировать выводы

Критерии оценки ответа студента на экзамене:

1. Логика изложения научной проблемы
2. Качество научной презентации
3. Понимание теоретического материала
4. Научный кругозор
5. Умение дискутировать и аргументировано доказывать свою позицию

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература:

1. *Асафьев Б.* Об опере. Л., 1976.
2. *Ванслов В.* Опера и ее сценическое воплощение. М., 1963.
3. *Данько Л.* Комическая опера в XX веке. Л., 1986.
4. *Конен В.* Театр и симфония. М., 1968.
5. Луцкер П., Сусидко И. Итальянская опера XVIII века. Ч. 1. М., 1998.
6. *Холопова В.* Формы музыкальных произведений: Учебное пособие. Спб., 1999.
7. *Ярустовский Б.* Очерки по драматургии оперы XX века. М., 1971.

7.2. Дополнительная литература:

1. *Аберт Г. В. А.* Моцарт. Ч. 1, Кн. 1; Ч. 1, Кн. 2; Ч. 2, Кн. 1; Ч. 2, Кн. 2. М., 1987-1990.
2. *Ансимов Г.* Сергей Прокофьев: трою оперной драматургии. М., 1994.
3. *Ансимов Г.* Режиссер в музыкальном театре. М., 1980.
8. *Асафьев Б.* Избранные труды: В 5-ти т. М., 1952-1957.
9. *Асафьев Б.* Симфонические этюды. Л., 1970.
10. *Гейлиг М.* Форма в русской классической опере: Принципы строения крупных разделов. М, 1968.
11. *Гликман И.* Мейерхольд и музыкальный театр. Л., 1989.
12. *Данилевич Л.* Джакомо Пуччини. М., 1969.
13. *Иванова И., Мизитова А.* Опера и миф в музыкальном театре И. Стравинского: Монография. Харьков, 1992.
14. *Кириллина Л.В.* Барочная опера и театр XX века. // Театр XX века. Закономерности развития. М., 2003. С. 430-460 [Электронный ресурс] – режим доступа: <http://www.muzlitra.ru/stati/l.v.kirillina-barochnaya-opera-i-teatr-hh-veka.html> (дата доступа: 06.06.2018)
15. *Ковнацкая Л.* Бенджамин Бриттен. М., 1974.
16. *Комарницкая О.* Композиция оперы в связи с жанровой и стилиевой спецификой в русской классической музыке XIX века. Дис. канд. искусствоведения. М: МГДОЛК им. П. И. Чайковского, 1991.
17. *Комарницкая О.* «Тайна» музыкальной формы «Пиковой дамы» // Чайковский. Вопросы истории и теории: Второй сборник статей. М., 1991. СС. 94-113.
18. *Конен В.* Монтеверди. М., 1971.
19. *Конен В.* Реформа Глюка и французский оперный театр // Классическое искусство Запада. М., 1966.

20. *Косачева Р.* Музыкальный театр. Драматургия, теория, история, видеопоказ. Программа для музыкальных и театральных вузов, консерваторий, институтов искусств. М., 1999.
21. *Кулешова Г.* Вопросы драматургии оперы. Минск, 1979.
22. *Кулешова Г.* Композиция оперы. Минск, 1983.
23. *Курьшова Т.* Театральность и музыка. М., 1984.
24. Музыкальный театр: Драматургия и жанры. М, 1983.
25. Музыкальный театр: События. Проблемы. М., 1990.
26. Опера в современной культуре Запада. М., 1989.
27. *Орджоникидзе Г.* Оперы Верди на сюжеты Шекспира. М., 1967.
28. *Покровский Б.* Введение в оперную режиссуру: Учебное пособие по курсу «Режиссура муз. театра» для студентов театр. вузов. М., 1985.
29. *Саймон Г. У., Майканар А.* Сто великих опер. М., 1998.
30. 111 опер. Справочник-путеводитель. Спб., 1999.
31. *Тараканов М.* Ранние оперы Сергея Прокофьева. М, 1997.
32. *Холопов Ю., Ценова В.* Эдисон Денисов. М., 1993.
33. *Цодоков Е.* Опера. Энциклопедический словарь М, 1999.

7.3. Программное обеспечение дисциплины и Интернет-ресурсы:

1. Электронно-периодическое издание «Открытый текст» [Электронный ресурс] – режим доступа: opentextnn.ru (дата обращения 06.06.2018)
2. Belkanto.ru. Классическая музыка, опера, балет [Электронный ресурс] – режим доступа: <http://www.belkanto.ru/> дата обращения 06.06.2018)
3. Оперные либретто: [Электронный ресурс] – режим доступа: <http://libretto-opera.narod.ru/Index.htm> (дата обращения 06.06.2018)
4. Оперные либретто барочных опер: [Электронный ресурс] – режим доступа: <http://music.genebee.msu.ru/Andrej/transl.html> (дата обращения 06.06.2018)

Периодические интернет-издания:

- Журнал «Музыковедение» - <http://musicology.tgizd.ru/ru/arhiv>
- Журнал «Музыкальная жизнь» - http://ikompozitor.ru/publishing/VAK_MZ#192
- Журнал «Наше наследие» - <http://www.nasledie-rus.ru/>
- Журнал «Балет» - <http://www.russianballet.ru/rus/archives.htm>
- Журнал «Музыка и время» - <http://music.tgizd.ru/ru/arhiv>
- Журнал «Проблемы музыкальной науки» - <http://ufaart.ru/nauka/zhurnal-problemy-muzykalnoj-nauki/>
- Журнал «Театр. Живопись. Кино. Музыка» - <https://www.gitis.net/almanakh>
- Журнал «Opera musicologica» - <http://www.conservatory.ru/science/zurnaly>

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Аудитория для лекций. Инструменты: фортепиано. Техника для прослушивания аудиозаписей и просмотра видеороликов (ЖК-телевизор, ноутбук, оснащенный программами воспроизведения аудио- и видеозаписей).