

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Быстров Денис Викторович

Должность: проректор по учебной и воспитательной работе

Дата подписания: 10.06.2024 19:38:57

Уникальный программный ключ:

e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова»
Кафедра оперно-симфонического дирижирования

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д. В. Быстров

30.06.2023

Профессиональный репертуар

Рабочая программа дисциплины

Специальность

**53.05.02 Художественное руководство
оперно-симфоническим оркестром и академическим хором
(уровень специалитета)**

Специализация

**Художественное руководство оперно-симфоническим
оркестром**

Форма обучения

Очная

Санкт-Петербург
2023

Рабочая программа дисциплины «Профессиональный репертуар» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство (специалитет), утвержденного приказом ректора Консерватории от 25.01.2022 г. № 23, и с учетом требований ФГОС ВО по специальности **53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором** (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. №1119.

Автор-составитель: к. иск., ст. преп. М. И. Алейников

Рецензент: заслуженный деятель РФ, профессор А. И. Полищук.

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры оперно-симфонического дирижирования
«23» мая 2023 г., протокол № 4.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	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.....	6
Практические занятия	11
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	12
6.1. Список литературы.....	12
6.2. Интернет-ресурсы.....	13
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	13
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся	13
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения.....	13
8.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания	14
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций	14
8.4. Контрольные материалы.....	17
Приложение 1. Методические рекомендации преподавателям	20
Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины	21

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Профессиональный репертуар» нацелена на всестороннее содействие средствами своего предмета музыкально-профессиональной подготовке специалистов (формирование общепрофессиональных компетенций), а также на активизацию познавательной деятельности и расширение профессиональной эрудиции студентов.

Основные задачи курса:

- формирование навыков аналитического рассмотрения оперных и балетных произведений;
- расширение представлений студентов об оперном и балетном репертуаре, а также углубление их познаний о некоторых произведениях, включенных в программу курсов истории зарубежной и русской музыки.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Профессиональный репертуар» входит в базовую часть блока Б1 ОПОП подготовки специалистов по специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (специализация «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром»). Курс профессионального репертуара занимает важное место в системе межпредметных связей, взаимодействуя с такими дисциплинами, как «История русской музыки», «История зарубежной музыки», «Музыкальная драматургия».

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-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным хоровым или оркестровым (ансамблевым) репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	<i>Знать:</i> широкий музыкальный (оркестровый, ансамблевый) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; профессиональный репертуар (оперный и балетный); выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов; основные принципы сочетания тембров в различных стилевых условиях; особые приемы звукоизвлечения, основы амбушюрной техники и аппликатуры на духовых инструментах, основы штрихов и аппликатуры на струнных инструментах; <i>Уметь:</i> выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, выполняя функцию посредника между композитором и слушательской аудиторией; ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей оперных и балетных произведений;

	осуществлять собственную дирижерскую редакцию оркестровой партитуры; взаимодействовать с конкретными оркестровыми группами;
	<i>Владеть:</i> навыками техники дирижирования; навыками музыкально-драматургического анализа оперных и балетных произведений; навыками выразительной игры оркестровой партитуры на фортепиано; техникой оркестрового голосоведения, навыками оркестрового мышления.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестры
		6-й
Аудиторные занятия (всего)	34	34
Практические	34	34
Самостоятельная работа (всего)	32	32
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)		30
Общая трудоемкость: Часы	66	66
Зачетные единицы	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем и разделов курса	Всего часов	Аудиторные занятия (час.), в том числе		Самосто- ятельная работа (час.)
			лекцион- ные	практиче- ские	
6-й семестр					
1	В. Моцарт. «Идоменей» В. Пашкевич. «Скупой»	4		2	2
2	М. Мусоргский. «Борис Годунов»: особенности 1-й и 2-й авторских редакций	4		2	2
3	А. Бородин. «Князь Игорь» (авторская редакция и редакция Римского-Корсакова и Глазунова)	5		3	2

4	Р. Вагнер. «Парсифаль»; Дж. Верди. «Отелло»	6		2	4
5	Н. Римский-Корсаков. «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии»; С. Рахманинов. «Скупой рыцарь»	5		3	2
6	М. Глинка. «Руслан и Людмила»; Ж. Бизе. «Кармен»	6		2	4
7	П. Чайковский. «Евгений Онегин»; Д. Пуччини. «Тоска»	8		4	4
8	А. Берг. «Воццек»; С. Прокофьев. «Любовь к трем апельсинам»	4		2	2
9	Д. Шостакович. «Нос»; К. В. Глюк. «Дон Жуан»	6		4	2
10	Л. Бетховен. «Творения Прометея»; Л. Делиб. «Коппелия», «Сильвия»	5		3	2
11	П. Чайковский. «Спящая красавица»; И. Стравинский. «Жар-птица»	4		2	2
12	Н. Черепнин. «Нарцисс и Эхо»; М. Равель. «Дафнис и Хлоя»	5		3	2
13	М. Фалья. «Любовь-волшебница»; С. Прокофьев. «Золушка»	4		2	2
Итого в 5-м семестре		66		34	32

5.2. Содержание программы

6-й семестр

Тема 1. В. Моцарт. «Идоменей».

Основные исторические сведения. Особенности жанрово-драматургического решения: внешнее сохранение рамок оперы-серии (характер сюжета; типовые арии), их расширение под влиянием оперы-буффа и французской лирической трагедии (важное значение действенных хоровых сцен; введение оркестровых и балетных номеров; индивидуализация вокальных партий; в ариях отказ от формы *da capo* в пользу динамичных одночастной и двухчастной форм; широкое использование сонатной формы; интонационные связи и сквозное тематическое развитие). Образы героев.

Тема 2. В. Паишевич. «Скупой».

Основные исторические сведения. Особенности художественного замысла оперы («вечный» сюжет на русской почве), ее драматургической организации (ясность и последовательность строения, динамизм действия, кульминация оперы — речитатив *accompagnato*), использованных оперных форм (избегание *da capo*), музыкального языка (отражение речевых интонаций в вокальных партиях), оркестровки.

Тема 3. М. Мусоргский. «Борис Годунов»: особенности 1-й и 2-й авторских редакций.

Основные исторические сведения. Особенности строения 1-й и 2-й редакций (первоначальная структура; дополнения и сокращения, сделанные во 2-й), их драматургической организации (концентрированность конфликта — множественность конфликтных положений), соотношение с драмой Пушкина (бóльшая близость — существенные отступления). Отличия между художественными замыслами двух редакций оперы (проблема финала). Соотношение редакции Римского-Корсакова (с добавлениями, сделанными Ипполитовым-Ивановым) и редакции Ламма с авторскими редакциями.

Тема 4. А. Бородин. «Князь Игорь» (авторская редакция и редакция Римского-Корсакова и Глазунова).

Основные исторические сведения. Либретто и его источники. Различия между авторской версией и редакцией Римского-Корсакова и Глазунова на уровне выстраивания сюжета и подхода к историческим событиям, драматургической организации и жанрового облика оперы, трактовки образов главных героев и др. аспектов. Отличия между художественными замыслами двух версий оперы. Обзор постановочной практики, связанной с исполнением различных вариантов редактирования оперы.

Тема 5. Р. Вагнер. «Парсифаль».

Основные исторические сведения. Либретто и его источники. Особенности художественного замысла оперы (евангельский подтекст, символика), ее жанрового облика и драматургической организации (сочетание признаков эпического и лирико-психологического оперных жанров с чертами духовной оратории; важность хорового начала; сквозная роль повествовательности), музыкального языка (множественность стилевых истоков), лейтмотивной системы (многочисленность тем, их образная емкость и многозначность). Образы главных героев.

Тема 6. Дж. Верди. «Отелло».

Основные исторические сведения. Трагедия Шекспира и либретто. Особенности художественного замысла оперы и ее жанрового облика, драматургической организации и оперных форм (динамизм, концентрированность и острая конфликтность действия; преобладание сцен сквозного строения, вкрапление в них законченных номеров), музыкального облика (симфонизм; сочетание речитативно-декламационного и песенно-ариозного начал в вокальной мелодике; гармоничное соотношение вокального и оркестрового начал; лейттемы). Образы главных героев.

Тема 7. Н. Римский-Корсаков. «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии».

Основные исторические сведения. Либретто и его источники. Особенности художественного замысла оперы, ее жанрового облика (синтез качеств различных жанров русской оперы XIX в.), драматургической организации (сочетание эпической замедленности действия с остроконфликтными моментами, опора на форму диалога-собеседования и формы ритуального характера), музыкального языка и тематизма (множественность источников: духовный стих, знаменный распев, хороводные жанры и т.д.; лейттемы), оперных форм. Образы главных героев.

Тема 8. С. Рахманинов. «Скупой рыцарь».

Основные исторические сведения. Вневременная трактовка пушкинского сюжета и художественный замысел оперы, особенности ее жанра и драматургической организации (сквозное строение; конфликтность и динамизм действия; исключительная смысловая важность и центральное драматургическое положение монолога Барона), музыкального облика (микротематизм, темы-символы, большая роль оркестра).

Тема 9. М. Глинка. «Руслан и Людмила».

Основные исторические сведения. Поэма Пушкина и либретто. Особенности художественного замысла и жанрового облика (эпика, лирика, сказочное начало). Эпическая линия: сюжетный уровень, драматургические принципы (репризность и симметричная завершенность формы, принцип контрастного сопоставления). Лирическая линия: сюжетный уровень, романс — жанровая основа музыкальных номеров. Сказочная линия: фантастические образы (оригинальность музыкальных решений, гротескно-комическая трактовка), восточные образы.

Тема 10. Ж. Бизе. «Кармен».

Основные исторические сведения. Отличия либретто от поэмы Мериме. Образ Кармен и своеобразие художественного замысла оперы. Особенности драматургической организации (совпадение кульминации и развязки), трактовки оперных форм (действенность жанровых — песенных и танцевальных — номеров), музыкального языка (характеристичность функции колорита: испанского и лирического общеевропейского). Трактовка образов героев. Отличия редакций Бизе и Гиро.

Тема 11. П. Чайковский. «Евгений Онегин».

Основные исторические сведения. Сюжет «Евгения Онегина» в свете эстетических принципов Чайковского. Роман Пушкина и либретто. Особенности художественного замысла и жанрового облика (лирическая опера), драматургической организации и оперных форм (раскрытие в каждом из актов образа одного из главных героев; сочетание законченных номеров и сквозных сцен). Русский романс как интонационная основа музыкального языка оперы. Трактовка образов главных героев.

Тема 12. Д. Пуччини. «Тоска».

Основные исторические сведения. Особенности художественного замысла оперы и ее жанрового облика (продолжение традиций Верди на

новом этапе), драматургической организации (ясность строения; острая конфликтность, напряженность и контрастная многоплановость действия; сцены-дуэты в центре каждого акта), музыкального стиля (симфонизация; своеобразие лейттем). Образы главных героев (многогранность характеристики образа главной героини, динамика его становления; обобщенность образов Скарпия и Каварадосси).

Тема 13. А. Берг. «Воццек».

Основные исторические сведения. Особенности художественного замысла (экспрессионистское воплощение трагедии «маленького человека»), драматургической организации (острота конфликтных ситуаций; непрерывность развертывания; стройность и симметричность композиции; наличие скрытого пласта формообразования, основанного на инструментальных формах), музыкального стиля (атональность; шёнберговские принципы вокальной декламации; использование комплекса лейттем и ряда локальных тем; высокая плотность интонационных событий). Образы главных героев.

Тема 14. С. Прокофьев. «Любовь к трем апельсинам».

Основные исторические сведения. Особенности художественного замысла оперы и ее жанрового облика (нарочитая демонстрация театральной условности, осмеяние оперных штампов; театр масок), драматургической организации и музыкального стиля (многоплановость действия; параллелизм quasi-реального и фантастического планов; пародийное использование традиционных оперных средств; характеристичная и драматургически-организующая роль оркестра; лейттематизм). Образы главных героев.

Тема 15. Д. Шостакович. «Нос».

Основные исторические сведения. Связь с театральной эстетикой Вс. Мейерхольда. Повесть Гоголя и либретто. Особенности художественного замысла оперы (показ пошлости мещанского существования), ее драматургической организации («монтажный» принцип выстраивания действия), музыкального стиля (гротескно заостренные речевые интонации в вокальной мелодике; гротескно-пародийное использование бытовых и «серьезных» жанров). Образы героев (маски-марионетки).

Тема 16. К. В. Глюк. «Дон Жуан».

Значение балетного жанра в творчестве Глюка, реформаторская роль его произведений в исторической перспективе развития жанра. Основные сведения по истории создания «Дон Жуана». Особенности музыкально-драматургической организации балета (чуткое отражение сюжетных перипетий в музыке; выстроенность музыкальной драматургии на уровне контрастных, ярко характеристичных образных сфер и тонального плана; преобладание действенного, пантомимного начала над танцевально-дивертисментным и нерепризных, разомкнутых форм — над замкнутыми, репризными).

Тема 17. Л. Бетховен. «Творения Прометея».

Основные исторические сведения. Проблема либретто (реконструкция утраченного оригинального текста, более поздние версии). Особенности художественного замысла балета (специфика претворения античного мифа в хореографическом жанре) и его музыкально-драматургического облика (преобладание действенного, пантомимного начала в первом действии и танцевально-дивертисментного — во втором; отражение в музыке нюансов сценария; черты симфонизации балетной музыки). Историческое значение «Творений Прометея».

Тема 18. Л. Делиб. «Коппелия», «Сильвия».

Основные исторические сведения о «Коппелии» и «Сильвии». Их общие музыкально-драматургические особенности: драматургическая цельность музыки; расширение сферы лирико-психологической выразительности традиционных балетных форм; красочность оркестрового колорита. «Коппелия»: элементы симфонизации; яркая характеристичность лирико-комедийных образов, колоритная обрисовка жанрово-бытовых ситуаций; яркий народно-жанровый колорит. «Сильвия»: последовательно проведенное сквозное развитие; использование лейтмотивов; господство лирических образов. Историческое значение балетного творчества Делиба.

Тема 19. П. Чайковский. «Спящая красавица».

Работа Чайковского с Петипа над балетом. Особенности музыкально-драматургического облика: сочетание сквозного симфонического развития с внутренней законченностью и относительной самостоятельностью Пролога и всех трех актов (имеют экспозицию-завязку, развитие, развязку; различны по степени драматургической напряженности); богатство и разнообразие танцевальных форм, подчиненность танцевальных сюит выразительно-характеристичным задачам или объединение их в небольшие сцены-действия; важность оркестровых речитативов (пантомим); образы главных героев (контраст интонационных комплексов противоборствующих сил; лейттемы и их развитие).

Тема 20. И. Стравинский. «Жар-птица».

Основные исторические сведения. Особенности художественного замысла балета (Жар-птица как символ Искусства) и его музыкально-драматургической организации: синтетичность стилевого облика; созерцательность драматургии; импрессионистская красочность партитуры; исключительная роль темброво-гармонических и ритмических средств; доминирование фантастических образов; лежащее в основе драматургии сопоставление контрастных образных сфер: Жар-птицы (стихия движения, полета) и Кашеева царства (мертвая застылость).

Тема 21. Н. Черепнин. «Нарцисс и Эхо».

Основные исторические сведения. Особенности художественного замысла балета (античный миф в свете «мирискуснической» эстетики) и его музыкально-драматургического облика (созерцательность драматургии; стилизация условного образа античности; близость стиля музыки французскому импрессионизму; оригинальность оркестрового колорита,

использование в качестве особых красок хора и солистов; чуткое отражение сюжетных перипетий в музыке; принцип сквозного строения, плавная смена картин и эпизодов).

Тема 22. М. Равель. «Дафнис и Хлоя».

Основные исторические сведения. Особенности художественного замысла, жанрового и музыкально-драматургического облика: «хореографическая симфония в трех частях» (авторское определение); сочетание принципов сквозного слитного развития с закругленными эпизодами; действенность танцевальных сцен; роль принципа контраста; иллюстративность отдельных эпизодов; изысканность оркестровой палитры (сочетание тонкости камерного письма с роскошной красочностью; хор как оркестровая краска) и музыкального языка (гармония, фактура); лейттематизм.

Тема 23. М. Фалья. «Любовь-волшебница».

Основные исторические сведения. Особенности художественного замысла балета (легендарный, фантастический характер сюжета) и его музыкально-драматургического облика (преобладание контрастных сопоставлений над развитием; чередование развернутых законченных номеров, связанных краткими объединяющими эпизодами; яркий национальный колорит, опора на андалусийский фольклор; широкое использование техники остинато; включение в красочную балетную партитуру трех вокальных номеров).

Тема 24. С. Прокофьев. «Золушка».

Основные исторические сведения. Особенности музыкального стиля балета (широта образного диапазона, доминирование лирики; многообразие танцевальных жанров при господстве вальсовой стихии; рельефность образных характеристик, «зримая» передача игровых ситуаций и сюжетных коллизий; лейттематизм; неоклассические и неоромантические черты) и его драматургической организации (безупречная выстроенность действия, не допускающая перестановок; сочетание номерного принципа с логикой сквозного развертывания; симфонизированная танцевальность).

Практические занятия

№ п/п	№ семестра	Наименование раздела учебной дисциплины	Наименование практических занятий
1.	6	Тема 7. Н. Римский-Корсаков. «Сказание о невидимом граде Китеже и деде Февронии»	Взаимодействие эпического и лирико-психологического планов в музыкальной драматургии оперы
2.	6	Тема 9. М. Глинка. «Руслан и Людмила»	Отражение принципов эпического повествования, лирической поэмы и волшебной сказки в музыкальной драматургии оперы
3.	6	Тема 10. Ж. Бизе. «Кармен»	Трактовка образов героев. Отличия редакций Бизе и Гиро

4.	6	Тема 11. П. Чайковский. «Евгений Онегин»	Проблемы исполнительской практики
5.	6	Тема 12. Д. Пуччини. «Тоска»	Принципы симфонизации и лейттематические комплексы
6.	6	Тема 13. А. Берг. «Воццека»	Скрытый пласт формообразования (инструментальные формы) в музыке «Воццека»
7.	6	Тема 14. С. Прокофьев. «Любовь к трем апельсинам»	Пародийные приемы в музыке оперы
8.	6	Тема 15. Д. Шостакович. «Нос»	«Монтажный» принцип выстраивания действия
9.	6	Тема 18. Л. Делиб. «Коппелия», «Сильвия»	Приемы симфонизации балетной музыки
10.	6	Тема 19. П. Чайковский. «Спящая красавица»	Приемы симфонизации балетной музыки. Лейттематические сферы
11.	6	Тема 20. И. Стравинский. «Жар-птица»	Проблема редактирования балета (сюиты 1919 и 1945 годов)
12.	6	Тема 22. М. Равель. «Дафнис и Хлоя»	Особенности оркестрового письма Равеля
13.	6	Тема 24. С. Прокофьев. «Золушка»	Логика музыкально-драматургической организации балета

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

- Владышевская Т., Левашева О., Кандинский А.* История русской музыки: учебник. Вып. 1. М., 2009.
- Дегтярева Н. И.* «Аида», «Отелло», «Фальстаф» Дж. Верди: учебное пособие. СПб., 2015. <https://e.lanbook.com/book/73039>
- Долинская Е.* Театр Прокофьева: учебное пособие. М., 2012.
- История зарубежной музыки. XX век: учебное пособие / сост. и ред. Н.А. Гаврилова. М., 2005.
- История зарубежной музыки. Вып. 6 / ред.-сост. В. В. Смирнов. СПб., 2010.
- Кандинский А., Петров Д., Степанова И.* История русской музыки: учебник. Вып. 2: Кн. 1. М., 2009.
- Кенигсберг А. К.* От Обера до Массне. 24 французские оперы XIX века. История создания, сюжет, музыка: учебное пособие. СПб., 2013.

Савенко С. И. История русской музыки XX столетия. От Скрябина до Шнитке: учебное пособие. М., 2008.

Смирнов В. Игорь Федорович Стравинский: учебное пособие. СПб., 2008.

6.2. Интернет-ресурсы

Нотная литература: imslp.org

Учебные пособия, нотная литература, словари, архив классической музыки,

художественная музыкальная литература: <http://intoclassics.net>

Учебные пособия, нотная литература: <http://notes.tarakanov.net>

Энциклопедия, словарь, аудиозаписи: <http://www.belcanto.ru>

Электронно-библиотечная система «Лань» <https://e.lanbook.com>

Национальная Электронная Библиотека <https://rusneb.ru/>

Нотный архив <http://notes.tarakanov.net/>

Нотная библиотека <http://nlib.narod.ru/>

Классика ноты <http://www.free-scores.com/>

Нотный архив России <http://www.notarhiv.ru>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории с двумя роялями, пультами, нотный материал, аудио- и видеозаписи, малые концертные залы, оснащенные концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием, большой концертный зал, оснащенный концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием

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-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным хоровым или оркестровым (ансамблевым) репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	<i>Знать:</i> широкий музыкальный (оркестровый, ансамблевый) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; профессиональный репертуар (оперный и балетный); выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов; основные принципы сочетания тембров в различных стилевых условиях; особые приемы звукоизвлечения, основы амбушюрной техники и аппликатуры на духовых инструментах, основы штрихов и аппликатуры на струнных инструментах; <i>Уметь:</i> выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, выполняя функцию посредника между композитором и слушательской аудиторией; ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей оперных и балетных произведений; осуществлять собственную дирижерскую редакцию оркестровой партитуры; взаимодействовать с конкретными оркестровыми группами;

	<i>Владеть:</i> навыками техники дирижирования; навыками музыкально-драматургического анализа оперных и балетных произведений; навыками выразительной игры оркестровой партитуры на фортепиано; техникой оркестрового голосоведения, навыками оркестрового мышления.
--	--

8.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания

В качестве форм промежуточной аттестации существует зачет с оценкой в 6-м семестре. Зачет с оценкой проходит в форме устного ответа на вопросы билета, также возможно проведение аудиотеста..

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о 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-2. Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным хоровым или оркестровым (ансамблевым) репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				
<i>Знать:</i> широкий музыкальный (оркестровый, ансамблевый) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; профессиональный репертуар (оперный и балетный); выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов; основные принципы сочетания тембров в различных стилиевых условиях; особые приемы	<i>Не знает</i> широкий музыкальный (оркестровый, ансамблевый) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; профессиональный репертуар (оперный и балетный); выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов; основные принципы сочетания тембров в различных стилиевых условиях; особые приемы	<i>Знает частично</i> широкий музыкальный (оркестровый, ансамблевый) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; профессиональный репертуар (оперный и балетный); выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов; основные принципы сочетания тембров в различных стилиевых условиях; особые приемы	<i>Знает в достаточной степени</i> широкий музыкальный (оркестровый, ансамблевый) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; профессиональный репертуар (оперный и балетный); выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов; основные принципы сочетания тембров в различных стилиевых условиях; особые приемы	<i>Знает в полной мере</i> широкий музыкальный (оркестровый, ансамблевый) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; профессиональный репертуар (оперный и балетный); выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов; основные принципы сочетания тембров в различных стилиевых условиях; особые приемы

звукоизвлечения, основы амбушюрной техники и аппликатуры на духовых инструментах, основы штрихов и аппликатуры на струнных инструментах;	звукоизвлечения, основы амбушюрной техники и аппликатуры на духовых инструментах, основы штрихов и аппликатуры на струнных инструментах;	звукоизвлечения, основы амбушюрной техники и аппликатуры на духовых инструментах, основы штрихов и аппликатуры на струнных инструментах;	условиях; особые приемы звукоизвлечения, основы амбушюрной техники и аппликатуры на духовых инструментах, основы штрихов и аппликатуры на струнных инструментах;	приемы звукоизвлечения, основы амбушюрной техники и аппликатуры на духовых инструментах, основы штрихов и аппликатуры на струнных инструментах;
--	--	--	--	---

**Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:
Устный ответ на вопросы билета**

<i>Уметь:</i> выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, выполняя функцию посредника между композитором и слушательской аудиторией; ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей оперных и балетных произведений; осуществлять собственную дирижерскую редакцию оркестровой партитуры; взаимодействовать с конкретными оркестровыми группами;	<i>Не умеет</i> выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, выполняя функцию посредника между композитором и слушательской аудиторией; ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей оперных и балетных произведений; осуществлять собственную дирижерскую редакцию оркестровой партитуры; взаимодействовать с конкретными оркестровыми группами;	<i>Умеет, допуская фактические ошибки и неточности,</i> выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, выполняя функцию посредника между композитором и слушательской аудиторией; ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей оперных и балетных произведений; осуществлять собственную дирижерскую редакцию оркестровой партитуры; взаимодействовать с конкретными оркестровыми группами;	<i>Умеет в достаточной мере</i> выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, выполняя функцию посредника между композитором и слушательской аудиторией; ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей оперных и балетных произведений; осуществлять собственную дирижерскую редакцию оркестровой партитуры; взаимодействовать с конкретными оркестровыми группами;	<i>Умеет свободно</i> выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, выполняя функцию посредника между композитором и слушательской аудиторией; ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей оперных и балетных произведений; осуществлять собственную дирижерскую редакцию оркестровой партитуры; взаимодействовать с конкретными оркестровыми группами;
---	---	---	---	---

**Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:
Устный ответ на вопросы билета**

<i>Владеть:</i> навыками техники дирижирования; навыками музыкально-драматургическог	<i>Не владеет</i> навыками техники дирижирования; навыками музыкально-драматургическог	<i>Слабо владеет</i> навыками техники дирижирования; навыками музыкально-драматургическог	<i>В целом владеет</i> навыками техники дирижирования; навыками музыкально-драматургическог	<i>В полной мере владеет</i> навыками техники дирижирования; навыками музыкально-
---	---	--	--	--

о анализа оперных и балетных произведений; навыками выразительной игры оркестровой партитуры на фортепиано; техникой оркестрового голосоведения, навыками оркестрового мышления.	о анализа оперных и балетных произведений; навыками выразительной игры оркестровой партитуры на фортепиано; техникой оркестрового голосоведения, навыками оркестрового мышления.	о анализа оперных и балетных произведений; навыками выразительной игры оркестровой партитуры на фортепиано; техникой оркестрового голосоведения, навыками оркестрового мышления.	о анализа оперных и балетных произведений; навыками выразительной игры оркестровой партитуры на фортепиано; техникой оркестрового голосоведения, навыками оркестрового мышления.	о анализа оперных и балетных произведений; навыками выразительной игры оркестровой партитуры на фортепиано; техникой оркестрового голосоведения, навыками оркестрового мышления.	драматургическое о анализа оперных и балетных произведений; навыками выразительной игры оркестровой партитуры на фортепиано; техникой оркестрового голосоведения, навыками оркестрового мышления.
--	--	--	--	--	---

Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов оценивания компонентов компетенций:

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс. количество – 100 баллов)			
	нулевой	пороговый	средний	высокий
а) грамотность изложения материала при собеседовании	0-13	13-17	18-22	23-25
б) логика изложения материала при устном ответе	0-13	13-17	18-21	22-25
в) содержание и полнота ответа на поставленные дополнительные вопросы	0-12	12-16	17-21	22-25
г) культура устной речи	0-12	12-16	17-21	22-25
	50	70	85	100

Шкала оценивания:

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

Оценка «отлично/зачет» выставляется в случае, если студент свободно владеет фактическим материалом по заданному вопросу, логично и грамотно, с использованием профессиональной терминологии обосновывает свою точку зрения. Или, владея материалом вопроса, знает его фактическую сторону, умеет правильно сделать выводы из своего ответа.

Оценка «хорошо/зачет» выставляется в случае, если студент владеет фактическим материалом по заданному вопросу, логично обосновывает свою точку зрения. Или, владея материалом вопроса, знает его фактическую сторону, умеет правильно сделать выводы из своего ответа, но допускает отдельные ошибки или неточности, недостаточно логично доказывает свою точку зрения.

Оценка «удовлетворительно/зачет» выставляется в случае, если студент частично владеет фактическим материалом по заданному вопросу, способен обосновать свою точку зрения. Владея материалом вопроса, знает его фактическую сторону, умеет правильно сделать выводы из своего ответа, 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 вопрос билета или дополнительный вопрос.

Оценка «неудовлетворительно/незачет» выставляется в случае, когда студент очень слабо владеет материалом вопроса, допускает значительные пробелы в изложении фактического материала или серьезные ошибки при ответе. При этом студент не умеет ориентироваться в нотном тексте, не владеет профессиональной терминологией, проявляет беспомощность при ответе на дополнительные вопросы.

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. Музыкальная литература

Бизе Ж. «Кармен»

Бородин А. «Князь Игорь» (авторская редакция и редакция Римского-Корсакова и Глазунова)

Вагнер Р. «Парсифаль»

Верди Дж. «Отелло»

Глинка М. «Руслан и Людмила»

Моцарт В. «Идоменей»

Мусоргский М. «Борис Годунов» (1-я и 2-я авторские редакции)

Пашкевич В. «Скупой»

Пуччини Д. «Тоска»

Рахманинов С. «Скупой рыцарь»

Римский-Корсаков Н. «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии»

Чайковский П. «Евгений Онегин»

Берг А. «Воцтек»

Бетховен Л. «Творения Прометея»

Глюк К. В. «Дон Жуан»

Делиб Л. «Коппелия», «Сильвия»

Прокофьев С. «Золушка»

Прокофьев С. «Любовь к трем апельсинам»

Равель М. «Дафнис и Хлоя»

Стравинский И. «Жар-птица»

Фалья М. «Любовь-волшебница»

Чайковский П. «Спящая красавица»

Черепнин Н. «Нарцисс и Эхо»

Шостакович Д. «Нос»

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

Семестр	Номер темы	Вопросы и задания
6	1–2	<ol style="list-style-type: none">1. Эволюция оперы-серия к середине XVIII века и «Идомений» Моцарта2. Сонатная форма в «Идомение»3. Хоровые и балетные сцены в «Идомение»4. Отражение речевых интонаций в вокальных партиях «Скупого» Пашкевича5. Черты гротеска в Речитативе Скрягина из оперы «Скупой»: к проблеме соотношения слова и музыки
	3–4	<ol style="list-style-type: none">1. «Борис Годунов»: сцена в царском тереме в Московском Кремле в 1-й и 2-й редакциях2. «Борис Годунов»: художественное и концептуальное значение «польского акта» в драматургическом замысле всей оперы3. Концептуальные отличия финалов 1-й и 2-й редакций «Бориса Годунова» Мусоргского4. Оркестровка оперы «Борис Годунов»: версии Мусоргского и Римского-Корсакова5. Направленность и масштаб изменений, сделанных Римским-Корсаковым и Глазуновым в процессе редактирования «Князя Игоря»6. Соотношение эпического и драматического начал в авторской версии «Князя Игоря»
	5–6	<ol style="list-style-type: none">1. Евангельские подтекст и символика в «Парсифале» Вагнера2. Особенности лейтмотивной системы Вагнера3. Черты духовной оратории в «Парсифале»4. «Отелло»: трагедия Шекспира и либретто5. Образ Яго в «Отелло» Верди6. Оперные формы в «Отелло»
	7–9	<ol style="list-style-type: none">1. Особенности жанрового облика «Сказания о невидимом граде Китеже»2. Образы Февронии и Гришки Кутерьмы3. Лейттематизм и роль оркестра в «Скупом рыцаре»4. Музыкальная драматургия Сцены в подвале из «Скупого рыцаря»5. Принципы эпической драматургии в «Руслане и Людмиле» Глинки6. Фантастические образы в опере «Руслан и Людмила»: художественные открытия Глинки
	10–12	<ol style="list-style-type: none">1. Образы Кармен и Хосе в опере Бизе2. Редакции «Кармен» Бизе и Гиро. Отличия3. «Евгений Онегин»: роман Пушкина и опера Чайковского4. Опера «Евгений Онегин». Особенности жанра и музыкально-драматургического решения5. Лейттематические комплексы в «Тоске» Пуччини6. Образы главных героев в опере «Тоска»

13–15	<ol style="list-style-type: none"> 1. Образы героев в опере Берга «Воццек» 2. Скрытый пласт формообразования (инструментальные формы) в музыке «Воццека» 3. Организация действия в опере «Любовь к трем апельсинам» 4. Пародирование оперных штампов в опере «Любовь к трем апельсинам» 5. «Нос» Шостаковича в связи с театральной эстетикой Вс. Мейерхольда 6. «Монтажный» принцип выстраивания действия в опере «Нос»
16–19	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соотношение танцевальных и пантомимных номеров в «Дон Жуане» Глюка 2. Отражение сюжетных перипетий в музыке балета «Дон Жуан» 3. Особенности музыкальной драматургии балета «Творения Прометея» 4. Значение балета «Творения Прометея» для творчества Бетховена 5. «Коппелия» Делиба 6. Приемы симфонизации музыки в балете «Сильвия» Делиба 7. Музыкальная драматургия «Спящей красавицы» Чайковского 8. Образы героев в балете «Спящая красавица»
20–24	<ol style="list-style-type: none"> 1. Синтетичность стиливого облика музыки «Жар-птицы» Стравинского 2. Оркестр Стравинского (на примере балета «Жар-птица») 3. Сюиты из балета «Жар-птица» 1919 и 1945 годов (к проблеме редакций) 4. Особенности художественного замысла и музыкально-драматургического облика балета «Нарцисс и Эхо» Черепнина 5. «Дафнис и Хлоя» Равеля как «хореографическая симфония» 6. Оркестровое письмо Равеля в балете «Дафнис и Хлоя» 7. Испанский фольклор в балете «Любовь-волшебница» М. де Фальи 8. Логика музыкально-драматургической организации «Золушки» Прокофьева

8.4.3. Примерные билеты к зачету с оценкой

Семестр	Номер задания	Формулировка задания
6	1	Особенности жанрового облика «Идоменей» Моцарта
	2	Музыкальная драматургия оперы «Скупой» Пашкевича
	3	Мусоргский. «Борис Годунов»: особенности 1-й и 2-й авторских редакций
	4	Опера «Князь Игорь»: сравнительный анализ редакции Бородина и редакции Римского-Корсакова и Глазунова
	5	Особенности музыкальной драматургии оперы «Парсифаль» Вагнера
	6	Особенности музыкальной драматургии оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии» Римского-Корсакова
	7	Особенности музыкальной драматургии оперы «Скупой рыцарь» Рахманинова
	8	Образы главных героев в опере «Кармен» Бизе

6	1	А. Берг. «Воцтек»: стиль, музыкально-драматургическая организация, структура
	2	Своеобразие музыкального стиля оперы «Любовь к трем апельсинам» Прокофьева
	3	Особенности музыкальной драматургии оперы «Нос» Шостаковича
	4	Танец и пантомима в балете «Дон Жуан» Глюка
	5	Особенности музыкальной драматургии балета «Спящая красавица»
	6	«Жар-птица» Стравинского и эстетика «мирискусничества»
	7	Музыкальная драматургия балета «Любовь-волшебница» де Фальи
	8	Музыкальный стиль и драматургия «Золушки» Прокофьева

8.4.4. Примерный материал для аудиотестов (промежуточная аттестация).

1. Верди, «Отелло». Монолог («Кредо») Яго
2. Вагнер, «Парсифаль». Тема Грааля
3. Верди, «Отелло». Сцена бури (вступительный хор)
4. Вагнер, «Парсифаль». «Чудо Страстной пятницы»
5. Верди, «Отелло». Песнь об иве Дездемоны
1. Стравинский, «Жар-птица». Мольба Жар-птицы
2. Равель, «Дафнис и Хлоя». Танец пиратов
3. Черепнин, «Нарцисс и Эхо». Танец Нарцисса
4. Стравинский, «Жар-птица». Поганный пляс Кашеева царства
5. Равель, «Дафнис и Хлоя». Восход солнца

8.4.5. Примерные вопросы для письменного экспресс-тестирования (текущая аттестация)

Семестр	Задание
6	Особенности «Идоменей» Моцарта, нетипичные для жанра оперы-серия.
	Концептуальное различие финалов 1-й и 2-й редакций «Бориса Годунова» Мусоргского.
	Ораториальные черты в «Парсифале» Вагнера.
	Своеобразие музыкального тематизма в «Скупом рыцаре» Рахманинова. Выразительные возможности такого типа тематизма.
	Особенности драматургической трактовки жанровых номеров в «Кармен».
6	Композиционные особенности «Воцтека» Берга.
	Композиторская работа с жанровыми моделями в «Носе» Шостаковича.
	Отличительное качество строения номеров в «Дон Жуане» Глюка
	Историческое значение балетов Делиба.
	Неоклассические черты в «Золушке» Прокофьева.

Приложение 1. Методические рекомендации преподавателям

Для проведения аудиторных занятий используются традиционные формы организации учебного процесса:

- 1) лекции;
- 2) семинары в виде заранее подготовленных выступлений по избранной теме; дискуссии в формате обмена мнениями по изучаемому материалу и др.;
- 3) практические занятия (прослушивание аудиозаписей, просмотр видеозаписей произведений с комментарием преподавателя и последующим обсуждением). Практические занятия могут также включать исполнение студентами фрагментов произведений, входящих в программу курса профессиональный репертуар, с последующим обсуждением.

Содержательной особенностью данного курса является сочетание в нем опоры на музыкально-теоретическую методологию историко-стилевого и музыкально-драматургического анализа с элементами музыкально-исторического подхода. Данный курс позволяет восполнить материал курсов истории русской и зарубежной музыки, предоставляет возможность более углубленного, детального изучения художественного текста музыкальных произведений. Также он дает возможность широко апробировать знания, полученные в курсе музыкальной драматургии, выработать устойчивые базовые навыки аналитического рассмотрения оперных и балетных сочинений.

Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

Методические рекомендации студентам по организации самостоятельной работы призваны оптимизировать образовательную деятельность студентов во внеучебное время, без непосредственного участия педагога, но по его заданию.

Программа дисциплины «Профессиональный репертуар» в обязательном порядке предусматривает самостоятельную работу студентов со специальной (нотной, учебно-методической, научной) литературой.

Основой для самостоятельной работы является весь комплекс знаний, умений и навыков, полученных студентом на лекционных и практических занятиях. Акцент в организации самостоятельной работы студентов ставится на практических занятиях, направленных на обогащение слухового опыта, приобретение навыков работы с литературой.

Самостоятельная работа студентов должна вестись планомерно и целенаправленно, в течение всего семестра.

Углубленное ознакомление с музыкальными произведениями, изучаемыми в курсе профессиональный, предполагает прослушивание аудиозаписей и просмотр видео с клавиром и (или) партитурой, по мере возможности — игру на фортепиано фрагментов из опер и балетов. Также в течение семестра студентам рекомендуется регулярное посещение спектаклей, в программу которых входят изучаемые произведения, что позволит затрагивать исполнительские аспекты современного бытования

произведений. Такие события в культурной жизни Санкт-Петербурга (а шире — России и любой другой страны) могут быть представлены в качестве тем для обсуждения на практических занятиях. Особенный интерес будет представлять обсуждение интерпретаций изучаемых произведений, осуществленных на практике самими студентами-дирижерами.

В процессе изучения дисциплины студент должен активно пользоваться фондами Научной музыкальной библиотеки СПбГК¹, техническими средствами, которыми располагают Медиацентр и специально оборудованные компьютерные классы.

Виды СРС

№ п/п	№ семестра	Наименование раздела учебной дисциплины	Виды СРС	Всего часов
1	2	3	4	5
1.		В. Моцарт. «Идоменей» В. Пашкевич. «Скупой»	Работа с нотными материалами, с учебной и научной литературой, слушание музыки, просмотр видеозаписей	3
2.		М. Мусоргский. «Борис Годунов»: особенности 1-й и 2-й авторских редакций	Работа с нотными материалами, с учебной и научной литературой, слушание музыки	2
3.		А. Бородин. «Князь Игорь» (авторская редакция и редакция Римского-Корсакова и Глазунова)	Работа с нотными материалами, с учебной и научной литературой, слушание музыки	3
4.		Р. Вагнер. «Парсифаль»; Дж. Верди. «Отелло»	Работа с нотными материалами, с учебной и научной литературой, слушание музыки	4
5.		Н. Римский-Корсаков. «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии»; С. Рахманинов. «Скупой рыцарь»	Работа с нотными материалами, с учебной и научной литературой, слушание музыки, просмотр видеозаписей	3
6.		М. Глинка. «Руслан и Людмила»; Ж. Бизе. «Кармен»	Работа с нотными материалами, с учебной и научной литературой, слушание музыки, просмотр видеозаписей	4
7.		П. Чайковский. «Евгений Онегин»; Д. Пуччини. «Тоска»	Работа с нотными материалами, с учебной и научной литературой,	4

¹ Для подготовки студентов к зачетам в нотный отдел Научной музыкальной библиотеки СПбГК заблаговременно подается список музыкальной литературы, необходимой для данной конкретной группы.

			слушание музыки, просмотр видеозаписей	
8.		А. Берг. «Воцдек»; С. Прокофьев. «Любовь к трем апельсинам»	Работа с нотными материалами, с учебной и научной литературой, слушание музыки, просмотр видеозаписей	3
9.		Д. Шостакович. «Нос»; К. В. Глюк. «Дон Жуан»	Работа с нотными материалами, с учебной и научной литературой, слушание музыки, просмотр видеозаписей	2
10.		Л. Бетховен. «Творения Прометея»; Л. Делиб. «Коппелия», «Сильвия»	Работа с нотными материалами, с учебной и научной литературой, слушание музыки, просмотр видеозаписей	3
11.		П. Чайковский. «Спящая красавица»; И. Стравинский. «Жар-птица»	Работа с нотными материалами, с учебной и научной литературой, слушание музыки, просмотр видеозаписей	2
12.		Н. Черепнин. «Нарцисс и Эхо»; М. Равель. «Дафнис и Хлоя»	Работа с нотными материалами, с учебной и научной литературой, слушание музыки, просмотр видеозаписей	3
13.		М. Фалья. «Любовь-волшебница»; С. Прокофьев. «Золушка»	Работа с нотными материалами, с учебной и научной литературой, слушание музыки, просмотр видеозаписей	2
ИТОГО часов в семестре:				38

Список литературы для самостоятельной работы

Научная литература

Брянцева В. Н. С. В. Рахманинов. М., 1976.

Кряжева И. А. Мануэль де Фалья. Время, жизнь, творчество. М., 2013.

Левашев Е. В.А. Пашкевич и его опера «Скупой» // Памятники русского музыкального искусства. Вып. 4: В. А. Пашкевич. «Скупой»: опера. М., 1973.

Левашева О. Е. М. И. Глинка: Монография: В 2 кн. М., 1987, 1988.

Левашева О. Пуччини и его современники. М., 1980.

Мейерн К. Шостакович: Жизнь. Творчество. Время. СПб., 1998.

Музыка Австрии и Германии XIX века. Кн. 3. М., 2003.

Орджоникидзе Г. Оперы Верди на сюжеты Шекспира. М., 1967.

Рахманова М.П. Николай Андреевич Римский-Корсаков. М., 1995.

Булычёва А. «Князь Игорь» Бородина и Римского-Корсакова // OPERA MUSICOLOGICA. 2010. № 4 (6).

Туманина Н. Чайковский. Великий мастер. М., 1968.

Фрид Э. Л. М. П. Мусоргский: Проблемы творчества: Исследование. Л., 1981.
Хохловкина А. Жорж Бизе. М., 1954.
Чигарева Е. Оперы Моцарта в контексте культуры его времени. М., 2001.

Богданова А. Оперный театр Шостаковича. М., 2006.
Вершинина И.Я. Ранние балеты Стравинского. М., 1967.
Данько Л. Комическая опера в XX веке. Л.; М., 1976.
Друскин М. С. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 4: Игорь Стравинский / ред.-сост. Л. Г. Ковнацкая. СПб., 2009.
Кириллина Л. В. Бетховен. Жизнь и творчество: в 2 т. М., 2009.
Нестьев И. Жизнь Сергея Прокофьева. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1973.
Рыцарев С. А. Кристоф Виллибальд Глюк. М., 1987.
Смирнов В. Морис Равель и его творчество. Л., 1981.
Тараканов М. Музыкальный театр Альбана Берга. М., 1976.
Томпакова О. М. Николай Николаевич Черепнин: очерк жизни и творчества. М., 1991.
Туманина Н. Чайковский. Великий мастер. М., 1968.

Список дополнительной литературы:

Арнонкур Н. Мои современники: Бах, Моцарт, Монтеверди / пер. с нем. С. В. Грохотова. М., 2014.
Асафьев Б. В. О музыке Чайковского: Избранное / Сост. А. Крюков. Л., 1972.
Богоявленский С. Верди и Шекспир // Шекспир и музыка / Отв. ред. Л. Н. Раабен. Л., 1964.
Горячих В. В. О жанровой природе «Сказания о невидимом граде Китеже» // Наследие Н. А. Римского-Корсакова в русской культуре: сб. статей / ред.-сост. М. П. Рахманова. М., 2009.
Кенигсберг А. Опера Р. Вагнера «Парсифаль» и традиции немецкого романтизма. СПб., 2001.
История современной отечественной музыки. Вып. 1: 1917–1941 / ред. М. Е. Тараканов. М., 2005.
Музыкальная энциклопедия. Т. 1–6 / гл. ред. Ю. В. Келдыш. М., 1973–1982.
Большой энциклопедический словарь. Музыка / ред. Г. В. Келдыш. М., 1998.
Музыкальный словарь Гроува / пер. с англ., ред. и доп. Л. О. Акопяна. М., 2001.
Акулов Е. А. Оперная музыка и сценическое действие. М., 1978.
Асафьев Б. Об опере: избранные статьи. Л., 1976.
Друскин М. С. Вопросы музыкальной драматургии оперы: На материале классического наследия. Л., 1952
Друскин М.С. О западноевропейской музыке XX века. М., 1973.
История современной отечественной музыки. Вып. 2: 1941–1958 / под ред. М. Е. Тараканова. М., 1999.
Конен В. Театр и симфония. М., 1968.
Кулешова Г. Г. Вопросы драматургии оперы. Минск, 1979.
Кулешова Г. Г. Композиция оперы. Минск, 1983.

- Музыка XX века: очерки. Ч. 1: 1890–1917. Кн. 2 / отв. ред. Б. М. Ярустовский. М., 1977.
- Покровский Б. А. Беседы об опере. М., 1981.
- Покровский Б. А. Размышления об опере. М., 1979.
- Покровский Б. А. Сотворение оперного спектакля. М., 1985.
- Рождественский Г. Преамбулы: сб. музыкально-публицистических эссе, аннотаций, пояснений к концертам, радиопередачам, грампластинкам / сост. Г. Алфеевская. М., 1989.
- Селицкий А. Я., Демина И. К. Основы музыкальной драматургии. Изд. 2-е, доп. Ростов н/Д, 2008
- Фельзенштейн В. О музыкальном театре. М., 1984.
- Филенко Г. Т. Французская музыка первой половины XX века: Очерки. Л., 1983.
- Хайкин Б. Беседы о дирижерском ремесле. Статьи. М., 1984.
- Ярустовский Б. М. Драматургия русской оперной классики. М., 1953.
- Ярустовский Б. М. Очерки по драматургии оперы XX века: лв 2 кн. М., 1971, 1978.
- Левашев Е.М., Тетерина Н.И. Историзм художественного мышления М.П. Мусоргского. М., 2011.
- Луцкер П., Сусидко И. Моцарт и его время. М., 2008.
- Мусоргский. Ч. 1: «Борис Годунов»: Статьи и исследования. М., 1930.
- Орлов Г. Творческая эволюция Римского-Корсакова в 90-е и 900-е годы и «Сказание о невидимом граде Китеже» // Вопросы музыкознания. Т. 3. М., 1960.
- Рабинович А. С. Русская опера до Глинки. М., 1948.
- Ручьевская Е. А. «Руслан» Глинки, «Тристан» Вагнера и «Снегурочка» Римского-Корсакова: Стыль. Драматургия. Слово и музыка. СПб., 2002.
- Сохор А. «Князь Игорь» — известный и неизвестный // Сов. музыка. 1976. № 1.
- Фортунатов Ю. А. Лекции по истории оркестровых стилей. Лекции 16–17: «Руслан и Людмила» // Фортунатов Ю. А. Лекции по истории оркестровых стилей. Воспоминания о Ю. А. Фортунанове. М., 2009.
- Климовицкий А. [О балете «Творения Прометея»] // Бетховен Л. Творения Прометея: балет: ор. 49: клавир. Л., 1988.
- Розанова Ю. История русской музыки: Учебник. Т. 2: Вторая половина XIX века. Кн. 3: П.И. Чайковский / Общ. ред. А. Кандинского. 2-е изд., испр. и доп. М., 1986.
- Савенко С. Мир Стравинского. М., 2001.
- Смирнов В. Творческое формирование И. Ф. Стравинского. Л., 1970.
- Финкельштейн Ю. Балетное творчество Н.Н. Черепнина в контексте идей эпохи: автореф. дисс. ... канд. искусствоведения. М., 2012.
- Хентова С. Шостакович: в 2 т. Т. 1. М., 1985.

Список методической литературы

К темам 1–2:

- Аберт Г. В. А. Моцарт. Ч. 1. Кн. 2: 1775–1782 / пер. с нем., вступ. и коммент. К. К. Саквы. 2-е изд. М., 1988.*
- Кириллина Л. Бог, царь, герой и оперная революция. К проблематике «Идоменей» // Советская музыка. 1991. № 12.*
- Левашев Е. М. В. А. Пашкевич // История русской музыки: в 10 т. Т. 3: XVIII век. Ч. 2. М., 1985.*
- Черная Е. С. Моцарт и австрийский музыкальный театр. М., 1963.*
- Эйнштейн А. Моцарт. Личность. Творчество. М., 2007.*
- К темам 3–4:
- Головинский Г. Л., Сабина М. Д. Модест Петрович Мусоргский. М., 1998.*
- Левашев Е. О загадках оперы Бородина и «Слово о полку Игореве» // Муз. жизнь. 1985. № 13–15.*
- Сохор А. А. П. Бородин: Жизнь, деятельность, музыкальное творчество. М.; Л., 1965.*
- Тюлин Ю. Об опере «Борис Годунов» в редакции Мусоргского и Римского-Корсакова // Вопросы оперной драматургии: Сб. статей / Сост. и общ. ред. Ю.Н. Тюлина. М., 1975.*
- Цукер А. «Судьба человеческая, судьба народная»: «Борис Годунов» Мусоргского // Цукер А. Драматургия Пушкина в русской оперной классике. М., 2010.*
- Ширинян Р. Оперная драматургия Мусоргского. М., 1981.*
- К темам 5–6:
- Левик Б. В. Рихард Вагнер. 2-е изд. М., 2011.*
- Наумова Е. Сакральный аспект оперной драматургии «Парсифаля» Р. Вагнера // Вестник РАМ им. Гнесиных. 2010. № 2.*
- Рихард Вагнер: Статьи и материалы / Редколлегия: Г. В. Крауклис, Н. С. Николаева, Т. Э. Цытович, В. Г. Гамрат-Курек. М., 1988.*
- Соловцова Л. Дж. Верди. М., 1986.*
- К темам 7–8:
- Гозенпуд А. Н. А. Римский-Корсаков. Темы и идеи его оперного творчества. М., 1957.*
- С. В. Рахманинов и русская опера: Сб. статей / под ред. И.Ф. Бэлза. М., 1947.*
- Хачаянц А. Г. Модель жития в опере Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деде Февронии» // Наука о музыке: Слово молодых ученых: сб. статей. Казань, 2004.*
- Цукер А. М. «Ужасный век, ужасные сердца»: «Скупой рыцарь» Рахманинова // Цукер А. М. Драматургия Пушкина в русской оперной классике. М., 2010.*
- К теме 9:
- Зенкин К. В. «Руслан и Людмила» Глинки и волшебная опера Запада (истоки и параллели) // М. И. Глинка. К 200-летию со дня рождения: сб. статей. Т. 2. М.; СПб., 2006.*
- Ливанова Т. и Протопопов В. Глинка: Творческий путь: в 2 кн. М., 1955.*

Шабшаевич Е. М. «Руслан и Людмила» Глинки, «Оберон» Вебера и «волшебная опера» // Научные чтения памяти А. И. Кандинского: сб. статей. М., 2007.

К темам 10–12:

Альшванг А. П. И. Чайковский. М., 1959.

Гамалей Ю. В. Советы режиссерам по опере «Евгений Онегин» // *Гамалей Ю. В.* Оперный и балетный спектакль. Связь музыки с постановкой: учебное пособие. СПб., 2014.

Данилевич Л. Джакомо Пуччини. М., 1969.

Кенигсберг А. Старое и новое в оперном творчестве Пуччини // Материалы конференции «Традиционное и новое в музыке XX века». Кишинев, 1997.

Соллертинский И. И. «Кармен» Бизе // *Соллертинский И. И.* Исторические этюды. 2-е изд. Л., 1963.

Шольн А. «Евгений Онегин» Чайковского: очерки. Л., 1982.

Ярустовский Б. Оперная драматургия Чайковского. М.; Л., 1947.

К темам 13–15:

Акопян Л. Дмитрий Шостакович: опыт феноменологии творчества. СПб., 2004.

Бретаницкая А. «Нос» Д. Д. Шостаковича. М., 1983.

Векслер Ю. Альбан Берг и его время. СПб., 2009.

Шостакович: Между мгновением и вечностью: документы, материалы, статьи / под ред. Л. Г. Ковнацкой. СПб., 2000.

Ярустовский Б. Очерки по драматургии оперы XX века. Кн. 2. М., 1978.

К темам 16–18:

Альшванг А. Людвиг ван Бетховен. М., 1977.

Давидсон И. Балеты Делиба // Советская музыка. 1961. № 2.

Хазиева Д. З. Музыкальная драматургия балетов К. В. Глюка в контексте балетной реформы XVIII века: автореферат дисс. ... канд. иск. СПб., 2012.

К темам 19–21:

Асафьев Б. Книга о Стравинском. Л., 1977.

Логинава В. Николай Николаевич Черепнин // *Логинава В.* Лики Серебряного века: Владимир Ребиков, Николай Черепнин, Алексей Станчинский: Учеб. пособие. Оренбург, 2011.

Розанова Ю. Симфонические принципы балетов Чайковского. М., 1976.

Дулова Е. Балеты Чайковского и жанровая стилистика балетной музыки XIX века. Л., 1989.

Ярустовский Б. Игорь Стравинский. 3-е изд. М., 1982.

К темам 22–24:

История зарубежной музыки. Вып. 5 / Ред.-сост. И. В. Нестьев. М., 1988.

Курьшева Т. А. Новаторство поздних балетов Прокофьева // *Курьшева Т. А.* Музыка... Люди... Театр...: сб. статей. М., 2012.

Мартынов И. Мануэль де Фалья: Жизнь и творчество. М., 1986.

Мартынов И. Морис Равель. М., 1979.

Мартынов И. Сергей Прокофьев: Жизнь и творчество. М., 1974.