

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Оперная драматургия»

Цель преподавания дисциплины

Формирование у обучающихся системных знаний о процессах развития оперного жанра в странах европейского континента на протяжении XVII-XIX вв; понимание закономерностей развития жанра в странах Европы и России; постижение внутренних закономерностей развития оперного жанра (оперной драматургии) в основных жанровых и национальных разновидностях оперы для решения профессиональных задач в области музыкально-исполнительской и педагогической деятельности.

Задачи изучения дисциплины

- знание основных этапов развития оперного жанра от его истоков до сегодняшнего дня;
- знакомство с наиболее значительными образцами зарубежной и отечественной оперы;
- формирование навыков историко-стилевого анализа опер различных направлений и школ;
- выработка навыков самостоятельной работы с научно-исследовательской литературой;
- приобретение практических навыков работы с мировой оперной литературой применительно к будущей профессиональной исполнительской и педагогической деятельности

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины

УК-1.3 Осуществляет поиск информации для решения поставленных задач по различным типам запросов.

ОПК-1.1 Осуществляет текстологический анализ музыкального произведения.

ОПК-1.3 Понимает специфику музыкально-исторических процессов.

Разделы дисциплины

Тема 1. Опера в Италии, Англии, Франции XVII- XVIII вв.

Тема 2. К.В. Глюк – первый реформатор в истории оперы.

Тема 3. Ранние оперы Моцарта (до 1781 г.)

Тема 4. Ранний (доглинкийский) этап возникновения и развития оперы в России.

Тема 5. Австро-немецкая опера конца XVIII– XIX вв.

Тема 6. Итальянская опера XIX века.

Тема 7. Французская опера XIX века.

«Кармен» Ж. Бизе – вершина реализма на оперной сцене.

Тема 8. Русская и чешская опера XIX века. Черты сходства и различия.

Тема 9. Импрессионизм, экспрессионизм и неоклассицизм в западноевропейской опере 1-й половины XX века.

Тема 10. Опера в XX в. в Германии, Франции, Англии.

Новые темы и сюжеты в европейской опере XX века.

Тема 11. Оперное творчество С. Прокофьева и Дм. Шостаковича. Зарубежная и российская опера, оперетта и мюзикл во второй половине XX века.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Юго-Западный государственный университет

УТВЕРЖДАЮ:

Декан факультета

лингвистики и межкультурной

коммуникации

(наименование ф-та полностью)

О.Л. Ворошилова

(подпись, инициалы, фамилия)

« 30 » 08 20 19 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Оперная драматургия

(наименование дисциплины)

ОПОП ВО 53.03.03 Вокальное искусство

шифр и наименование направления подготовки (специальности)

направленность (профиль, специализация) «Академическое пение»

наименование направленности (профиля, специализации)

форма обучения очная

(очная, очно-заочная, заочная)

Курск – 2019

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 53.03.03 Вокальное искусство на основании учебного плана ОПОП ВО 53.03.03 Вокальное искусство, направленность (профиль) «Академическое пение», одобренного Ученым советом университета (протокол №7, «29» марта 2019г.).

Рабочая программа дисциплины обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе для обучения студентов по ОПОП ВО 53.03.03 Вокальное искусство, направленность (профиль) «Академическое пение», на заседании кафедры вокального искусства, протокол №1 «29» августа 2019 г.
(наименование кафедры, дата, номер протокола)

И. о. зав. кафедрой И. Стародубцева — Стародубцева И.Ф.

Разработчик программы

кандидат искусствоведения доцент С. Синянской — Синянская Н.А.
(ученая степень и ученое звание, Ф.И.О.)

Директор научной библиотеки В. Макаровской — Макаровская В.Г.

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 53.03.03 Вокальное искусство, направленность (профиль) «Академическое пение», одобренного Ученым советом университета протокол №7 «29» 03 2019г., на заседании кафедры вокального искусства, №1 от 27.08.2020г.
(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой И. Стародубцева — Стародубцева И.Ф.

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 53.03.03 Вокальное искусство, направленность (профиль) «Академическое пение», одобренного Ученым советом университета протокол №7 «29» 03 2019г., на заседании кафедры вокального искусства, №12 от 02.07.2021г.
(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой И. Стародубцева — Стародубцева И.Ф.

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 53.03.03 Вокальное искусство, направленность (профиль) «Академическое пение», одобренного Ученым советом университета протокол №9 «25» 06 2021г., на заседании кафедры вокального искусства, №1 от 29.08.2021г.
(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой И. Стародубцева — Стародубцева И.Ф.

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 53.03.03 Вокальное искусство, направленность (профиль) «Академическое пение», одобренного Ученым советом университета протокол № 7 «25» 02 20 22 г., на заседании кафедры вокального искусства, ул. от 29.08.2023 г..
(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой

И. Стародубцева И.Ф.

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 53.03.03 Вокальное искусство, направленность (профиль) «Академическое пение», одобренного Ученым советом университета протокол № 9 «27» 02 20 23 г., на заседании кафедры вокального искусства, ул. от 29.08.2024 г..
(наименование кафедры, дата, номер протокола)

И.О. Зав. кафедрой

И.И. Иосифов

И.И. Иосифов Е.Н.

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 53.03.03 Вокальное искусство, направленность (профиль) «Академическое пение», одобренного Ученым советом университета протокол № 9 «17» 03 20 24 г., на заседании кафедры вокального искусства, ул. ул. от 29.08.2025 г..
(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой

И. Стародубцева И.Ф.

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 53.03.03 Вокальное искусство, направленность (профиль) «Академическое пение», одобренного Ученым советом университета протокол № 9 «31» 03 20 25 г., на заседании кафедры вокального искусства, ул. ул. от 31.08.2026 г..
(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой

И. Стародубцева И.Ф.

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 53.03.03 Вокальное искусство, направленность (профиль) «Академическое пение», одобренного Ученым советом университета протокол № « » 20 г., на заседании кафедры вокального искусства,
(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой

1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

1.1 Цель дисциплины

Формирование у обучающихся знаний, умений и навыков, компетенций в области истории драматургии для реализации в учебном процессе и последующей профессиональной деятельности.

1.2 Задачи дисциплины

- формирование знаний об основных этапах развития оперного жанра от его возникновения до современности, об исторически сложившихся жанровых разновидностях;
- знакомство с наиболее значительными авторами и образцами зарубежной и отечественной оперы XVII столетия – первых десятилетий XXI века;
- формирование умений, навыков и опыта целостного, стилевого, текстологического анализа драматургии и композиции оперных сочинений различных направлений, школ; анализа режиссерских и сценических версий;
- приобретение навыков и опыта работы с научно-исследовательской литературой, аудио- и видеоматериалами, мультимедийными источниками по вопросам дисциплины;
- формирование готовности к постижению оперного произведения в контексте музыкально-исторических процессов, к эффективному использованию полученных знаний, умений и навыков области оперной драматургии в профессиональной деятельности.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы (компетенции, закрепленные за дисциплиной)		Код и наименование индикатора достижения компетенции, закрепленного за дисциплиной	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций
код компетенции	наименование компетенции		
УК-1	Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.3 Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по различным типам запросов	Знать: - необходимый объем учебной информации в области оперной драматургии; - основные музыковедческие источники по изучаемым вопросам; - Интернет-ресурсы по темам дисциплины.

Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы (компетенции, закрепленные за дисциплиной)		Код и наименование индикатора достижения компетенции, закрепленного за дисциплиной	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций
код компетенции	наименование компетенции		
	ных задач		Уметь: - находить информацию в соответствии с поставленной задачей; - отбирать и ранжировать исследовательские материалы по различным типам запросов; - проводить критический анализ источников. Владеть (или Иметь опыт деятельности): - навыками синтеза дискретных элементов информации по конкретным разделам дисциплины; - готовностью к системному осмыслению информации по вопросам истории, теории и практики оперного искусства; - иметь опыт решения поставленных задач на основе самостоятельной работы с информацией.
ОПК-1	Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	ОПК-1.1 Осуществляет текстологический анализ вокального произведения	Знать: - основные разновидности оперного жанра; - историю становления и развития жанра оперы; - алгоритм анализа драматургии оперного сочинения. Уметь: - осуществлять анализ нотного текста (вокальной партии и сопровождения, хоровых и оркестровых фрагментов); - анализировать оперное сочинение во взаимосвязи с литературным источником (история создания, образный строй и т. д.); - проводить детальный анализ компонентов нотного текста. Владеть (или Иметь опыт деятельности): - иметь опыт анализа основных средств музыкальной выразительности в оперных сочинениях, изучаемых в ходе освоения дисциплины;

<i>Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы (компетенции, закрепленные за дисциплиной)</i>		<i>Код и наименование индикатора достижения компетенции, закрепленного за дисциплиной</i>	<i>Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций</i>
<i>код компетенции</i>	<i>наименование компетенции</i>		
			- владеть навыками сравнительного анализа различных исполнительских версий на основе текстологического изучения оперных произведений; - иметь опыт самостоятельного текстологического анализа нотных текстов оперных произведений.
		ОПК-1.3 Понимает специфику музыкально-исторических процессов	Знать: - основные периоды истории зарубежной и отечественной оперы от XVII века до современности; - специфику процессов становления и развития национальных композиторских школ в европейских странах и России; - художественно-стилевую принадлежность крупнейших композиторов, особенности их индивидуального стиля и оперное наследие. Уметь: - характеризовать основные этапы исторического развития музыкально-театрального искусства; – рассматривать оперные произведения различной стилиевой принадлежности в разных режиссерских интерпретациях; – выявлять жанрово-стилевые особенности оперного сочинения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи. Владеть (или Иметь опыт деятельности): - профессиональной терминологией; - представлениями о влиянии культурно-исторических процессов на оперное искусство; - комплексными представлениями о развитии оперного искусства как составной части об-

<i>Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы (компетенции, закрепленные за дисциплиной)</i>		<i>Код и наименование индикатора достижения компетенции, закрепленного за дисциплиной</i>	<i>Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций</i>
<i>код компетенции</i>	<i>наименование компетенции</i>		
			щехудожественных процессов в России и за рубежом.

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Оперная драматургия» входит в обязательную часть блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата 53.03.03 Вокальное искусство, направленность (профиль) «Академическое пение». Дисциплина изучается на 2 и 3 курсах в 4-6 семестрах.

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 11 зачетных единиц (з.е.), 396 академических часов.

Таблица 3 – Объем дисциплины

Виды учебной работы	Всего, часов
Общая трудоемкость дисциплины	396
Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий (всего)	138
в том числе:	
лекции	92
лабораторные занятия	0
практические занятия	46
Самостоятельная работа обучающихся (всего)	173,55
Контроль (подготовка к экзаменам)	81
Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР)	3,45
в том числе:	
зачет	не предусмотрен
зачет с оценкой	не предусмотрен
курсовая работа (проект)	не предусмотрена
экзамен (включая консультацию перед экзаменом)	3,45

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1 Содержание дисциплины

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Содержание
1	2	3
4 семестр		
1	Драматургия оперы как синтетического жанра. Жанровые разновидности оперы	Многозначность термина «драматургия», его универсальность. Термин «драматургия» в музыкознании (Б. Асафьев, В. Бобровский, М. Друскин, С. Скребков, Ю. Келдыш, В. Конен, В. Медушевский, В. Ферман, Т. Чернова, Б. Ярустовский). Опера в системе жанров вокальной музыки. Уникальность оперы как синтетического жанра. Взаимодействие компонентов оперного спектакля (музыка, слово, театрально-драматическое действие, режиссура, сценография, декорационно-оформительское искусство, мастерство гримера, костюмера, суфлера и др.). Специфика оперного жанра в сравнении с другими видами визуально-временных искусств – драматическим театром и кинематографом. Оперная драматургия как фактор развития сюжета и характеров, создания развертывающегося во времени целостного художественного мира. Главенство, синтезирующая роль музыки. Дирижер и режиссер в оперном спектакле. Авторский замысел оперы и его исполнительская реализация. Влияние интерпретации, вокально-актерского мастерства певца, новых технологий на реализацию композиторского стиля и образа героя. Вопросы режиссерских интерпретаций оперных произведений. Специфика работы режиссера оперного спектакля. Необходимость владения комплексом музыкально-театральных знаний. Две главные части «системы» К. Станиславского: 1) внутренняя и внешняя работа артиста над собой; 2) внутренняя и внешняя работа над ролью. Работа над ролью как изучение духовной сущности драматического произведения, того зерна, из которого оно создано и которое составляет смысл каждой из составляющих ролей. Творческие принципы В. Мейерхольда. Следование отечественным традициям в оперной режиссуре, обращение к 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 средствами сценического плаката, лозунгами, броскостью «социальной маски», и сложнейшими ассоциативными ходами, символами, приемами остранения, виртуозной игрой актера с его собственным персонажем. Аксиома Мейерхольда: всякая драма требует второй партитуры – сценической. Контрапунктическое соотношение музыкального и сценического ряда. Творческие принципы кинорежиссера А. Тарковского, претворен-

		ные в оперной практике. Понимание и раскрытие глубинной психологической правды тех состояний, в которых находится тот или иной характер. Сохранение классицистских требований к единству времени, места и действия. Вопросы диалога, характера, авторского замысла и его воплощения, предназначения режиссера, мизансцен, костюмов, родства кинодраматургии и музыкальной формы. Привнесение на оперную сцену киноэстетики: работа светом (ближний, общий, крупный план), приемы киномонтажа, «рапидной» съемки и т.п. Кинодраматургия и опера. Проблема традиций и новаторства в современном режиссерском творчестве: «от музея к животворящему театру» (Б. Покровский). Поиск постановочных решений на уровне смысловых импульсов нотного текста. Контрастная полифония как прообраз полиэкран-ных сцен и пространственных эффектов «размыкания четвертой стены». Ремарки композитора как ключ к визуальным пластиче-ским решениям мизансцен. Значение сценографии. Анализ постановок Большого театра: «Евгения Онегина», «Руслан и Людмилы» (реж. Д. Черняков), «Леди Макбет Мценского уез-да» (Т. Чхеидзе), «Чародейки» (А. Титель). Три уровня жанровой классификации оперы – родовой жанр, ис-торически сложившиеся жанровые типы, авторское определение жанра. Поэтика родовых жанров (драмы, эпоса, сказки, лирики, комедии) и особенности её влияния на драматургические и композиционные особенности оперного произведения: концептуальное содержание (героико-мифологическая, героико-эпическая, историческая, ли-рико-психологическая, сказочная, комедийная), характер дей-ствия, типы и характеристики героев. Классификация с позиции масштабов и исполнительских составов (большая многоактная опера, одноактная, опера малых форм, камерная, моноопера, дуо-опера, опера-балет, опера-оратория). Взаимопересечение критери-ев в рамках конкретных произведений. Композиторы-реформаторы жанра. Новые формы музыкального театра со второй половины XX века (рок-опера, зонг-опера, опера «третьего направления», теле- и ки-ноопера, мюзикл, мультимедийный проект и др.).
--	--	--

2	Проблема взаимоотношения слова и музыки в опере	Сюжет в опере. Приоритетное значение музыкальных выразительных средств в воплощении идеи произведения. Словесная драматургия (либретто). Триада «литературный прообраз – оперный персонаж – исполнитель». Стихотворное и прозаическое либретто; смешанные формы. Два основных подхода к созданию либретто – на самостоятельный текст и неизменный текст литературного первоисточника. Ритмизованная проза как принцип метрической организации либретто (на примере оперы «Игрок» С.С. Прокофьева). Понятие либретто как прикладного литературного произведения, созданного с учетом законов оперной драматургии. Адаптация и жанровое переосмысление литературных первоисточников (отбор, перекомпоновка, дополнение, концентрация). Специфика либретто с точки зрения оперной драматургии: лаконизм текста, концентрированное изложение фабульных коллизий, ограничение сюжетных линий крупномасштабных произведений, обусловленность введения новых текстов и персонажей логикой оперного замысла. Значение работы либреттиста с позиций триады «слово – музыка – действие». Композитор и либретто: исторический аспект, аспект авторства. Сопутствующий вербальный текст (авторские ремарки и указания в партитуре). Музыкальная драматургия в ее взаимодействии с драматургией либретто. Влияние контекста (исторического, культурного) на сюжет и режиссерскую интерпретацию оперы. Относительная автономия словесного и музыкального рядов. Проблемы перевода оперных текстов на другие языки. Типы речевого интонирования в опере. Речитатив как тип вокальной речи и как форма; речитативный синтаксис. Функции речитатива, типы взаимоотношения с партией оркестра. Классификация речитативов по манере музыкальной речи (декламация, псалмодия, сказовый, былинный, Sprechgesang и т.д.). Сказовый речитатив в русских операх второй половины XIX – начала XX веков. Проблема просодии в ракурсе соотношения речевой и музыкальной интонационности. Соблюдение правил просодии как критерий мастерства композитора.
3	Структура и композиция оперного произведения. Музыкальная форма в опере	Проявление циклических закономерностей композиции в связи с обусловленностью музыкальной драматургии ходом сюжетного развития. Реализация сквозного действия в процессе контрастного сопоставления актов и картин. Акты и картины как части оперного цикла. Закономерности их внутреннего строения. Структурные компоненты оперной композиции: диалоги, монологи, сцены сквозного действия, законченные номера, хоры, ансамбли, арии, инструментальные фрагменты, танцевальные номера. Различные принципы их соотношений в рамках контрастно-составных форм. Типы контрастно-составных оперных форм: замкнутый и сквозной, периодический и цепной. Архитектоника оперы. Рондообразность, репризность, симметрия, сюитность как универсальные музыкально-логические принципы оперной композиции. Повторные комплексы драматических положений и их роль в композиции оперы. Три основных принципа композиции оперы: номерной, сквозной, монтажный. Интонационные арки в качестве «цементирующих» (М. Сабина) факторов

	оперного целого. Современная оперная лексика, ее интонационный строй: принципы мелодекламационного синтеза, приемы «необельканто» (В.Н. Холопова). Песня, песенный синтаксис, песенная форма в опере. Ария, ариозо, ариетта, каватина, куплеты, песня, колыбельная. Драматургические функции сольных эпизодов в опере. Ария-портрет, ария-состояние, ария-монолог, ария-обращение, ария-рассказ. Ария-сцена в русской классической опере. Ариозо: включенность в действие, прием размыкания формы как отражение сквозного действия. Микроарриозо (Е.А. Ручьевская) в русских операх второй половины XIX – первой половины XX веков. Микроарриозо (малое ариозо) как распетый фрагмент в условиях речитатива; микроарриозо в цепной форме. Ансамбль-диалог, ансамбль-состояние; ансамбль-сцена; ансамбль-финал. Хор в драматургической функции фона; хор как активный участник действия (коллективный персонаж). Хор с точки зрения движущей силы сценического действия или создания атмосферы. Особое значение хора в драматургии русских классических опер. Ораториальная функция хора в «Жизни за царя» Глинки и ряде последующих русских опер. Дифференциация хора в операх Мусоргского и Римского-Корсакова. Жанры и формы хоровой музыки в опере. Хоры на сцене и закулисные хоры. Балет в опере: типы и жанры. Включенность балетной музыки в драматургическое действие в русской классической опере. Инструментальная музыка в опере. Увертюра (исторические типы, функция в опере; увертюры в сонатной форме и вступления). Тематические связи увертюры с музыкой оперы. Симфонические антракты и эпизоды, шествия, танцы. Оркестр в речитативе, в сольных высказываниях и ансамблях. Функции оркестра в процессе согласования текста и подтекста: конкретизация (психологическая и характеристическая), обобщение. Оркестровое звучание как второй план сценического действия. Драматургия оркестровых тембров. Симфонизация оперы под воздействием симфонического жанра в творчестве венских классиков. Возрастающая роль оркестра в психологизации и концептуализации оперы в XIX веке. «Пиковая дама» Чайковского как пример симфонизации оперы конца XIX века. «Нос» Шостаковича как пример симфонизации оперы в XX веке. Выход на уровень обобщений философского плана, отражение авторской рефлексии в инструментальных эпизодах («Катерина Измайлова» Д. Шостаковича).
--	---

4	Драматургический конфликт в опере. Интонационная драматургия. Драматургическая функция лейтмотивов	Двуплановость оперного действия (внутреннее и внешнее). Внешний и внутренний, вокальный и оркестровый драматургические планы. Конфликт и действенность – главные качества оперной драматургии. Закон единства действия Аристотеля. Структура действия. Понятие фазы действия. Действие и контрдействие; главное действие и фон. Соотношение идейной концепции и конфликта. Формы конфликта: внешний антагонистический, внутренний психологический, конфликт «на расстоянии». Драматургические этапы. Отражение основных этапов развития конфликта во времени. Асафьевская триада <i>i m t</i>. Типовая структура, включающая моменты возникновения, развития и разрешения основного конфликта: экспозиция – завязка – развитие – кульминация – развязка. «Кольцо нибелунга» Р. Вагнера, «Травиата» и «Риголетто» Дж. Верди. Реализация конфликта в системе образов. Контрастность музыкального высказывания персонажей-протагонистов как воплощение идеи «оппозиции сфер действия и контрдействия» (К.С. Станиславский). Контрастно-эпический и конфликтно-драматический, смешанный типы драматургии; их соподчинение. Типы драматургии Развитие конфликта в опере-драме и эпической опере. Наличие двух линий действия в опере-драме, нескольких самостоятельных линий действия в эпической опере, одной линии действия в лирической опере. Становление конфликта в опере «Пиковая дама» П.И. Чайковского. Система конфликтов в опере «Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова. Интонационная драматургия и конфликт. Интонация – зерно воплощения музыкального образа, его основной элемент. Интонационная природа оперного образа, образно-смысловое значение интонации. Интонационная характеристика – комплекс музыкально-выразительных средств (мелодия, ритм, тембр, гармония, «обобщение через жанр», вокальная и оркестровая характеристика), создающих звуковой «портрет» оперного героя, звуковой образ идеи произведения. Интонационный конфликт. Основные методы развития интонационного конфликта: сквозное симфоническое развитие и сопоставление контрастных образов. Интонационная драматургия в операх «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан» В.-А. Моцарта, «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» П.И. Чайковского. Термин «лейтмотив» в музыкознании, его определение в работах В. Каратыгина, Л. Мазеля, М. Друскина, Б. Ярустовского. Лейтмотив как элемент музыкальной драматургии оперы, появившийся в результате эволюции оперного жанра. Важнейшие факторы, обусловившие появление лейтмотива. Лейтмотив (лейттема) и лейтмотивная система в опере. Классификация лейтмотивов. Яркость и образная конкретность лейтмотива. Два основных принципа соотношения лейтмотивов в оперных формах. Лейтжанры, лейттембры, лейтгармонии, лейтритмы, лейтсферы. Ранний этап применения лейтмотивной техники в характеристиках героев. Усложнение и видоизменение лейтмотивной техники в процессе развития жанра оперы: от проявления лейтмотивной тенденции в операх К. Монтеверди, Г. Пёрселла, К.-В. Глюка и при-
---	---	---

		менения принципа лейтмотивных характеристик в операх В.-А. Моцарта, Л. ван Бетховена до широкого использования лейтмотивов в операх XIX-XX вв. Вагнеровская система лейтмотивов. Драматургическая роль лейтмотива в зависимости от жанра оперы: лейтмотив в драматической и эпической опере. «Лоэнгрин» и «Золото Рейна» Р. Вагнера. Роль лейтмотивов в операх Дж. Верди. Особенности лейтмотивной техники в оперном творчестве М.П. Мусоргского, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева. Семантические ряды лейтмотивов. Роль реминисценции в опере. Приемы переинтонирования. Претворение идеи рассредоточенного тематизма посредством кристаллизации тем, становление итогового музыкального образа-символа.
5 семестр		
5	Становление и развитие жанра оперы в западно-европейских странах в XVII-XVIII веках	Общая характеристика тенденций Высокого Возрождения и барокко, предпосылки возникновения оперы в Италии на рубеже XVI-XVII вв. Флорентийская камерата. Попытки преодоления крайностей речитативного стиля Дж. Каччини в одноголосных мадригалах сборника «Le nuove musiche». Значение этого сборника для выработки новых принципов пения. Древнегреческая трагедия – идеал нового жанра «dramma per musica». Первые его образцы в творчестве Я. Корси и Я. Пери. Единство поэтического слова, музыки и драматического действия и значение выдвинутого идеала для последующих реформаторов оперы. Авторы и исполнители, сюжеты, особенности музыкального языка. Становление итальянской вокальной школы. Развитие нового синтетического жанра в римской, венецианской и неаполитанской вокальных школах. Основополагающая роль К. Монтеверди в становлении и развитии венецианской школы. Взаимосвязь мадригалов и музыкально-драматических жанров. Параллельное развитие жанра мадригальной комедии и «dramma per musica». «Орфей» Монтеверди – первая попытка реформировать музыкальную драму. Венецианские оперы Монтеверди. Римская опера. Лидирующее положение Рима в сфере музыкального театра. «Эра Барберини» – золотой век римской оперы (вторая четверть XVII века). Религиозно-моральная проблематика римских «драм на музыке». Сюжетная и музыкальная многоплановость, зрелищно-декорационное начало. Особенности театрально-музыкальной жизни в Риме и ее зависимость от вкуса главы католической церкви. Римские композиторы-певцы С. Ланди, Л. Виттори, А. Аббатини. Отказ от ряда принципов камераты и, в частности, от «благородного пренебрежения к пению». Первый в мире постоянный публичный театр «Сан-Кассиано» (1637). Победа вокального начала над декламационным в творчестве Ф. Кавалли и М. Чести. Господствующее положение венецианской оперы во второй половине XVII века. Социально-политические основания интенсивности развития оперного жанра Венеции. Выдвижение фигуры импресарио. Утверждение театрального сезона.

	Неаполитанская оперная школа. Особенности культурной и политической жизни Неаполя. Роль «консерваторий» в музыкальном образовании певцов-виртуозов. Формирование стиля <i>bel canto</i>. Педагоги и певцы-кастраты. Кристаллизация форм ариозной мелодики в оперном творчестве композиторов Аркадской Академии – Ф. Провенцале, А. Скарлатти. Творчество А. Скарлатти и формирование придворно-церемониального жанра оперы-сериа. Сюжеты; структура; типы речитативов; значение, типы и форма арий: установка на отказ от драматургического воплощения внешнего действия и внешнего конфликта в опере; историко-героические, мифологические сюжеты; значение арии <i>da capo</i> для искусства <i>bel canto</i>; типы арий (арии-жалобы, бравурные, патетические, характерные) и дуэтов; типы речитативов и их действенная функция. Искусство арии в опере «высокого» барокко. Оперное творчество А. Вивальди. Творчество Н. Порпоры. Рождение оперы-<i>buff</i>. Роль Дж. Перголези и Д. Чимарозы в развитии новых черт исполнительского стиля оперных артистов. Замена певцов-кастратов тенорами. Дж. Виганони – первый тенор, исполнитель партии Паолино в опере «Тайный брак» Д. Чимарозы (1792). Опера в Германии XVII – начала XVIII вв. «Дафна» Г. Шютца (1627) – первая опера на немецком языке. Гамбургская опера (1677-1738) и её представители. Попытки синтеза итальянских и французских музыкально-драматических традиций в Гамбургской опере. Опора на немецкую песню и бытовую музыку в операх Г. Телемана и Р. Кайзера (первая половина XVIII в.). Влияние Р. Кайзера на творчество Г.-Ф. Генделя и И.-С. Баха. Опера во Франции. Академия поэзии и музыки Ж.-А. де Баифа и ее значение для развития музыкально-драматического искусства во Франции. Комические балеты, балеты с выходом и драматические балеты. Первостепенное место балета в зарождающемся жанре музыкальной трагедии. Франция эпохи Людовика XIV. Знакомство парижан с итальянской «<i>dramma per musica</i>» (постановка итальянской труппой «Орфея» Л. Росси в 1647 году). Открытие Королевской академии танца (1661), Парижской оперы (1669) и Королевской академии музыки (1671). Поиски драматического стиля в творчестве П. Перрена и Р. Камбера. Родство флорентийской речитативной драмы и французской лирической (музыкальной) трагедии, созданной Ж.-Б. Люлли. Влияние классицистского театра на драматургию лирической трагедии. Особенности либретто французской музыкальной трагедии XVII века. Участие выдающихся литераторов Франции (Кино, Мольер, Вольтер) в создании музыкально-драматических произведений. Комедии-балеты Мольера. Музыкальный театр Ж.-Б. Люлли («Кадм и Гермiona», «Альцеста», «Тезей», «Атис», «Персей»). Школа Люлли и её представители. Дальнейшее развитие музыкальной трагедии в творчестве Ж. - Ф. Рамо («Галантная Индия», «Празднества Гебы, или Лирические таланты», «Кастор и Поллукс», «Дардан», «Самсон»). «Война буффов».
--	---

		Английский театр XVI века и музыкальные интермедии. Комедии Шекспира с музыкой. Итальянские традиции в Англии. Некоторые особенности политической жизни Англии XVII в. и развитие музыкального искусства. Традиции английского театра и музыкально-драматические жанры в Англии XVII-XVIII вв. Творчество Дж. Блоу. Жанр «семисерия». Г. Пёрселл и его опера «Дидона и Эней». Взаимодействие итальянских и немецких музыкальных традиций в творчестве Г.-Ф. Генделя. Воздействие эстетики раннего немецкого Просвещения и, в частности, воззрений И. Маттезона на формирование эстетических взглядов Генделя. Воздействие традиций гамбургской оперы на оперное творчество Генделя. Руководство Королевской Академией музыки в Лондоне. Оперы-серия и кульминационный период в оперной деятельности композитора (1720-1727). Разнообразие оперных жанров (оперы-серия, маски). Опора на теорию аффектов в ораториальных и оперных произведениях. Предвосхищение в оперном творчестве Генделя ряда стилевых направлений, характеризующих развитие оперного жанра в середине и второй половине XVIII в. (<i>dramma giocosо</i> «Дейдамия» как один из первых образцов итальянской комической оперы). Воздействие драматургических принципов французского классицизма на оперную драматургию Генделя как предвосхищение Генделем некоторых принципов, положенных в основание оперной реформы Глюка.
6	Оперный жанр в Западной Европе в эпоху классицизма	К.-В. Глюк и его реформа. Роль Р. Кальцабиджи. Предисловие к опере «Альцеста» как манифест новой оперной эстетики. Новая трактовка арий и речитативов, хоров и балета. Историческое значение реформы Глюка. Глюк и Н. Пиччинни. Французская опера после Глюка. Оперное творчество В.-А. Моцарта. Преломление традиций итальянской оперы и реформа композитором оперы-buff. Моцарт и австро-немецкий зингшпиль. Значение зингшпилей Моцарта для формирования немецкой национальной оперы. Работа Моцарта в жанре оперы-серия. «Идоменей» (1781, Мюнхен) как первая опера, отразившая новаторские черты Моцарта-драматурга и Моцарта-композитора. Новая трактовка ансамбля как главного группового портрета. Симфонизация оперы. Венские оперы Моцарта – вершина его драматургии. Сотрудничество с Л. да Понте. Новый тип драматургии в «Свадьбе Фигаро» (1786). «Дон Жуан» (1787) – «веселая драма» (<i>dramma giocosо</i>). Взаимодействие приемов оперы <i>seria</i> и <i>buffa</i>. Особенности либретто в сравнении с первоисточником. Тональная драматургия. Новый драматический тип арии. Приемы сквозного развития. Финал первого действия как вершина драматургического мастерства композитора. «Волшебная флейта» (1791). Э. Шиканедер и театры предместий. «Волшебная флейта» как родоначальница немецкой романтической оперы. Влияние оперной реформы Моцарта на немецких композиторов-романтиков. Французская опера второй половины XVIII – начала XIX вв. А.М. Гретри. Л. Керубини. «Опера спасения» – разновидность оперы во Франции, сложившаяся накануне и получившая развитие в годы (и несколько позднее) Великой французской революции. Героиза-

		ция (порой романтическая) современных сюжетов комической оперы, вызванная напряжённой общественной атмосферой эпохи. Опора на традицию «оперы спасения» в «Фиделио» (1805) Л. ван Бетховена.
7	Западноевропейская опера эпохи романтизма и рубежа XIX-XX веков	Романтизм как литературный и музыкальный термин. Важнейшие сферы творчества композиторов-романтиков (лирика, фантастика, народно- и национально-самобытное). Романтическая опера в Германии и Австрии. Оперное творчество Ф. Шуберта. «Лазарь, или Торжество Воскрешения» Ф. Шуберта – Э. Денисова. Оперное творчество Э.Т.А. Гофмана, К.-М. Вебера, Р. Шумана. «Волшебный стрелок» К.-М. Вебера как образец воплощения национальных традиций. Расцвет вокально-исполнительской культуры в Италии (Дж. Паста, Дж. Рубини, А. Каталани, А. Патти, М. Баттистини, А. Мазини и др.). Особое место Дж. Россини среди итальянских композиторов первой половины XIX века. Эстетические воззрения Россини на природу итальянского оперного театра. Обновление национальных оперных традиций. Связь музыкально-выразительных средств (мелодики) с вокальными жанрами итальянской музыки. Обновление традиций <i>bel canto</i>. Обогащение оперной драматургии приемами драматического театра. Обогащение вокального и оркестрового стиля. Оркестр Россини. Значение оркестровых оперных увертюр. Опера «Севильский цирюльник». Литературный источник, музыкальные характеристики, драматургия; особенности музыкального языка. Особенности драматургии оперы «Вильгельм Телль». Г. Доницетти. Лучшие оперы – «Дон Паскуале», «Любовный напиток», «Лючия ди Ламмермур». Использование стилистики различных оперных жанров. Мастерство вокального ансамбля. Разнообразие вокальных приемов, виртуозность вокальных партий. В. Беллини . Лирическая природа дарования, мелодика Беллини. «Норма» – вершина оперного творчества композитора. Особенности музыкального языка оперы. Значение творчества В. Беллини в развитии лирической сферы музыкального романтизма. Выход на международную арену во второй половине XIX века национальных композиторских школ Чехии, Норвегии, Финляндии, Испании. Общий подъем национального движения в этих странах, рост национального самосознания, внимание к народному эпосу и фольклору. Оперный театр Чехии. «Русалка» Антонина Дворжака как пример оперы позднего романтизма. Обзор оперного театра Польши (С. Монюшко, Б. Сметана). Р.Вагнер – реформатор оперного искусства, создатель «музыкальной драмы» (на примере оперы «Тристан и Изольда» и тетралогии «Кольцо нибелунга» (часть 2, «Валькирия»). Взаимопроникновение принципов литературной драмы, выразительных средств драматического театра и оперы в процессе создания синтетического жанра «музыкальной драмы». Особенности драматургии – сквозное развитие, система лейтмотивов, роль симфонических эпизодов, новый принцип музыкальной драматургии в раскрытии со-

	держания вокально-симфоническими средствами. Роль оркестра как главного действенного начала в опере. Неотделимость вокальной сферы от инструментальной. Значение творчества Вагнера в раскрытии новых вокально-технических и художественных возможностей певца. Оперный театр в Байройте. Первые исполнители опер Вагнера: В. Шрёдер-Девриент, Л. Шнорр фон Карольсфельд, И. Тихачек, М. Шнорр, А. Киндерман, А. Матерна, Фр. Бетц. Вагнеровские певцы конца XIX – начала XX вв.: Н. Мельба, Л. Леман, Ж. Решке, А. Ниман, Э. Гура. Дж. Верди и традиции итальянской оперной классики XVIII-XIX веков. Драматургия У. Шекспира, Ф. Шиллера, В. Гюго в оперном творчестве композитора, использование сюжетов из национальной истории. Верди и его либреттисты. Особенности оперной реформы Верди. Динамичная драматургия его опер, острота сценических ситуаций, яркая разработка характеров, непрерывность сценического развития; гибкость вокальной декламации, мастерство оперных ансамблей, усиление драматургической роли хора и оркестра. Опора на песенные истоки тематизма. Обновление стилистики <i>bel canto</i>. Эволюция оперного творчества Верди. От ранних историко-героических опер к триаде 1850-х годов («Риголетто», «Трубадур», «Травиата»). Новая трактовка оперных форм (речитативов, арий, ансамблей), широкое использование музыкально-бытовых жанров. Творческие искания Верди 1850-60-х годов. «Дон Карлос», «Аида», «Сицилийская вечерня», «Бал-маскарад». Углубление индивидуальных оркестра. Значение оперы «Отелло» в творческой эволюции Верди. Историческое значение творчества Дж. Верди. Сценическая судьба его произведений в музыкальном театре XX-XXI веков. Французский музыкальный театр второй половины XIX века. Кризис «большой» французской оперы и комической оперы. Формирование французской «лирической» оперы. Демократическая направленность жанра. Использование сюжетов мировой литературы и характер их переосмысления, «осовременивание» классических сюжетов. Лирика – как главное свойство рассматриваемых опер. Восточные мотивы. Ш. Гуно и его роль в развитии «лирической» оперы во Франции. Опера «Фауст» – характерный образец жанра. Трактовка сюжета, особенности драматургии. Дальнейшее развитие жанра «лирической» оперы в творчестве А. Тома, Л. Делиба, Ж. Массне («Вертер», «Манон»), К. Сен-Санса («Самсон и Далила»). Оперы Ж. Обера («Черное домино», «Фра-Дьяволо», «Немая из Портичи»). Опора на бытовые музыкальные жанры (романс, танец, песню, марш). Широкая обрисовка жанрово-бытового фона в операх. Использование камерных вокальных форм (ариозо, романс, небольшие ансамбли). Особенности музыкального языка, развитие вокальной декламационности. Оперное творчество Ж. Бизе. Эволюция творчества. «Искатели жемчуга» и «Джамиле» – образцы ориентальных французских опер. «Кармен» – одна из вершин европейской оперы. Острота драматического конфликта. Динамика раскрытия характеров.
--	---

		Претворение жанрово-бытовой интонационной сферы. Сценическая судьба оперы «Кармен». Рождение оперетты. Творчество Ж. Оффенбаха («Сказки Гофмана»), И. Штрауса и их последователей.
8	Опера в России в XVIII – XIX веках	Характеристика предглинkinской эпохи. История появления оперы в России. Многообразные связи с итальянской, французской, австро-немецкой музыкой. Переплетение различных стилей в музыке: барокко, классицизм, сентиментализм, предромантические тенденции. Разнообразие жанров (кант, хоровой концерт, водевиль), из которых складывается национальная русская опера. Этапы возникновения национальной оперы и влияние на неё итальянской оперы. Сюжеты, драматургия, музыкальный язык и формы ранних комических русских опер. Формирование в конце XVIII века русской композиторской школы: Д.С. Бортнянский, Е.И. Фомин, В.А. Пашкевич и др. Первые русские оперы (Пашкевич – опера «Несчастье от кареты», «Скупой», «Февей»; Фомин – опера «Ямщики на подставе», «Американцы», «Орфей и Эвридика»; Бортнянский – «Алкид», «Квинт Фабий», «Сокол»). Развитие русской оперы в первой половине XIX века. А.Н. Верстовский (опера «Аскольдова могила»). Начало классического периода русской оперной культуры – развитие музыкальной драматургии оперного жанра и национальных классических видов оперной вокализации (мелодического речитатива, силлабической кантилены и колоратуры) в творчестве М.И. Глинки. Мелодия и вокальная кантилена как главные черты музыкального стиля М.И. Глинки. Премьеры (1836, 1842) глинкинских опер – становление русского вокально-исполнительского стиля. Первые исполнители оперной музыки Глинки (О. Петров, А. Петрова-Воробьева, М. Степанова, Д. Леонова). Опера середины и второй половины XIX века: А.С. Даргомыжский (новаторские поиски в опере «Каменный гость»), А.Г. Рубинштейн («Демон»), А.Н. Серов («Вражья сила»). Композиторы балакиревского кружка. Жанровые открытия Н.Римского-Корсакова («Сказание о невидимом граде Китеже»), проблема музыкальной формы оперы-сказки: «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане», «Кашей Бессмертный», «Золотой петушок». Архетипы персонажей. Мифоритуальная основа содержания и драматургии сказочных опер. Система тематических комплексов, или макротем. Принцип утробности. Принцип концентричности. Положение русской оперы в театрах Москвы и Петербурга. Открытие Мариинского театра (1860). Противодействие русского театра итальянскому. Характеристика творческих направлений; общественное признание прогрессивного русского театра и начало кризиса итальянского театра в России. Выдающиеся певцы – пропагандисты русской музыки: О. Петров, Д. Леонова, Ю. Платонова, И. Мельников, Е. Лавровская, Ф. Комиссаржевский, А. Александрова-Кочетова. Расцвет русской оперной культуры. Первые интерпретаторы оперной музыки композитора и плеяда выдающихся певцов Мариинского и Большого театров: Ф. Стравинский и Н. Фигнер (два исполнительских направления), Е. Мравина, М. Славина,

		М. Климентова-Муромцева, П. Хохлов, М. Фигнер, М. Дейша-Сионицкая и др. Московская «Русская частная опера» – театр С. Мамонтова. Три периода его деятельности. Основной репертуар. Творческий союз певцов, художников, дирижёра и режиссёра. С. Мамонтов как режиссёр-новатор, учитель сцены; его творческий метод. Выдающиеся певцы театра – воспитанники С. Мамонтова: Ф. Шаляпин, А. Секар-Рожанский, Н. Забела-Врубель, Е. Цветкова, В. Петрова-Званцева и др. Значение деятельности театра в русской культуре Оперное творчество П.И. Чайковского. Расцвет русской оперной культуры. Первые интерпретаторы оперной музыки композитора и плеяда выдающихся певцов Мариинского и Большого театров: Н. Фигнер, Е. Мравина, М. Славина, М. Климентова-Муромцева, П. Хохлов, М. Фигнер, М. Дейша-Сионицкая и др. Особое место оперы в творчестве Чайковского: «Воевода», «Ундина» (впоследствии уничтоженные автором), «Кузнец Вакула» (в последующем изменении получившая название «Черевички»); три оперы на исторический сюжет – «Опричник», «Мазепа». «Орлеанская Дева»; «Чародейка». Проблема музыкальной формы лирической оперы (на примере «Иоланты»). Музыкально-драматургические закономерности. Принципы музыкальной композиции. Оперы «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» – вершина оперного творчества Чайковского и новая страница в истории музыкального театра, новый тип оперной драматургии.
6 семестр		
9	Зарубежная опера конца XIX – первой половины XX веков	Французская и немецкая опера рубежа XIX – первой половины XX веков. Оперное творчество французских импрессионистов К. Дебюсси и М. Равеля. Связь творчества Дебюсси с эстетикой символизма. «Пеллеас и Мелизанда» как символистская музыкальная драма. Семантика облигатных партий – эффект суггестивной атмосферы, погружение в эмоциональную ауру сцены. М. Равель. Оперы «Испанский час» и «Дитя и волшебство». Итальянский оперный веризм: П. Масканьи («Сельская честь»), Р. Леонкавалло, Дж. Пуччини, У. Джордано, Ф. Чилеа, А. Каталани, А. Франкетти. Творчество Дж. Пуччини: оперы «Богема», «Тоска», «Мадам Баттерфляй» («Чио-Чио-сан»), «Турандот» - обновление традиций bel canto, ариозно-речитативный стиль, роль оркестра. Опера «Паяцы» Р. Леонкавалло. Веризм во французской опере: «Луиза» Г. Шарпантье. Ф. Бузони как теоретик неоклассицизма. Опера «Доктор Фауст». Экспрессионизм в австро-немецкой опере первой трети XX века. Опера А. Берга «Воцтек» как образец экспрессионистской драмы. Монодрама А. Шёнберга «Ожидание» и опера «Счастливая рука». Оперное творчество П. Хиндемита («Святая Сусанна», «Кардильяк» и др.). Тенденции экспрессионизма и неоклассицизма в операх Р. Штрауса («Саломея», «Электра», «Кавалер розы»). Оперное творчество К. Орфа («Умница»): синтез звука, слова, жеста как отражение тенденций в театральном искусстве XX века. Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс»

10	Русская опера конца XIX – первой половины XX веков	Русская опера на рубеже XIX–XX веков «Орестея» С.И. Танеева. Оперное творчество А.С. Аренского. Оперное творчество С.В. Рахманинова («Алеко», «Скупой рыцарь», «Франческа да Римини»). Позднее оперное творчество Н.А. Римского-Корсакова («Кашей бессмертный», «Сказание о невидимом граде Китеже и деде Февронии», «Золотой петушок»). Музыкальный театр И.Ф. Стравинского. (музыкально-сценические произведения «Байка про лису, кота, петуха да барана», «История солдата», «Свадебка»); оперы «Соловей», «Мавра». Опера-оратория «Царь Эдип». «Похождения повесы». Оперы Д.Д. Шостаковича «Нос» и «Леди Макбет Мценского уезда». Эволюция оперного творчества С.С. Прокофьева. Оперы «Семен Котко» и «Повесть о настоящем человеке»; «Любовь к трем апельсинам»; «Дуэнья»; «Игрок». Черты экспрессионизма в опере «Огненный ангел». Опера «Война и мир»: композиция, драматургия, характеристики героев, лейтмотивная система. Оперное творчество В.В. Шебалина, Т. Хренникова, Д. Кабалевского.
11	Основные направления развития зарубежной оперы второй половины XX – начала XXI веков	Оперное творчество Ф. Пуленка («Грудь Терезия», «Диалоги кармелиток», «Человеческий голос»). Оперное творчество О. Мессиана («Св. Франциск Ассизский»). Оперное творчество Б. Бриттена («Питер Граймс», «Альберт Херринг», «Маленький трубочист», «Билли Бадд», «Глориана», «Давайте ставить оперу», «Сон в летнюю ночь»). «Тотальный театр» (Б. Циммерман) и «Музыкальный театр» (Х. Лахенманн, К. Штокхаузен) как авангардные направления развития зарубежного оперного жанра. Проблематика работы Б. Циммермана Б. «Будущее оперы (Размышления о необходимости нового подхода к опере как театру будущего)». Философский смысл идеи синтеза искусств в контексте современной постмодернистской культуры на примере оперы Циммермана «Солдаты» (использование серийной техники, кинопроекции и электроники идея «сферического времени», где прошлое, настоящее и будущее происходят на сцене одновременно). Отказ от традиционной мелодии в пользу серийной техники, сонорики и додекафонии. Мета-опера Л. Берио «Король слушает» о процессе создания театрального действия. Концептуальное применение шумовых эффектов в «музыке с картинками» Лахенманна «Девочка со спичками». Парадоксальный характер синтеза различных художественных и композиционно-технологических идей. «Шумовая» опера (С. Шаррино «Устами к устам»). «Инструментальный театр» М. Кагеля. Проблемы воплощения произведений: привлечение современных технических средств, исполнительское мастерство, акустический аспект. Претворение принципов инструментального театра в рамках оперного произведения (цикл «Свет» К. Штокхаузена – семидневная оперная эпопея). Использование живой электроники, видеоарта, датчиков движения на актерах и виртуальной реальности

		(«Любовь издалека» К. Саариахо, «Книга беспокойствия» М. ван дер Аа). Политическая и документальная опера: «Три истории» С. Райха, сатирическая опера «I Hate Mozart» Б. Ланга. Технологический прорыв: VR, ИИ и цифровая партитура: интерактивная VR-опера «Восемь» М. ван дер Аа, которую зритель воспринимает индивидуально в шлеме виртуальной реальности, перемещаясь по цифровому пространству; «Death and the Powers» Т. Маховера, «роботизированная» опера, где стены и роботы оживают, сканируя импульсы живого певца и превращая из в электронный звук. Появление первых камерных произведений, где либретто или часть музыкального материала генерируются нейросетями в реальном времени на основе реакций зала. Появление опер-катастроф и эко-опер («Солнце и море» Л. Лапелите, В. Грайните, Л. Псилоните, «Уроки любви и жестокости» Дж. Бенджамина и др.). Использование современных сюжетов, образов представителей кинематографа и массовой культуры (опера Ф. Гласса об У. Диснее «The Perfect American», «Девочки из Джила» Дж. Адамса). Продолжается интеллектуальная традиция авангарда: микротоновые вокальные техники, феномен человеческого голоса переосмысливаются в операх «Violetter Schnee» («Фиолетовый снег») Б. Фуррера и «Heart Chamber» («Сердечная камера») Х. Черновин. Оперное творчество Ф. Гласса, Дж. Адамса, К. Саариахо. Опера Д. Лигети «Великий Мертвиарх». «Театр идей» Л. Ноно – вовлечение публики в художественное пространство «трагедии слышания» – опера «Прометей».
12	Общие тенденции развития отечественного музыкального театра второй половины XX – начала XXI веков	Академический репертуарный театр – продолжение линии историко-костюмных спектаклей прошлого. Интерпретационный театр – автономность режиссерской концепции по отношению к образной сфере оперного произведения, поиск оригинальных прочтений классики. Вопрос об органичности режиссерских интерпретаций. Необходимость следования установке на «создание спектакля из духа произведения» (В. Фильзенштейн) и «Перпендикуляр» Б.А. Покровского. Панорама зарубежных и отечественных оперных фестивалей. «Музыкальный театр» как современное качество оперных сочинений: сближение с драматическим театром, кино. 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. Традиционные и новые жанрово-микстовые разновидности: «Игра про Макса-Емельяна, Алену и Ивана» В.А. Кобекина и «Боярыня Морозова Р.К. Щедрина как разноплановые примеры «хоровой оперы». Музыкально-театральное творчество Э.В. Денисова («Пена дней», «Четыре девушки»). Связь в «Пене дней» 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. А. Шнитке («Жизнь с идиотом», «Джезуальдо», «История доктора Иоганна Фауста»), Н. Каретникова («Мистерия апостола Павла», «Тиль Уленшпигель»), Э. Артемьева («Преступление и наказание»). Отечественная литература и история в оперном творчестве Р.К. Щедрина («Не только любовь», «Мертвые души», «Боярыня Морозова»). Черты постмодернистской поэтики в опере «Когда время выходит из берегов» («Три сестры») В.Г. Тарнапольского. Многообразие музыкально-драматургических подходов и художественных решений в большой и камерной отечественной опере. Особенности ее развития и проблемный план: современность через историю, мир и человек. Образы русской классической литературы в оперном творчестве А.Н. Холминова. Музыкальный театр М.С. Вайнберга. Тема сохранения и углубления исторической памяти в опере «Пассажирка». Художественное значение произведения как исторического документа эпохи. Особенности музыкального языка и драматургии. Претворение принципов ассоциативной поэтики как отличительная черта оперы XX века: метафоричность авторского высказывания, приемы «поэтического театра», контаминации («чужого слова»), монтажа, роль полисценических композиций (на примере сочинений «Мастер и Маргарита», «Иван Грозный» С.М. Слоимского, «Пугачев» В.А. Кобекина, «Крылатый всадник» В.И. Рубина, «Музыка для живых» Г.А. Канчели). Современные российские саенс-оперы, междисциплинарные перформансы.
--	--	--

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Виды деятельности			Учебно-методические материалы	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)	Компетенции
		лек., час.	№ лаб.	№ пр.			
1	2	3	4	5	6	7	8
4 семестр							
1	Драматургия оперы как синтетического жанра. Жанровые разновидности оперы	6		1	У-1,2 МУ-1,2	К4	УК-1 ОПК-1
2	Проблема взаимоотношения слова и му-	8		2	У-1,2 МУ-1,2	К8	УК-1 ОПК-1

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Виды деятельности			Учебно-методические материалы	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)	Компетенции
		лек., час.	№ лаб.	№ пр.			
1	2	3	4	5	6	7	8
	зыки в опере						
3	Структура и композиция оперного произведения. Музыкальная форма в опере	8		3	У-1,2 МУ-1,2	К12	УК-1 ОПК-1
4	Драматургический конфликт в опере. Интонационная драматургия. Драматургическая функция лейтмотивов	6		4	У-1,2 МУ-1,2	К14	УК-1 ОПК-1
5 семестр							
5	Становление и развитие жанра оперы в западноевропейских странах в XVII-XVIII веках	8		5	У-1,2 МУ-1,2	К4	УК-1 ОПК-1
6	Оперный жанр в Западной Европе в эпоху классицизма	8		6	У-1,2 МУ-1,2	К8	УК-1 ОПК-1
7	Западноевропейская опера эпохи романтизма и рубежа XIX–XX веков	10		7	У-1,2 МУ-1,2	К12	УК-1 ОПК-1
8	Опера в России в XVIII–XIX веках	10		8	У-1,2 МУ-1,2	К18	УК-1 ОПК-1
6 семестр							
9	Зарубежная опера конца XIX – первой половины XX веков	6		9	У-1,2 МУ-1,2	К4	УК-1 ОПК-1
10	Русская опера конца XIX – первой половины XX веков	6		10	У-1,2 МУ-1,2	К8	УК-1 ОПК-1
11	Основные направления развития зарубежной оперы второй половины XX – начала XXI веков	8		11	У-1,2 МУ-1,2	К12	УК-1 ОПК-1
12	Общие тенденции развития отечественного музыкального театра второй половины XX – начала XXI веков	8		12	У-1,2 МУ-1,2	К14	УК-1 ОПК-1

К – коллоквиум

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия

4.2.1 Практические занятия

Таблица 4.2.1 – Практические занятия

№	Наименование практического занятия	Объ- ем, час.
1	2	3
4 семестр		
1	Драматургия оперы как синтетического жанра. Жанровые разновидности оперы	4
2	Проблема взаимоотношения слова и музыки в опере	2
3	Структура и композиция оперного произведения. Музыкальная форма в опере	4
4	Драматургический конфликт в опере. Интонационная драматургия. Драматургическая функция лейтмотивов	4
Итого:		14
5 семестр		
5	Становление и развитие жанра оперы в западноевропейских странах в XVII-XVIII веках	4
6	Оперный жанр в Западной Европе в эпоху классицизма	4
7	Западноевропейская опера эпохи романтизма и рубежа XIX–XX веков	4
8	Опера в России в XVIII–XIX веках	6
Итого:		18
6 семестр		
9	Зарубежная опера конца XIX – первой половины XX веков	2
10	Русская опера конца XIX – первой половины XX веков	4
11	Основные направления развития зарубежной оперы второй половины XX – начала XXI веков	4
12	Общие тенденции развития отечественного музыкального театра второй половины XX – начала XXI веков	4
Итого:		14
Всего:		46

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов

№ раз- дела (те- мы)	Наименование раздела (темы) дисциплины	Срок выполнения	Время, затрачиваемое на выполнение СРС, час.
1	2	3	4
4 семестр			
1	Драматургия оперы как синтетического жанра. Жанровые разновидности оперы	4 неделя	10,0
2	Проблема взаимоотношения слова и музыки в опере	8 неделя	7,85

№ раз-дела (те-мы)	Наименование раздела (темы) дисциплины	Срок выполнения	Время, затрачиваемое на выполнение СРС, час.
1	2	3	4
3	Структура и композиция оперного произведения. Музыкальная форма в опере	12 неделя	10,0
4	Драматургический конфликт в опере. Интонационная драматургия. Драматургическая функция лейтмотивов	14 неделя	10,0
Итого:			37,85
5 семестр			
5	Становление и развитие жанра оперы в западноевропейских странах в XVII-XVIII веках	4 неделя	24,0
6	Оперный жанр в Западной Европе в эпоху классицизма	8 неделя	24,0
7	Западноевропейская опера эпохи романтизма и рубежа XIX–XX веков	12 неделя	24,0
8	Опера в России в XVIII–XIX веках	18 неделя	25,85
Итого:			97,85
6 семестр			
9	Зарубежная опера конца XIX – первой половины XX веков	4 неделя	10,0
10	Русская опера конца XIX – первой половины XX веков	8 неделя	10,0
11	Основные направления развития зарубежной оперы второй половины XX – начала XXI веков	12 неделя	10,0
12	Общие тенденции развития отечественного музыкального театра второй половины XX – начала XXI веков	14 неделя	7,85
Итого:			37,85
Всего:			173,55

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной дисциплине организуется:

библиотекой университета:

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД;

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.

кафедрой:

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современных программных средств.

- путем разработки:

- методических рекомендаций по организации самостоятельной работы студентов;

- методических указаний к практическим занятиям;

- оценочных средств для текущего и промежуточного контроля и т.д.;

типографией университета:

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;

- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литературы.

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитательного потенциала дисциплины

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных и общепрофессиональных компетенций обучающихся.

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социокультурный и научный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей и профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует духовно-нравственному, патриотическому, культурно-творческому воспитанию обучающихся.

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает:

- целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, материал для практических занятий содержания, демонстрирующего обучающимся образцы настоящего подвижничества создателей и представителей данной отрасли науки и культуры, высокого профессионализма деятелей художественной культуры, их ответственности за результаты и последствия деятельности для человека и общества; примеры подлинной нравственности людей, причастных к развитию музыкального искусства, а также примеры высокой духовной культуры, патриотизма, гражданственности, гуманизма, творческого мышления;

– применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями работодателей (командная работа, разбор конкретных ситуаций, элементы дискуссии и др.);

– личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой общей и профессиональной культуры.

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального становления.

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций

Код и наименование компетенции	Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), и практики, при изучении (прохождении) которых формируется данная компетенция		
	начальный	основной	завершающий
1	2	3	4
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	История музыки (зарубежной и отечественной)		История музыкального театра Производственная педагогическая практика
	Философия Социология Социальная философия	Оперная драматургия Музыка второй половины XX – начала XXI веков Основы научных исследований Музыка в системе искусств Учебная педагогическая практика Методика обучения вокалу	
		История вокального искусства	
ОПК-1 Способен понимать специфику музы-	История музыки (зарубежной и отечественной)		

Код и наименование компетенции	Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), и практики, при изучении (прохождении) которых формируется данная компетенция		
	начальный	основной	завершающий
1	2	3	4
кальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	Теория музыки Гармония	Оперная драматургия Музыка второй половины XX – начала XXI веков Музыкальная форма Учебная исполнительская практика	
		История вокального искусства	

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания

Код компетенции/этап (указывается название этапа из п. 7.1)	Показатели оценивания компетенций (индикаторы достижения компетенций, закрепленные за дисциплиной)	Критерии и шкала оценивания компетенций		
		Пороговый уровень («удовлетворительно»)	Продвинутый уровень («хорошо»)	Высокий уровень («отлично»)
1	2	3	4	5
УК-1/ основной	УК-1.3 Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по различным типам запросов	Знать: - необходимый объем учебной информации в области оперной драматургии. Уметь: - находить информацию в соответствии с поставленной задачей. Владеть (или Иметь опыт дея-	Знать: - необходимый объем учебной информации в области оперной драматургии; - основные музыкально-искусствоведческие источники по изучаемым вопросам. Уметь: - находить информацию в соответствии с поставленной задачей; - отбирать и ранжировать исследовательские ма-	Знать: - необходимый объем учебной информации в области оперной драматургии; - основные музыкально-искусствоведческие источники по изучаемым вопросам; - Интернет-ресурсы по темам дисциплины. Уметь: - находить информацию в соответствии с поставленной задачей; - отбирать и ранжировать исследовательские материалы по разным типам запросов; - проводить критический

Код компетенции/этап (указывается название этапа из п. 7.1)	Показатели оценивания компетенций (индикаторы достижений компетенций, закрепленные за дисциплиной)	Критерии и шкала оценивания компетенций		
		Пороговый уровень («удовлетворительно»)	Продвинутый уровень («хорошо»)	Высокий уровень («отлично»)
1	2	3	4	5
		тельности): - навыками синтеза дискретных элементов информации по конкретным разделам истории вокального искусства.	териалы в соответствии с различными типами запросов. Владеть (или Иметь опыт деятельности): - навыками синтеза дискретных элементов информации по конкретным разделам дисциплины; - готовностью к системному осмыслению информации по вопросам истории, теории и практики оперного искусства.	анализ источников. Владеть (или Иметь опыт деятельности): - навыками синтеза дискретных элементов информации по конкретным разделам дисциплины; - готовностью к системному осмыслению информации по вопросам истории, теории и практики оперного искусства; - иметь опыт решения поставленных задач на основе самостоятельной работы с информацией.
ОПК-1/ основной	ОПК-1.1 Осуществляет текстологический анализ вокального произведения	Знать: - основные разновидности оперного жанра. Уметь: - осуществлять анализ нотного текста (вокальной партии и сопровождения, хоровых и оркестровых фрагментов). Владеть	Знать: - основные разновидности оперного жанра; - историю становления и развития жанра оперы. Уметь: - осуществлять анализ нотного текста (вокальной партии и сопровождения, хоровых и оперных фрагментов); - анализировать оперное сочинение во взаимосвязи	Знать: - основные разновидности оперного жанра; - историю становления и развития жанра оперы; - алгоритм анализа драматургии оперного сочинения. Уметь: - осуществлять анализ нотного текста (вокальной партии и сопровождения, хоровых и оркестровых фрагментов). - анализировать оперное сочинение во взаимосвязи с литературным источником (история со-

Код компетенции/этап (указывается название этапа из п. 7.1)	Показатели оценивания компетенций (индикаторы достижений компетенций, закрепленные за дисциплиной)	Критерии и шкала оценивания компетенций		
		Пороговый уровень («удовлетворительно»)	Продвинутый уровень («хорошо»)	Высокий уровень («отлично»)
1	2	3	4	5
		(или Иметь опыт деятельности): - иметь опыт анализа основных средств музыкальной выразительности в оперных сочинениях, изучаемых в ходе освоения дисциплины.	зи с литературным источником. Владеть (или Иметь опыт деятельности): - иметь опыт анализа основных средств музыкальной выразительности в оперных сочинениях, изучаемых в ходе освоения дисциплины; - владеть навыками сравнительного анализа различных исполнительских версий на основе текстологического изучения оперных произведений.	здания, образный строй и т.д.); - проводить детальный анализ компонентов нотного текста. Владеть (или Иметь опыт деятельности): - иметь опыт анализа основных средств музыкальной выразительности в оперных сочинениях, изучаемых в ходе освоения дисциплины; - владеть навыками сравнительного анализа различных исполнительских версий на основе текстологического изучения оперных произведений; - иметь опыт самостоятельного текстологического анализа нотных текстов оперных произведений.
	ОПК-1.3 Понимает специфику музыкально-исторических процессов.	Знать: - основные периоды истории зарубежной и отечественной оперы от XVII века до современности. Уметь: - характеризовать основные этапы	Знать: - основные периоды истории зарубежной и отечественной оперы от XVII века до современности; - специфику процессов становления и развития национальных композиторских школ в европейских странах и	Знать: - основные периоды истории зарубежной и отечественной оперы от XVII века до современности; - специфику процессов становления и развития национальных композиторских школ в европейских странах и России; - художественно-стилевую принадлежность крупнейших ком-

Код компетенции/этап (указывается название этапа из п. 7.1)	Показатели оценивания компетенций (индикаторы достижений компетенций, закрепленные за дисциплиной)	Критерии и шкала оценивания компетенций		
		Пороговый уровень («удовлетворительно»)	Продвинутый уровень («хорошо»)	Высокий уровень («отлично»)
1	2	3	4	5
		исторического развития музыкально-театрального искусства. Владеть (или Иметь опыт деятельности): - профессиональной терминологией.	России. Уметь: - характеризовать основные этапы исторического развития музыкально-театрального искусства; - рассматривать оперные произведения различной стилиевой принадлежности в разных режиссерских интерпретациях. Владеть (или Иметь опыт деятельности): - профессиональной терминологией; - представлениями о влиянии культурно-исторических процессов на оперное искусство.	позиторов, особенности их индивидуального стиля и оперное наследие. Уметь: - характеризовать основные этапы исторического развития музыкально-театрального искусства; - рассматривать оперные произведения различной стилиевой принадлежности в разных режиссерских интерпретациях; - выявлять жанрово-стилевые особенности оперного сочинения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи. Владеть (или Иметь опыт деятельности): - профессиональной терминологией; - представлениями о влиянии культурно-исторических процессов на оперное искусство; - комплексными представлениями о развитии оперного искусства как составной части общекультурно-художественных процессов в странах Западной Европы и России.

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля успеваемости

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или её части)	Технология формирования	Оценочные средства		Описание шкал оценивания
				наименование	№№ заданий	
1	2	3	4	5	6	7
1	Драматургия оперы как синтетического жанра. Жанровые разновидности оперы	УК-1 ОПК-1	Лекции, СРС, практические занятия	вопросы для коллоквиума	1-20	Согласно табл. 7.2
				БТЗ	1-25	
2	Проблема взаимоотношения слова и музыки в опере	УК-1 ОПК-1	Лекции, СРС, практические занятия	вопросы для коллоквиума	21-40	Согласно табл. 7.2
				БТЗ	26-50	
3	Структура и композиция оперного произведения. Музыкальная форма в опере	УК-1 ОПК-1	Лекции, СРС, практические занятия	вопросы для коллоквиума	41-60	Согласно табл. 7.2
				БТЗ	51-75	
4	Драматургический конфликт в опере. Интонационная драматургия. Драматургическая функция лейтмотивов	УК-1 ОПК-1	Лекции, СРС, практические занятия	вопросы для коллоквиума	61-80	Согласно табл. 7.2
				БТЗ	76-100	
5	Становление и развитие жанра оперы в западноевропейских странах в XVII-XVIII веках	УК-1 ОПК-1	Лекции, СРС, практические занятия	вопросы для коллоквиума	81-100	Согласно табл. 7.2
				БТЗ	101-125	
6	Оперный жанр в Западной Европе в эпоху классицизма	УК-1 ОПК-1	Лекции, СРС, практические занятия	вопросы для коллоквиума	101-120	Согласно табл. 7.2
				БТЗ	126-150	
7	Западноевропейская опера эпохи романтизма и рубежа XIX–XX веков	УК-1 ОПК-1	Лекции, СРС, практические занятия	вопросы для коллоквиума	121-140	Согласно табл. 7.2
				БТЗ	151-175	
8	Опера в России в XVIII–XIX веках	УК-1 ОПК-1	Лекции, СРС, практические занятия	вопросы для коллоквиума	141-160	Согласно табл. 7.2
				БТЗ	176-200	

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Код кон- тролиру- емой компе- тенции (или её части)	Технология формирова- ния	Оценочные средства		Описание шкал оце- нивания
				наимено- вание	№№ заданий	
1	2	3	4	5	6	7
9	Зарубежная опера кон- ца XIX – первой поло- вины XX веков	УК-1 ОПК-1	Лекции, СРС, прак- тические за- нятия	вопросы для кол- локвиума	161-180	Согласно табл. 7.2
				БТЗ	201-225	
10	Русская опера конца XIX – первой половины XX веков	УК-1 ОПК-1	Лекции, СРС, прак- тические за- нятия	вопросы для кол- локвиума	181-200	Согласно табл. 7.2
				БТЗ	226-250	
11	Основные направления развития зарубежной оперы второй полови- ны XX – начала XXI веков	УК-1 ОПК-1	Лекции, СРС, прак- тические за- нятия	вопросы для кол- локвиума	201-220	Согласно табл. 7.2
				БТЗ	251-275	Согласно табл. 7.2
12	Общие тенденции раз- вития отечественного музыкального театра второй половины XX – начала XXI веков	УК-1 ОПК-1	Лекции, СРС, прак- тические за- нятия	вопросы для кол- локвиума	221-240	Согласно табл. 7.2
				БТЗ	276-300	Согласно табл. 7.2

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме.

Примеры типовых контрольных заданий для проведения текущего контроля успеваемости

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1. «Драматургия оперы как синтетического жанра. Жанровые разновидности оперы

1. Какой советский музыковед впервые сформулировал и разработал применительно к опере и симфонии понятие «музыкальная драматургия»:

- а) Б. Асафьев
- б) А. Гозенпуд
- в) Б. Ярустовский

Вопросы для коллоквиума по разделу (теме) 2 «Проблема взаимоотношения слова и музыки в опере»

1. Сюжет в опере. Приоритетное значение музыкальных выразительных средств в воплощении идеи произведения.
2. Словесная драматургия (либретто). Известные либреттисты западноевропейских и русских опер.
3. Триада «литературный прообраз – оперный персонаж – исполнитель» (раскрыть на конкретном примере по выбору).
4. Стихотворное и прозаическое либретто; смешанные формы.

5. Два основных подхода к созданию либретто – на самостоятельный текст и неизменный текст литературного первоисточника.

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзаменов в 4, 5 и 6 семестрах. Экзамены проводятся в виде компьютерного тестирования.

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета.

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),
- на установление правильной последовательности,
- на установление соответствия.

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с помощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характера).

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций.

Примеры типовых заданий для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Задание в закрытой форме:

Выберите один ответ.

Микроариозо (по Е.А. Ручьевской) – это:

- а) малое ариозо, окруженное речитативом
- б) раздел ариозо
- в) раздел арии

Задание в открытой форме:

Впишите ответ

Что такое лейтгармония: _____.

Задание на установление правильной последовательности:

Расположите в правильном порядке разделы барочной арии:

- а) главная тема в основной тональности с оркестровой ригурнеллю
- б) контрастная часть
- в) главная тема с введением исполнителем виртуозной вокальной

импровизации и колоратур

Задание на установление соответствия:

Установите соответствие между композиторами и их вкладом в развитие оперного искусства:

1. Ж.-Б. Люлли	а) основоположник французской национальной оперы
2. А. Скарлатти	б) разработал форму арии da capo
3. Г. Шютц	в) создал первую немецкую оперу

Компетентностно-ориентированная задача:

Проанализируйте оперу «Пиковая дама» П.И. Чайковского и выявите основные композиционные принципы драмы: взаимодействие линий действия и контрдействия; центробежной и центростремительной сил; сквозного действия.

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине.

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами университета:

- Положение П 02.016 – 2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных программ»;
- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке литературы.

Для *текущего контроля успеваемости* по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов:

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС

Форма контроля	Минимальный балл		Максимальный балл	
	балл	примечание	балл	примечание
1	2	3	4	5
4 семестр				
Коллоквиум № 1 «Драматургия оперы как синтетического жанра. Жанровые разновидности оперы»	5	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	10	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Коллоквиум № 2 «Проблема взаимоотношения слова и музыки в опере»	5	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	10	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Коллоквиум № 3 «Структура и композиция оперного произведения. Музыкальная форма в опере»	5	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	10	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Коллоквиум № 4 «Драматургический конфликт в опере. Интонационная драматургия. Драматургическая функция лейтмотивов»	5	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	10	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
СРС	4		8	
Итого	24		48	
Посещаемость	0		16	
Экзамен	0		36	
Итого	24		100	
5 семестр				
Коллоквиум № 5 «Становление и развитие жанра оперы в западноевропейских странах в XVII-XVIII веках»	5	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	10	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Коллоквиум № 6 «Оперный жанр в Западной Европе в эпоху классицизма»	5	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	10	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Коллоквиум № 7 «Западноевропейская опера эпохи романтизма и рубежа XIX–XX веков»	5	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	10	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Коллоквиум № 8 «Опера в России в XVIII–XIX веках»	5	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	10	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
СРС	4		8	
Итого	24		48	
Посещаемость	0		16	

Экзамен	0		36	
Итого	24		100	
6 семестр				
Коллоквиум № 9 «Зарубежная опера конца XIX – первой половины XX веков»	5	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	10	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Коллоквиум № 10 «Русская опера конца XIX – первой половины XX веков»	5	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	10	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Коллоквиум № 11 «Основные направления развития зарубежной оперы второй половины XX – начала XXI веков»	5	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	10	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Коллоквиум № 12 «Общие тенденции развития отечественного музыкального театра второй половины XX – начала XXI веков»	5	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	10	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
СРС	4		8	
Итого	24		48	
Посещаемость	0		16	
Экзамен	0		36	
Итого	24		100	

Для *промежуточной аттестации обучающихся*, проводимой в виде тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и одна задача).

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:

- задание в закрытой форме – 2 балла,
- задание в открытой форме – 2 балла,
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,
- задание на установление соответствия – 2 балла,
- решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов.

Максимальное количество баллов за тестирование – 36 баллов.

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

8.1 Основная учебная литература

1. Аль, Д. Н. Основы драматургии: учебное пособие/ Д. Н. Аль. - Изд. 6-е, испр. - Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 2013. - 279 с. - Текст: непосредственный.

2. Приходовская, Е. А. Оперная драматургия : учебное пособие / Е. А. Приходовская. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2015. – 80 с. : ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Текст : непосредственный.

8.2 Дополнительная учебная литература

3. Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера: учебное пособие / Б. Е. Захава; под общ. ред. П. Е. Любимцева. - Изд. 6-е, стер. - Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 2013. - 432 с. - Текст: непосредственный.

4. История зарубежной музыки: учебник для музыкальных вузов/ Санкт-Петербургская гос. консерватория, Московская гос. консерватория, Гос. ин-т искусствознания; сост. и общ. ред. В. В. Смирнова. - Санкт-Петербург : Композитор, 2010 - .631с. - Текст: непосредственный.

5. Банникова, И. И. История отечественной музыки XX века (1917-2000 гг.): учебное пособие для бакалавров/ И.И. Банникова; Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орловский государственный институт искусств и культуры», Кафедра теории и истории музыки. – Орел: Орловский государственный институт искусств и культуры, 2012. – 147 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276175>. – Текст: электронный.

6. Ламперти, Дж. Б. Техника бельканто: учебное пособие / Джованни Баттиста Ламперти; пер. [с итал.] Н. А. Александровой. - Санкт-Петербург: Лань: Планета Музыки, 2013. - 47 с.: ноты. - (Учебники для вузов. - Текст: непосредственный

7. Рапацкая, Л. А. История русской музыки: от Древней Руси до «серебряного века» [Текст] : учебник / Л. А. Рапацкая. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Владос, 2013. – 384 с. – (Учебник для вузов). – ISBN978-5-691-01901-2 : 416.00 р.

8. Савенко, С. И. История русской музыки XX столетия. От Скрябина до Шнитке [Текст] : [учебник] / С. Савенко. – Москва : Музыка, 2011. – 232 с. – ISBN978-5-7140-1150-4 : 632.00 р.

9. Холопова, В. Н. Музыка как вид искусства: учебное пособие/ В. Н. Холопова; Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского. - Изд. 4-е, испр. - Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 2014. - 319 с. - Текст: непосредственный.

8.3 Перечень методических указаний

1. Оперная драматургия : методические указания для подготовки к практическим занятиям студентов направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, профиль «Академическое пение» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Н. А. Синянская. - Электрон. текстовые дан. (513 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2022. - 31 с. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.

2. Оперная драматургия : методические указания для подготовки к самостоятельным занятиям для студентов направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, профиль «Академическое пение» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Н. А. Синянская. - Электрон. текстовые дан. (296 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2022. - 10 с. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.

8.4 Другие учебно-методические материалы

Отраслевые журналы в библиотеке университета:

- «Музыка и время»;
- «Музыковедение»;
- «Музыкальная академия»;
- «Музыкальная жизнь»;
- «Музыкальное обозрение» (газета).

Учебно-наглядные материалы, обеспечивающие тематические иллюстрации: видеозаписи инструментальной, оперной, камерно-вокальной музыки и др., находящиеся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. [http:// www.belcanto.ru/](http://www.belcanto.ru/) – Belcanto.ru. Классическая музыка, опера и балет.
2. <http://biblioclub.ru> – Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн».
3. <http://ru.wikipedia.org/wiki/> – Википедия.
4. <http://vocal-noty.ru/> – Опера и вокал. Сайт для вокалистов
5. <http://www.notarhiv.ru/> – Нотный архив России.
6. <http://www.sonata-etc.ru/> – Соната. Мировая культура в зеркале музыкального искусства: электронная мультимедиа энциклопедия.
7. <http://classic-online.ru/> - Классическая музыка онлайн

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Оперная драматургия» являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин.

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал.

Практические занятия направлены на контроль подготовленности студента; закрепление учебного материала. Они также способствуют развитию у

обучающихся навыков межличностной коммуникации, приобретению опыта ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также в литературе, рекомендованной преподавателем.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тестирования, коллоквиума, работы на практических занятиях.

Преподаватель на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Оперная драматургия»: конспектирование учебной литературы и лекции, составление перечня понятий и терминов, изучение информационно-справочных и мультимедийных ресурсов сети «Интернет» и т. п.

В процессе обучения используются активные и интерактивные формы работы со студентами: чтение лекций с элементами визуализации и проблемного изложения; привлечение студентов к профессиональному диалогу, индивидуальной и групповой дискуссии на лекциях и практических занятиях; промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекций и практических занятий; участие в групповых и индивидуальных консультациях. Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с литературой, аудио- и видеоматериалами.

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы студента. В самом начале работы над источником важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала является конспектирование, без которого немислима серьезная работа над источниками информации. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал.

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими учебными и аудиовизуальными материалами, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Оперная драматургия» с целью усвоения и закрепления знаний, формирования умений и навыков.

В процессе изучения материала по каждой теме необходимо опираться на фундаментальные труды признанных специалистов в данной области. При использовании ресурсов Интернета важно сравнивать определения основных понятий, педагогические теории и концепции разных авторов с формулировками, устоявшимися в психолого-педагогической и искусствоведческой литературе, во избежание неточностей и фактологических ошибок. Следует обязательно конспектировать изучаемый материал, избегая полнотекстового

копирования Интернет-ресурсов. Это необходимо для освоения материала, его уточнения, выстраивания и критического осмысления. Подбирая информацию в компьютерной версии, студент должен стремиться создать базу для подготовки к экзаменам и дальнейшей профессиональной деятельности.

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Оперная драматургия» – закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические умения и навыки научного поиска и критического осмысления разнообразных источников профессионально значимой информации.

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

LibreOffice, операционная система Windows
Антивирус Касперского (или *ESETNOD*)

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-004), оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для преподавателя. Рояль «Essex» EGP 155C чёрный полированный; Персональный компьютер БК PremiumS-1155 intel i5-3470/P8H77M/DDP3 4Gb/GTX650TI 1Gb/1Tb/DVD-RW/LCD 23”; Зеркало напольное; Телевизор LED 47”Philips; Проигрыватель Blu-Ray 3DPioneerBDP-140; Цифровое фортепиано RP-301- RW(67000); локальная сеть с выходом в Интернет.

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-005), оснащённая учебной мебелью: стол, стул для преподавателя, маркерная доска; Компьютер (43782), Пианино «Essex» EUP-123 чёрное полированное, Рояль Ronisch; пульт для нот. Напольное зеркало; локальная сеть с выходом в Интернет.

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-006-А-2), оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для преподавателя, Пианино «Essex» EUP-123 чёрное полированное; ноутбук ASUSX555KD, локальная сеть с выходом в Интернет.

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-006-Б-1), оснащённая учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для преподавателя; Пианино «Essex» EUP-123 чёрное полированное, Ноутбук LenovoIdeaPad G580.

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитывать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем).

Но- мер изме- нения	Номера страниц				Всего стра- ниц	Дата	Основание для изменения и подпись лица, проводившего изменения
	изме- нённых	заме- нённых	анну- лиро- ванных	новых			
1	-	38	-	-	1	30.08.2022	Обновление МУ Синянская Н.А.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Юго-Западный государственный университет

УТВЕРЖДАЮ:

Декан факультета

лингвистики и межкультурной
коммуникации

(наименование ф-та полностью)

 О.Л. Ворошилова
(подпись, инициалы, фамилия)

« 28 » 08 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Оперная драматургия

(наименование дисциплины)

ОПОП ВО 53.03.03 Вокальное искусство

(код и наименование направления подготовки (специальности))

направленность (профиль, специализация) «Академическое пение»

(наименование направленности (профиля / специализации))

форма обучения

очно-заочная

(очная, очно-заочная, заочная)

Курск – 2020

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с ФГОС-3++ – бакалавриат по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство на основании учебного плана ОПОП ВО 53.03.03 Вокальное искусство, направленность (профиль) «Академическое пение», одобренного учёным советом университета (протокол № 7 «25» февраля 2020 г.).

Рабочая программа дисциплины обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе для обучения студентов по ОПОП ВО 53.03.03 Вокальное искусство, направленность (профиль) «Академическое пение», на заседании кафедры вокального искусства, протокол №1 «28» августа 2020 г.

И.о. зав. кафедрой И. Бародубцева Стародубцева И.Ф.

Разработчик программы Синянская Н.А.
(ученая степень и ученое звание, Ф.И.О.)

/Директор научной библиотеки Макаровская В.Г.

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 53.03.03 Вокальное искусство, направленность (профиль) «Академическое пение», одобренного Учёным советом университета протокол № 7 «29» 03 2021 г., на заседании кафедры вокального искусства, 112, от 02.07.2021г.
(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой И. Бародубцева — Стародубцева И.Ф.

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 53.03.03 Вокальное искусство, направленность (профиль) «Академическое пение», одобренного Учёным советом университета протокол № 8 «15» 06 2021 г., на заседании кафедры вокального искусства, 111 от 29.08.2022
(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой И. Бародубцева — Стародубцева И.Ф.

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 53.03.03 Вокальное искусство, направленность (профиль) «Академическое пение», одобренного Учёным советом университета протокол № 1 «18» 02 2022 г., на заседании кафедры вокального искусства, 111 от 29.08.2023г
(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой И. Бародубцева — Стародубцева И.Ф.

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 53.03.03 Вокальное искусство, направленность (профиль) «Академическое пение», одобренного Ученым советом университета протокол № 9 «27» 02 2023 г., на заседании кафедры вокального искусства, ул. от 29.08.2024 г.
(наименование кафедры, дата, номер протокола)

И.о. Зав. кафедрой Кирилов Кирилов Е.И.

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 53.03.03 Вокальное искусство, направленность (профиль) «Академическое пение», одобренного Ученым советом университета протокол № 9 «27» 03 2024 г., на заседании кафедры вокального искусства, ул. от 19.08.2025 г.
(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой И. Стародубица Стародубева И.Ф.

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 53.03.03 Вокальное искусство, направленность (профиль) «Академическое пение», одобренного Ученым советом университета протокол № 9 «31» 03 2025 г., на заседании кафедры вокального искусства, ул. от 31.08.2026 г.
(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой И. Стародубица Стародубева И.Ф.

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 53.03.03 Вокальное искусство, направленность (профиль) «Академическое пение», одобренного Ученым советом университета протокол № «__» __ 20__ г., на заседании кафедры вокального искусства, _____
(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой _____

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 53.03.03 Вокальное искусство, направленность (профиль) «Академическое пение», одобренного Ученым советом университета протокол № «__» __ 20__ г., на заседании кафедры вокального искусства, _____
(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой _____

1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

1.1 Цель дисциплины

Формирование у обучающихся знаний, умений и навыков, компетенций в области истории драматургии для реализации в учебном процессе и последующей профессиональной деятельности.

1.2 Задачи дисциплины

- формирование знаний об основных этапах развития оперного жанра от его возникновения до современности, об исторически сложившихся жанровых разновидностях;
- знакомство с наиболее значительными авторами и образцами зарубежной и отечественной оперы XVII столетия – первых десятилетий XXI века;
- формирование умений, навыков и опыта целостного, стилевого, текстологического анализа драматургии и композиции оперных сочинений различных направлений, школ; анализа режиссерских и сценических версий;
- приобретение навыков и опыта работы с научно-исследовательской литературой, аудио- и видеоматериалами, мультимедийными источниками по вопросам дисциплины;
- формирование готовности к постижению оперного произведения в контексте музыкально-исторических процессов, к эффективному использованию полученных знаний, умений и навыков области оперной драматургии в профессиональной деятельности.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы (компетенции, закрепленные за дисциплиной)		Код и наименование индикатора достижения компетенции, закрепленного за дисциплиной	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций
код компетенции	наименование компетенции		
УК-1	Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставлен-	УК-1.3 Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по различным типам запросов	Знать: - необходимый объем учебной информации в области оперной драматургии; - основные музыковедческие источники по изучаемым вопросам; - Интернет-ресурсы по темам дисциплины.

Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы (компетенции, закрепленные за дисциплиной)		Код и наименование индикатора достижения компетенции, закрепленного за дисциплиной	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций
код компетенции	наименование компетенции		
	ных задач		Уметь: - находить информацию в соответствии с поставленной задачей; - отбирать и ранжировать исследовательские материалы по различным типам запросов; - проводить критический анализ источников. Владеть (или Иметь опыт деятельности): - навыками синтеза дискретных элементов информации по конкретным разделам дисциплины; - готовностью к системному осмыслению информации по вопросам истории, теории и практики оперного искусства; - иметь опыт решения поставленных задач на основе самостоятельной работы с информацией.
ОПК-1	Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	ОПК-1.1 Осуществляет текстологический анализ вокального произведения	Знать: - основные разновидности оперного жанра; - историю становления и развития жанра оперы; - алгоритм анализа драматургии оперного сочинения. Уметь: - осуществлять анализ нотного текста (вокальной партии и сопровождения, хоровых и оркестровых фрагментов); - анализировать оперное сочинение во взаимосвязи с литературным источником (история создания, образный строй и т. д.); - проводить детальный анализ компонентов нотного текста. Владеть (или Иметь опыт деятельности): - иметь опыт анализа основных средств музыкальной выразительности в оперных сочинениях, изучаемых в ходе освоения дисциплины;

<i>Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы (компетенции, закрепленные за дисциплиной)</i>		<i>Код и наименование индикатора достижения компетенции, закрепленного за дисциплиной</i>	<i>Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций</i>
<i>код компетенции</i>	<i>наименование компетенции</i>		
			- владеть навыками сравнительного анализа различных исполнительских версий на основе текстологического изучения оперных произведений; - иметь опыт самостоятельного текстологического анализа нотных текстов оперных произведений.
		ОПК-1.3 Понимает специфику музыкально-исторических процессов	Знать: - основные периоды истории зарубежной и отечественной оперы от XVII века до современности; - специфику процессов становления и развития национальных композиторских школ в европейских странах и России; - художественно-стилевую принадлежность крупнейших композиторов, особенности их индивидуального стиля и оперное наследие. Уметь: - характеризовать основные этапы исторического развития музыкально-театрального искусства; – рассматривать оперные произведения различной стилиевой принадлежности в разных режиссерских интерпретациях; – выявлять жанрово-стилевые особенности оперного сочинения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи. Владеть (или Иметь опыт деятельности): - профессиональной терминологией; - представлениями о влиянии культурно-исторических процессов на оперное искусство; - комплексными представлениями о развитии оперного искусства как составной части об-

<i>Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы (компетенции, закрепленные за дисциплиной)</i>		<i>Код и наименование индикатора достижения компетенции, закрепленного за дисциплиной</i>	<i>Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций</i>
<i>код компетенции</i>	<i>наименование компетенции</i>		
			щехудожественных процессов в России и за рубежом.

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Оперная драматургия» входит в обязательную часть блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата 53.03.03 Вокальное искусство, направленность (профиль) «Академическое пение». Дисциплина изучается на 3 и 4 курсах в 5-7 семестрах.

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 11 зачетных единиц (з.е.), 396 академических часов.

Таблица 3 – Объем дисциплины

Виды учебной работы	Всего, часов
Общая трудоемкость дисциплины	396
Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий (всего)	84
в том числе:	
лекции	54
лабораторные занятия	0
практические занятия	30
Самостоятельная работа обучающихся (всего)	245,55
Контроль (подготовка к экзаменам)	63
Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР)	3,45
в том числе:	
зачет	не предусмотрен
зачет с оценкой	не предусмотрен
курсовая работа (проект)	не предусмотрена
экзамен (включая консультацию перед экзаменом)	3,45

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1 Содержание дисциплины

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Содержание
1	2	3
5 семестр		
1	Драматургия оперы как синтетического жанра. Жанровые разновидности оперы	Многозначность термина «драматургия», его универсальность. Термин «драматургия» в музыкознании (Б. Асафьев, В. Бобровский, М. Друскин, С. Скребков, Ю. Келдыш, В. Конен, В. Медушевский, В. Ферман, Т. Чернова, Б. Ярустовский). Опера в системе жанров вокальной музыки. Уникальность оперы как синтетического жанра. Взаимодействие компонентов оперного спектакля (музыка, слово, театрально-драматическое действие, режиссура, сценография, декорационно-оформительское искусство, мастерство гримера, костюмера, суфлера и др.). Специфика оперного жанра в сравнении с другими видами визуально-временных искусств – драматическим театром и кинематографом. Оперная драматургия как фактор развития сюжета и характеров, создания разворачивающегося во времени целостного художественного мира. Главенство, синтезирующая роль музыки. Дирижер и режиссер в оперном спектакле. Авторский замысел оперы и его исполнительская реализация. Влияние интерпретации, вокально-актерского мастерства певца, новых технологий на реализацию композиторского стиля и образа героя. Вопросы режиссерских интерпретаций оперных произведений. Специфика работы режиссера оперного спектакля. Необходимость владения комплексом музыкально-театральных знаний. Две главные части «системы» К. Станиславского: 1) внутренняя и внешняя работа артиста над собой; 2) внутренняя и внешняя работа над ролью. Работа над ролью как изучение духовной сущности драматического произведения, того зерна, из которого оно создано и которое составляет смысл каждой из составляющих ролей. Творческие принципы В. Мейерхольда. Следование отечественным традициям в оперной режиссуре, обращение к 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 средствами сценического плаката, лозунгами, броскостью «социальной маски», и сложнейшими ассоциативными ходами, символами, приемами остранения, виртуозной игрой актера с его собственным персонажем. Аксиома Мейерхольда: всякая драма требует второй партитуры – сценической. Контрапунктическое соотношение музыкального и сценического ряда. Творческие принципы кинорежиссера А. Тарковского, претворен-

		ные в оперной практике. Понимание и раскрытие глубинной психологической правды тех состояний, в которых находится тот или иной характер. Сохранение классицистских требований к единству времени, места и действия. Вопросы диалога, характера, авторского замысла и его воплощения, предназначения режиссера, мизансцен, костюмов, родства кинодраматургии и музыкальной формы. Привнесение на оперную сцену киноэстетики: работа светом (ближний, общий, крупный план), приемы киномонтажа, «рапидной» съемки и т.п. Кинодраматургия и опера. Проблема традиций и новаторства в современном режиссерском творчестве: «от музея к животворящему театру» (Б. Покровский). Поиск постановочных решений на уровне смысловых импульсов нотного текста. Контрастная полифония как прообраз полиэкран-ных сцен и пространственных эффектов «размыкания четвертой стены». Ремарки композитора как ключ к визуальным пластиче-ским решениям мизансцен. Значение сценографии. Анализ постановок Большого театра: «Евгения Онегина», «Руслан и Людмилы» (реж. Д. Черняков), «Леди Макбет Мценского уез-да» (Т. Чхеидзе), «Чародейки» (А. Титель). Три уровня жанровой классификации оперы – родовой жанр, ис-торически сложившиеся жанровые типы, авторское определение жанра. Поэтика родовых жанров (драмы, эпоса, сказки, лирики, комедии) и особенности её влияния на драматургические и композиционные особенности оперного произведения: концептуальное содержание (героико-мифологическая, героико-эпическая, историческая, ли-рико-психологическая, сказочная, комедийная), характер дей-ствия, типы и характеристики героев. Классификация с позиции масштабов и исполнительских составов (большая многоактная опера, одноактная, опера малых форм, камерная, моноопера, дуо-опера, опера-балет, опера-оратория). Взаимопересечение критери-ев в рамках конкретных произведений. Композиторы-реформаторы жанра. Новые формы музыкального театра со второй половины XX века (рок-опера, зонг-опера, опера «третьего направления», теле- и ки-ноопера, мюзикл, мультимедийный проект и др.).
--	--	--

2	Проблема взаимоотношения слова и музыки в опере	Сюжет в опере. Приоритетное значение музыкальных выразительных средств в воплощении идеи произведения. Словесная драматургия (либретто). Триада «литературный прообраз – оперный персонаж – исполнитель». Стихотворное и прозаическое либретто; смешанные формы. Два основных подхода к созданию либретто – на самостоятельный текст и неизменный текст литературного первоисточника. Ритмизованная проза как принцип метрической организации либретто (на примере оперы «Игрок» С.С. Прокофьева). Понятие либретто как прикладного литературного произведения, созданного с учетом законов оперной драматургии. Адаптация и жанровое переосмысление литературных первоисточников (отбор, перекомпоновка, дополнение, концентрация). Специфика либретто с точки зрения оперной драматургии: лаконизм текста, концентрированное изложение фабульных коллизий, ограничение сюжетных линий крупномасштабных произведений, обусловленность введения новых текстов и персонажей логикой оперного замысла. Значение работы либреттиста с позиций триады «слово – музыка – действие». Композитор и либретто: исторический аспект, аспект авторства. Сопутствующий вербальный текст (авторские ремарки и указания в партитуре). Музыкальная драматургия в ее взаимодействии с драматургией либретто. Влияние контекста (исторического, культурного) на сюжет и режиссерскую интерпретацию оперы. Относительная автономия словесного и музыкального рядов. Проблемы перевода оперных текстов на другие языки. Типы речевого интонирования в опере. Речитатив как тип вокальной речи и как форма; речитативный синтаксис. Функции речитатива, типы взаимоотношения с партией оркестра. Классификация речитативов по манере музыкальной речи (декламация, псалмодия, сказовый, былинный, Sprechgesang и т.д.). Сказовый речитатив в русских операх второй половины XIX – начала XX веков. Проблема просодии в ракурсе соотношения речевой и музыкальной интонационности. Соблюдение правил просодии как критерий мастерства композитора.
3	Структура и композиция оперного произведения. Музыкальная форма в опере	Проявление циклических закономерностей композиции в связи с обусловленностью музыкальной драматургии ходом сюжетного развития. Реализация сквозного действия в процессе контрастного сопоставления актов и картин. Акт и картины как части оперного цикла. Закономерности их внутреннего строения. Структурные компоненты оперной композиции: диалоги, монологи, сцены сквозного действия, законченные номера, хоры, ансамбли, арии, инструментальные фрагменты, танцевальные номера. Различные принципы их соотношений в рамках контрастно-составных форм. Типы контрастно-составных оперных форм: замкнутый и сквозной, периодический и цепной. Архитектоника оперы. Рондообразность, репризность, симметрия, сюитность как универсальные музыкально-логические принципы оперной композиции. Повторные комплексы драматических положений и их роль в композиции оперы. Три основных принципа композиции оперы: номерной, сквозной, монтажный. Интонационные арки в качестве «цементирующих» (М. Сабина) факторов

	оперного целого. Современная оперная лексика, ее интонационный строй: принципы мелодекламационного синтеза, приемы «необельканто» (В.Н. Холопова). Песня, песенный синтаксис, песенная форма в опере. Ария, ариозо, ариетта, каватина, куплеты, песня, колыбельная. Драматургические функции сольных эпизодов в опере. Ария-портрет, ария-состояние, ария-монолог, ария-обращение, ария-рассказ. Ария-сцена в русской классической опере. Ариозо: включенность в действие, прием размыкания формы как отражение сквозного действия. Микроарриозо (Е.А. Ручьевская) в русских операх второй половины XIX – первой половины XX веков. Микроарриозо (малое ариозо) как распетый фрагмент в условиях речитатива; микроарриозо в цепной форме. Ансамбль-диалог, ансамбль-состояние; ансамбль-сцена; ансамбль-финал. Хор в драматургической функции фона; хор как активный участник действия (коллективный персонаж). Хор с точки зрения движущей силы сценического действия или создания атмосферы. Особое значение хора в драматургии русских классических опер. Ораториальная функция хора в «Жизни за царя» Глинки и ряде последующих русских опер. Дифференциация хора в операх Мусоргского и Римского-Корсакова. Жанры и формы хоровой музыки в опере. Хоры на сцене и закулисные хоры. Балет в опере: типы и жанры. Включенность балетной музыки в драматургическое действие в русской классической опере. Инструментальная музыка в опере. Увертюра (исторические типы, функция в опере; увертюры в сонатной форме и вступления). Тематические связи увертюры с музыкой оперы. Симфонические антракты и эпизоды, шествия, танцы. Оркестр в речитативе, в сольных высказываниях и ансамблях. Функции оркестра в процессе согласования текста и подтекста: конкретизация (психологическая и характеристическая), обобщение. Оркестровое звучание как второй план сценического действия. Драматургия оркестровых тембров. Симфонизация оперы под воздействием симфонического жанра в творчестве венских классиков. Возрастающая роль оркестра в психологизации и концептуализации оперы в XIX веке. «Пиковая дама» Чайковского как пример симфонизации оперы конца XIX века. «Нос» Шостаковича как пример симфонизации оперы в XX веке. Выход на уровень обобщений философского плана, отражение авторской рефлексии в инструментальных эпизодах («Катерина Измайлова» Д. Шостаковича).
--	---

4	Драматургический конфликт в опере. Интонационная драматургия. Драматургическая функция лейтмотивов	Двуплановость оперного действия (внутреннее и внешнее). Внешний и внутренний, вокальный и оркестровый драматургические планы. Конфликт и действенность – главные качества оперной драматургии. Закон единства действия Аристотеля. Структура действия. Понятие фазы действия. Действие и контрдействие; главное действие и фон. Соотношение идейной концепции и конфликта. Формы конфликта: внешний антагонистический, внутренний психологический, конфликт «на расстоянии». Драматургические этапы. Отражение основных этапов развития конфликта во времени. Асафьевская триада <i>i m t</i>. Типовая структура, включающая моменты возникновения, развития и разрешения основного конфликта: экспозиция – завязка – развитие – кульминация – развязка. «Кольцо нибелунга» Р. Вагнера, «Травиата» и «Риголетто» Дж. Верди. Реализация конфликта в системе образов. Контрастность музыкального высказывания персонажей-протагонистов как воплощение идеи «оппозиции сфер действия и контрдействия» (К.С. Станиславский). Контрастно-эпический и конфликтно-драматический, смешанный типы драматургии; их соподчинение. Типы драматургии Развитие конфликта в опере-драме и эпической опере. Наличие двух линий действия в опере-драме, нескольких самостоятельных линий действия в эпической опере, одной линии действия в лирической опере. Становление конфликта в опере «Пиковая дама» П.И. Чайковского. Система конфликтов в опере «Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова. Интонационная драматургия и конфликт. Интонация – зерно воплощения музыкального образа, его основной элемент. Интонационная природа оперного образа, образно-смысловое значение интонации. Интонационная характеристика – комплекс музыкально-выразительных средств (мелодия, ритм, тембр, гармония, «обобщение через жанр», вокальная и оркестровая характеристика), создающих звуковой «портрет» оперного героя, звуковой образ идеи произведения. Интонационный конфликт. Основные методы развития интонационного конфликта: сквозное симфоническое развитие и сопоставление контрастных образов. Интонационная драматургия в операх «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан» В.-А. Моцарта, «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» П.И. Чайковского. Термин «лейтмотив» в музыкознании, его определение в работах В. Каратыгина, Л. Мазеля, М. Друскина, Б. Ярустовского. Лейтмотив как элемент музыкальной драматургии оперы, появившийся в результате эволюции оперного жанра. Важнейшие факторы, обусловившие появление лейтмотива. Лейтмотив (лейттема) и лейтмотивная система в опере. Классификация лейтмотивов. Яркость и образная конкретность лейтмотива. Два основных принципа соотношения лейтмотивов в оперных формах. Лейтжанры, лейттембры, лейтгармонии, лейтритмы, лейтсферы. Ранний этап применения лейтмотивной техники в характеристиках героев. Усложнение и видоизменение лейтмотивной техники в процессе развития жанра оперы: от проявления лейтмотивной тенденции в операх К. Монтеверди, Г. Пёрселла, К.-В. Глюка и при-
---	---	---

		менения принципа лейтмотивных характеристик в операх В.-А. Моцарта, Л. ван Бетховена до широкого использования лейтмотивов в операх XIX-XX вв. Вагнеровская система лейтмотивов. Драматургическая роль лейтмотива в зависимости от жанра оперы: лейтмотив в драматической и эпической опере. «Лоэнгрин» и «Золото Рейна» Р. Вагнера. Роль лейтмотивов в операх Дж. Верди. Особенности лейтмотивной техники в оперном творчестве М.П. Мусоргского, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева. Семантические ряды лейтмотивов. Роль реминисценции в опере. Приемы переинтонирования. Претворение идеи рассредоточенного тематизма посредством кристаллизации тем, становление итогового музыкального образа-символа.
6 семестр		
5	Становление и развитие жанра оперы в западно-европейских странах в XVII-XVIII веках	Общая характеристика тенденций Высокого Возрождения и барокко, предпосылки возникновения оперы в Италии на рубеже XVI-XVII вв. Флорентийская камерата. Попытки преодоления крайностей речитативного стиля Дж. Каччини в одноголосных мадригалах сборника «Le nuove musiche». Значение этого сборника для выработки новых принципов пения. Древнегреческая трагедия – идеал нового жанра «dramma per musica». Первые его образцы в творчестве Я. Корси и Я. Пери. Единство поэтического слова, музыки и драматического действия и значение выдвинутого идеала для последующих реформаторов оперы. Авторы и исполнители, сюжеты, особенности музыкального языка. Становление итальянской вокальной школы. Развитие нового синтетического жанра в римской, венецианской и неаполитанской вокальных школах. Основополагающая роль К. Монтеверди в становлении и развитии венецианской школы. Взаимосвязь мадригалов и музыкально-драматических жанров. Параллельное развитие жанра мадригальной комедии и «dramma per musica». «Орфей» Монтеверди – первая попытка реформировать музыкальную драму. Венецианские оперы Монтеверди. Римская опера. Лидирующее положение Рима в сфере музыкального театра. «Эра Барберини» – золотой век римской оперы (вторая четверть XVII века). Религиозно-моральная проблематика римских «драм на музыке». Сюжетная и музыкальная многоплановость, зрелищно-декорационное начало. Особенности театрально-музыкальной жизни в Риме и ее зависимость от вкуса главы католической церкви. Римские композиторы-певцы С. Ланди, Л. Виттори, А. Аббатини. Отказ от ряда принципов камераты и, в частности, от «благородного пренебрежения к пению». Первый в мире постоянный публичный театр «Сан-Кассиано» (1637). Победа вокального начала над декламационным в творчестве Ф. Кавалли и М. Чести. Господствующее положение венецианской оперы во второй половине XVII века. Социально-политические основания интенсивности развития оперного жанра Венеции. Выдвижение фигуры импресарио. Утверждение театрального сезона.

	Неаполитанская оперная школа. Особенности культурной и политической жизни Неаполя. Роль «консерваторий» в музыкальном образовании певцов-виртуозов. Формирование стиля <i>bel canto</i>. Педагоги и певцы-кастраты. Кристаллизация форм ариозной мелодики в оперном творчестве композиторов Аркадской Академии – Ф. Провенцале, А. Скарлатти. Творчество А. Скарлатти и формирование придворно-церемониального жанра оперы-сериа. Сюжеты; структура; типы речитативов; значение, типы и форма арий: установка на отказ от драматургического воплощения внешнего действия и внешнего конфликта в опере; историко-героические, мифологические сюжеты; значение арии <i>da capo</i> для искусства <i>bel canto</i>; типы арий (арии-жалобы, браваурные, патетические, характерные) и дуэтов; типы речитативов и их действенная функция. Искусство арии в опере «высокого» барокко. Оперное творчество А. Вивальди. Творчество Н. Порпоры. Рождение оперы-<i>buff</i>. Роль Дж. Перголези и Д. Чимарозы в развитии новых черт исполнительского стиля оперных артистов. Замена певцов-кастратов тенорами. Дж. Виганони – первый тенор, исполнитель партии Паолино в опере «Тайный брак» Д. Чимарозы (1792). Опера в Германии XVII – начала XVIII вв. «Дафна» Г. Шютца (1627) – первая опера на немецком языке. Гамбургская опера (1677-1738) и её представители. Попытки синтеза итальянских и французских музыкально-драматических традиций в Гамбургской опере. Опора на немецкую песню и бытовую музыку в операх Г. Телемана и Р. Кайзера (первая половина XVIII в.). Влияние Р. Кайзера на творчество Г.-Ф. Генделя и И.-С. Баха. Опера во Франции. Академия поэзии и музыки Ж.-А. де Баифа и ее значение для развития музыкально-драматического искусства во Франции. Комические балеты, балеты с выходом и драматические балеты. Первостепенное место балета в зарождающемся жанре музыкальной трагедии. Франция эпохи Людовика XIV. Знакомство парижан с итальянской «<i>dramma per musica</i>» (постановка итальянской труппой «Орфея» Л. Росси в 1647 году). Открытие Королевской академии танца (1661), Парижской оперы (1669) и Королевской академии музыки (1671). Поиски драматического стиля в творчестве П. Перрена и Р. Камбера. Родство флорентийской речитативной драмы и французской лирической (музыкальной) трагедии, созданной Ж.-Б. Люлли. Влияние классицистского театра на драматургию лирической трагедии. Особенности либретто французской музыкальной трагедии XVII века. Участие выдающихся литераторов Франции (Кино, Мольер, Вольтер) в создании музыкально-драматических произведений. Комедии-балеты Мольера. Музыкальный театр Ж.-Б. Люлли («Кадм и Гермiona», «Альцеста», «Тезей», «Атис», «Персей»). Школа Люлли и её представители. Дальнейшее развитие музыкальной трагедии в творчестве Ж. - Ф. Рамо («Галантная Индия», «Празднества Гебы, или Лирические таланты», «Кастор и Поллукс», «Дардан», «Самсон»). «Война буфонов».
--	---

		Английский театр XVI века и музыкальные интермедии. Комедии Шекспира с музыкой. Итальянские традиции в Англии. Некоторые особенности политической жизни Англии XVII в. и развитие музыкального искусства. Традиции английского театра и музыкально-драматические жанры в Англии XVII-XVIII вв. Творчество Дж. Блоу. Жанр «семисерия». Г. Пёрселл и его опера «Дидона и Эней». Взаимодействие итальянских и немецких музыкальных традиций в творчестве Г.-Ф. Генделя. Воздействие эстетики раннего немецкого Просвещения и, в частности, воззрений И. Маттезона на формирование эстетических взглядов Генделя. Воздействие традиций гамбургской оперы на оперное творчество Генделя. Руководство Королевской Академией музыки в Лондоне. Оперы-серия и кульминационный период в оперной деятельности композитора (1720-1727). Разнообразие оперных жанров (оперы-серия, маски). Опора на теорию аффектов в ораториальных и оперных произведениях. Предвосхищение в оперном творчестве Генделя ряда стилевых направлений, характеризующих развитие оперного жанра в середине и второй половине XVIII в. (<i>dramma giocosо</i> «Дейдамия» как один из первых образцов итальянской комической оперы). Воздействие драматургических принципов французского классицизма на оперную драматургию Генделя как предвосхищение Генделем некоторых принципов, положенных в основание оперной реформы Глюка.
6	Оперный жанр в Западной Европе в эпоху классицизма	К.-В. Глюк и его реформа. Роль Р. Кальцабиджи. Предисловие к опере «Альцеста» как манифест новой оперной эстетики. Новая трактовка арий и речитативов, хоров и балета. Историческое значение реформы Глюка. Глюк и Н. Пиччинни. Французская опера после Глюка. Оперное творчество В.-А. Моцарта. Преломление традиций итальянской оперы и реформа композитором оперы-buff. Моцарт и австро-немецкий зингшпиль. Значение зингшпилей Моцарта для формирования немецкой национальной оперы. Работа Моцарта в жанре оперы-серия. «Идоменей» (1781, Мюнхен) как первая опера, отразившая новаторские черты Моцарта-драматурга и Моцарта-композитора. Новая трактовка ансамбля как главного группового портрета. Симфонизация оперы. Венские оперы Моцарта – вершина его драматургии. Сотрудничество с Л. да Понте. Новый тип драматургии в «Свадьбе Фигаро» (1786). «Дон Жуан» (1787) – «веселая драма» (<i>dramma giocosо</i>). Взаимодействие приемов оперы <i>seria</i> и <i>buffa</i>. Особенности либретто в сравнении с первоисточником. Тональная драматургия. Новый драматический тип арии. Приемы сквозного развития. Финал первого действия как вершина драматургического мастерства композитора. «Волшебная флейта» (1791). Э. Шиканедер и театры предместий. «Волшебная флейта» как родоначальница немецкой романтической оперы. Влияние оперной реформы Моцарта на немецких композиторов-романтиков. Французская опера второй половины XVIII – начала XIX вв. А.М. Гретри. Л. Керубини. «Опера спасения» – разновидность оперы во Франции, сложившаяся накануне и получившая развитие в годы (и несколько позднее) Великой французской революции. Героиза-

		ция (порой романтическая) современных сюжетов комической оперы, вызванная напряжённой общественной атмосферой эпохи. Опора на традицию «оперы спасения» в «Фиделио» (1805) Л. ван Бетховена.
7	Западноевропейская опера эпохи романтизма и рубежа XIX-XX веков	Романтизм как литературный и музыкальный термин. Важнейшие сферы творчества композиторов-романтиков (лирика, фантастика, народно- и национально-самобытное). Романтическая опера в Германии и Австрии. Оперное творчество Ф. Шуберта. «Лазарь, или Торжество Воскрешения» Ф. Шуберта – Э. Денисова. Оперное творчество Э.Т.А. Гофмана, К.-М. Вебера, Р. Шумана. «Волшебный стрелок» К.-М. Вебера как образец воплощения национальных традиций. Расцвет вокально-исполнительской культуры в Италии (Дж. Паста, Дж. Рубини, А. Каталани, А. Патти, М. Баттистини, А. Мазини и др.). Особое место Дж. Россини среди итальянских композиторов первой половины XIX века. Эстетические воззрения Россини на природу итальянского оперного театра. Обновление национальных оперных традиций. Связь музыкально-выразительных средств (мелодики) с вокальными жанрами итальянской музыки. Обновление традиций bel canto. Обогащение оперной драматургии приемами драматического театра. Обогащение вокального и оркестрового стиля. Оркестр Россини. Значение оркестровых оперных увертюр. Опера «Севильский цирюльник». Литературный источник, музыкальные характеристики, драматургия; особенности музыкального языка. Особенности драматургии оперы «Вильгельм Телль». Г. Доницетти. Лучшие оперы – «Дон Паскуале», «Любовный напиток», «Лючия ди Ламмермур». Использование стилистики различных оперных жанров. Мастерство вокального ансамбля. Разнообразие вокальных приемов, виртуозность вокальных партий. В. Беллини . Лирическая природа дарования, мелодика Беллини. «Норма» – вершина оперного творчества композитора. Особенности музыкального языка оперы. Значение творчества В. Беллини в развитии лирической сферы музыкального романтизма. Выход на международную арену во второй половине XIX века национальных композиторских школ Чехии, Норвегии, Финляндии, Испании. Общий подъем национального движения в этих странах, рост национального самосознания, внимание к народному эпосу и фольклору. Оперный театр Чехии. «Русалка» Антонина Дворжака как пример оперы позднего романтизма. Обзор оперного театра Польши (С. Монюшко, Б. Сметана). Р.Вагнер – реформатор оперного искусства, создатель «музыкальной драмы» (на примере оперы «Тристан и Изольда» и тетралогии «Кольцо нибелунга» (часть 2, «Валькирия»). Взаимопроникновение принципов литературной драмы, выразительных средств драматического театра и оперы в процессе создания синтетического жанра «музыкальной драмы». Особенности драматургии – сквозное развитие, система лейтмотивов, роль симфонических эпизодов, новый принцип музыкальной драматургии в раскрытии со-

	держания вокально-симфоническими средствами. Роль оркестра как главного действенного начала в опере. Неотделимость вокальной сферы от инструментальной. Значение творчества Вагнера в раскрытии новых вокально-технических и художественных возможностей певца. Оперный театр в Байройте. Первые исполнители опер Вагнера: В. Шрёдер-Девриент, Л. Шнорр фон Карольсфельд, И. Тихачек, М. Шнорр, А. Киндерман, А. Матерна, Фр. Бетц. Вагнеровские певцы конца XIX – начала XX вв.: Н. Мельба, Л. Леман, Ж. Решке, А. Ниман, Э. Гура. Дж. Верди и традиции итальянской оперной классики XVIII-XIX веков. Драматургия У. Шекспира, Ф. Шиллера, В. Гюго в оперном творчестве композитора, использование сюжетов из национальной истории. Верди и его либреттисты. Особенности оперной реформы Верди. Динамичная драматургия его опер, острота сценических ситуаций, яркая разработка характеров, непрерывность сценического развития; гибкость вокальной декламации, мастерство оперных ансамблей, усиление драматургической роли хора и оркестра. Опора на песенные истоки тематизма. Обновление стилистики <i>bel canto</i>. Эволюция оперного творчества Верди. От ранних историко-героических опер к триаде 1850-х годов («Риголетто», «Трубадур», «Травиата»). Новая трактовка оперных форм (речитативов, арий, ансамблей), широкое использование музыкально-бытовых жанров. Творческие искания Верди 1850-60-х годов. «Дон Карлос», «Аида», «Сицилийская вечерня», «Бал-маскарад». Углубление индивидуальных оркестра. Значение оперы «Отелло» в творческой эволюции Верди. Историческое значение творчества Дж. Верди. Сценическая судьба его произведений в музыкальном театре XX-XXI веков. Французский музыкальный театр второй половины XIX века. Кризис «большой» французской оперы и комической оперы. Формирование французской «лирической» оперы. Демократическая направленность жанра. Использование сюжетов мировой литературы и характер их переосмысления, «осовременивание» классических сюжетов. Лирика – как главное свойство рассматриваемых опер. Восточные мотивы. Ш. Гуно и его роль в развитии «лирической» оперы во Франции. Опера «Фауст» – характерный образец жанра. Трактовка сюжета, особенности драматургии. Дальнейшее развитие жанра «лирической» оперы в творчестве А. Тома, Л. Делиба, Ж. Массне («Вертер», «Манон»), К. Сен-Санса («Самсон и Далила»). Оперы Ж. Обера («Черное домино», «Фра-Дьяволо», «Немая из Портичи»). Опора на бытовые музыкальные жанры (романс, танец, песню, марш). Широкая обрисовка жанрово-бытового фона в операх. Использование камерных вокальных форм (ариозо, романс, небольшие ансамбли). Особенности музыкального языка, развитие вокальной декламационности. Оперное творчество Ж. Бизе. Эволюция творчества. «Искатели жемчуга» и «Джамиле» – образцы ориентальных французских опер. «Кармен» – одна из вершин европейской оперы. Острота драматического конфликта. Динамика раскрытия характеров.
--	---

		Претворение жанрово-бытовой интонационной сферы. Сценическая судьба оперы «Кармен». Рождение оперетты. Творчество Ж. Оффенбаха («Сказки Гофмана»), И. Штрауса и их последователей.
8	Опера в России в XVIII – XIX веках	Характеристика предглинkinской эпохи. История появления оперы в России. Многообразные связи с итальянской, французской, австро-немецкой музыкой. Переплетение различных стилей в музыке: барокко, классицизм, сентиментализм, предромантические тенденции. Разнообразие жанров (кант, хоровой концерт, водевиль), из которых складывается национальная русская опера. Этапы возникновения национальной оперы и влияние на неё итальянской оперы. Сюжеты, драматургия, музыкальный язык и формы ранних комических русских опер. Формирование в конце XVIII века русской композиторской школы: Д.С. Бортнянский, Е.И. Фомин, В.А. Пашкевич и др. Первые русские оперы (Пашкевич – опера «Несчастье от кареты», «Скупой», «Февей»; Фомин – опера «Ямщики на подставе», «Американцы», «Орфей и Эвридика»; Бортнянский – «Алкид», «Квинт Фабий», «Сокол»). Развитие русской оперы в первой половине XIX века. А.Н. Верстовский (опера «Аскольдова могила»). Начало классического периода русской оперной культуры – развитие музыкальной драматургии оперного жанра и национальных классических видов оперной вокализации (мелодического речитатива, силлабической кантилены и колоратуры) в творчестве М.И. Глинки. Мелодия и вокальная кантилена как главные черты музыкального стиля М.И. Глинки. Премьеры (1836, 1842) глинкинских опер – становление русского вокально-исполнительского стиля. Первые исполнители оперной музыки Глинки (О. Петров, А. Петрова-Воробьёва, М. Степанова, Д. Леонова). Опера середины и второй половины XIX века: А.С. Даргомыжский (новаторские поиски в опере «Каменный гость»), А.Г. Рубинштейн («Демон»), А.Н. Серов («Вражья сила»). Композиторы балакиревского кружка. Жанровые открытия Н.Римского-Корсакова («Сказание о невидимом граде Китеже»), проблема музыкальной формы оперы-сказки: «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане», «Кашей Бессмертный», «Золотой петушок». Архетипы персонажей. Мифоритуальная основа содержания и драматургии сказочных опер. Система тематических комплексов, или макротем. Принцип утробности. Принцип концентричности. Положение русской оперы в театрах Москвы и Петербурга. Открытие Мариинского театра (1860). Противодействие русского театра итальянскому. Характеристика творческих направлений; общественное признание прогрессивного русского театра и начало кризиса итальянского театра в России. Выдающиеся певцы – пропагандисты русской музыки: О. Петров, Д. Леонова, Ю. Платонова, И. Мельников, Е. Лавровская, Ф. Комиссаржевский, А. Александрова-Кочетова. Расцвет русской оперной культуры. Первые интерпретаторы оперной музыки композитора и плеяда выдающихся певцов Мариинского и Большого театров: Ф. Стравинский и Н. Фигнер (два исполнительских направления), Е. Мравина, М. Славина,

		М. Климентова-Муромцева, П. Хохлов, М. Фигнер, М. Дейша-Сионицкая и др. Московская «Русская частная опера» – театр С. Мамонтова. Три периода его деятельности. Основной репертуар. Творческий союз певцов, художников, дирижёра и режиссёра. С. Мамонтов как режиссёр-новатор, учитель сцены; его творческий метод. Выдающиеся певцы театра – воспитанники С. Мамонтова: Ф. Шаляпин, А. Секар-Рожанский, Н. Забела-Врубель, Е. Цветкова, В. Петрова-Званцева и др. Значение деятельности театра в русской культуре. Оперное творчество П.И. Чайковского. Расцвет русской оперной культуры. Первые интерпретаторы оперной музыки композитора и плеяда выдающихся певцов Мариинского и Большого театров: Н. Фигнер, Е. Мравина, М. Славина, М. Климентова-Муромцева, П. Хохлов, М. Фигнер, М. Дейша-Сионицкая и др. Особое место оперы в творчестве Чайковского: «Воевода», «Ундина» (впоследствии уничтоженные автором), «Кузнец Вакула» (в последующем изменении получившая название «Черевички»); три оперы на исторический сюжет – «Опричник», «Мазепа». «Орлеанская Дева»; «Чародейка». Проблема музыкальной формы лирической оперы (на примере «Иоланты»). Музыкально-драматургические закономерности. Принципы музыкальной композиции. Оперы «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» – вершина оперного творчества Чайковского и новая страница в истории музыкального театра, новый тип оперной драматургии.
7 семестр		
9	Зарубежная опера конца XIX – первой половины XX веков	Французская и немецкая опера рубежа XIX – первой половины XX веков. Оперное творчество французских импрессионистов К. Дебюсси и М. Равеля. Связь творчества Дебюсси с эстетикой символизма. «Пеллеас и Мелизанда» как символистская музыкальная драма. Семантика облигатных партий – эффект суггестивной атмосферы, погружение в эмоциональную ауру сцены. М. Равель. Оперы «Испанский час» и «Дитя и волшебство». Итальянский оперный веризм: П. Масканьи («Сельская честь»), Р. Леонкавалло, Дж. Пуччини, У. Джордано, Ф. Чилеа, А. Каталани, А. Франкетти. Творчество Дж. Пуччини: оперы «Богема», «Тоска», «Мадам Баттерфляй» («Чио-Чио-сан»), «Турандот» - обновление традиций bel canto, ариозно-речитативный стиль, роль оркестра. Опера «Паяцы» Р. Леонкавалло. Веризм во французской опере: «Луиза» Г. Шарпантье. Ф. Бузони как теоретик неоклассицизма. Опера «Доктор Фауст». Экспрессионизм в австро-немецкой опере первой трети XX века. Опера А. Берга «Воцтек» как образец экспрессионистской драмы. Монодрама А. Шёнберга «Ожидание» и опера «Счастливая рука». Оперное творчество П. Хиндемита («Святая Сусанна», «Кардильяк» и др.). Тенденции экспрессионизма и неоклассицизма в операх Р. Штрауса («Саломея», «Электра», «Кавалер розы»). Оперное творчество К. Орфа («Умница»): синтез звука, слова, жеста как отражение тенденций в театральном искусстве XX века. Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс»

10	Русская опера конца XIX – первой половины XX веков	Русская опера на рубеже XIX–XX веков «Орестея» С.И. Танеева. Оперное творчество А.С. Аренского. Оперное творчество С.В. Рахманинова («Алеко», «Скупой рыцарь», «Франческа да Римини»). Позднее оперное творчество Н.А. Римского-Корсакова («Кашей бессмертный», «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии», «Золотой петушок»). Музыкальный театр И.Ф. Стравинского. (музыкально-сценические произведения «Байка про лису, кота, петуха да барана», «История солдата», «Свадебка»); оперы «Соловей», «Мавра». Опера-оратория «Царь Эдип». «Похождения повесы». Оперы Д.Д. Шостаковича «Нос» и «Леди Макбет Мценского уезда». Эволюция оперного творчества С.С. Прокофьева. Оперы «Семен Котко» и «Повесть о настоящем человеке»; «Любовь к трем апельсинам»; «Дуэнья»; «Игрок». Черты экспрессионизма в опере «Огненный ангел». Опера «Война и мир»: композиция, драматургия, характеристики героев, лейтмотивная система. Оперное творчество В.В. Шебалина, Т. Хренникова, Д. Кабалевского.
11	Основные направления развития зарубежной оперы второй половины XX – начала XXI веков	Оперное творчество Ф. Пуленка («Грудь Терезия», «Диалоги кармелиток», «Человеческий голос»). Оперное творчество О. Мессиана («Св. Франциск Ассизский»). Оперное творчество Б. Бриттена («Питер Граймс», «Альберт Херринг», «Маленький трубочист», «Билли Бадд», «Глориана», «Давайте ставить оперу», «Сон в летнюю ночь»). «Тотальный театр» (Б. Циммерман) и «Музыкальный театр» (Х. Лахенманн, К. Штокхаузен) как авангардные направления развития зарубежного оперного жанра. Проблематика работы Б. Циммермана Б. «Будущее оперы (Размышления о необходимости нового подхода к опере как театру будущего)». Философский смысл идеи синтеза искусств в контексте современной постмодернистской культуры на примере оперы Циммермана «Солдаты» (использование серийной техники, кинопроекции и электроники идея «сферического времени», где прошлое, настоящее и будущее происходят на сцене одновременно). Отказ от традиционной мелодии в пользу серийной техники, сонорик и додекафонии. Мета-опера Л. Берио «Король слушает» о процессе создания театрального действия. Концептуальное применение шумовых эффектов в «музыке с картинками» Лахенманна «Девочка со спичками». Парадоксальный характер синтеза различных художественных и композиционно-технологических идей. «Шумовая» опера (С. Шаррино «Устами к устам»). «Инструментальный театр» М. Кагеля. Проблемы воплощения произведений: привлечение современных технических средств, исполнительское мастерство, акустический аспект. Претворение принципов инструментального театра в рамках оперного произведения (цикл «Свет» К. Штокхаузена – семидневная оперная эпопея). Использование живой электроники, видеоарта, датчиков движения на актерах и виртуальной реальности

		(«Любовь издалека» К. Саариахо, «Книга беспокойствия» М. ван дер Аа). Политическая и документальная опера: «Три истории» С. Райха, сатирическая опера «I Hate Mozart» Б. Ланга. Технологический прорыв: VR, ИИ и цифровая партитура: интерактивная VR-опера «Восемь» М. ван дер Аа, которую зритель воспринимает индивидуально в шлеме виртуальной реальности, перемещаясь по цифровому пространству; «Death and the Powers» Т. Маховера, «роботизированная» опера, где стены и роботы оживают, сканируя импульсы живого певца и превращая из в электронный звук. Появление первых камерных произведений, где либретто или часть музыкального материала генерируются нейросетями в реальном времени на основе реакций зала. Появление опер-катастроф и эко-опер («Солнце и море» Л. Лапелите, В. Грайните, Л. Псилоните, «Уроки любви и жестокости» Дж. Бенджамина и др.). Использование современных сюжетов, образов представителей кинематографа и массовой культуры (опера Ф. Гласса об У. Диснее «The Perfect American», «Девочки из Джила» Дж. Адамса). Продолжается интеллектуальная традиция авангарда: микротоновые вокальные техники, феномен человеческого голоса переосмысливаются в операх «Violetter Schnee» («Фиолетовый снег») Б. Фуррера и «Heart Chamber» («Сердечная камера») Х. Черновин. Оперное творчество Ф. Гласса, Дж. Адамса, К. Саариахо. Опера Д. Лигети «Великий Мертвиарх». «Театр идей» Л. Ноно – вовлечение публики в художественное пространство «трагедии слышания» – опера «Прометей».
12	Общие тенденции развития отечественного музыкального театра второй половины XX – начала XXI веков	Академический репертуарный театр – продолжение линии историко-костюмных спектаклей прошлого. Интерпретационный театр – автономность режиссерской концепции по отношению к образной сфере оперного произведения, поиск оригинальных прочтений классики. Вопрос об органичности режиссерских интерпретаций. Необходимость следования установке на «создание спектакля из духа произведения» (В. Фильзенштейн) и «Перпендикуляр» Б.А. Покровского. Панорама зарубежных и отечественных оперных фестивалей. «Музыкальный театр» как современное качество оперных сочинений: сближение с драматическим театром, кино. 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. Традиционные и новые жанрово-микстовые разновидности: «Игра про Макса-Емельяна, Алену и Ивана» В.А. Кобекина и «Боярыня Морозова Р.К. Щедрина как разноплановые примеры «хоровой оперы». Музыкально-театральное творчество Э.В. Денисова («Пена дней», «Четыре девушки»). Связь в «Пене дней» 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. А. Шнитке («Жизнь с идиотом», «Джезуальдо», «История доктора Иоганна Фауста»), Н. Каретникова («Мистерия апостола Павла», «Тиль Уленшпигель»), Э. Артемьева («Преступление и наказание»). Отечественная литература и история в оперном творчестве Р.К. Щедрина («Не только любовь», «Мертвые души», «Боярыня Морозова»). Черты постмодернистской поэтики в опере «Когда время выходит из берегов» («Три сестры») В.Г. Тарнапольского. Многообразие музыкально-драматургических подходов и художественных решений в большой и камерной отечественной опере. Особенности ее развития и проблемный план: современность через историю, мир и человек. Образы русской классической литературы в оперном творчестве А.Н. Холминова. Музыкальный театр М.С. Вайнберга. Тема сохранения и углубления исторической памяти в опере «Пассажирка». Художественное значение произведения как исторического документа эпохи. Особенности музыкального языка и драматургии. Претворение принципов ассоциативной поэтики как отличительная черта оперы XX века: метафоричность авторского высказывания, приемы «поэтического театра», контаминации («чужого слова»), монтажа, роль полисценических композиций (на примере сочинений «Мастер и Маргарита», «Иван Грозный» С.М. Слонимского, «Пугачев» В.А. Кобекина, «Крылатый всадник» В.И. Рубина, «Музыка для живых» Г.А. Канчели). Современные российские саенс-оперы, междисциплинарные перформансы.
--	--	---

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Виды деятельности			Учебно-методические материалы	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)	Компетенции
		лек., час.	№ лаб.	№ пр.			
1	2	3	4	5	6	7	8
5 семестр							
1	Драматургия оперы как синтетического жанра. Жанровые разновидности оперы	4		1	У-1,2 МУ-1,2	К4	УК-1 ОПК-1
2	Проблема взаимоотношения слова и му-	4		2	У-1,2 МУ-1,2	К8	УК-1 ОПК-1

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Виды деятельности			Учебно-методические материалы	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)	Компетенции
		лек., час.	№ лаб.	№ пр.			
1	2	3	4	5	6	7	8
	зыки в опере						
3	Структура и композиция оперного произведения. Музыкальная форма в опере	4		3	У-1,2 МУ-1,2	К12	УК-1 ОПК-1
4	Драматургический конфликт в опере. Интонационная драматургия. Драматургическая функция лейтмотивов	6		4	У-1,2 МУ-1,2	К18	УК-1 ОПК-1
6 семестр							
5	Становление и развитие жанра оперы в западноевропейских странах в XVII-XVIII веках	4		5	У-1,2 МУ-1,2	К4	УК-1 ОПК-1
6	Оперный жанр в Западной Европе в эпоху классицизма	4		6	У-1,2 МУ-1,2	К8	УК-1 ОПК-1
7	Западноевропейская опера эпохи романтизма и рубежа XIX–XX веков	4		7	У-1,2 МУ-1,2	К12	УК-1 ОПК-1
8	Опера в России в XVIII–XIX веках	6		8	У-1,2 МУ-1,2	К14	УК-1 ОПК-1
7 семестр							
9	Зарубежная опера конца XIX – первой половины XX веков	4		9	У-1,2 МУ-1,2	К4	УК-1 ОПК-1
10	Русская опера конца XIX – первой половины XX веков	4		10	У-1,2 МУ-1,2	К8	УК-1 ОПК-1
11	Основные направления развития зарубежной оперы второй половины XX – начала XXI веков	4		11	У-1,2 МУ-1,2	К12	УК-1 ОПК-1
12	Общие тенденции развития отечественного музыкального театра второй половины XX – начала XXI веков	6		12	У-1,2 МУ-1,2	К18	УК-1 ОПК-1

К – коллоквиум

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия

4.2.1 Практические занятия

Таблица 4.2.1 – Практические занятия

№	Наименование практического занятия	Объем, час.
1	2	3
5 семестр		
1	Драматургия оперы как синтетического жанра. Жанровые разновидности оперы	2
2	Проблема взаимоотношения слова и музыки в опере	2
3	Структура и композиция оперного произведения. Музыкальная форма в опере	2
4	Драматургический конфликт в опере. Интонационная драматургия. Драматургическая функция лейтмотивов	4
Итого:		10
6 семестр		
5	Становление и развитие жанра оперы в западноевропейских странах в XVII–XVIII веках	2
6	Оперный жанр в Западной Европе в эпоху классицизма	2
7	Западноевропейская опера эпохи романтизма и рубежа XIX–XX веков	2
8	Опера в России в XVIII–XIX веках	4
Итого:		10
7 семестр		
9	Зарубежная опера конца XIX – первой половины XX веков	2
10	Русская опера конца XIX – первой половины XX веков	2
11	Основные направления развития зарубежной оперы второй половины XX – начала XXI веков	2
12	Общие тенденции развития отечественного музыкального театра второй половины XX – начала XXI веков	4
Итого:		10
Всего:		30

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов

№ раздела (темы)	Наименование раздела (темы) дисциплины	Срок выполнения	Время, затрачиваемое на выполнение СРС, час.
1	2	3	4
5 семестр			
1	Драматургия оперы как синтетического жанра. Жанровые разновидности оперы	4 неделя	14,0
2	Проблема взаимоотношения слова и музыки в опере	8 неделя	16,0

№ раз-дела (те-мы)	Наименование раздела (темы) дисциплины	Срок выполнения	Время, затрачиваемое на выполнение СРС, час.
1	2	3	4
3	Структура и композиция оперного произведения. Музыкальная форма в опере	12 неделя	14,0
4	Драматургический конфликт в опере. Интонационная драматургия. Драматургическая функция лейтмотивов	18 неделя	16,85
Итого:			60,85
6 семестр			
5	Становление и развитие жанра оперы в западноевропейских странах в XVII-XVIII веках	4 неделя	24,0
6	Оперный жанр в Западной Европе в эпоху классицизма	8 неделя	26,0
7	Западноевропейская опера эпохи романтизма и рубежа XIX–XX веков	12 неделя	24,0
8	Опера в России в XVIII–XIX веках	14 неделя	23,85
Итого:			97,85
7 семестр			
9	Зарубежная опера конца XIX – первой половины XX веков	4 неделя	30,0
10	Русская опера конца XIX – первой половины XX веков	8 неделя	30,0
11	Основные направления развития зарубежной оперы второй половины XX – начала XXI веков	12 неделя	30,0
12	Общие тенденции развития отечественного музыкального театра второй половины XX – начала XXI веков	18 неделя	42,85
Итого:			132,85
Всего:			245,55

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной дисциплине организуется:

библиотекой университета:

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД;

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.

кафедрой:

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современных программных средств.

- путем разработки:

- методических рекомендаций по организации самостоятельной работы студентов;

- методических указаний к практическим занятиям;

- оценочных средств для текущего и промежуточного контроля и т.д.;

типографией университета:

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;

- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литературы.

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитательного потенциала дисциплины

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных и общепрофессиональных компетенций обучающихся.

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социокультурный и научный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей и профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует духовно-нравственному, патриотическому, культурно-творческому воспитанию обучающихся.

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает:

- целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, материал для практических занятий содержания, демонстрирующего обучающимся образцы настоящего подвижничества создателей и представителей данной отрасли науки и культуры, высокого профессионализма деятелей художественной культуры, их ответственности за результаты и последствия деятельности для человека и общества; примеры подлинной нравственности людей, причастных к развитию музыкального искусства, а также примеры высокой духовной культуры, патриотизма, гражданственности, гуманизма, творческого мышления;

– применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями работодателей (командная работа, разбор конкретных ситуаций, элементы дискуссии и др.);

– личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой общей и профессиональной культуры.

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального становления.

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций

Код и наименование компетенции	Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), и практики, при изучении (прохождении) которых формируется данная компетенция		
	начальный	основной	завершающий
1	2	3	4
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	История музыки (зарубежной и отечественной)		История музыкального театра Производственная педагогическая практика
	Философия Социология Социальная философия	Оперная драматургия Музыка второй половины XX – начала XXI веков Основы научных исследований Музыка в системе искусств Учебная педагогическая практика Методика обучения вокалу	
		История вокального искусства	
ОПК-1 Способен понимать специфику музы-	История музыки (зарубежной и отечественной)		

Код и наименование компетенции	Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), и практики, при изучении (прохождении) которых формируется данная компетенция		
	начальный	основной	завершающий
1	2	3	4
кальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	Теория музыки Гармония	Оперная драматургия Музыка второй половины XX – начала XXI веков Музыкальная форма Учебная исполнительская практика	
		История вокального искусства	

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания

Код компетенции/этап (указывается название этапа из п. 7.1)	Показатели оценивания компетенций (индикаторы достижения компетенций, закрепленные за дисциплиной)	Критерии и шкала оценивания компетенций		
		Пороговый уровень («удовлетворительно»)	Продвинутый уровень («хорошо»)	Высокий уровень («отлично»)
1	2	3	4	5
УК-1/ основной	УК-1.3 Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по различным типам запросов	Знать: - необходимый объем учебной информации в области оперной драматургии. Уметь: - находить информацию в соответствии с поставленной задачей. Владеть (или Иметь опыт дея-	Знать: - необходимый объем учебной информации в области оперной драматургии; - основные музыкально-искусствоведческие источники по изучаемым вопросам. Уметь: - находить информацию в соответствии с поставленной задачей; - отбирать и ранжировать исследовательские ма-	Знать: - необходимый объем учебной информации в области оперной драматургии; - основные музыкально-искусствоведческие источники по изучаемым вопросам; - Интернет-ресурсы по темам дисциплины. Уметь: - находить информацию в соответствии с поставленной задачей; - отбирать и ранжировать исследовательские материалы по разным типам запросов; - проводить критический

Код компетенции/этап (указывается название этапа из п. 7.1)	Показатели оценивания компетенций (индикаторы достижений компетенций, закрепленные за дисциплиной)	Критерии и шкала оценивания компетенций		
		Пороговый уровень («удовлетворительно»)	Продвинутый уровень («хорошо»)	Высокий уровень («отлично»)
1	2	3	4	5
		тельности): - навыками синтеза дискретных элементов информации по конкретным разделам истории вокального искусства.	териалы в соответствии с различными типами запросов. Владеть (или Иметь опыт деятельности): - навыками синтеза дискретных элементов информации по конкретным разделам дисциплины; - готовностью к системному осмыслению информации по вопросам истории, теории и практики оперного искусства.	анализ источников. Владеть (или Иметь опыт деятельности): - навыками синтеза дискретных элементов информации по конкретным разделам дисциплины; - готовностью к системному осмыслению информации по вопросам истории, теории и практики оперного искусства; - иметь опыт решения поставленных задач на основе самостоятельной работы с информацией.
ОПК-1/ основной	ОПК-1.1 Осуществляет текстологический анализ вокального произведения	Знать: - основные разновидности оперного жанра. Уметь: - осуществлять анализ нотного текста (вокальной партии и сопровождения, хоровых и оркестровых фрагментов). Владеть	Знать: - основные разновидности оперного жанра; - историю становления и развития жанра оперы. Уметь: - осуществлять анализ нотного текста (вокальной партии и сопровождения, хоровых и оперных фрагментов); - анализировать оперное сочинение во взаимосвязи	Знать: - основные разновидности оперного жанра; - историю становления и развития жанра оперы; - алгоритм анализа драматургии оперного сочинения. Уметь: - осуществлять анализ нотного текста (вокальной партии и сопровождения, хоровых и оркестровых фрагментов). - анализировать оперное сочинение во взаимосвязи с литературным источником (история со-

Код компетенции/этап (указывается название этапа из п. 7.1)	Показатели оценивания компетенций (индикаторы достижений компетенций, закрепленные за дисциплиной)	Критерии и шкала оценивания компетенций		
		Пороговый уровень («удовлетворительно»)	Продвинутый уровень («хорошо»)	Высокий уровень («отлично»)
1	2	3	4	5
		(или Иметь опыт деятельности): - иметь опыт анализа основных средств музыкальной выразительности в оперных сочинениях, изучаемых в ходе освоения дисциплины.	зи с литературным источником. Владеть (или Иметь опыт деятельности): - иметь опыт анализа основных средств музыкальной выразительности в оперных сочинениях, изучаемых в ходе освоения дисциплины; - владеть навыками сравнительного анализа различных исполнительских версий на основе текстологического изучения оперных произведений.	здания, образный строй и т.д.); - проводить детальный анализ компонентов нотного текста. Владеть (или Иметь опыт деятельности): - иметь опыт анализа основных средств музыкальной выразительности в оперных сочинениях, изучаемых в ходе освоения дисциплины; - владеть навыками сравнительного анализа различных исполнительских версий на основе текстологического изучения оперных произведений; - иметь опыт самостоятельного текстологического анализа нотных текстов оперных произведений.
	ОПК-1.3 Понимает специфику музыкально-исторических процессов.	Знать: - основные периоды истории зарубежной и отечественной оперы от XVII века до современности. Уметь: - характеризовать основные этапы	Знать: - основные периоды истории зарубежной и отечественной оперы от XVII века до современности; - специфику процессов становления и развития национальных композиторских школ в европейских странах и	Знать: - основные периоды истории зарубежной и отечественной оперы от XVII века до современности; - специфику процессов становления и развития национальных композиторских школ в европейских странах и России; - художественно-стилевую принадлежность крупнейших ком-

Код компетенции/этап (указывается название этапа из п. 7.1)	Показатели оценивания компетенций (индикаторы достижений компетенций, закрепленные за дисциплиной)	Критерии и шкала оценивания компетенций		
		Пороговый уровень («удовлетворительно»)	Продвинутый уровень («хорошо»)	Высокий уровень («отлично»)
1	2	3	4	5
		исторического развития музыкально-театрального искусства. Владеть (или Иметь опыт деятельности): - профессиональной терминологией.	России. Уметь: - характеризовать основные этапы исторического развития музыкально-театрального искусства; - рассматривать оперные произведения различной стилиевой принадлежности в разных режиссерских интерпретациях. Владеть (или Иметь опыт деятельности): - профессиональной терминологией; - представлениями о влиянии культурно-исторических процессов на оперное искусство.	позиторов, особенности их индивидуального стиля и оперное наследие. Уметь: - характеризовать основные этапы исторического развития музыкально-театрального искусства; - рассматривать оперные произведения различной стилиевой принадлежности в разных режиссерских интерпретациях; - выявлять жанрово-стилевые особенности оперного сочинения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи. Владеть (или Иметь опыт деятельности): - профессиональной терминологией; - представлениями о влиянии культурно-исторических процессов на оперное искусство; - комплексными представлениями о развитии оперного искусства как составной части общекультурно-художественных процессов в странах Западной Европы и России.

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля успеваемости

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или её части)	Технология формирования	Оценочные средства		Описание шкал оценивания
				наименование	№№ заданий	
1	2	3	4	5	6	7
1	Драматургия оперы как синтетического жанра. Жанровые разновидности оперы	УК-1 ОПК-1	Лекции, СРС, практические занятия	вопросы для коллоквиума	1-20	Согласно табл. 7.2
				БТЗ	1-25	
2	Проблема взаимоотношения слова и музыки в опере	УК-1 ОПК-1	Лекции, СРС, практические занятия	вопросы для коллоквиума	21-40	Согласно табл. 7.2
				БТЗ	26-50	
3	Структура и композиция оперного произведения. Музыкальная форма в опере	УК-1 ОПК-1	Лекции, СРС, практические занятия	вопросы для коллоквиума	41-60	Согласно табл. 7.2
				БТЗ	51-75	
4	Драматургический конфликт в опере. Интонационная драматургия. Драматургическая функция лейтмотивов	УК-1 ОПК-1	Лекции, СРС, практические занятия	вопросы для коллоквиума	61-80	Согласно табл. 7.2
				БТЗ	76-100	
5	Становление и развитие жанра оперы в западноевропейских странах в XVII-XVIII веках	УК-1 ОПК-1	Лекции, СРС, практические занятия	вопросы для коллоквиума	81-100	Согласно табл. 7.2
				БТЗ	101-125	
6	Оперный жанр в Западной Европе в эпоху классицизма	УК-1 ОПК-1	Лекции, СРС, практические занятия	вопросы для коллоквиума	101-120	Согласно табл. 7.2
				БТЗ	126-150	
7	Западноевропейская опера эпохи романтизма и рубежа XIX–XX веков	УК-1 ОПК-1	Лекции, СРС, практические занятия	вопросы для коллоквиума	121-140	Согласно табл. 7.2
				БТЗ	151-175	
8	Опера в России в XVIII–XIX веках	УК-1 ОПК-1	Лекции, СРС, практические занятия	вопросы для коллоквиума	141-160	Согласно табл. 7.2
				БТЗ	176-200	

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Код кон- тролиру- емой компе- тенции (или её части)	Технология формирова- ния	Оценочные средства		Описание шкал оце- нивания
				наимено- вание	№№ заданий	
1	2	3	4	5	6	7
9	Зарубежная опера кон- ца XIX – первой поло- вины XX веков	УК-1 ОПК-1	Лекции, СРС, прак- тические за- нятия	вопросы для кол- локвиума	161-180	Согласно табл. 7.2
				БТЗ	201-225	
10	Русская опера конца XIX – первой половины XX веков	УК-1 ОПК-1	Лекции, СРС, прак- тические за- нятия	вопросы для кол- локвиума	181-200	Согласно табл. 7.2
				БТЗ	226-250	
11	Основные направления развития зарубежной оперы второй полови- ны XX – начала XXI веков	УК-1 ОПК-1	Лекции, СРС, прак- тические за- нятия	вопросы для кол- локвиума	201-220	Согласно табл. 7.2
				БТЗ	251-275	Согласно табл. 7.2
12	Общие тенденции раз- вития отечественного музыкального театра второй половины XX – начала XXI веков	УК-1 ОПК-1	Лекции, СРС, прак- тические за- нятия	вопросы для кол- локвиума	221-240	Согласно табл. 7.2
				БТЗ	276-300	Согласно табл. 7.2

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме.

Примеры типовых контрольных заданий для проведения текущего контроля успеваемости

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1. «Драматургия оперы как синтетического жанра. Жанровые разновидности оперы

1. Какой советский музыковед впервые сформулировал и разработал применительно к опере и симфонии понятие «музыкальная драматургия»:

- а) Б. Асафьев
- б) А. Гозенпуд
- в) Б. Ярустовский

Вопросы для коллоквиума по разделу (теме) 2 «Проблема взаимоотношения слова и музыки в опере»

1. Сюжет в опере. Приоритетное значение музыкальных выразительных средств в воплощении идеи произведения.
2. Словесная драматургия (либретто). Известные либреттисты западноевропейских и русских опер.
3. Триада «литературный прообраз – оперный персонаж – исполнитель» (раскрыть на конкретном примере по выбору).
4. Стихотворное и прозаическое либретто; смешанные формы.

5. Два основных подхода к созданию либретто – на самостоятельный текст и неизменный текст литературного первоисточника.

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзаменов в 4, 5 и 6 семестрах. Экзамены проводятся в виде компьютерного тестирования.

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета.

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),
- на установление правильной последовательности,
- на установление соответствия.

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с помощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характера).

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций.

Примеры типовых заданий для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Задание в закрытой форме:

Выберите один ответ.

Микроариозо (по Е.А. Ручьевской) – это:

- а) малое ариозо, окруженное речитативом
- б) раздел ариозо
- в) раздел арии

Задание в открытой форме:

Впишите ответ

Что такое лейтгармония: _____.

Задание на установление правильной последовательности:

Расположите в правильном порядке разделы барочной арии:

- а) главная тема в основной тональности с оркестровой ригурнеллю
- б) контрастная часть
- в) главная тема с введением исполнителем виртуозной вокальной

импровизации и колоратур

Задание на установление соответствия:

Установите соответствие между композиторами и их вкладом в развитие оперного искусства:

1. Ж.-Б. Люлли	а) основоположник французской национальной оперы
2. А. Скарлатти	б) разработал форму арии da capo
3. Г. Шютц	в) создал первую немецкую оперу

Компетентностно-ориентированная задача:

Проанализируйте оперу «Пиковая дама» П.И. Чайковского и выявите основные композиционные принципы драмы: взаимодействие линий действия и контрдействия; центробежной и центростремительной сил; сквозного действия.

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине.

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами университета:

- Положение П 02.016 – 2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных программ»;
- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке литературы.

Для *текущего контроля успеваемости* по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов:

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС

Форма контроля	Минимальный балл		Максимальный балл	
	балл	примечание	балл	примечание
1	2	3	4	5
5 семестр				
Коллоквиум № 1 «Драматургия оперы как синтетического жанра. Жанровые разновидности оперы»	5	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	10	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Коллоквиум № 2 «Проблема взаимоотношения слова и музыки в опере»	5	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	10	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Коллоквиум № 3 «Структура и композиция оперного произведения. Музыкальная форма в опере»	5	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	10	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Коллоквиум № 4 «Драматургический конфликт в опере. Интонационная драматургия. Драматургическая функция лейтмотивов»	5	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	10	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
СРС	4		8	
Итого	24		48	
Посещаемость	0		16	
Экзамен	0		36	
Итого	24		100	
6 семестр				
Коллоквиум № 5 «Становление и развитие жанра оперы в западноевропейских странах в XVII-XVIII веках»	5	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	10	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Коллоквиум № 6 «Оперный жанр в Западной Европе в эпоху классицизма»	5	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	10	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Коллоквиум № 7 «Западноевропейская опера эпохи романтизма и рубежа XIX–XX веков»	5	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	10	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Коллоквиум № 8 «Опера в России в XVIII–XIX веках»	5	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	10	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
СРС	4		8	
Итого	24		48	
Посещаемость	0		16	

Экзамен	0		36	
Итого	24		100	
7 семестр				
Коллоквиум № 9 «Зарубежная опера конца XIX – первой половины XX веков»	5	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	10	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Коллоквиум № 10 «Русская опера конца XIX – первой половины XX веков»	5	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	10	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Коллоквиум № 11 «Основные направления развития зарубежной оперы второй половины XX – начала XXI веков»	5	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	10	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Коллоквиум № 12 «Общие тенденции развития отечественного музыкального театра второй половины XX – начала XXI веков»	5	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	10	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
СРС	4		8	
Итого	24		48	
Посещаемость	0		16	
Экзамен	0		36	
Итого	24		100	

Для *промежуточной аттестации обучающихся*, проводимой в виде тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и одна задача).

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:

- задание в закрытой форме – 2 балла,
- задание в открытой форме – 2 балла,
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,
- задание на установление соответствия – 2 балла,
- решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов.

Максимальное количество баллов за тестирование – 36 баллов.

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

8.1 Основная учебная литература

1. Аль, Д. Н. Основы драматургии: учебное пособие/ Д. Н. Аль. - Изд. 6-е, испр. - Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 2013. - 279 с. - Текст: непосредственный.

2. Приходовская, Е. А. Оперная драматургия : учебное пособие / Е. А. Приходовская. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2015. – 80 с. : ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Текст : непосредственный.

8.2 Дополнительная учебная литература

3. Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера: учебное пособие / Б. Е. Захава; под общ. ред. П. Е. Любимцева. - Изд. 6-е, стер. - Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 2013. - 432 с. - Текст: непосредственный.

4. История зарубежной музыки: учебник для музыкальных вузов/ Санкт-Петербургская гос. консерватория, Московская гос. консерватория, Гос. ин-т искусствознания; сост. и общ. ред. В. В. Смирнова. - Санкт-Петербург : Композитор, 2010 - .631с. - Текст: непосредственный.

5. Банникова, И. И. История отечественной музыки XX века (1917-2000 гг.): учебное пособие для бакалавров/ И.И. Банникова; Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орловский государственный институт искусств и культуры», Кафедра теории и истории музыки. – Орел: Орловский государственный институт искусств и культуры, 2012. – 147 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276175>. – Текст: электронный.

6. Ламперти, Дж. Б. Техника бельканто: учебное пособие / Джованни Баттиста Ламперти; пер. [с итал.] Н. А. Александровой. - Санкт-Петербург: Лань: Планета Музыки, 2013. - 47 с.: ноты. - (Учебники для вузов. - Текст: непосредственный

7. Рапацкая, Л. А. История русской музыки: от Древней Руси до «серебряного века» [Текст] : учебник / Л. А. Рапацкая. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Владос, 2013. – 384 с. – (Учебник для вузов). – ISBN978-5-691-01901-2 : 416.00 р.

8. Савенко, С. И. История русской музыки XX столетия. От Скрябина до Шнитке [Текст] : [учебник] / С. Савенко. – Москва : Музыка, 2011. – 232 с. – ISBN978-5-7140-1150-4 : 632.00 р.

9. Холопова, В. Н. Музыка как вид искусства: учебное пособие/ В. Н. Холопова; Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского. - Изд. 4-е, испр. - Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 2014. - 319 с. - Текст: непосредственный.

8.3 Перечень методических указаний

1

1. Оперная драматургия : методические указания для подготовки к практическим занятиям студентов направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, профиль «Академическое пение» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Н. А. Синянская. - Электрон. текстовые дан. (513 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2022. - 31 с. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.

2. Оперная драматургия : методические указания для подготовки к самостоятельным занятиям для студентов направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, профиль «Академическое пение» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Н. А. Синянская. - Электрон. текстовые дан. (296 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2022. - 10 с. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.

8.4 Другие учебно-методические материалы

Отраслевые журналы в библиотеке университета:

- «Музыка и время»;
- «Музыковедение»;
- «Музыкальная академия»;
- «Музыкальная жизнь»;
- «Музыкальное обозрение» (газета).

Учебно-наглядные материалы, обеспечивающие тематические иллюстрации: видеозаписи инструментальной, оперной, камерно-вокальной музыки и др., находящиеся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. [http:// www.belcanto.ru/](http://www.belcanto.ru/) – Belcanto.ru. Классическая музыка, опера и балет.
2. <http://biblioclub.ru> – Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн».
3. <http://ru.wikipedia.org/wiki/> – Википедия.
4. <http://vocal-noty.ru/> – Опера и вокал. Сайт для вокалистов
5. <http://www.notarhiv.ru/> – Нотный архив России.
6. <http://www.sonata-etc.ru/> – Соната. Мировая культура в зеркале музыкального искусства: электронная мультимедиа энциклопедия.
7. <http://classic-online.ru/> - Классическая музыка онлайн

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Оперная драматургия» являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин.

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал.

Практические занятия направлены на контроль подготовленности студента; закрепление учебного материала. Они также способствуют развитию у

обучающихся навыков межличностной коммуникации, приобретению опыта ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также в литературе, рекомендованной преподавателем.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тестирования, коллоквиума, работы на практических занятиях.

Преподаватель на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Оперная драматургия»: конспектирование учебной литературы и лекции, составление перечня понятий и терминов, изучение информационно-справочных и мультимедийных ресурсов сети «Интернет» и т. п.

В процессе обучения используются активные и интерактивные формы работы со студентами: чтение лекций с элементами визуализации и проблемного изложения; привлечение студентов к профессиональному диалогу, индивидуальной и групповой дискуссии на лекциях и практических занятиях; промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекций и практических занятий; участие в групповых и индивидуальных консультациях. Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с литературой, аудио- и видеоматериалами.

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы студента. В самом начале работы над источником важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала является конспектирование, без которого немислима серьезная работа над источниками информации. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал.

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими учебными и аудиовизуальными материалами, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Оперная драматургия» с целью усвоения и закрепления знаний, формирования умений и навыков.

В процессе изучения материала по каждой теме необходимо опираться на фундаментальные труды признанных специалистов в данной области. При использовании ресурсов Интернета важно сравнивать определения основных понятий, педагогические теории и концепции разных авторов с формулировками, устоявшимися в психолого-педагогической и искусствоведческой литературе, во избежание неточностей и фактологических ошибок. Следует обязательно конспектировать изучаемый материал, избегая полнотекстового

копирования Интернет-ресурсов. Это необходимо для освоения материала, его уточнения, выстраивания и критического осмысления. Подбирая информацию в компьютерной версии, студент должен стремиться создать базу для подготовки к экзаменам и дальнейшей профессиональной деятельности.

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Оперная драматургия» – закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические умения и навыки научного поиска и критического осмысления разнообразных источников профессионально значимой информации.

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

LibreOffice, операционная система Windows
Антивирус Касперского (или *ESETNOD*)

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-004), оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для преподавателя. Рояль «Essex» EGP 155C чёрный полированный; Персональный компьютер БК PremiumS-1155 intel i5-3470/P8H77M/DDP3 4Gb/GTX650TI 1Gb/1Tb/DVD-RW/LCD 23”; Зеркало напольное; Телевизор LED 47”Philips; Проигрыватель Blu-Ray 3DPioneerBDP-140; Цифровое фортепиано RP-301- RW(67000); локальная сеть с выходом в Интернет.

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-005), оснащённая учебной мебелью: стол, стул для преподавателя, маркерная доска; Компьютер (43782), Пианино «Essex» EUP-123 чёрное полированное, Рояль Ronisch; пульт для нот. Напольное зеркало; локальная сеть с выходом в Интернет.

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-006-А-2), оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для преподавателя, Пианино «Essex» EUP-123 чёрное полированное; ноутбук ASUSX555KD, локальная сеть с выходом в Интернет.

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-006-Б-1), оснащённая учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для преподавателя; Пианино «Essex» EUP-123 чёрное полированное, Ноутбук LenovoIdeaPad G580.

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитывать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем).

14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дисциплины

Но- мер изме- нения	Номера страниц				Всего стра- ниц	Дата	Основание для изменения и подпись лица, проводившего изменения
	изме- нённых	заме- нённых	анну- лиро- ванных	новых			
1	-	38	-	-	1	30.08.2022	Обновление МУ Синянская Н.А.