

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Быстров Денис Викторович

Должность: проректор по учебной и воспитательной работе

Дата подписания: 10.06.2024 15:30:57

Уникальный программный ключ:

e65bf62efc8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

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

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д. В. Быстров

30.06.2023

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМАТУРГИЯ ОПЕРЫ

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 «Музыкальная драматургия оперы» 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., доцент кафедры теории музыки В. В. ГОРЯЧИХ

Рецензент: к. иск., профессор кафедры теории музыки В. П. ШИРОКОВА

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры теории музыки
«15» июня 2023 г., протокол № 10.

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	5
5.3. Практические занятия (семинары).....	7
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	9
6.1. Основная литература.....	9
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. Контрольно-измерительные материалы.....	13
Примечание 1. Методические рекомендации для преподавателей	17
Примечание 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины	18

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Музыкальная драматургия оперы» 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, 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 дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Музыкальная драматургия оперы» входит в вариативную часть блока 1 ОПОП подготовки специалистов по специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (уровень специалитета), специализация – Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром. Ввиду того, что оперно-симфоническое дирижирование является вторым музыкальным образованием, дисциплина «Музыкальная драматургия оперы» занимает особое место в системе межпредметных связей, интегрируя знания, умения и навыки, полученные в результате изучения специальности, курса «Анализа музыкальных произведений» и 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-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
		7-й
Контактная аудиторная работа	34	34
Практические занятия	34	34
Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа	65	65
Вид промежуточной аттестации		Э
Общая трудоемкость:		
Часы	99	99
Зачетные единицы	3	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем и разделов курса	Всего часов	Аудиторные занятия (час.), в том числе		Самостоятельная работа (час.)
			лекционные	семинары	
7-й семестр					
1	Введение	4	2	-	2
2	Музыка и слово, музыка и драма в опере	6	2	-	4
3	Драматургия оперы	14	4	2	8
4	Элементы оперы	20	4	2	14
5	Оркестр в опере	22	4	2	16
6	Драматургия и композиция оперы	17	4	2	11
7	Композиция и форма	16	4	2	10
	Итого в 7-м семестре	99	24	10	65

5.2. Содержание программы

Тема 1. Введение. Опера в системе жанров вокальной музыки. Опера как синтетический жанр. Взаимодействие и взаимозамещение компонентов оперного спектакля. Главенство, синтезирующая роль музыки. Слово в опере (к постановке проблемы). Авторский замысел оперы и его исполнительская реализация. Дирижер и режиссер в оперном спектакле.

Тема 2. Музыка и слово, музыка и драма, сценическое действие в опере. Типы оперы. Жанровые разновидности оперы. Опера XVII–XVIII вв. (обзор). Номерная опера. Реформа Глюка. Опера XIX века (обзор). Опера сквозного действия. Реформа Вагнера. Реформаторские идеи Даргомыжского в русской опере. Опера как «прежде всего произведение музыкальное» (Римский-Корсаков). Опера смешанного типа. Камерная опера. Сквозное действие в камерной опере. Разновидности оперного спектакля в XX веке. Моноопера.

Тема 3. Драматургия оперы: основные теоретические положения. Словесная драматургия (либретто). Стихотворное либретто и прозаическое либретто; смешанные формы. Литературное произведение как либретто оперы. Функция либретто с точки зрения оперной драматургии. Сюжет в опере. Композитор и либретто: исторический аспект, аспект авторства.

Музыкальная драматургия в ее взаимодействии с драматургией либретто. Относительная автономия словесного и музыкального рядов. Художественное время в опере. Внешний и внутренний планы действия, их реализация в зависимости от драматургического типа оперы. Внутренняя речь, внешняя речь: их отличия, функция в музыкальной драматургии. Действие и контрдействие; главное действие и фон. Драматургические этапы.

Жанрово-драматургические типы русской оперы XIX века: драматический, лирический, эпический, сказочный. Комическая опера. Смешанные типы. Жанровая ситуация в русском оперном театре первой половины XX века.

Тема 4. Элементы оперы.

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

Песня, песенный синтаксис, песенная форма в опере.

Ария, ариозо, ансамбль. Их типы, драматургическая роль в опере. Ария-портрет, ария-состояние, ария-монолог, ария-рассказ. Ария-сцена в русской классической опере.

Ариозо: включенность в действие, прием размыкания формы как отражение сквозного действия. Микроариозо (малое ариозо) как распетый фрагмент в условиях речитатива; микроариозо в цепной форме. Микроариозо (Е.А. Ручьевская) в русских операх второй половины XIX – первой половины XX века.

Ансамбль-диалог, ансамбль-состояние; ансамбль-сцена; ансамбль-финал.

Хор в драматургической функции фона; хор как активный участник действия (коллективный персонаж). Особое значение хора в драматургии русских классических опер. Ораториальная функция хора в «Жизни за царя» Глинки и ряде последующих русских опер. Дифференциация хора в операх Мусоргского и Римского-Корсакова. Жанры и формы хоровой музыки в опере. Хоры на сцене и закулисные хоры.

Балет в опере: типы и жанры. Включенность балетной музыки в драматургическое действие в русской классической опере.

Тема 5. Оркестр в опере.

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

Функции оркестра в опере. Оркестр в речитативе. Оркестр в сольных высказываниях и ансамблях.

Симфонизация оперы. «Пиковая дама» Чайковского как пример симфонизации оперы конца XIX века. «Нос» Шостаковича как пример симфонизации оперы в XX веке.

Тема 6. Драматургия и композиция оперы.

Опера как целое. Музыкальная драматургия и композиция. Опера как сложная циклическая форма. Акт и картина. Принцип контраста. Принципы объединения целого. Принцип сквозного действия. Интонационно-тематическое единство. Лейтмотив (лейттема) и лейтмотивная система в опере. Лейт-жанры, лейт-тембры. Реминисценции.

Тема 7. Композиция и форма.

Композиция оперной сцены. Контрастно-составные формы. Рефренные и полирефренные формы. Большая хоровая форма (Е.А. Ручьевская). Концентрические формы. Цепные формы в поздних операх Римского-Корсакова. Репризнаемость в опере.

5.3. Практические занятия (семинары)

№	№	Наименование	Наименование практических	Всего
---	---	--------------	---------------------------	-------

п/п	семестра	раздела учебной дисциплины	занятий	часов
1	2	3	4	5
1	7	Драматургия оперы	Рассмотрение оперы «Каменный гость» Даргомыжского в аспектах: Принципы соотношения текста маленькой трагедии Пушкина и музыки в опере. Слово, синтаксис, пунктуация трагедии Пушкина в музыке Даргомыжского. Рассмотрение оперы «Война и мир» С.С. Прокофьева в аспектах: Структура романа и структура либретто оперы. Жанры и типы речи в романе и в опере.	2
2	7	Элементы оперы	Речитатив, песня, ария, различные типы ансамбля, хор и балет в операх XVII – XXI вв.: специфика трактовки	2
3	7	Оркестр в опере	Функция оркестра в операх М.П. Мусоргского «Борис Годунов» и Н.А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже»	2
4	7	Драматургия и композиция оперы	Рассмотрение оперы «Война и мир» С.С. Прокофьева в аспектах: музыкальная драматургия лирических и военных сцен; портреты лирических и исторических героев в опере; темы-символы и эпический план оперы	2
5	7	Композиция и форма	Большая хоровая форма в «Снегурочке» и «Сказании о невидимом граде Китеже» Н.А. Римского-Корсакова, «Хованщине» М.П. Мусоргского	2
ИТОГО часов в 7-м семестре:				10

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

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

Ручьевская Е., Сухова Л., Горячих В. Пушкин в русской опере: «Каменный гость» Даргомыжского, «Золотой петушок» Римского-Корсакова. Изд. 2-е, испр. – СПб.: Композитор, 2012.

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

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 ЭБС IPRbooks <http://www.iprbookshop.ru/>
6. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: <http://e.lanbook.com/>
7. Электронно-библиотечная система <http://ibooks.ru>
8. Электронно-библиотечная система <http://www.knigafund.ru>
9. ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт» <http://www.rucont.ru>
10. Электронно-библиотечная система "BOOK.RU" www.book.ru

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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
-------------	--

<p style="text-align: center;">ПК-2</p> <p>Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным хоровым или оркестровым (ансамблевым) репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений</p>	<p><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;</p>
	<p><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;</p>
	<p><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.</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 (в конце 7-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.

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				

<p><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;</p>	<p><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 стилевых условиях; особые приемы звукоизвлечения, основы амбушюрной техники и аппликатуры на духовых инструментах, основы штрихов и аппликатуры на струнных инструментах;</p>	<p><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 стилевых условиях; особые приемы звукоизвлечения, основы амбушюрной техники и аппликатуры на духовых инструментах, основы штрихов и аппликатуры на струнных инструментах;</p>	<p><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 стилевых условиях; особые приемы звукоизвлечения, основы амбушюрной техники и аппликатуры на духовых инструментах, основы штрихов и аппликатуры на струнных инструментах;</p>	<p><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 стилевых условиях; особые приемы звукоизвлечения, основы амбушюрной техники и аппликатуры на духовых инструментах, основы штрихов и аппликатуры на струнных инструментах;</p>
--	--	--	---	---

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

<p><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</p>	<p><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</p>	<p><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</p>	<p><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;</p>	<p><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</p>
--	--	--	---	--

собственную дирижерскую редакцию оркестровой партитуры; взаимодействовать с конкретными оркестровыми группами;	собственную дирижерскую редакцию оркестровой партитуры; взаимодействовать с конкретными оркестровыми группами;	балетных произведений; осуществлять собственную дирижерскую редакцию оркестровой партитуры; взаимодействовать с конкретными оркестровыми группами;	осуществлять собственную дирижерскую редакцию оркестровой партитуры; взаимодействовать с конкретными оркестровыми группами;	собственную дирижерскую редакцию оркестровой партитуры; взаимодействовать с конкретными оркестровыми группами;
--	--	--	---	--

При оценке ответа студента на зачете 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.

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.

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о порядке проведения экзаменов и зачетов в Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова.

8.4. Контрольно-измерительные материалы

Текущая аттестация

Примерные вопросы и задания для самостоятельной работы и подготовки к промежуточной аттестации (ОПК-2, ОПК-5, ПК-12, ПК-16)

7-й семестр

К теме 1:

1. Опера в системе вокальных жанров.
2. Уровни структуры оперы как театрального спектакля.

К теме 2:

1. Классификация оперы.
2. Жанровые типы оперы.

К теме 3:

1. Стихотворное либретто и прозаическое либретто: основные особенности, сравнение.

2. Типы оперных сюжетов.
3. Ремарки в оперном либретто.

К теме 4:

1. «Ария аффектов» в итальянской опере-seria и ее развитие в опере последующего времени.
2. Исторические типы речитатива.
3. Сказовый речитатив (по Е.А. Ручьевской).
4. Ариозо и микроариозо в операх XIX-XX вв.

5. Функции хора в оперной драматургии.
6. Функции балета в оперной драматургии.

К теме 5:

1. Типы увертюры (вступления) к опере.
2. Функции оркестра в опере.
3. Приемы симфонизации оперы.
4. Симфонические антракты и их функция в драматургии оперы.
5. Тембровая драматургия в опере.
6. Оркестр как камерный ансамбль в операх XX века.

К теме 6:

1. Принцип тождества и контраста.
2. Тематизм в опере.
3. Лейттематизм в опере и его драматургическая функция.
4. Прием реминисценции в опере.

К теме 7:

1. Композиция оперной сцены.
2. Рефранные формы в операх XIX-XXвв.
3. Репризнальность в опере.
4. Большая хоровая форма (по Е.А. Ручьевской).

Примерный музыкальный материал для самостоятельного анализа:

«Демон» А.Г. Рубинштейна (II, III акты)
 «Женитьба» М.П. Мусоргского
 «Орлеанская дева» (II, III акты), «Мазепа» (I, III акты), «Чародейка» (II акт), «Иоланта» П.И. Чайковского
 «Майская ночь» (III акт), «Моцарт и Сальери», «Царская невеста» (II, IV акты), «Сказка о царе Салтане» (III, IV акты), «Кашей бессмертный» Н.А. Римского-Корсакова
 «Орестея» С.И. Танеева (одна из частей на выбор)
 «Скупой рыцарь», «Франческа да Римини» С.В. Рахманинова
 «Любовь к трем апельсинам» (I акт), «Семен Котко» (I, II акты) С.С. Прокофьева
 «Нос», «Катерина Измайлова» (I, II акты) Д.Д. Шостаковича
 «Мертвые души», «Боярыня Морозова» Р.К. Щедрина

Примерные тесты¹ (ОПК-2, ОПК-5, ПК-12, ПК-16)
 7-й семестр

Вопросы	Ответы (нужное подчеркнуть)
Микроариозо (по Е.А.	а) речитатив, б) раздел ариозо, в)

¹ Подобные тесты могут быть использованы как для текущей, так и для промежуточной аттестации обучающихся.

Ручьевской) это:	раздел арии, г) малое ариозо, окруженное речитативом
Встречный ритм (по Е.А. Ручьевской) в вокальной музыке это:	а) ритм поэтического текста, б) отношение текстового и музыкального ритма, в) ритм музыкального текста, г) нарушение ритмических ударений поэтического текста в вокальной мелодии
Наименьшая единица композиции оперы это:	а) проведение лейтмотива или лейтемы, б) отдельный номер или сцена (раздел большой сцены), в) картина, г) часть номера
Для оперы смешанного типа характерно смешение:	а) серьезного и комического, б) драматического и лирического, в) речитативов и разговорных диалогов, г) отдельных номеров и сквозных сцен
Большая хоровая форма (по Е.А. Ручьевской) это:	а) структура типа запев – припев, не имеющая регламентированного количества частей, б) объединение всех хоровых сцен оперы, в) любая развернутая хоровая сцена в опере, г) хоровая сцена в форме рондо
Для речитативной формы характерно:	а) периодичность, б) завершенные типовые структуры, в) аperiodичность, г) вариационное или вариантное развитие
Плотный синтаксис (тесное прилегание синтаксических элементов друг к другу) характерен для:	а) ариозной мелодии, б) песенной мелодии, в) декламационной мелодии, г) речитативной мелодии
Речитатив сессо – характерная черта:	а) оперы с разговорными диалогами (австро-немецкого зингшпиля, французской опера comique), б) французской «большой» оперы, в) итальянской оперы конца XIX – начала XX вв., г) итальянской оперы конца XVII – XIX вв.
Для «ансамбля-состояния» характерно:	а) ускорение внешнего действия, б) замедление внешнего действия, в) остановка внешнего действия, г) остановка внутреннего действия
«Ария аффекта» появляется:	а) французской «большой» опере, б)

	реформаторских операх Р. Вагнера, в) французской лирической трагедии, г) итальянской опере-seria
--	--

Правильные ответы: 1г, 2б, 3б, 4г, 5а, 6в, 7б, 8г, 9в, 10г.

Шкала оценивания тестов

Процент правильных ответов	Оценка
86 – 100 %	Отлично (Зачтено)
71 – 85 %	Хорошо (Зачтено)
50 – 70 %	Удовлетворительно (Зачтено)
0 – 49 %	Неудовлетворительно (Не зачтено)

Промежуточная аттестация

Примерные билеты к зачету (ОПК-2, ОПК-5, ПК-12, ПК-16)

7-й семестр (зачет)

Се- мес- тр	Номер задан- ия	Вопросы	Соответствие компетенциям
7	1	Большая хоровая форма в опере «Садко» (варианты: «Псковитянка», «Млада») Римского-Корсакова.	ОПК-2, ОПК-5, ПК-12, ПК-16
	2	Функция оркестра в музыкальной драматургии оперы «Евгений Онегин» Чайковского.	ОПК-2, ОПК-5, ПК-12, ПК-16
	3	Песня в «Сорочинской ярмарке» Мусоргского: музыкальный синтаксис, форма, драматургия.	ОПК-2, ОПК-5, ПК-12, ПК-16
	4	«Вражья сила» Серова как песенная опера.	ОПК-2, ОПК-5, ПК-12, ПК-16
	5	Сказовый речитатив в операх Римского-Корсакова.	ОПК-2, ОПК-5, ПК-12, ПК-16
	6	Эпос, лирика и драма: особенности музыкальной драматургии и композиции оперы «Князь Игорь» Бородина	ОПК-2, ОПК-5, ПК-12, ПК-16
	7	Сквозное действие в условиях камерной оперы: «Иоланта» Чайковского (вариант: «Алеко» Рахманинова).	ОПК-2, ОПК-5, ПК-12, ПК-16
	8	«Высокое» и «низкое» в музыкальной драматургии оперы «Катерина Измайлова»	ОПК-2, ОПК-5, ПК-12, ПК-16

		Шостаковича.	
9	Лейтматериал и его роль в музыкальной драматургии «Бориса Годунова» Мусоргского		ОПК-2, ОПК-5, ПК-12, ПК-16
10	Песня и песенность в драматургии оперы «Жизнь за Царя» Глинки		ОПК-2, ОПК-5, ПК-12, ПК-16

Примечание 1. Методические рекомендации для преподавателей

Программа курса «Музыкальная драматургия оперы» предполагает следующие виды учебной деятельности: аудиторные занятия в варианте групповых (численность группы – не более 10 человек), а также самостоятельная работа студентов.

Для проведения аудиторных занятий используются традиционные формы организации учебного процесса:

- 1) лекции (вводно-мотивационные, установочные, обзорно-исторические, монографические, обобщающие);
- 2) практические занятия: семинары в виде заранее подготовленных выступлений по избранной теме; дискуссии в формате обмена мнениями по различным проблемам музыкальной драматургии оперы; соотношения авторской драматургии и дирижерского, а также режиссерского драматургического прочтения; просмотр фрагментов видеозаписей опер, прослушивание фрагментов аудиозаписей оперных произведений с комментарием преподавателя и последующим обсуждением.

Содержательной особенностью данного курса является опора на материал русской классической оперы XIX — начала XX века. Требования к профессиональной подготовленности дирижера оперно-симфонического оркестра включают в себя знание оперных произведений, в первую очередь – выдающихся образцов русской и зарубежной музыкальной классики. Теоретические проблемы рассматриваются в курсе в историческом и стилевом аспектах. Ограничение круга рассматриваемых произведений обусловлено как временными рамками (два учебных семестра), так и представлением о том, что одной из главных задач для отечественных дирижеров должна быть пропаганда оперного наследия русских композиторов-классиков – в нашей стране и за ее пределами.

Важной частью курса являются практические (семинарские) занятия. 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 музыки, а также разучиваемых в специальном классе.

Крайне существенно, чтобы студенты-дирижеры профессионально грамотно анализировали оркестровые партитуры опер не только с точки

зрения особенностей оркестровки, оркестрового стиля, фактуры, соотношения звучности оркестрового аккомпанемента, солистов и хора. Важнейшей задачей дирижера является точное раскрытие музыкально-драматургического замысла композитора, а это требует специальных знаний в области теории и истории музыкальной драматургии оперы. В настоящее время подобного рода знания и практические навыки оперных дирижеров представляются особенно актуальными ввиду того, что в современном оперном театре все чаще на первый план выходит режиссер-постановщик. Практика показывает, что режиссерские концепции нередко далеко уходят от авторского замысла сочинения, порой – до полного несовпадения. В этих условиях именно дирижер становится ключевой фигурой в решении задачи раскрытия авторской концепции оперы, запечатленной, прежде всего, в музыкальной драматургии, донесения ее до слушателей. Теоретические знания, полученные студентами в процессе обучения, сформированные навыки практического анализа призваны помочь решить эту задачу, что и является конечной целью изучения настоящей дисциплины.

Составитель опирался на сложившиеся в отечественной (в первую очередь, ленинградско-петербургской) аналитической школе принципы и методы анализа оперной драматургии, главным образом, – в работах Е. А. Ручьевской. В статьях и исследованиях ученого (перечень которых приведен в Списке литературы в конце настоящей программы) разработана методология анализа музыкальной драматургии оперы, его терминология, впервые поставлен и решен целый ряд научных проблем этой области музыкознания.

Примечание 2. Методические рекомендации 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 «Музыкальная драматургия оперы» 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 «Музыкальная драматургия оперы» 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. 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 Медиацентр и специально оборудованные компьютерные классы.

Дополнительная литература

Акулов Е. Оперная музыка и сценическое действие. – М., 1978.

Анализ вокальных произведений: Учебное пособие / Отв. ред. О. П. Коловский. – Л., 1988.

Баева А. Русская лирико-психологическая опера: 60–80-е годы XX века. – М.: ГИИ, 1996.

Баева А. Поэтика жанра: современная русская опера. – М.: ГИИ, 1999.

Васина-Гроссман В. Музыка и поэтическое слово. В 3-х ч. – М., 1972 – 1978.

Волькенштейн В. Драматургия. – М., 1969.

Галушко М. Проблемы теории оперной драматургии в трудах ленинградских ученых // Традиции музыкальной науки: Сб. статей. – Л., 1989.

Гончаренко С. О поэтике оперы: Учебное пособие. – Новосибирск: Новосибирская гос. консерватория им. М. И. Глинки, 2010.

---

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.

- Горович Б. Оперный театр / Пер. с польск. Л., 1984.
- 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.
- 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>
- Данько Л. Комическая опера в XX веке: Очерки. 2-е изд. – Л., 1986.
- Димитрин Ю. Либретто: история, творчество, технология. – СПб., 2012.
- Друскин М. Вопросы музыкальной драматургии оперы (на материале классического наследия). – Л., 1959.
- Зобов Р., Мостепаненко М. О типологии пространственно-временных отношений в сфере искусства // Ритм, пространство время в литературе и искусстве: Сб. статей. – Л., 1974.
- Комарницкая О. Композиция оперы в связи с жанровой и стилевой спецификой в русской классической музыке XIX века. Автореф. дисс. ... канд. иск. – М., 1991.
- Комарницкая О. Оперный театр. Программа для консерваторий, вузов искусств и культуры. – М.: МГК им. П. И. Чайковского [Кафедра междисциплинарных специализаций музыковедов], 2000.
- Комарницкая О. Русская опера второй половины XX – начала XXI веков. Проблемы жанра, драматургии, композиции. – М.: ООО «ПКЦ Альтекс», 2011. – 276 с.
- Кулешова Г. Вопросы драматургии оперы. – Минск, 1979.
- Кулешова Г. Композиция оперы. – Минск, 1983.
- Лаврентьева И. Вокальные формы в курсе анализа музыкальных произведений. – М., 1978.
- Луцкер П., Сусидко И. Итальянская опера XVIII века: В 2 т. – М.: ГИИ, 1998–2004.
- Медведева Ю. Оркестровые жанры в западноевропейской опере XX века. Автореф. дисс. ... канд. искусствоведения. – Н. Новгород, 2002.
- Михайлова Е. «Борис Годунов» М. П. Мусоргского в редакции 1869 года: Истоки концепции. Драматургия. Слово в опере: Автореф. дисс. ... канд. иск. – СПб., 2012.
- Музыкальный театр. События, проблемы: Сб. статей / Ред.-сост. М. Д. Сабина. М., 1990.
- Музыкальный театр XIX–XX веков: вопросы эволюции: Сб. науч. трудов. – Ростов-на-Дону: Ростовская гос. консерватория им. С. В. Рахманинова, 1999.
- Музыкальный театр XX века: события, проблемы, итоги, перспективы: Сб. статей / Ред.-сост. А. А. Баева, Е. Н. Куриленко. – М.: ГИИ, 2004.
- Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. – М., 1982.

- Налетова Н. Проблема драматургии русской лирико-психологической оперы XIX века: архитектоника, формообразующие процессы: Автореф. дисс. ... канд. иск. М., 1976.
- Пави П. Словарь театра / Пер. с франц. М., 1991.
- Покровский Б. Об оперной режиссуре. – М., 1973.
- Покровский Б. Размышления об опере. – М., 1979.
- Притыкина О. Музыкальное время: понятие и явление // Пространство и время в искусстве: Сб. статей. – Л., 1988.
- Ротбаум Л. Опера и ее сценическое воплощение: Записки режиссера / Пер. с польск. – М., 1980.
- Ручьевская Е. Слово и музыка. – Л., 1960.
- Сабина М. Д. Взаимодействие музыкального и драматического театров в XX веке. – М., 2003.
- Савинов Н. Мир оперного спектакля: Заметки режиссера. М., 1981.
- 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.
- Тараканов М. Музыкальная драматургия Вагнера в зеркале XX века // Рихард Вагнер: Сб. ст. / Ред.-сост. Л. В. Полякова. – М., 1987.
- Тараканов М. Музыкальный театр Альбана Берга. – М., 1976.
- Тараканов М. Ранние оперы Прокофьева. – М., 1996.
- Фельзенштейн В. О музыкальном театре / Пер. с нем. – М., 1984.
- Ферман В. Основы оперной драматургии // Ферман В. Оперный театр. – М., 1961.
- Цодоков Е. Опера. Энциклопедический словарь. – М., 1999.
- Цукер А. Драматургия Пушкина в русской оперной классике. — М., 2010.
- Чернова Т. Драматургия в инструментальной музыке. – М., 1984.
- Чигарева Е. Оперы Моцарта в контексте культуры его времени: Художественная индивидуальность. Семантика. 2-е изд. – М., 2001.
- Ширинян Р. Оперная драматургия Мусоргского. – М., 1981.
- Широкова В. Музыкальный театр Моцарта: Учебное пособие. – СПб., 2004.
- Ярустовский Б. Очерки по драматургии оперы XX века: В 2 кн. – М., 1971–1978.