

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Академия хорового искусства имени В.С. Попова»
Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров
в сфере культуры

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 К ДПП ПП
УТВЕРЖДЕНО УЧЕНЫМ СОВЕТОМ
АКАДЕМИИ ХОРОВОГО ИСКУССТВА
ИМЕНИ В.С. ПОПОВА В СОСТАВЕ ДПП ПП

Рабочая программа дисциплины
Оперная драматургия

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки
Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Академия хорового искусства имени В.С. Попова»

Рабочая программа дисциплины
Оперная драматургия

Разработчик программы:

Коробов Феликс Павлович, народный артист Российской Федерации, профессор
кафедры хорового дирижирования

© Коробов Феликс Павлович, 2024
© Академия хорового искусства имени В.С. Попова, 2024

1. Аннотация к дисциплине

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель: овладение теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для исполнения музыки для различных инструментальных составов.

Задачи:

- изучение музыкальных инструментов, их истории, устройства, диапазона, конструктивных особенностей, приемов игры, технических возможностей;
- подготовка обучающихся к решению учебно-художественных задач в работе с оперно-симфоническим оркестром.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисциплины:	ПК-2: Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным хоровым или оркестровым (ансамблевым) репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений
--	--

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Дирижирование профессиональными, любительскими и учебными хорами, оркестрами, ансамблями	ПК-2: Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным хоровым или оркестровым (ансамблевым) репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональный репертуар (оперный и балетный); <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей оперных и балетных произведений; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками музыкально-драматургического анализа оперных и балетных произведений.

3. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу

3.1. Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 36 академических часов.

3.2. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в академических часах):

№	Наименование дисциплины	Общая трудоемкость, час.	Всего контактных, час.	Контактная работа			Самостоятельных, час.	Распределение часов контактной работы по курсам и семестрам		Формы контроля	
				Лекции	Индивидуальных	Групповых		1 семестр	2 семестр	Зачет	Промежуточная аттестация Экзамен
4	Оперная драматургия	36	16	16	-	-	20	8	8	-	2

4. Содержание дисциплины

№	Наименование разделов и тем	Всего часов	Контактная работа, часов		Самостоятельная работа, часов	Формы текущего контроля успеваемости
			Лекции	Индивидуальные		
1	Опера как синтетический жанр. Понятие оперной драматургии. Действие в опере.	4	2	-	2	Устный опрос
2	Специфика сюжетной организации оперы. Сценарий.	5	2	-	3	Устный опрос
3	Опера и родственные ей явления в культуре и искусстве.	5	2	-	3	Устный опрос
4	Жанровые и национальные разновидности оперы.	7	4	-	3	Устный опрос
5	Музыка в опере. Принципы интонационно-тематической организации.	5	2	-	3	Устный опрос
6	«Составляющие жанры» оперы и их специфика.	5	2	-	3	Устный опрос
7	Форма на разных масштабных уровнях оперы.	5	2		3	Практическое задание
	Итого	36	16	-	20	-

Тема 1. Опера как синтетический жанр. Понятие оперной драматургии. Действие в опере.

Основные компоненты оперного синтеза. Место музыки в опере. Действие и его суть. Типы действия. Типы конфликта. Драматургические этапы действия.

Тема 2. Специфика сюжетной организации оперы. Сценарий.

Фабула и сюжет в опере. Роль перипетий. Понятие интриги. Оперные сюжеты, их специфика и типология. Роль лирического элемента. Мифологическое и комическое и их роль. Понятие сюжетного мотива в опере.

Тема 3. Опера и родственные ей явления в культуре и искусстве.

Опера – драма – роман – ритуал. Основные «точки соприкосновения» и важнейшие отличия.

Тема 4. Жанровые и национальные разновидности оперы.

Эстетические установки деятелей «флорентийской камераты».

Оперные школы в Италии XVII в. Опера-seria. Опера-buffa.

Флорентийская оперная школа. Флорентийская камерата, ее эстетические и философские идеи. Первые оперы: «Дафна» (1594) Пери, «Эвридика» (1600) Пери, «Эвридика» (1602) Каччини. Особенности структуры и стиля.

Венецианская оперная школа. Характерные особенности венецианской оперы: Джованни Франческо Бузинелло, Клаудио Монтеверди, Франческо Кавалли, Марк Антонио Чести.

Римская оперная школа. Характерные черты римской оперы и их связь с церковью. Стефано Ланди как главный представитель римской оперы. Ранняя комическая опера в Риме – интермедии. «Che soffre sperì» Виргили Маццоки и Марка Мараццоли.

Французская комическая опера. Истоки французской национальной оперы. «Комический балет королевы» (1581) – музыкально-драматическое представление, объединяющее танец, речитативы и однопольное пение. Балеты «Танкред» и «Освобождение Рено» Пьера Гедрона. «Орфей» Луиджи Росси. Значение драматического театра для жанра французской национальной оперы.

Религиозный зингшпиль. Зигмунд Теофил Штаден «Вечная душа» (1644). Генрих Шютц – создатель немецкой оратории, автор первой немецкой оперы «Дафна» (1627).

Опера эпохи классицизма. Романтическая опера и её национальные разновидности.

Комическая опера Италии. Интермеццо, неаполитанская комедия, *dramma giocoso*, опера буффа. Характерные черты и особенности каждого жанра. Авторы комических опер: Джованни Баттиста Перголези, Джованни Паизиелло, Доменико Чимароза, Бальдассаре Галуппи, Николо Пиччини. Голосовые амплуа в комических операх. Историческая победа теноров над певцами-кастратами в комической опере.

Французская комическая опера. «Служанка-госпожа» Перголези в Париже и ее значение для дальнейшего развития французской музыки. Создание интермедии на основе итальянского интермеццо. Жан-Жак Руссо «Деревенский колдун» (1752). Развитие жанра *opéra comique* – комической оперы с разговорными диалогами. Становление театра *Opéra Comique*: Эджидио Дуни, Пьер Александр Монсиньи, Франсуа-Андрэ Филидор, Франсуа Жозеф Госсек, Андрэ Гретри.

Немецкая комическая опера. Два вида зингшпиля. Зингшпиль в Северной Германии и его связь с английскими операми-балладами. Иоганн Адам Хиллер «Черт на свободе» (1743). Австрийский зингшпиль и его связь с австрийской народной комедией, итальянской комедией *dell'arte*, французской комической оперой. Вольфганг Амадей Моцарт как главный представитель жанра. Связь оперной музыки Гайдна с итальянской традицией.

Венская оперетта и комический жанр *Spieloper* как итог эволюции зингшпиля в XIX веке (Иоганн Штраус-сын, Франц Легар, Имре Кальман, Альберт Лорцинг, Отто Николаи). Эволюция *opéra comique* в XIX веке в жанр оперетты (Жак Оффенбах, Флоримон Эрве, Андре Мессаже, Шарль Лекок).

Опера и реализм. Веризм, его истоки, характерные черты и особенности. Ключевые композиторы: Джакомо Пуччини, Пьетро Масканьи, Руджеро Леонковалло, Умберто Джордано, Франческо Чилеа, Альфредо Каталани. Вокальный стиль веристских опер.

«Молодая школа» и особый стиль оперных исполнителей-веристов: Эмма Карелли, Хариклея Даркле, Джемма Беллинчони, Джузеппе де Лука, Джованни Дзенателло. Характерные черты их исполнительского стиля, достоинства и недостатки. Вклад Энрико Карузо в эволюцию стиля.

Комическая и абсурдистская опера XX в. Жанровые «миксты» XX в. Развитие жанра монооперы (Юрий Буцко, Микаэл Таривердиев, Антонио Спадавеккиа).

Тема 5. Музыка в опере. Принципы интонационно-тематической организации.

Отражение драматического конфликта на интонационно- тематическом уровне. Интонационное противостояние конфликтующих сторон. Типы столкновения контрастного тематического материала. Другие средства музыкальной драматизации: реминисценции, лейтсредства, «темы высшего порядка». Вокальный и оркестровый пласты оперы. Эволюция их соотношения. «Театральность» и её проявления в музыкальном языке оперы.

Тема 6. «Составляющие жанры» оперы и их специфика.

Понятие «составляющих» жанров. Собственные и заимствованные жанры. Основные группы жанров по их функциям. Специфика важнейших «составляющих жанров» оперы (содержание, особенности текста, музыкальный тематизм, типовые формы).

Тема 7. Форма на разных масштабных уровнях оперы.

Основные уровни композиционной организации оперы. Особенности формообразования на различных масштабных уровнях.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся

5.1. Содержание и формы самостоятельной работы обучающихся в процессе освоения дисциплины

№	Наименование разделов и тем	Количество часов на самостоятельную работу	Содержание и формы самостоятельной работы	Код формируемых компетенций
1	Опера как синтетический жанр. Понятие оперной драматургии. Действие в опере.	2	- изучение исследований, учебно-методической литературы; - анализ партитур; - анализ звукового материала; - подготовка к экзамену.	ПК-2
2	Специфика сюжетной организации оперы. Сценарий.	3		
3	Опера и родственные ей явления в культуре и искусстве.	3		
4	Жанровые и национальные разновидности оперы.	3		
5	Музыка в опере. Принципы интонационно-тематической организации.	3		

6	«Составляющие жанры» оперы и их специфика.	3		
7	Форма на разных масштабных уровнях оперы.	3		

5.2. Методы и средства реализации образовательного процесса

1) Методы и средства, направленные на теоретическую подготовку:

- лекции;
- самостоятельная работа;
- консультация;

2) Методы и средства, направленные на практическую подготовку:

- самостоятельная работа.

При реализации дисциплины применяются следующие виды учебной работы:

Лекция. Используются различные типы лекций: вводная, мотивационная (способствующая проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), подготовительную (готовящую студента к более сложному материалу), интегрирующая (дающая общий теоретический анализ предшествующего материала), установочная (направляющая к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарная. Содержание и структура лекционного материала направлены на формирование у обучающихся соответствующих компетенций и соотносится с выбранными преподавателем методами контроля.

Практическое занятие – индивидуальное занятие, предполагающие приоритетное использование интерактивных форм обучения.

Самостоятельная работа. Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть образовательной программы, выполняемую обучающимся вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться в репетиционных аудиториях, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа должна подкрепляться учебно-методическим обеспечением, включающим нотные издания, учебно-методические пособия, аудио- и видеоматериалы.

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

- 1) Учебники и учебно-методические пособия;
- 2) Научная литература;
- 3) Аудио- и видеоматериалы.

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе на информационных ресурсах Центра непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры Академии.

6. Фонд оценочных средств по дисциплине

Фонд контрольных заданий, перечень форм и процедур, предназначенных для определения качества освоения обучающимися учебного материала, а также

методические указания по освоению дисциплины, описываются в отдельном документе
«Оценочные средства дисциплины».

7. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

7.1. Основная литература:

1. Вопросы оперной драматургии / сост. Ю. Н. Тюлина; общ. ред. Ю. Н. Тюлина. – М.: Музыка, 1975. – 315 с.
2. Егорова Б.Ф. Опера и драма. Некоторые параллели: (научно-методическая разработка к курсу "Основы оперной драматургии"). – Нижний Новгород: Изд-во Нижегородской консерватории (ННГК), 1997. – 29 с.
3. Кулешова Г.Г. Вопросы драматургии оперы / Г.Г. Кулешова; ред. А.Н. Дмитриев. – Минск: Наука и техника, 1979. – 231 с.
4. Ливанова Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года: учебник для исполнительских факультетов музыкальных вузов: в 2 книгах / ВНИИ искусствознания, Московская гос. консерватория им. П.И. Чайковского. - [2-е изд., перераб.]. - Москва: Музыка, 1986-1987. Кн. 1: От античности к XVIII веку. - 1986. - 461 с.
5. Ливанова Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года: учебник для исполнительских факультетов музыкальных вузов: в 2 книгах / ВНИИ искусствознания, Московская гос. консерватория им. П.И. Чайковского. - [2-е изд., перераб.]. - Москва: Музыка, 1986-1987. Кн. 2: От Баха к Моцарту. - 1987. - 467 с.
6. Луцкер П.В. Итальянская опера XVIII века / П. Луцкер, И. Сусидко. - Москва, 1998. Вып. 1: Под знаком Аркадии. - 1998. - 438 с.
7. Луцкер П.В. Итальянская опера XVIII века. ч. 2: Эпоха Метастазиио. ч. 2. - 2004 (ПИК ВИНТИ). - 766 с.
8. Медведева Ю.П. Сюжетная организация оперы: учебно-метод. пособие по курсу "Основы оперной драматургии" для студентов муз. вузов. – Нижний Новгород: Изд-во Нижегородской консерватории, 2012. – 43 с.
9. Приходовская, Е. А. Оперная драматургия: учебное пособие. – СПб.: Лань: Планета музыки, 2015. – 79 с.

7.2. Дополнительная литература:

1. Друскин М.С. Вопросы музыкальной драматургии оперы: На материале классического наследия / М.С. Друскин, Гос. НИИ театра и музыки; общ. ред. Ю. В. Келдыша. – Л.: Музгиз, 1952. – 344 с.
2. Покровский Б.А. Размышления об опере / ред.-сост. М.А. Чурова; общ. ред. Ин. Попова. – М.: Советский композитор, 1979. – 279 с.
3. Ротбаум Л.Д. Опера и ее сценическое воплощение: записки режиссера / ред. и вст. ст. Е. А. Грошевой. – М.: Советский композитор, 1980. – 262 с.
4. Румянцев П.И. Станиславский и опера / подгот. к печ. и вст. статья Г.В. Кристи; коммент. О.С. Соболевской. – М.: Искусство, 1969. – 493 с.
5. Сабина М.Д. "Семен Котко" и проблемы оперной драматургии Прокофьева. – М.: Советский композитор, 1963. – 292 с.
6. Савинов Н.Н. Мир оперного спектакля: [заметки режиссера]. – М.: Музыка, 1981. – 286 с.

7. Ширинян Р.К. Оперная драматургия Мусоргского. – М.: Музыка, 1981. – 285 с.
8. Ярустовский Б.М. Драматургия русской оперной классики: Работа русских композиторов-классиков над оперой. – М.: Музгиз, 1953. – 402 с.
9. Ярустовский Б. М. Оперная драматургия Чайковского. – М.; Л.: Музгиз, 1947. – 242 с.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая электронные образовательные ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Современные профессиональные базы данных

- Национальная электронная библиотека <https://rusneb.ru/>
- Научная электронная библиотека <https://нэб.пф>
- Электронная библиотечная система «Лань» <https://e.lanbook.com>

Информационные справочные системы

- Федеральный портал «Российское образование» <http://edu.ru>
- Российский фонд культуры <https://www.culture.ru/music>

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

В процессе практических занятий используется следующее программное обеспечение:

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Googlechrome»);
- программы, демонстрации аудио-, видеоматериалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»);
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»).

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид учебной работы	Тип аудитории с описанием материально-технического обеспечения
Лекционное занятие (индивидуальное)	Аудитории для проведения занятий, оборудованные стационарным или переносным мультимедийным комплексом для показа видеозаписей, музыкальным инструментом (фортепиано), столами, стульями, доской.

Обучающиеся имеют возможность для подготовки к учебным занятиям использовать ресурсы библиотеки, читального зала, фонотеки и фильмотеки.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин, практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину, проходящих соответствующую практику. Академия хорового искусства подключена к электронной библиотечной системе (ЭБС) издательства «ЛАНЬ» <http://e.lanbook.com/>. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам.