

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»)

**Рабочая программа дисциплины
Б1.Б.Д24 ОПЕРНАЯ ДРАМАТУРГИЯ**

по специальности
53.05.05. Музыкаведение
(уровень специалитета)

Квалификация
«Музыковед. Преподаватель»

Уровень образования – высшее образование
Нормативный срок обучения – 5 лет

Челябинск 2019

Рабочая программа дисциплины «Оперная драматургия» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.05.05 «Музыковедение» ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» / Челябинск, 2019.

Разработчик: Растворова Н.В., доцент кафедры истории, теории музыки и композиции ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, кандидат искусствоведения, доцент.

Рассмотрена на заседании кафедры истории, теории музыки и композиции

Протокол № 11 от «26» июня 2019 г.

Зав. кафедрой /А.Д. Кривошей /

1. Паспорт программы учебной дисциплины

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Курс «Оперная драматургия преследует цель – комплексного рассмотрения художественного феномена оперы, что способствует: качественному усвоению тем, посвященных музыкальному театру в основном курсе истории музыки, а также расширению кругозора студентов и углублению их профессиональных музыковедческих знаний. Из заявленной цели вытекают следующие задачи:

- проследить динамику развития оперного театра,
- обратить внимание на собственные проблемы жанра,
- рассмотреть его универсальные композиционно-логические и музыкально-драматургические закономерности.

1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Оперная драматургия» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования подготовки студентов по специальности 53.05.05 Музыковедение (уровень специалитета).

Дисциплина реализуется на факультете музыкального искусства кафедрой истории, теории музыки и композиции.

В содержательном и методологическом отношении коррелируют с дисциплиной «Оперная драматургия» и предполагают логичные методические взаимосвязи дисциплины «История русской музыки» и «История зарубежной музыки», основанные на фундаментальной взаимной значимости данных дисциплин для студентов. Охватывая в своих хронологических рамках достаточно значительный период, отсчитываемый от зарождения оперного жанра, он одновременно обнаруживает различные аспекты многообразных междисциплинарных связей гуманитарных («История искусств», «Эстетика», «Философия») и музыкальных дисциплин («История зарубежной музыки», «Гармония», «Полифония», «Музыкальная форма», «История оркестровых стилей»). Эффективному усвоению данной учебной дисциплины способствует то, что она логично вписывается в контекст изучения студентами материала истории музыки, которое охватывает девять семестров и осуществляется практически на протяжении всего периода обучения музыковедов в вузе.

**1.1.3. Компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения
дисциплины «Оперная драматургия»**

Код и наименование компетенции	Наименование индикатора достижения компетенции
<p>ПКО–1. Способен ставить проблему исследования, отбирать необходимые для осуществления научно-исследовательской работы аналитические методы и использовать их для решения поставленных задач</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные методы проведения научного исследования; - технологии систематизации и структурирования информации; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обосновывать актуальность, цели и задачи исследования; - работать с источниками информации, исходя из задач конкретного исследования; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методами музыковедческого анализа; - навыками создания научного текста.
<p>ПКО–2. Способен осмысливать закономерности развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили; - основные понятия и термины искусствоведения, - специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать процессы развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства; - выявлять связи между музыкой и другими видами искусства; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методами исследования в области музыки и других видов искусств; - навыками критического осмысления музыкального искусства.
<p>ПКО–4. Способен постигать музыкально - теоретические концепции, анализировать музыкально - исторические процессы профессиональной и народной музыки, оценивать происходящие в области музыкального искусства изменения</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально - исторического процесса; - исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; - рассматривать музыкально - историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методом конкретно - исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; - основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.

1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

- особенности исторического развития оперного искусства, его теоретические основы, в числе которых вопросы адаптации первоисточников, соотнесения музыкального и речевого начал, музыкальной драматургии (архитектонические и интонационно-драматургические аспекты), проблемы постановочных решений;
- основные методы проведения научного исследования; технологии систематизации и структурирования информации;
- общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили;
- основные понятия и термины искусствоведения,
- специфику оперного искусства и проблему оперного синтеза;
- основы организации научно - исследовательской деятельности;
- методы сбора и анализа информации для решения поставленных исследовательских задач

уметь:

- в зависимости от ракурса рассмотрения и жанровой специфики оперного произведений, находить соответствующие объекту изучения аналитические подходы;
- обосновывать актуальность, цели и задачи исследования;
- работать с источниками информации, исходя из задач конкретного исследования
- анализировать процессы развития оперного искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства;
- выявлять связи между музыкой и другими видами искусства;
- использовать в научно - исследовательской деятельности различные формы устной и письменной коммуникации на родном и иностранных языках;
- применять необходимые методы исследования, исходя из задач конкретной научно-исследовательской работы;

владеть:

- терминологией и навыками опероведческого анализа;
- навыками создания научного текста;
- методами исследования в области музыки и других видов искусств;
- навыками критического осмысления музыкального искусства;
- навыками грамотного письма, разговорной и письменной речи.

1.1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- библиотеку, читальный зал, фонотеку;
- учебные аудитории для групповых занятий;
- учебные аудитории для индивидуальных занятий.

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин в объеме не менее двух часов на человека в неделю.

Материально-техническое обеспечение дисциплины составляют компьютеры, мультимедийные средства, материалы методического фонда кафедры и факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Интернет-ресурсы, раздаточный материал и т.д.

№ п/п	Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом	Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования)	Фактический адрес нахождения учебных кабинетов и объектов
1.	Оперная драматургия	Ауд.104 Библиотека.	ул. Плеханова, 41
2.	Оперная драматургия	Ауд.103 Читальный зал. Оборудование: компьютер, столы, стулья	ул. Плеханова, 41
3.	Оперная драматургия	Ауд. 201 Кабинет слушания музыки Оборудование: компьютер, аудио-видео аппаратура	ул. Плеханова, 41
4.	Оперная драматургия	Ауд. 202 Фонотека Оборудование: фонды аудио и видеозаписей, столы, стулья	ул. Плеханова, 41
5.	Оперная драматургия	Ауд. 321 Кабинет математики и музыкальной информатики Оборудование: 6 IBM-совместимых компьютеров с подключения к сети «Интернет», аудиосистема, принтер	ул. Плеханова, 41

6.	Оперная драматургия	Ауд. 320. Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: фортепиано, столы, стулья, доска	ул. Плеханова, 41
7.	Оперная драматургия	Ауд. 317. Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: фортепиано, столы, стулья, доска	ул. Плеханова, 41
8.	Оперная драматургия	Ауд. 314. Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: фортепиано, столы, стулья, доска	ул. Плеханова, 41
9.	Оперная драматургия	Ауд. 302. Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: цифровое фортепиано, столы, стулья, компьютер	ул. Плеханова, 41

1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Дисциплина «Оперная драматургия» обеспечивается необходимой учебно-методической документацией и материалами. Содержание дисциплины представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы. Литература набирается из расчета не менее 1 экземпляра на двух обучающихся. Период издания – последние 5 лет. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио-видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий.

Список основной и дополнительной литературы

Основная литература

1. Демченко, А.И. Мир музыкальной культуры: С конца XIX века до начала XXI столетия [Электронный ресурс] / А.И. Демченко — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2013. — 28 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/72058>
2. Димитрин, Ю. Либретто: история, творчество, технология : учеб. пособие в жанре эссе [Электронный ресурс] / Ю. Димитрин — Санкт - Петербург : Композитор, 2012. — 172 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/70192>
3. Малышева, Т.Ф. Очерки по истории западноевропейской оперы: немецкая опера XIX века: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс]/ Т.Ф. Малышева. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/72125> .
4. Ручьевская, Е.А. Война и мир. Роман Л. Н. Толстого и опера С. С. Прокофьева. [Электронный ресурс] / Е.А. Ручьевская. — Санкт - Петербург : Композитор, 2010. — 480 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/2832>
5. Ручьевская, Е.А. Работы разных лет. Том II. О вокальной музыке. [Электронный ресурс] / Е.А. Ручьевская. — Санкт - Петербург: Композитор, 2011. — 504 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/2835>

Дополнительная литература

1. Асафьев, Б. Об опере [Текст] / Б. Асафьев. – Ленинград : Музыка, 1976. – 33с.
2. Гозенпуд, А. Русский оперный театр XIX века [Текст] / А. Гозенпуд.- Ленинград : Музыка, 1973.- 238с.
3. Горович, Б. Оперный театр [Текст] / Б. Горович. – Ленинград, 1984. - Музыка. - 273с.
4. Маркези, Г. Опера [Текст] / Г. Маркези. – Москва : Музыка, 1990.- 383с.
5. Тараканов, М. Музыкальный театр Альбана Берга[Текст] / М. Тараканов. – Москва : Сов. Композитор, 1976. - 559с.
6. Ферман, В. Оперный театр [Текст] / В. Ферман. – Москва : Музгиз, 1961.- 358с.
7. Ширинян, Р. Оперная драматургия Мусоргского [Текст] / Р. Ширинян. – Москва : Музыка, 1981.- 282с.

1.4. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет для освоения дисциплины

Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины

Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Windows XP(7)
2. Microsoft Office 2007(2010)
3. CorelDRAW Graphics Suite X4(X6) Education
4. Adobe Audition 3.0
5. Adobe Photoshop Extended CS5
6. Adobe Premiere Pro CS 4.0
7. ABBYY Fine Reader 10
8. Finale studio 2009
9. Антивирус Kaspersky Endpoint Security
10. Система автоматизации библиотек ИРБИС 64
11. Программная система для обнаружения текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ»

Перечень информационно-справочных систем

1. Электронный справочник «Информио»<http://www.informio.ru/>
2. Некоммерческая интернет-версия КонсультантПлюс
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_source=online&utm_medium=button
3. Некоммерческая интернет-версия системы ГАРАНТ
<http://ivo.garant.ru/#/startpage:0>
4. Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ

(Подписные электронные ресурсы)

1. **Рукопт** [Электронный ресурс]: вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКОПТ». – Москва, 2010. – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL:

<https://www.rucont.ru/>

2. Издательство **Лань** [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС). – Санкт-Петербург, 2010. – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL:<http://e.lanbook.com/>

3. **Юрайт** [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013. – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ – URL:
www.biblio-online.ru <https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1>

Сайты, порталы, базы данных (Ресурсы свободного доступа)

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]: информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005-2017. – Режим доступа: <http://window.edu.ru/>

2. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. База данных научных журналов. – Москва, 1999 – Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>.

3. Российская государственная библиотека искусств [Электронный ресурс]: федеральное государственное бюджетное учреждение культуры / РГБИ. – Москва, 1991-2017. – Режим доступа: <http://liart.ru/ru/>

4. Электронная библиотека по истории, культуре и искусству [Электронный ресурс] : электронная библиотека нехудожественной литературы для учащихся средних и высших учебных заведений. – Москва, 2006-2016. – Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru>

5. Энциклопедия искусства [Электронный ресурс]: энциклопедия всемирного искусства / ARTPROJEKT. – 2005-2017. – Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>

1.1.7. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, общий объем часов – 72, в том числе:

- лекции – 20 часов;
- практические занятия – 16 часов;
- самостоятельная работа – 36 часов.

Время изучения дисциплины – 7 семестр.

Форма промежуточной аттестации – зачет. Семестр – 7.

1.2. Структура и содержание учебной дисциплины

1.2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля

Номер раздела, темы	Наименование разделов, тем дисциплины	Семестр	Объем в часах по видам учебной работы			Формы контроля успеваемости
			ЛЗ	ПЗ	СРС	
1.	Опера как вид искусства	VII	1	1	3	Устный опрос
2.	Жанровая типология опер		2	2	3	Устный опрос
3.	Вопросы адаптации литературных первоисточников		1	2	3	Устный опрос

4.	Логика музыкальной композиции в опере		2	2	4	Устный опрос
5.	Принципы симфонического развития оперных произведений		2	2	3	Устный опрос
6.	Особенности музыкально-речевого и вокально-инструментального оперного синтеза		2	2	3	Устный опрос
7.	Вопросы режиссерских интерпретаций оперных произведений		2	1	4	Устный опрос
8.	Общие тенденции развития музыкального театра последней трети XX века		2	1	3	Устный опрос
9.	Западноевропейские авангардные направления развития оперного жанра		2	1	3	Устный опрос
10.	Русская опера второй половины XX века		2	1	3	Устный опрос
12.	Мюзикл и рок-опера		2	1	4	Устный опрос
	Итого:	VII	20	16	36	Зачет
		Всего:	зет – 2. 72 часа	36	36	

1.2.2. Лекции

Тема 1. Опера как вид искусства

Философско-эстетическое осмысление феномена театра. (Г.Гачев, М.Мамардашвили). Принципы структурального подхода: «Семиологический квадрат» А.Греймаса. Структурные уровни театрального спектакля: глубинный (смыслообразующий) и внешний (витальная и динамическая сущность сцены). Художественный статус оперы в системе театральных жанров. Генезис жанра: античная трагедия, ритуально-обрядовые и мистериальные действия.

Роль музыки в оперном спектакле. “Dramma per musica” как жанровая суть оперы. Опера как «театр, выраженный музыкой» (Б.Покровский). Проблема оперного синтеза. Множественность структурных компонентов оперного спектакля (музыка, слово, театрально-драматическое действие, режиссура, сценография).

Тема 2. Жанровая типология опер

Разнообразие оперных произведений. Различные критерии их классификации: исторический (жанры от эпохи Ренессанса до конца XX века), с позиций трех родов искусства (эпическая опера, лирическая опера, музыкальная

драма), с позиций масштабов и исполнительских составов оперных произведений (большая многоактная опера, одноактная опера, опера малых форм, камерная опера, моноопера, дуоопера). Взаимопересечение критериев в рамках конкретных произведений.

Динамика исторического развития жанра. Оперные реформы и достижения в освоении новых музыкально-драматургических приемов и интонационно-лексических выразительных средств на примере произведений С.Прокофьева, Д.Шостаковича, А.Берга. Новые формы музыкального театра второй половины XX века: зонг-опера, рок-опера и опера «третьего направления» на примере произведений А. Журбина и А.Рыбников, теле - и киноопера.

Тема 3. Вопросы адаптации литературных первоисточников

Новизна содержания и художественная автономность оперы в ракурсе сопоставления оперного произведения и его литературного первоисточника. Проблема взаимоотношений слова и музыки в опере. Приоритетное значение музыкальных выразительных средств в воплощении идеи произведения. Значение работы либреттиста с позиций триады «слово – музыка – действие».

Специфика либретто: лаконизм текстового ряда, концентрированное изложение фабульных коллизий, ограничение сюжетных линий крупномасштабных произведений, обусловленность введения новых текстов и персонажей логикой оперно-художественного замысла. Особенности адаптации поэтических и прозаических текстов. Ритмизованная проза как принцип метрической организации либретто на прозаический текст (на примере оперы «Игрок» С.Прокофьева).

Тема 4. Логика музыкальной композиции в опере

Проявление циклических закономерностей композиции в ракурсе обусловленности музыкальной драматургии ходом сюжетного развития. Реализация сквозного действия в процессе контрастного сопоставления актов и картин. Акты и картины как части оперного цикла. Закономерности их внутреннего строения. Структурные компоненты оперной композиции: диалоги, монологи, сцены сквозного действия, законченные номера, хоры, ансамбли, арии, инструментальные фрагменты, танцевальные номера. Различные принципы их соотношений в рамках контрастно-составных форм. Типы контрастно-составных оперных форм: замкнутый и сквозной, периодический и цепной.

Архитектоника оперы. Рондообразность, репризность, симметрия как универсальные музыкально-логические принципы оперной композиции. Их связь с сюжетной основой посредством воплощения повтора сценической ситуации на новом уровне. Интонационные арки в качестве «цементирующих» (М.Сабина) факторов оперного целого.

Тема 5. Принципы симфонического развития оперных произведений

Специфика оперного симфонизма. Разнообразие принципов единого сквозного развития. Их связь с сюжетным контекстом произведений. Контрастность музыкального высказывания персонажей-протагонистов как воплощение идеи «оппозиции сфер действия и контрдействия» (К.Станиславский). Понятия лейтсфера, лейтхарактеристика, лейтмотив. Комплекс лейтмотивов. Реминисценция и ее роль в опере. Приемы переинтонирования. Претворение идеи рассредоточенного тематизма посредством кристаллизации тем. Семантика процесса кристаллизации - становление итогового музыкального образа-символа. Сочетание различных принципов симфонического развития в оперных произведениях.

Закономерности симфонического развертывания в современной опере. Роль оркестра. Выход на уровень обобщений философского плана, отражение авторской рефлексии в инструментальных эпизодах («Леди Макбет Мценского уезда» Д.Шостаковича). «Молодой Давид» В.Кобекина – пример многоплановой симфонической драматургии: система интонационных арок, переинтонирование, лейтмотивное развитие, тембровая трансформация лейтмотива, кристаллизация результирующей темы.

Тема 6. Особенности музыкально-речевого и вокально-инструментального оперного синтеза

Речитатив как тип вокальной речи и как форма. Типы музыкальной речи в речитативной форме: декламация, псалмодирование, сказовый речитатив. Речевое интонирование – музыкальное чтение (Sprechstimme). Проблема просодии в ракурсе соотнесения речевой и музыкальной интонационности. Соблюдение правил просодии как критерий мастерства композитора. Современная оперная лексика. Ее интонационный строй: принципы мелодекламационного синтеза, приемы «необельканто» (В.Холопова).

Взаимодействие оркестрового и вокального начал. Функции оркестра в ходе согласования текста и подтекста: конкретизация (психологическая и характеристическая), обобщение. Облигато как исконно жанровый технический прием. Точные и варьированные облигато. Семантика облигатных партий – эффект суггестивной атмосферы, погружение в эмоциональную ауру сцены («Пеллеас и Мелизанда» К.Дебюсси).

Тема 7. Вопросы режиссерских интерпретаций оперных произведений

Специфика работы режиссера оперного спектакля. Необходимость владения комплексом музыкально-театральных знаний. Проблема традиций и новаторства. Пути ее решения в современном режиссерском творчестве: «от музея к животворящему театру» (Б.Покровский).

Принципы профессионального режиссерского подхода. Поиск постановочных решений на уровне смысловых импульсов нотного текста. Примеры: контрастная полифония как прообраз полиэкранных сцен и пространственных эффектов «размыкания четвертой стены», ремарки

композитора как ключ к визуальным пластическим решениям мизансцен. Значение сценографии. Анализ постановок Большого театра: «Евгения Онегина», «Руслана и Людмилы» (реж Д. Черняков), «Леди Макбет Мценского уезда» (Т. Чхеидзе), «Чародейки» (А. Титель).

Тема 8. Общие тенденции развития музыкального театра последней трети XX века

Место музыкального театра в современной культурной ситуации. Проблема сохранения институционального состояния оперы. Направления ее развития. Академический репертуарный театр - продолжение линии историко-костюмных спектаклей прошлого. Интерпретационный театр – автономность режиссерской концепции по отношению к образной сфере оперного произведения, поиск оригинальных прочтений классики. Вопрос об органичности режиссерских интерпретаций. Необходимость следования установке на «создание спектакля из духа произведения» (В.Фильзенштейн) и «Перпендикуляр» Б. Покровского. Панорама зарубежных и отечественных оперных фестивалей.

«Музыкальный театр» как современное качество оперных и балетных сочинений: сближение с драматическим театром, кино. Традиционные и новые жанрово-микстовые разновидности: развитие линии оперы-балета в «Вие» В. Губаренко в ракурсе преемственности идей «Млады» Н. Римского-Корсакова. «Игра про Макса-Емельяна, Алену и Ивана» В. Кобекина и «Боярыня Морозова» Р. Щедрина как примеры «хоровой оперы». Черты постмодернистской поэтики в опере «Когда время выходит из берегов» («Три сестры») В. Тарнапольского.

Тема 9. Западноевропейские авангардные направления развития оперного жанра

«Тотальный театр» (Б.Циммерман) и «Музыкальный театр» (Х.Лахенман, К.Штокхаузен) как авангардные направления развития зарубежного оперного жанра. Проблематика работы Б. Циммермана Б. «Будущее оперы (Размышления о необходимости нового подхода к опере как театру будущего)» Философский смысл идеи синтеза искусств в контексте современной постмодернистской культуры на примере произведений «Солдаты» и «Девочка со спичками». Парадоксальный характер синтеза различных художественных и композиционно-технологических идей. «Инструментальный театр» М. Кагеля.

Проблемы воплощения произведений: привлечение современных технических средств, исполнительское мастерство, звуко-акустический аспект. Претворение принципов инструментального театра в рамках оперного произведения (цикл «Свет» К.Штокхаузена). «Театр идей» Л. Ноно – вовлечение публики в художественное пространство «трагедии слышания» – оперы «Прометей».

Тема 10. Русская опера второй половины XX века

Многообразие музыкально-драматургических подходов и художественных решений в большой и камерной отечественной опере. Особенности ее развития и проблемный план: современность через историю, мир и человек. Образы русской классической литературы в оперном творчестве А. Холминова. Музыкальный театр М. Вайнберга. Тема сохранения и углубления исторической памяти в опере «Пассажирка». Художественное значение произведения как исторического документа эпохи. Особенности музыкального языка и драматургии.

Претворение принципов ассоциативной поэтики как отличительная черта оперы XX века: метафоричность авторского высказывания, приемы «поэтического театра», контаминации («чужого слова»), монтажа, роль полисценических композиций.на примере сочинений «Мертвые души» Р.Щедрина, «Мария Стюарт», «Мастер и Маргарита», «Иван Грозный» С.Слонимского, «Пугачев» В.Кобекина, «Крылатый всадник» В.Рубина, «Музыка для живых» Г.Канчели. Ведущие оперные театры страны, исполнители современной оперы, российские международные конкурсы и фестивали.

Тема 11. Мюзикл и рок-опера

Место мюзикла в западноевропейском и американском искусстве как одного из ведущих жанров. Особенности исторического развития, традиции и коммерческие возможности для развития. Классика жанра («Ветсайдская история» Л. Бернштейна, «Моя прекрасная леди» Ф. Лоу, «Человек из Ламанчи» М. Ли, «Целуй меня Кэт» К. Портера).

Эволюция жанра: взаимопроницаемость границ рок-оперы и мюзикла. Отражение идей хиппи в спектакле «Волосы» К. Макдермота – «мюзикле первобытного американского лирического рока». «Иисус Христос суперзвезда», «Кошки» и «Призрак оперы» Э.Л. Уэббера, «Красавица и чудовище» А. Менкена. Российские мюзиклы: композиторы, сюжеты, выразительные средства. Оригинальность претворения зарубежной жанровой модели в сочинениях Э. Артемьева, В. Дашкевича, А. Гринבלата, А. Градского, А. Иващенко. Рок-опера: музыкальная стилистика, отличие от рок-альбома, особенности жанрово-коммуникативной ситуации.

1.2.3. Семинары

Семинар 1. – 2 часа

Композиционно-логические особенности оперы А. Холминова «Братья Карамазовы»

План семинара

1. Роман Ф. Достоевского и его адаптация в сферу оперного либретто «Братьев Карамазовых»
2. Принципы композиционного строения сочинения
3. Анализ сквозных драматургических линий
4. Драматургический рельеф сочинения
5. Особенности образных характеристик и развития музыкального материала

Рекомендуемая литература

1. Акулов Е. Оперная музыка и сценическое действие. – М., 1987.
2. Ферман В. Оперный театр. – М., 1961.
3. Тараканов М. Музыкальный театр Альбана Берга. – М., 1976.
4. Ярустовский Б. Драматургия оперной классики. – М., 1952.
5. Ярустовский Б. Очерки по драматургии оперы XX века. – М., 1978.

Семинар 2. – 2 часа

Отечественная камерная опера последней трети XX века

План семинара

1. Общая характеристика камерной оперы данного периода
2. Театр представления и театр переживания как две линии развития жанра
3. Многообразие внутрижанровых разновидностей и художественных решений воплощаемых в камерной опере тем и идей
4. Анализ одного из камерных оперных сочинений (по выбору): «Шинель» А. Холминова, «Бег» Н. Сидельникова, «Записки сумасшедшего» Ю. Буцко, «Лебединая песня» В. Кобекина.

Рекомендуемая литература

1. Баева А. Поэтика жанра: современная русская опера. – М., 1999.
2. Басок М. Современная камерная опера. К проблеме специфики жанра: Автореф. дисс... на соиск. канд. иск. – Киев., 1984.
3. Данько Л. Заметки о поэтике оперы // Стилиевые тенденции в советской музыке 1960 – 1970-х годов. – Л., 1979.
4. Сабина М. Опера-оратория и моноопера // Советский музыкальный театр. Проблемы жанров. – М., 1982.
5. Селицкий А. Советская моноопера: трансформация родовых признаков жанра // Музыкальный театр: События, проблемы. – М., 1990.

Семинар 3. – 2 часа

Рок-опера А. Рыбникова «Юнона и Авось»

План семинара

1. Сюжетный первоисточник
2. История постановки произведения
3. Своеобразие жанрового облика (опера-мистерия)
4. Музыкальная драматургия
5. Музыкально-выразительные средства

Рекомендуемая литература

1. Вейценфельд А. Новая студия Алексея Рыбникова // Звукорежиссер. – М., 1999.
2. Диденко Т. Рок-музыка: на пути к «большой форме» // Советская музыка. 1987. №7.
3. Житомирский Д. Музыка для миллионов // Поп-музыка. Взгляды и мнения. — М.; Л., 1977.
4. Порфирьева А. Эстетика рока и советская рок-опера // Современная советская опера. Л., 1985.
5. Сыров В. Стилиевые метаморфозы рока или Путь к «третьей» музыке. – Н. Новгород, 1997.

1.2.4. Самостоятельная работа студентов

Цель: освоение материала курса.

Задачи:

- формирование четкого представления о теоретических основах и путях развития оперного жанра в контексте общеэстетической проблематики истории искусств;
- овладение комплексом знаний о выдающихся деятелях мирового музыкального театра, о жанрах и формах музыкально-театрального творчества.

Формы самостоятельной работы:

- изучение специальной литературы (обязательными для изучения являются учебные пособия, приведенные в библиографическом списке данной работы);
- прослушивание, просмотр и анализ изучаемых произведений;
- подготовка к семинарским занятиям;
- подготовка к экзаменам;

Формы отчетности:

- устный ответ на семинарском занятии;
- устный ответ на зачете.

2. Методические рекомендации

2.1. Методические рекомендации преподавателю дисциплины «Оперная драматургия»

В рамках предмета «Оперная драматургия» открывается возможность знакомства с интересными произведениями (включая и самые новые – 90-х годов XX века), не затрагиваемыми в содержании основного курса. Это должно способствовать качественному усвоению тем, посвященных музыкальному театру в основном курсе истории музыки.

Последовательность прохождения тем выстроена по принципу от общего к частному. Поэтому в курсе оперной драматургии подробно рассматриваются вопросы жанровой природы оперы, особенности адаптации первоисточников, соотношения музыкального и речевого начал. Центральное место занимает проблема музыкальной драматургии (архитектонические и интонационно-драматургические аспекты). Представлялось уместным поместить здесь также темы по оперной режиссуре и современному зарубежному и отечественному музыкальному театру. В программе по оперной драматургии приведены примеры отдельных произведений, используемых в процессе чтения курса, так как в качестве иллюстраций теоретических положений могут привлекаться любые классические и выдающиеся современные оперные сочинения.

При этом в процессе изучения 7 – 12 тем целесообразно обратиться к материалам периодической печати. В первую очередь – к рубрике «Музыкальный театр» в журнале «Музыкальная академия», к статьям по данной проблематике в журнале «Музыкальная жизнь» и в газете «Музыкальное обозрение».

Педагогу, ведущему данный предмет, целесообразно развивать линию проблемно-концептуального подхода, принятого в вузовских музыкально-исторических курсах: в процессе подготовки и чтения лекций по истории музыки в вузе, общепринятым является применение так называемого «диагонального» метода. Он характеризуется сочетанием «вертикального» и «горизонтального» методов.

Изучение конкретных произведений служит основой для исторических обобщений: во-первых, для более углубленного познания музыка требует постоянного возобновления в памяти; во-вторых, программа дисциплины «Оперная драматургия» предусматривает изучение ряда произведений, не входящих в курсы общей и современной истории музыки. Вместе с тем для изучения нового материала на вузовском уровне требуется методика скрупулезного и детального рассмотрения отдельных музыкально-театральных произведений. Анализ должен выполняться теперь студентом преимущественно самостоятельно, в процессе самоподготовки, не являясь предметом лекций. Но и этот самостоятельный анализ немаловажен без должного руководства педагога не только с целью контроля, но и, прежде всего, с целью совершенствования методов опероведческого анализа в соответствии с задачами читаемого курса. Естественно, что техника анализа усложняется, утончается, и, следовательно, даже в известных еще

по училищу произведениях студенты вуза должны открывать что-то новое (ракурсы, аспекты и т. д.).

2.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины «Оперная драматургия»

При подготовке к семинарским занятиям следует использовать всю Основную форму подготовки к семинарским занятиям и зачету является самостоятельная работа студента. Она предполагает усвоение обучающимися основных теоретических понятий и категорий оперного искусства, умение применить эти знания на практике в ходе опероведческого анализа, а также формирование представления об исторической ретроспективе и современном состоянии жанра и развитие умения выражать и обосновывать свою позицию по актуальным проблемам курса.

Семинарские занятия помогают лучшему усвоению материала, способствуют углубленному знанию конкретных произведений, закреплению знаний, полученных на лекциях, при изучении литературы и музыкальных произведений. Они прививают навыки самостоятельного мышления и устного выступления, способствуют умению выражать и обосновывать свою позицию по проблемам, касающимся ценностного отношения к музыкально-театральным явлениям общемировой культуры. На основе осмысления опыта музыкально-исторического процесса они позволяют анализировать и оценивать события современного музыкального театра в стране и мире.

Подготовку к практическому занятию необходимо начать с ознакомления с планом и методическими рекомендациями к семинару. Следует также внимательно прочитать конспективные записи лекций, что позволит полнее понять смысл и основное содержание вопросов, выносимых на обсуждение. Завершающим этапом подготовки к семинару является работа с основной литературой, рекомендованной к занятию. При разработке доклада или сообщения следует изучить литературу и записи лекций, составить план. Само выступление можно подготовить в виде тезисов, содержащих факты и примеры для обоснования раскрываемого вопроса. Время выступления должно быть не более 5-10 минут.

Проблематика каждой темы семинарских занятий курса охватывает комплекс вопросов, в той или иной степени требующих при самостоятельной подготовке студента учета следующих аспектов музыкально-исторического процесса:

- понимания теоретических основ жанра, представление основных его этапов его развития;
- знания оперных произведений крупнейших русских и зарубежных композиторов, жанровых и стилистических особенностей их творчества;
- умения охарактеризовать конкретное музыкально-театральное произведение в целом и в плане специфики его музыкальной драматургии;

- знания истории создания, сюжета, жанра и особенностей драматургии изучаемых сценических произведений;
- умения охарактеризовать основные темы произведения с точки зрения средств музыкальной выразительности; композиционные закономерности оперного или балетного произведения;
- определения на слух важных в тематическом отношении отрывков произведений;
- умения проиллюстрировать свой ответ музыкальными примерами.

2.3. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);

- методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.