

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Быстров Денис Викторович
Должность: проректор по учебной и воспитательной работе
Дата подписания: 27.07.2023 14:43:04
Уникальный программный ключ:
e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова»
Кафедра режиссуры музыкального театра

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д. В. Быстров
30.06.2023

Анализ музыкальной драматургии

Рабочая программа дисциплины

Специальность
52.05.02 Режиссура театра

(уровень специалитета)

Специализация программы
Режиссер музыкального театра:
Режиссер мюзикла

Форма обучения
Очная

Санкт-Петербург
2023

Рабочая программа дисциплины «Анализ музыкальной драматургии» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество (специалитет), утвержденного приказом ректора Консерватории от 25.01.2022 №23, и с учетом требований ФГОС ВО по специальности 52.05.02 Режиссура театра (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 № 1116.

Автор-составитель: старший преподаватель В. Б. Высоцкий

Рецензент: профессор О. П. Мухортова

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры режиссуры музыкального театра
«13» июня 2023 г., протокол № 4.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место курса в структуре ОПОП	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	5
5. Содержание дисциплины	5
5.1. Тематический план	5
5.2. Содержание программы	5
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	8
6.1. Список литературы	8
6.2. Интернет-ресурсы	9
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	9
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся	9
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения	9
8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания.	10
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций	10
8.4. Контрольные материалы	14
Приложение 1.	18
Приложение 2	19

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Анализ музыкальной драматургии» нацелена на всестороннее содействие средствами своего предмета музыкально-профессиональной подготовке специалистов (формирование общепрофессиональных компетенций), а также на формирование у студентов целостного представления об оперном произведении, его содержательной и конструктивной сторонах.

Основные задачи курса:

- знакомство с основными положениями теории драматургии оперы, ее основными типами в историческом аспекте, в аспекте традиций и новаторства;
- формирование у студентов навыка комплексного анализа музыкальной драматургии оперы в ее взаимосвязях с драматургией либретто, с музыкальной формой и композицией, с композиторской и постановочной режиссурой.

2. Место курса в структуре ОПОП

Дисциплина «Анализ музыкальной драматургии» входит в базовую часть блока 1 ОПОП подготовки специалистов по специальности **52.05.02 Режиссура театра**, специализация «Режиссер мюзикла». Курс анализа музыкальной драматургии занимает особое место в системе межпредметных связей, интегрируя знания, умения и навыки, полученные в результате изучения других дисциплин как теоретической, так и исторической направленности.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-8. Способность к постановке спектаклей в профессиональном музыкальном театре	<i>Знать:</i> теоретические и методические основы режиссуры и актерского мастерства в музыкальном театре; историю и теорию музыкального театра (особенности и основные различия жанров музыкального театра (опера, оперетта, мюзикл); особенности различных национальных школ музыкально-театральных жанров); особенности работы актера в постановках разных жанров); особенности художественно-производственного процесса в музыкальном театре. <i>Уметь:</i> создавать сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств музыкального театра; руководить художественно-производственным процессом; производить режиссерский анализ литературной и музыкальной основы, разрабатывать замысел спектакля; использовать театроведческую и искусствоведческую литературу при работе над ролью; вести творческий поиск в

	репетиционной работе с актерами; разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля в сотрудничестве с художником, композитором, хореографом, другими участниками постановочной группы.
	<i>Владеть:</i> музыкальной грамотой; навыком разбора музыкального произведения и чтения партитуры; профессиональными навыками режиссуры в музыкальном театре; основами актерского мастерства в музыкальном театре; имеет опыт постановки музыкального спектакля.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестры	
		1-й	2-й
Контактная форма (аудиторные занятия)	68	34	34
Лекционные	48	24	24
Практические	20	10	10
Самостоятельная работа	64	32	32
Вид промежуточной аттестации ¹		КЗ	ЗО
Общая трудоемкость: Часы	132	66	66
Зачетные единицы	4	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем и разделов курса	Всего часов	Аудиторные занятия (час.), в том числе		Самостоя тельная работа (час.)
			Лекции	семинары	
<i>1-й семестр</i>					
1	Введение.	4	2	0	2
2	Драматургия оперы: основные теоретические положения и термины	14	4	1	9
3	Время, пространство и действие в опере	18	6	3	9
4	Типы оперы	18	6	3	9
5	Элементы оперы	18	6	3	9
	Итого в 1-м семестре	66	24	10	32
<i>2-й семестр</i>					
6	Оркестр в опере	21	8	3	10

¹ Часы для проведения консультаций и промежуточной аттестации включены в общее количество часов, выделенных на самостоятельную работу студентов.

7	Музыкальная драматургия и композиция оперы	22	8	3	11
8	Музыкальная форма в опере	23	8	4	11
	Итого во 2-м семестре	66	24	10	32
	Всего	132	48	20	64

5.2. Содержание программы

Введение.

Предмет и задачи курса. Опера в системе жанров вокальной музыки. Опера как синтетический жанр. Уровни структуры оперы как театрального спектакля (визуальный – декорации, костюмы, видеоряд, сценическое действие; литературный – сюжет, либретто; музыкальный ряд). Взаимодействие и взаимозамещение компонентов оперного спектакля. Главенство музыки, ее синтезирующая роль. Слово в опере (к постановке проблемы). Явление «оперности» (в узком и широком значении).

Авторский замысел оперы и его исполнительская реализация. Дирижер и режиссер в оперном спектакле. «Режиссерская опера» в театральной практике конца XX – начала XXI вв. Композиторская режиссура, ее воплощение в оперном тексте и ее сценическая реализация (к постановке проблемы).

Тема 1. Драматургия оперы: основные теоретические положения и термины.

Проблематика оперной драматургии в работах отечественных музыковедов: различие подходов; дискуссионность и противоречивость некоторых теоретических положений; смешение планов композиции и драматургии; привнесение внемузыкальных принципов в анализ; преобладание жанрового и композиционного критериев типологизации.

Словесная (вербальная) драматургия. Стихотворное либретто и прозаическое либретто; смешанные формы. Влияние стихотворного и прозаического текста на тип музыкальной речи. Литературное произведение как либретто оперы. Другие источники либретто (исторические документы, религиозные тексты, фольклор, живописные произведения и т. д.). Функция либретто с точки зрения оперной драматургии.

Сюжет в опере. Типы оперных сюжетов и их связь с литературными архетипами. Типизация персонажей и ситуаций в либретто (исторический аспект).

Функции литературного текста в опере: роль ключевых слов и «словесных лейтмотивов»; типы текста и их зависимость от композиционного положения в опере и драматургической функции; прием «текста в тексте» и его роль (от различных типов «рассказа» до «театра в театре»).

Ремарки в либретто и партитуре как важнейший элемент сценической драматургии и как элемент раскрытия психологии персонажей. Вводные, заключительные и внутритекстовые ремарки.

Композитор и либретто: аспект авторства, исторический аспект; особенности композиторского либретто.

Музыкальная драматургия в ее взаимодействии с драматургией либретто. Относительная автономия словесного и музыкального рядов, их «схождения» и «расхождения».

Понятие «драматургического акцента» в режиссуре и система драматургических акцентов в музыке.

Тема 2. Время, пространство и действие в опере.

Время в опере. Физическое (реальное, объективное), сценическое (сюжетное), психологическое время (время психических процессов). Время суток как элемент сценического времени, его семантика. Историческое время (эпоха) и его конкретизация в опере через музыку (стилистические средства иных эпох – Ренессанса, Барокко, Классицизма, Романтизма, как элементы, включенные в композиторский стиль и

«растворенные» в нем, и как прием стилизации). Национальный колорит. Аспект восприятия. Художественное время как обобщающая категория. Его комплементарность понятиям пространства (сценическое пространство и т. д.) и действия в опере.

Слово и музыка (пение) в аспекте времени: к проблеме условности оперы. Замедление времени в опере сравнении с речью; ускорение – относительно литературного жанра (пьесы, повести, романа).

Действие в опере, его основные этапы, распределение кульминаций. Роль экспозиции и финала. Внешний и внутренний планы действия, их несовпадение; реализация в зависимости от драматургического типа оперы, разделение их функций в процессе развития оперного жанра. Событие в опере: сценическое действие, либретто, музыка. Ритм и частота музыкальных событий, их несовпадение с событиями во внешнем действии. Музыкально-сценическая полифония (М. С. Друскин). Ускорение и замедление (ретардации) времени темпа событий («включение» и «отключение» времени), ретроспекции. Внутренняя речь, внешняя речь: их отличия, функция в музыкальной драматургии. Связь с оперными формами.

Действие и контрдействие; главное действие и фон. Функция предвещения («предсказания») событий. «Опережение» как характерный признак музыкальной драматургии всех жанровых типов оперы. «Вставные» сцены. Жанровые сцены, их роль в драматургии. Преломление принципа обобщения через жанр.

Пространство в опере. Сценическое («реальное») пространство («площадь», «интерьер», «лес»), его взаимосвязь с внутренним и внешним действием, сценическим и психологическим временем. Символизация пространства. Художественное пространство оперы.

Тема 3. Типы оперы.

Классификация оперы в научной литературе, ее вариантность и противоречивость. Исторические типы оперы. Возможность классификации конкретного оперного произведения сразу по нескольким параметрам. Принципиальная синтетичность оперы.

Драматургия в аспекте жанра. Жанрово-драматургические типы классической русской и зарубежной оперы: драматический, лирический, эпический, сказочный. Комическая опера. Смешанные типы. Историческая эволюция.

Драматургия в аспекте композиции. Номерная опера. Опера сквозного действия. Опера как «прежде всего произведение музыкальное» (Н. А. Римский-Корсаков). Опера смешанного типа. Камерная опера. Сквозное действие в камерной опере. Особые разновидности оперного спектакля в XX – начале XXI вв. Моноопера. Микроопера и опера-сцена.

Иные способы классификации. Опера с разговорными диалогами и ее национальные типы. Песенная опера и ее национально-исторические типы.

Тема 4. Элементы оперы.

Речитатив как тип вокальной речи и как форма; речитативный синтаксис. Исторические типы речитатива. Сказовый речитатив (Е. А. Ручьевская) в русских операх второй половины XIX – начала XX вв. Типы речевого интонирования в опере. Функции речитатива, типы взаимоотношения с партией оркестра.

Песня: драматургическая роль песни как жанра, функция обобщения; песенный синтаксис и песенная форма в опере.

Ария, ариозо, ансамбль. Их типы, драматургическая роль в опере. Типы «арии аффектов» в итальянской оперы-seria: ария скорби, ария жалобы (lamento), ария гнева, ария мести и др. Традиционная классификация арии в операх конца XVIII – XIX вв.: ария-портрет, ария-состояние, ария-монолог, ария-рассказ; ее условность; драматургическая полифункциональность (сочетание различных типов) арии. Ария-сцена.

Ариозо: включенность в действие; прием размыкания формы как отражение сквозного

действия. Микроаризо (Е. А. Ручьевская) как распетый фрагмент в условиях речитатива; микроаризо в цепной форме. Микроаризо в операх второй половины XIX – XX века.

Ансамбль-диалог, ансамбль-состояние; ансамбль-сцена; ансамбль-финал. Ансамбль (дуэт) «согласия», ансамбль-«поединок». Историческая эволюция. Проблема литературного и музыкального текста в ансамблях, зависимость от состава и количества голосов, различные пути ее решения. Контрастная и имитационная полифония как драматургический прием в ансамблях.

Хор в драматургической функции фона; хор как коллективный персонаж: активный участник действия и/или свидетель, «комментатор». Особое значение хора в драматургии русских классических опер. Ораториальная функция хора. Дифференциация хора в аспекте драматургии оперы. Жанры и формы хоровой музыки в опере. Хоры на сцене и закулисные хоры.

Балет (танцы) в опере: типы и жанры, функции в драматургии. Включенность балетной музыки во внутреннее действие в классической опере.

Тема 5. Оркестр в опере.

Историческая эволюция оперного оркестра. Оркестр как камерный ансамбль в опере конца XX – начала XXI вв.

Инструментальная музыка в опере. Увертюра (исторические типы: сонатные увертюры и увертюры-вступления; функция в опере). Симфонические антракты и эпизоды.

Функции оркестра в опере: сопровождение, контрапункт, подтекст; проблема фона и рельефа. Функция обобщения. «Голос автора» (авторский комментарий) в оркестре в операх XX – начала XXI вв.

Оркестр в речитативе. Оркестр в сольных высказываниях и ансамблях. Тембровые характеристики персонажей.

Симфонизация оперы. «Тристан и Изольда» Вагнера, «Пиковая дама» Чайковского как примеры симфонизации оперы второй половины XIX века. Симфонизация оперы в XX веке.

Тема 6. Музыкальная драматургия и композиция оперы.

Опера как целое. Музыкальная драматургия и композиция. Опера как сложная циклическая форма. Акт и картина.

Принципы контраста и тождества. Связь на расстоянии. Повторы ситуации и музыкальные повторы. Прием арки. Принципы объединения целого. Опера как суперцикл. Тематизм в опере. Принцип сквозного действия и сквозной тематизм. Тематизм второго плана. Микротематизм и субтематизм, тематизация гармонии, фактуры, оркестровой ткани.

Интонационно-тематическое единство. Лейтмотив (лейттема) и лейтмотивная система в опере. Лейт-жанры; лейт-тембры. Реминисценции.

Тема 7. Музыкальная форма в опере.

Композиция и форма. Принцип сочетания одночастности и цикличности в оперном акте, картине. Композиция оперной сцены. Контрастно-составные формы. «Динамический профиль» формы: ускорения, замедления, паузы и т. д.

Рефренные и полирефренные формы. Большая хоровая форма (Е. А. Ручьевская). Концентрические формы. Цепные формы в операх XX века. Репризнаемость в опере.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

1. Аль, Д.Н. Основы драматургии : учебное пособие / Д.Н. Аль. — 8-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 280 с. — ISBN 978-5-8114-1594-6. — Текст :

- электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/113951> (дата обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Катышева, Д. Н. Вопросы теории драмы: действие, композиция, жанр : учебное пособие / Д. Н. Катышева. — 6-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-5071-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/133471> (дата обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Ручьевская Е., Сухова Л., Горячих В. Пушкин в русской опере: «Каменный гость» Даргомыжского, «Золотой петушок» Римского-Корсакова. Изд. 2-е, испр. — СПб.: Композитор, 2012.
4. Ручьевская, Е.А. Работы разных лет. Том II. О вокальной музыке [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2011. — 505 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2835
5. Холопова, В.Н. Формы музыкальных произведений [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2013. — 491 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30435 — Загл. с экрана.
6. Чистюхин, И.Н. О драме и драматургии : учебное пособие / И.Н. Чистюхин. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 432 с. — ISBN 978-5-8114-3514-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/114088> (дата обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

6.2. Интернет-ресурсы

1. Учебные пособия, нотная литература, словари, архив классической музыки, художественная музыкальная литература: <http://intoclassics.net>
2. Учебные пособия, нотная литература: <http://notes.tarakanov.net>
3. Энциклопедия, словарь, аудиозаписи: <http://www.belcanto.ru>
4. Библиотека ТГПИ <http://library.tgpi.ru/main>
5. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: <http://e.lanbook.com/>
6. Национальная Электронная Библиотека <https://rusneb.ru/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине «Анализ музыкальной драматургии» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

Радиофицированные учебные аудитории с необходимым количеством посадочных мест, оснащённые роялями (пианино), учебными досками, переносной и стационарной аудио- и видеоаппаратурой, нотный материал, аудио- и видеозаписи.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-8. Способность к постановке спектаклей в профессиональном музыкальном театре	<i>Знать:</i> теоретические и методические основы режиссуры и актерского мастерства в музыкальном театре; историю и теорию

	<p>музыкального театра (особенности и основные различия жанров музыкального театра (опера, оперетта, мюзикл); особенности различных национальных школ музыкально-театральных жанров); особенности работы актера в постановках разных жанров); особенности художественно-производственного процесса в музыкальном театре.</p>
	<p><i>Уметь:</i> создавать сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств музыкального театра; руководить художественно-производственным процессом; производить режиссерский анализ литературной и музыкальной основы, разрабатывать замысел спектакля; использовать театроведческую и искусствоведческую литературу при работе над ролью; вести творческий поиск в репетиционной работе с актерами; разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля в сотрудничестве с художником, композитором, хореографом, другими участниками постановочной группы.</p>
	<p><i>Владеть:</i> музыкальной грамотой; навыком разбора музыкального произведения и чтения партитуры; профессиональными навыками режиссуры в музыкальном театре; основами актерского мастерства в музыкальном театре; имеет опыт постановки музыкального спектакля.</p>

8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания.

Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах: блиц-опрос, экспресс-тестирование (активные формы), участие в дискуссии (интерактивные формы).

Форма промежуточной аттестации — зачет с оценкой (в конце 2-го семестра). Рекомендованная форма зачета: теоретическая часть (ответ на теоретический вопрос раскрывается на конкретном музыкальном материале (оперной картины, акта, в отдельных случаях, например, камерной оперы, – целого произведения). Возможна постановка отдельной проблемы музыкальной драматургии (например, сквозное действие, интонационное единство), которая должна рассматриваться в масштабах всего оперного произведения. На зачете учитывается выполнение студентом семинарских заданий, а также самостоятельная работа по темам лекционного курса.

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о порядке проведения промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций

ПК-8. Способность к постановке спектаклей в профессиональном музыкальном театре

Индикаторы Достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: зачёт с оценкой в рамках промежуточной аттестации				
<i>Знать:</i> теоретические и методические основы режиссуры и актерского мастерства в музыкальном театре; историю и теорию музыкального театра (особенности и основные различия жанров музыкального театра (опера, оперетта, мюзикл); особенности различных национальных школ музыкально-театральных жанров); особенности работы актера в постановках разных жанров); особенности художественно-производственного процесса в музыкальном театре	<i>Не знает</i> теоретические и методические основы режиссуры и актерского мастерства в музыкальном театре; историю и теорию музыкального театра (особенности и основные различия жанров музыкального театра (опера, оперетта, мюзикл); особенности различных национальных школ музыкально-театральных жанров); особенности работы актера в постановках разных жанров); особенности художественно-производственного процесса в музыкальном театре	<i>Знает</i> лишь частично теоретические и методические основы режиссуры и актерского мастерства в музыкальном театре; историю и теорию музыкального театра (особенности и основные различия жанров музыкального театра (опера, оперетта, мюзикл); особенности различных национальных школ музыкально-театральных жанров); особенности работы актера в постановках разных жанров); особенности художественно-производственного процесса в музыкальном театре);	<i>Знает</i> хорошо теоретические и методические основы режиссуры и актерского мастерства в музыкальном театре; историю и теорию музыкального театра (особенности и основные различия жанров музыкального театра (опера, оперетта, мюзикл); особенности различных национальных школ музыкально-театральных жанров); особенности работы актера в постановках разных жанров); особенности художественно-производственного процесса в музыкальном театре);	<i>Знает</i> в полной мере теоретические и методические основы режиссуры и актерского мастерства в музыкальном театре; историю и теорию музыкального театра (особенности и основные различия жанров музыкального театра (опера, оперетта, мюзикл); особенности различных национальных школ музыкально-театральных жанров); особенности работы актера в постановках разных жанров); особенности художественно-производственного процесса в

			процесса в музыкальном театре	музыкальном театре
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: зачёт с оценкой в рамках промежуточной аттестации				
<i>Уметь:</i> создавать сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств музыкального театра; руководить художественно-производственным процессом; производить режиссерский анализ литературной и музыкальной основы, разрабатывать замысел спектакля; использовать театроведческую и искусствоведческую литературу при работе над ролью; вести творческий поиск в репетиционной работе с актерами; разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля в сотрудничестве с художником, композитором, хореографом, другими участниками постановочной группы.	<i>Не умеет</i> создавать сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств музыкального театра; руководить художественно-производственным процессом; производить режиссерский анализ литературной и музыкальной основы, разрабатывать замысел спектакля; использовать театроведческую и искусствоведческую литературу при работе над ролью; вести творческий поиск в репетиционной работе с актерами; разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля в сотрудничестве с художником, композитором, хореографом, другими участниками постановочной группы.;	<i>Умеет частично</i> создавать сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств музыкального театра; руководить художественно-производственным процессом; производить режиссерский анализ литературной и музыкальной основы, разрабатывать замысел спектакля; использовать театроведческую и искусствоведческую литературу при работе над ролью; вести творческий поиск в репетиционной работе с актерами; разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля в сотрудничестве с художником, композитором, хореографом, другими участниками постановочной	<i>Умеет</i> с отдельными недочетами создавать сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств музыкального театра; руководить художественным производством; производить режиссерский анализ о-производственным процессом; использовать литературной и музыкальной основы, разрабатывать замысел спектакля; использовать театроведческую и искусствоведческую литературу при работе над ролью; вести творческий поиск в репетиционной работе с актерами; разрабатывать аудиовизуальное	<i>Умеет</i> свободно создавать сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств музыкального театра; руководить художественным производственным процессом; производить режиссерский анализ литературной и музыкальной основы, разрабатывать замысел спектакля; использовать театроведческую и искусствоведческую литературу при работе над ролью; вести творческий поиск в репетиционной работе с актерами; разрабатывать аудиовизуальное

		группы.	ное оформление спектакля в сотрудничестве с художником, композитором, хореографом, другими участниками постановочной группы.;	оформление спектакля в сотрудничестве с художником, композитором, хореографом, другими участниками постановочной группы.;
--	--	---------	---	---

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: зачёт с оценкой в рамках промежуточной аттестации

<i>Владеть:</i> музыкальной грамотой; навыком разбора музыкального произведения и чтения партитуры; профессиональным и навыками режиссуры в музыкальном театре; основами актерского мастерства в музыкальном театре; имеет опыт постановки музыкального спектакля.;	<i>Не владеет</i> музыкальной грамотой; навыком разбора музыкального произведения и чтения партитуры; профессиональным и навыками режиссуры в музыкальном театре; основами актерского мастерства в музыкальном театре; имеет опыт постановки музыкального спектакля.;	<i>Владеет</i> лишь частично музыкальной грамотой; навыком разбора музыкального произведения и чтения партитуры; профессиональными навыками режиссуры в музыкальном театре; основами актерского мастерства в музыкальном театре; имеет опыт постановки музыкального спектакля.	<i>Владеет</i> хорошо музыкальной грамотой; навыком разбора музыкального произведения и чтения партитуры; профессиональными навыками режиссуры в музыкальном театре; основами актерского мастерства в музыкальном театре; имеет опыт постановки музыкального спектакля.;	<i>Владеет</i> в полной мере музыкальной грамотой; навыком разбора музыкального произведения и чтения партитуры; профессиональными навыками режиссуры в музыкальном театре; основами актерского мастерства в музыкальном театре; имеет опыт постановки музыкального спектакля.
--	--	---	---	---

Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов оценивания компонентов компетенций:

Оцениваемые компоненты	Баллы
-------------------------------	--------------

	(макс. количество – 100 баллов)			
	нулевой	пороговый	средний	высокий
а) способность осмыслить закономерности развития музыкального искусства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства (промежуточная аттестация)	0-10	11-14	15-17	20
б) способность учитывать особенности религиозных, философских, эстетических представлений конкретного исторического периода (промежуточная аттестация)	0-10	11-14	15-17	20
в) способность ориентироваться в специальной литературе как в сфере музыкального искусства, так и науки	0-10	11-14	15-17	20
г) степень сформированности научно-исследовательской культуры	0-5	6-7	8-9	10
д) объем освоенного репертуара, проведенной самостоятельной работы (текущий контроль успеваемости)	0-10	11-14	15-17	20
е) регулярность посещения аудиторных занятий (текущий контроль успеваемости)	0-5	6-7	8-9	10
	0-50	51-70	71-85	86-100

Шкала оценивания:

Баллы	Оценки
86 – 100	Отлично
71 – 85	Хорошо
51 – 70	Удовлетворительно
0 – 50	Неудовлетворительно

Критерии оценивания

При оценке ответа студента на зачете с оценкой учитываются

- правильность ответа на вопросы билета;
- содержание и полнота ответа на поставленные дополнительные вопросы;
- логика изложения материала ответа;
- умение увязывать исторические и аналитические аспекты вопроса;
- культура устной речи студента.

Шкала оценивания

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно владеет фактическим материалом по заданному вопросу, умеет определить причинно-следственные связи и способ взаимодействия общих принципов музыкальной драматургии оперы, характерных для той или иной эпохи, стиля или направления, и индивидуальных композиторских принципов, логично и грамотно, с использованием профессиональной терминологии обосновывает свою точку зрения. Давая ответ на вопрос, он правильно определяет жанровую и драматургическую принадлежность оперных произведений, тип композиции, основные драматургические особенности, а также свободно ориентируется в нотном тексте.

Оценка «хорошо» выставляется в случае, когда студент, владея материалом вопроса, знает его фактическую сторону, умеет правильно сделать выводы, но допускает отдельные ошибки или неточности, недостаточно логично доказывает свою точку зрения. Также данная оценка выставляется в случае, если студент затрудняется дать полный, исчерпывающий ответ на один из вопросов билета или дополнительный вопрос.

Для получения оценки «отлично» или «хорошо» обязательно умение студента изложить материал правильным литературным языком, без применения вульгаризмов, жаргонных или просторечных выражений, с соблюдением норм русского языка.

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, когда студент слабо владеет материалом вопроса, допускает значительные пробелы в изложении фактического материала или демонстрирует отрывочные знания. Данная оценка выставляется также тогда, когда студент допускает серьезные ошибки при ответе, путается в терминах и понятиях, не может привести конкретные примеры на заданные вопросы (в рамках своего билета). Эта же оценка выставляется в случае, когда студент не может удовлетворительно ответить на один из вопросов билета.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент демонстрирует либо полное незнание материала билета, либо наличие бессистемных, отрывочных знаний, связанных с поставленными перед ним вопросами только частично, и проявляет беспомощность при ответе на дополнительные или наводящие вопросы. При этом студент не умеет ориентироваться в нотном тексте и не владеет профессиональной терминологией.

Фактором, влияющим на снижение оценки ответа, является также малограмотная речь с использованием жаргонных и просторечных выражений, неумение правильно пользоваться музыкальными терминами.

8.4. Контрольные материалы

8.4.1. Рекомендуемая музыкальная литература:

К Введению:

М. П. Мусоргский. «Борис Годунов» (первая редакция)

К теме 1:

М. И. Глинка. «Жизнь за царя»

А. С. Даргомыжский. «Каменный гость»

М. П. Мусоргский. «Женитьба»

Н. А. Римский-Корсаков. «Сказка о царе Салтане», «Моцарт и Сальери»

П. И. Чайковский. «Евгений Онегин», «Пиковая дама»

С. С. Прокофьев. «Любовь к трем апельсинам»

Р. Вагнер. «Лоэнгрин», «Валькирия», «Зигфрид»

Р. Леонкавалло. «Паяцы»

Г. Канчели. «Музыка для живых»

К теме 2:

Н. А. Римский-Корсаков. «Кашей Бессмертный», «Сказание о невидимом граде Китеже»

П. И. Чайковский. «Пиковая дама», «Иоланта»

С. И. Танеев. «Орестея»

С. С. Прокофьев. «Дуэнья»

И. Ф. Стравинский. «Мавра»

С. М. Слонимский. «Мария Стюарт»

Дж. Мейербер. «Гугеноты»

Дж. Верди. «Травиата»

Дж. Пуччини. «Тоска», «Чио-Чио-Сан»

К теме 3:

К. Монтеверди. «Коронация Поппеи»
Г. Перселл. «Дидона и Эней»
Г. Ф. Гендель. «Юлий Цезарь»
К. В. Глюк. «Альцеста»
В. А. Моцарт. «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта»
Л. В. Бетховен. «Фиделио»
К. М. Вебер. «Волшебный стрелок»
В. Беллини. «Сомнамбула»
Дж. Мейербер. «Гугеноты»
Ш. Гуно. «Фауст»
Ж. Бизе. «Кармен»
Р. Вагнер. «Парсифаль»
Р. Леонкавалло. «Паяцы»
Дж. Пуччини. «Джанни Скикки»
Дж. Гершвин. «Порги и Бесс»
Ф. Пуленк. «Человеческий голос»
И. Ф. Стравинский. «Похождения повесы»
А. Н. Серов. «Вражья сила»
А. П. Бородин. «Князь Игорь»
Н. А. Римский-Корсаков. «Садко», «Млада», «Моцарт и Сальери», «Сказка о царе Салтане»
М. П. Мусоргский. «Сорочинская ярмарка»
С. С. Прокофьев. «Война и мир»
Д. Д. Шостакович. «Нос»
Р. К. Щедрин. «Боярыня Морозова»
С. М. Слонимский. «Виринея»
Ю. М. Буцко. «Записки сумасшедшего»
А. Ю. Радвилович. «Помеха», «Давай играть в сказку»

К теме 4:

К подтеме «Речитатив»:

В. А. Моцарт. «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан»
Ж. Бизе. «Кармен»
Р. Вагнер. «Тристан и Изольда»
Дж. Верди. «Отелло»
А. Берг. «Воццек»
А. С. Даргомыжский. «Каменный гость»
М. П. Мусоргский. «Борис Годунов» (вторая редакция)
Н. А. Римский-Корсаков. «Садко», «Сказание о невидимом граде Китеже»
П. И. Чайковский. «Евгений Онегин», «Пиковая дама»
С. С. Прокофьев. «Война и мир»
Р. К. Щедрин. «Мертвые души»

К подтеме «Песня»:

Ж. Бизе. «Кармен»
Р. Вагнер. «Тристан и Изольда»
Дж. Верди. «Отелло»
М. И. Глинка. «Жизнь за царя»
А. Н. Серов. «Вражья сила»
А. П. Бородин. «Князь Игорь»
М. П. Мусоргский. «Хованщина»

Н. А. Римский-Корсаков. «Садко»
П. И. Чайковский. «Мазепа»
С. С. Прокофьев. «Семен Котко»
С. М. Слонимский. «Виринея»
Р. К. Щедрин. «Мертвые души»

К подтеме «Ария, ариозо, ансамбль»:

Г. Перселл. «Дидона и Эней»
Г. Ф. Гендель. «Юлий Цезарь»
К. В. Глюк. «Орфей», «Альцеста»
В. А. Моцарт. «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта»
Дж. Верди. «Риголетто», «Травита», «Аида», «Отелло»
М. И. Глинка. «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила»
А. С. Даргомыжский. «Русалка»
М. П. Мусоргский. «Борис Годунов» (вторая редакция)
Н. А. Римский-Корсаков. «Царская невеста»
П. И. Чайковский. «Евгений Онегин», «Пиковая дама»
Д. Д. Шостакович. «Нос», «Катерина Измайлова»
С. С. Прокофьев. «Война и мир»

К подтеме «Хор»:

К. М. Вебер. «Волшебный стрелок»
Ж. Галеви. «Жидовка»
Ж. Бизе. «Кармен»
Р. Шуман. «Геновева»
Р. Вагнер. «Нюрнбергские мастерзингеры»
Дж. Верди. «Бал-маскарад», «Аида», «Отелло»
Б. Бриттен. «Билли Бад»
М. И. Глинка. «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила»
А. Н. Серов. «Юдифь»
М. П. Мусоргский. «Борис Годунов» (вторая редакция), «Хованщина»
А. П. Бородин. «Князь Игорь»
Н. А. Римский-Корсаков. «Псковитянка», «Снегурочка», «Садко», «Сказание о невидимом граде Китеже»
Д. Д. Шостакович. «Катерина Измайлова»
С. С. Прокофьев. «Война и мир»
С. М. Слонимский. «Мария Стюарт»
Р. К. Щедрин. «Боярыня Морозова»

К подтеме «Балет»:

М. И. Глинка. «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила»
А. П. Бородин. «Князь Игорь»

К теме 5:

Г. Перселл. «Дидона и Эней»
К. В. Глюк. «Ифигения в Авлиде», «Ифигения в Тавриде»
В. А. Моцарт. «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан»
Ж. Бизе. «Кармен»
Р. Вагнер. «Тристан и Изольда»
Р. Штраус. «Саломея»
Л. Яначек. «Енуфа»
А. Шенберг. «Ожидание»

А. Берг. «Воццек»
М. И. Глинка. «Жизнь за царя»
М. П. Мусоргский. «Борис Годунов» (вторая редакция), «Хованщина»
П. И. Чайковский. «Евгений Онегин», «Пиковая дама»
Д. Д. Шостакович. «Нос», «Катерина Измайлова»
С. С. Прокофьев. «Семен Котко»
Г. Канчели. «Музыка для живых»

К теме 6:

Ж. Бизе. «Кармен»
Дж. Верди. «Травита»
Р. Вагнер. «Тристан и Изольда»
Ш. Гуно. «Фауст»
Л. Яначек. «Енуфа»
П. Хиндемит. «Убийца, надежда женщин», «Туда и обратно», «Новости дня»
М. И. Глинка. «Жизнь за царя»
М. П. Мусоргский. «Борис Годунов» (вторая редакция), «Хованщина»
П. И. Чайковский. «Пиковая дама»
Н. А. Римский-Корсаков. «Снегурочка», «Садко», «Царская невеста», «Сказание о невидимом граде Китеже», «Золотой петушок»
С. С. Прокофьев. «Война и мир»
Р. К. Щедрин. «Мертвые души»

К теме 7:

Дж. Верди. «Дон Карлос»
Р. Вагнер. «Тристан и Изольда», «Нюрнбергские мастерзингеры»
М. И. Глинка. «Руслан и Людмила»
М. П. Мусоргский. «Борис Годунов» (вторая редакция)
Н. А. Римский-Корсаков. «Снегурочка», «Садко», «Сказка о царе Салтане», «Сказание о невидимом граде Китеже», «Золотой петушок»
П. И. Чайковский. «Пиковая дама»
И. Ф. Стравинский. «Соловей»
С. С. Прокофьев. «Игрок», «Война и мир»
Д. Д. Шостакович. «Катерина Измайлова»
Р. К. Щедрин. «Левша», «Боярыня Морозова»

8.4.2. Текущая аттестация

Примерные вопросы и задания для самостоятельной работы и подготовки к семинарским занятиям

Либретто и литературный первоисточник оперы «Нос» Д. Д. Шостаковича.

Сравнение либретто оперы «Левша» Р. К. Щедрина и его литературного первоисточника; воздействие сказа Н. С. Лескова на композицию и драматургию оперы.

«Высокое» и «низкое» в вербальной и музыкальной драматургии оперы «Катерина Измайлова» Д. Д. Шостаковича.

Трактовка комического жанра в драматургии оперы С. С. Прокофьева «Любовь к трем апельсинам».

Комическое в драматургии оперы «Мавра» И. Ф. Стравинского.

Отечественная песенная опера в XVIII, XIX и XX вв.: сравнительный аспект.

Песня в «Семене Котко» С. С. Прокофьева: музыкальный синтаксис, форма, драматургия.

Арии, монологи и ансамбли в поздних операх Дж. Верди («Отелло», «Фальстаф»).

Хоры в опере А. Н. Серова «Юдифь».

Разговорные диалоги и речитативы в двух редакциях «Кармен» Ж. Бизе: композиционный

и драматургический аспекты.

Кантилена в вокальной речи оперы «Богема» Дж. Пуччини.

Функция оркестра в музыкальной драматургии оперы «Замок герцога Синяя Борода» Б. Бартока.

Оркестровые вступления в операх Дж. Верди и их значение в музыкальной драматургии.

Сквозное действие в условиях камерной оперы: «Иоланта» П. И. Чайковского, «Алеко» С. В. Рахманинова, «Моцарт и Сальери» Н. А. Римского-Корсакова.

Музыкальная драматургия «Трехгрошовой оперы» К. Вайля.

Сквозные тематические элементы в опере «Женитьба» М. П. Мусоргского.

Сквозное действие в опере «Лулу» А. Берга.

Сцена в Латинском квартале: композиционное и драматургическое решение (II акт оперы «Богема» Дж. Пуччини).

Драматургия и композиция, жанровые и стилевые особенности оперы «Орестея» С. И. Танеева.

Композиция и формообразование во II акте оперы «Тристан и Изольда» Р. Вагнера.

Особенности композиции в оперном «Триптихе» Дж. Пуччини («Плащ», «Сестра Анжелика», «Джанни Скикки»).

Особенности формообразования в опере А. Берга «Лулу».

Большая хоровая форма в операх «Псковитянка», «Млада», «Садко» Н. А. Римского-Корсакова.

8.4.3. Промежуточная аттестация

Примерные билеты к зачету

Семестр	Номер задания	Вопросы
8	1	Теория музыкальной драматургии оперы в трудах М. С. Друскина, Б. М. Ярустовского, Е. А. Ручьевской, Г. Г. Кулешовой, О. В. Комарницкой и др. авторов
	2	Либреттная и музыкальная драматургии: принципы соотношения и взаимодействия
	3	Художественное время в опере
	4	Действие в опере
	5	Жанрово-драматургические типы оперы XIX века
	6	Ария: драматургический и композиционный аспекты
	7	Оркестр в музыкальной драматургии оперы
	8	Музыкальная драматургия и композиция оперы: основные принципы взаимодействия
	9	Тематизм в опере
	10	Формообразование в опере
	11	Опера как целое

Приложение 1.

Методические рекомендации для преподавателей

Программа курса «Анализ музыкальной драматургии» предполагает следующие виды учебной деятельности: аудиторные занятия в варианте групповых (численность группы – не более 15 человек), а также самостоятельная работа студентов.

Для проведения аудиторных занятий используются традиционные формы организации учебного процесса:

1)

практические занятия лекционного плана (вводно-мотивационные, установочные, обзорно-исторические, монографические, обобщающие);

2)

практические занятия по анализу драматургии целого оперного произведения и отдельных картин, сцен (в соответствии с изучаемыми темами), а также в виде семинаров – заранее подготовленных выступлений по избранной теме; дискуссии в формате обмена мнениями по различным проблемам музыкальной драматургии оперы; соотношения авторской драматургии и дирижерского и режиссерского драматургического прочтения; просмотр фрагментов видеозаписей опер, прослушивание фрагментов аудиозаписей оперных произведений с комментарием преподавателя и последующим обсуждением.

Курс опирается на материал классической оперы XIX — первой половины XX века (в некоторых темах привлекаются оперы XVIII и второй половины XX – начала XXI вв.), с акцентом на русской опере. Теоретические проблемы рассматриваются в историческом и стилевом аспектах. Ограничение круга произведений обусловлено временными рамками (один учебный семестр), необходимостью предварительного знания студентами музыки рассматриваемых опер (предполагается знакомство с ними в лекционных курсах «История русской музыки» и «История зарубежной музыки»), а также представлением о том, что одной из главных задач для отечественных музыковедов должно быть изучение и пропаганда оперного наследия русских композиторов-классиков – в нашей стране и за ее пределами.

В силу временной ограниченности курса у преподавателя есть возможность варьировать содержание лекций, степень подробности рассмотрения различных проблем, выбор оперных произведений для иллюстрирования, тематику аналитических этюдов. В предлагаемой программе количество этюдов рассчитано примерно на 9–10 учебных часов. Тип семинарского задания – это, как правило, устный анализ оперного произведения или его части, с предварительно выполненной студентом дома фиксацией отдельных моментов, содержание которых определяется изучаемой темой.

Приложение 2

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Самостоятельная работа студентов — это неотъемлемая часть их образовательной деятельности, протекающая во внеучебное время, без непосредственного участия педагога, но по его заданию. Программа дисциплины «Анализ музыкальной драматургии» в обязательном порядке предусматривает самостоятельную работу студентов со специальной (нотной, учебно-методической, научной) литературой. Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине является составной частью научно-исследовательской работы студентов и важным компонентом учебной практики.

Дисциплина «Анализ музыкальной драматургии» охватывает большой исторический период существования оперного жанра, поэтому самостоятельная работа студентов должна вестись планомерно и целенаправленно, в течение всего периода освоения курса.

Основой для самостоятельной работы является весь комплекс знаний, умений и навыков, полученных обучающимся на лекционных и практических занятиях. Самостоятельная работа студентов в той же мере должна быть направлена на планомерное освоение всех заявленных в программе дисциплины профессиональных компетенций. Таким образом, самостоятельная работа имеет два основных направления: изучение оперных произведений, в той или иной степени рассмотренных в лекционном курсе, а также знакомство с операми, указанными преподавателем в качестве примера, и их изучение, и работа с учебно-методической, научной, справочной литературой.

Для самостоятельного анализа студентам предлагаются отдельные номера, сцены, картины, вплоть до оперы в целом – прежде всего, из оперных произведений, включенных в программу курса истории русской и зарубежной музыки. Изучение оперных произведений предполагает прослушивание аудиозаписей и просмотр видео с партитурой, по мере возможности — их игру на фортепиано. Также в течение семестра студентам рекомендуется регулярное посещение оперных спектаклей, в которых ставятся изучаемые произведения. Это позволяет не только расширить общекультурный кругозор обучающихся, но и затронуть разнообразные (в первую очередь дирижерские) аспекты современного бытования оперных произведений различных стилей, жанров и эпох. Собственный практический опыт дирижирования оперными произведениями (в аспекте претворения музыкальной драматургии) также может быть представлен в качестве тем для обсуждения на семинарских занятиях.

В процессе изучения дисциплины студент должен активно пользоваться фондами Научной музыкальной библиотеки СПбГК², техническими средствами, которыми располагают Медиациентр и специально оборудованные компьютерные классы.

Список литературы для самостоятельной работы

1. Акулов Е. Оперная музыка и сценическое действие. – М., 1978.
2. Анализ вокальных произведений: Учебное пособие / Отв. ред. О. П. Коловский. – Л., 1988.
3. Баева А. Русская лирико-психологическая опера: 60–80-е годы XX века. – М.: ГИИ, 1996.
4. Баева А. Поэтика жанра: современная русская опера. – М.: ГИИ, 1999.
5. Бакулин В. Лейтмотивная и интонационная драматургия в опере Римского-Корсакова «Царская невеста» // Вопросы оперной драматургии: Сб. ст. / Под ред. Ю. Н. Тюлина. – М., 1975.
6. Берченко Р. Композиторская режиссура М. П. Мусоргского. – М., 2003.
7. Васина-Гроссман В. Музыка и поэтическое слово. В 3-х ч. – М., 1972 – 1978.
8. Виеру Н. Опера Р. Вагнера «Нюрнбергские мейстерзингеры». – М., 1972.
9. Волькенштейн В. Драматургия. – М., 1969.
10. Галушко М. Проблемы теории оперной драматургии в трудах ленинградских ученых // Традиции музыкальной науки: Сб. статей. – Л., 1989.
11. Гончаренко С. О поэтике оперы: Учебное пособие. – Новосибирск: Новосибирская гос. консерватория им. М. И. Глинки, 2010.
12. Горович Б. Оперный театр / Пер. с польск. Л., 1984.
13. Горячих В. К проблеме «старого» и «нового» в музыкальной драматургии «Русалки» А. С. Даргомыжского // Екатерина Александровна Ручьевская. К 90-летию со дня рождения: Сб. ст. / Отв. ред. Л. П. Иванова. – СПб., 2012.
14. Горячих В. О музыке раскольников в «Хованщине» М.П. Мусоргского // Русская история и культура: Статьи. Воспоминания. Эссе. – СПб., 2007.
15. Горячих В. О жанровой природе «Сказания о невидимом граде Китеже» // Екатерина Александровна Ручьевская. К 90-летию со дня рождения: Сб. ст. / Отв. ред. Л. П. Иванова. – СПб., 2012.
16. Горячих В. Музыкальная драматургия оперы: Рабочая программа дисциплины. СПб., 2014.
17. Горячих В. «Царская невеста» и русская опера: драматургический аспект // Искусство музыки. Теория и история. 2015. № 13. Адрес электронной публикации: <http://sias.ru/publications/magazines/musik/2015-13/articles/3849.html>

² Для подготовки студентов к зачетам и экзамену в нотный отдел Научной музыкальной библиотеки СПбГК заблаговременно подается список музыкальной литературы, необходимой для данной конкретной группы.

18. Горячих В. «Вражья сила» А.Н. Серова. «Купец Калашников» А.Г. Рубинштейна: учебное пособие по дисциплине «Музыкальная драматургия оперы». – СПб., 2015.
19. Данько Л. «Дуэнья» и некоторые вопросы оперной драматургии С. Прокофьева. Автореф. дисс. ... канд. иск. – Л., 1964.
20. Данько Л. Комическая опера в XX веке: Очерки. 2-е изд. – Л., 1986.
21. Данько Л. Театр Прокофьева в Петербурге. – СПб, 2003.
22. Деканосидзе Н. «Музыка для живых» Г. Канчели: проблемы жанра и драматургии оперы: Автореф. дисс. ... канд. иск. – СПб., 2011.
23. Денисов А.В. Западноевропейская опера XVII-XVIII вв [Электронный ресурс]: характер героя и поэтика жанра. Монография/ Денисов А.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2011.— 151 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/20550>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
24. Димитрин Ю. Либретто: история, творчество, технология. – СПб., 2012.
25. Друскин М. Вопросы музыкальной драматургии оперы (на материале классического наследия). – Л., 1959.
26. Зобов Р., Мостепаненко М. О типологии пространственно-временных отношений в сфере искусства // Ритм, пространство время в литературе и искусстве: Сб. статей. – Л., 1974.
27. Иванова И. Поэтика показа и переживания в русской опере XIX века и оперный театр С. Прокофьева. – Харьков, 2005.
28. Комарницкая О. Композиция оперы в связи с жанровой и стилевой спецификой в русской классической музыке XIX века. Автореф. дисс. ... канд. иск. – М., 1991.
29. Комарницкая О. Драма, эпос, сказка, лирика в русской классической опере XIX века // Русская опера XIX века: Сб. ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 122. – М., 1991.
30. Комарницкая О. Русская опера XIX – начала XXI веков. Автореф. дисс. ... доктора иск. – М., 2011.
31. Комарницкая О. Оперный театр. Программа для консерваторий, вузов искусств и культуры. – М.: МГК им. П. И. Чайковского [Кафедра междисциплинарных специализаций музыковедов], 2000.
32. Комарницкая О. Русская опера второй половины XX – начала XXI веков. Проблемы жанра, драматургии, композиции. – М.: ООО «ПКЦ Альтекс», 2011. – 276 с.
33. Кулешова Г. Вопросы драматургии оперы. – Минск, 1979.
34. Кулешова Г. Композиция оперы. – Минск, 1983.
35. Лаврентьева И. Вокальные формы в курсе анализа музыкальных произведений. – М., 1978.
36. Лобачева Н. Оперный театр С.С. Прокофьева на примере «Повести о настоящем человеке» и незавершенных замыслов 1940-х годов. Автореф. дисс. ... канд. искусствоведения. – М., 2010.
37. Луцкер П., Сусидко И. Итальянская опера XVIII века: В 2 т. – М.: ГИИ, 1998–2004.
38. Медведева Ю. Оркестровые жанры в западноевропейской опере XX века. Автореф. дисс. ... канд. искусствоведения. – Н. Новгород, 2002.
39. Медведева Ю.П. Сюжетная организация оперы [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Медведева Ю.П.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2012.— 43 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18687>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
40. Ментюков А. Декламационно-речевые формы интонирования в музыке XX века: Опыт типологического анализа. – М., 1986.
41. Михайлова Е. «Борис Годунов» М. П. Мусоргского в редакции 1869 года: Истоки концепции. Драматургия. Слово в опере: Автореф. дисс. ... канд. иск. – СПб., 2012.

42. Музыкальный театр. События, проблемы: Сб. статей / Ред.-сост. М. Д. Сабина. М., 1990.
43. Музыкальный театр XIX–XX веков: вопросы эволюции: Сб. науч. трудов. – Ростов-на-Дону: Ростовская гос. консерватория им. С. В. Рахманинова, 1999.
44. Музыкальный театр XX века: события, проблемы, итоги, перспективы: Сб. статей / Ред.-сост. А. А. Баева, Е. Н. Куриленко. – М.: ГИИ, 2004.
45. Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. – М., 1982.
46. Налетова Н. Проблема драматургии русской лирико-психологической оперы XIX века: архитектоника, формообразующие процессы: Автореф. дисс. ... канд. иск. М., 1976.
47. Неясова И. Историческая опера XIX века: К проблеме типологии жанра. Автореф. дисс. канд. искусствоведения. – Магнитогорск, 2000.
48. Нилова Т. Оперная ситуация как основа морфологического метода анализа оперной драматургии // Теоретические проблемы советской музыки: Сб. ст. МГК им. Чайковского / Ред.-сост. М. Е. Тараканов. – М., 1988.
49. Пави П. Словарь театра / Пер. с франц. М., 1991.
50. Покровский Б. Об оперной режиссуре. – М., 1973.
51. Покровский Б. Размышления об опере. – М., 1979.
52. Притыкина О. К методологии анализа художественного времени вербально-музыкальных произведений // Методологические проблемы современного искусствознания: Сб. научн. трудов / Отв. ред. В. В. Молчанов. Вып. IV. – Л., 1985.
53. Притыкина О. Музыкальное время: понятие и явление // Пространство и время в искусстве: Сб. статей. – Л., 1988.
54. Приходовская, Е.А. Оперная драматургия [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. — 80 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67482 — Загл. с экрана.
55. Протопопов В. «Иван Сусанин» Глинки: Музыкально-теоретическое исследование. – М., 1961.
56. Ротбаум Л. Опера и ее сценическое воплощение: Записки режиссера / Пер. с польск. – М., 1980.
57. Ручьевская Е. Слово и музыка. – Л., 1960.
58. Ручьевская Е. «Руслан» Глинки, «Тристан» Вагнера, «Снегурочка» Римского-Корсакова. Силь. Драматургия. Жанр. – СПб., 2002.
59. Ручьевская Е. Классическая музыкальная форма: Учебник по анализу. 2-е испр. изд. – СПб, 2004.
60. Ручьевская Е. «Хованщина» Мусоргского как художественный феномен. К проблеме поэтики жанра. – СПб., 2005.
61. Ручьевская, Е.А. Война и мир. Роман Л. Н. Толстого и опера С. С. Прокофьева [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2010. — 480 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2832 — Загл. с экрана.
62. Сабина М. «Семен Котко» и проблемы оперной драматургии Прокофьева. – М., 1963.
63. Сабина М. Д. Взаимодействие музыкального и драматического театров в XX веке. – М., 2003.
64. Савинов Н. Мир оперного спектакля: Заметки режиссера. М., 1981.
65. Селицкий, А.Я. Опера Римского-Корсакова «Царская невеста»: Литературный источник. Либретто. Музыкальная драматургия. Лекция [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова (Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова), 2014. — 49 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66277 — Загл. с экрана.
66. Серебрякова Л. «Не погуби души моей...»: трактовка драмы в «Царской невесте» Н. А. Римского-Корсакова // Жизнь религии в музыке. Сб. статей / Ред.-сост. Т. А. Хопрова. Вып. 5. СПбГК им. Римского-Корсакова. – СПб., 2012. С. 81–92.

67. Скобликова К. Традиционные музыкальные формы в условиях сценического действия (на материале русской оперной классики) // Музыкально-исполнительское искусство: проблемы стиля и интерпретации. Сб. ст. МГК им. Чайковского/ Отв. ред. В. Ю. Григорьев. – М., 1989.
68. Тараканов М. Музыкальная драматургия Вагнера в зеркале XX века // Рихард Вагнер: Сб. ст. / Ред.-сост. Л. В. Полякова. – М., 1987.
69. Тараканов М. Музыкальный театр Альбана Берга. – М., 1976.
70. Тараканов М. Ранние оперы Прокофьева. – М., 1996.
71. Тараканов М. Сюжетные лейтмотивы в опере: попытка классификации. М., 2002.
72. Фельзенштейн В. О музыкальном театре / Пер. с нем. – М., 1984.
73. Ферман В. Основы оперной драматургии // Ферман В. Оперный театр. – М., 1961.
74. Цодоков Е. Опера. Энциклопедический словарь. – М., 1999.
75. Цукер А. Драматургия Пушкина в русской оперной классике. — М., 2010.
76. Чернова Т. Драматургия в инструментальной музыке. – М., 1984.
77. Чечётин, А.И. Основы драматургии театрализованных представлений [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2013. — 284 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=37004 — Загл. с экрана.
78. Чигарева Е. Оперы Моцарта в контексте культуры его времени: Художественная индивидуальность. Семантика. 2-е изд. – М., 2001.
79. Ширинян Р. Оперная драматургия Мусоргского. – М., 1981.
80. Широкова В. Музыкальный театр Моцарта: Учебное пособие. – СПб., 2004.
81. Ярустовский Б. Очерки по драматургии оперы XX века: В 2 кн. – М., 1971–1978.