



Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		


**УТВЕРЖДЕНО**  
 решением Ученого совета ФКИ  
 от « 20 » июня 2019 г., протокол №13/205  
 Председатель /А.К. Магомедов/  
*(подпись, расшифровка подписи)*  
 « 20 » июня 2019 г.

### РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина	<b>Оперная драматургия</b>
Факультет	<b>Культуры и искусства</b>
Кафедра	<b>Кафедра музыкально-инструментального искусства, дирижирования и музыкознания</b>
Курс	<b>III, IV курсы</b>

Направление **53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство»**

Направленность (профиль) **«Фортепиано»**

Форма обучения **заочная**

Дата введения в учебный процесс УлГУ: « 01 » 09 2019 г.


Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Сведения о разработчиках:

ФИО	Кафедра	Должность, ученая степень, звание
<b>Сковикова Е.Г.</b>	<b>Кафедра музыкально-инструментального искусства, дирижирования и музыкознания</b>	<b>Доцент, кандидат искусствоведения, доцент</b>

<b>СОГЛАСОВАНО</b>
И.о.зав. кафедрой музыкально-инструментального искусства, дирижирования и музыкознания
 /В.Ю.Кузьмина/ <i>(подпись)</i> <span style="float: right;"><i>(ФИО)</i></span>
«28» августа 2019г.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

## 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Курс «Оперная драматургия» играет важную роль в профессиональном и художественном воспитании музыканта. В рамках дисциплины исследуется широкий круг проблем: происхождение и эволюция оперного жанра, основные тенденции его развития, общие закономерности и специфика его функционирования как синтетического жанра, композиционные особенности, вопросы драматургии, образный строй и принципы характеристики героев и другие. Знакомство с материалом дисциплины призвано значительно расширить представление студентов об опере как о музыкальном жанре и многообразии ее форм в различных исторических эпохах и композиторских стилях.

Предмет изучения - драматургия оперных сочинений разных эпох и стилей, эволюция жанра, оперных форм, композиционных приемов.

### Цели освоения дисциплины:

- развитие у студентов художественно-аналитического мышления, ощущения оперного стиля,
- формирование у студента представлений о драматургических, композиционных особенностях, исторических типах оперного жанра;
- развитие навыков самостоятельной исследовательской работы.

### Задачи освоения дисциплины:

- изучение драматургических закономерностей оперы и соотношения элементов оперного синтеза;
- выявление процесса становления и взаимодействия художественных образов оперы в плане интонационно - образного конфликта, принципов интонационного развития;
- изучение композиционных особенностей опер разных художественных и композиторских стилей;
- формирование навыков анализа драматургии опер, их музыкального языка и тематического развития.

Структура курса включает два вида занятий: лекционные и семинарские (практические). На лекционных занятиях рассматриваются теоретические аспекты оперного жанра, оперной драматургии на примере произведений разных эпох и стилей. На семинарских занятиях студенты в соответствии с темой занятия анализируют сцены, номера или действия конкретных музыкальных сочинений, закрепляя полученные на лекциях теоретические знания.

## 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам учебного плана по направлению подготовки «Музыкально-инструментальное искусство» (ФТД.1), разработанного на основе Основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», профиль «Фортепиано».

Дисциплина «Оперная драматургия» изучается в 6 семестре. Для ее изучения нужны знания, полученные в процессе освоения дисциплин:

Сольфеджио

История музыки (зарубежной, отечественной)


Дирижирование

Хоровой класс

Хоровое сольфеджио

Вокальный ансамбль


Камерный хор

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		


Творческая практика  
 Гармония  
 Музыкальное краеведение  
 Фортепиано  
 Чтение хоровых партитур  
 Курс оперной драматургии находится в содержательно-методической связи с дисциплинами, изучаемыми в этот же период (6 семестре) и последующих семестрах:  
 История хоровой музыки  
 Анализ хоровых произведений  
 Анализ музыкальных произведений  
 Хоровая культура народов Поволжья  
 Песенные традиции Поволжского края  
 Музыкальная форма  
 История искусства  
 История полифонии  
 История музыкальных наук  
 Музыка второй половины 20-начала 21 вв.  
 Полифония  
 Работа с хором  
 Народное музыкальное творчество  
 Дипломный реферат  
 Музыкальное исполнительство и педагогика  
 Теоретические проблемы хорового исполнительства  
 Педагогический репертуар  
 Преддипломная практика  
 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  
 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

### 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП

Код и наименование реализуемой компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
<b>ОПК-1.</b> Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе.	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-специфику музыки как вида искусства;</li> <li>- природу и задачи музыкально-исполнительского творчества;</li> <li>-основные художественные методы и стили в истории искусства;</li> <li>-особенности трактовки типовых музыкальных форм в сочинениях различных исторических периодов;</li> <li>- актуальные проблемы современной художественной культуры.</li> </ul> <p><b>Уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного</li> </ul>

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

	<p>строения, музыкальной драматургии сочинений различных исторических периодов.</p> <p><b>Владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения;</li> <li>- представлениями об особенностях поэтики творчества зарубежных и русских композиторов различных исторических периодов.</li> </ul>
<p><b>ОПК-2.</b> Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации</p>	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- традиционные знаки музыкальной нотации.</li> </ul> <p><b>Уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения;</li> <li>- распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы.</li> </ul> <p><b>Владеть:</b></p> <p>Свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными способами нотации.</p>
<p><b>ОПК-6.</b> Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте.</p>	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- композиторские стили, жанры и формы в историческом аспекте;</li> <li>- значительный концертный репертуар, включающий произведения зарубежных и отечественных композиторов разных исторических периодов стилей и жанров;</li> <li>- направления и стили зарубежной и отечественной музыки XX-XXI веков, техники композиторского письма XX-XXI веков, творчество зарубежных и отечественных композиторов XX-XXI веков, основные направления массовой музыкальной культуры XX-XXI веков.</li> </ul> <p><b>Уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осуществлять комплексный анализ музыкального произведения по нотному тексту;</li> <li>- слышать фактуру музыкального произведения при зрительном восприятии нотного текста и воплощать услышанное в реальном звучании;</li> <li>- распознавать и анализировать музыкальную форму на слух или по нотному тексту;</li> <li>- демонстрировать свободное чтение с листа партий различной сложности;</li> <li>- создавать свой исполнительский план музыкального сочинения, свою собственную интерпретацию музыкального произведения;</li> <li>- грамотно прочитывать нотный текст, постигать ключевую идею музыкального произведения,</li> </ul>

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		


	<p>воссоздавать художественные образы музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора.</p> <p><b>Владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- арсеналом художественно-выразительных средств для осуществления профессиональной деятельности;</li> <li>- исполнительским интонированием и умелым использованием художественных средств в соответствии со стилем музыкального произведения;</li> <li>- сценическим артистизмом.</li> </ul>
--	---

#### 4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

##### 4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах (всего) 2 ЗЕТ

##### 4.2. Объем дисциплины по видам учебной работы (в часах) 72 часа


Вид учебной работы	Количество часов (форма обучения <b>заочная</b> )			
	Всего по плану	В т.ч. по семестрам		
		5		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>		
Контактная работа обучающихся с преподавателем в соответствии с УП		6		
Аудиторные занятия:		6		
лекции				
семинары и практические занятия		6		
лабораторные работы, практикумы				
Самостоятельная работа		62		
Форма текущего контроля знаний и контроля самостоятельной работы: тестирование, контр. работа, коллоквиум, реферат и др.(не менее 2 видов)	устный опрос, реферат, задание по анализу драматургии	устный опрос, реферат, задание по анализу драматургии		
Курсовая работа	-	-	-	-
Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) 4 ч.	зачет,	зачет		
Всего часов по дисциплине	72	68		

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

### 4.3. Содержание дисциплины (модуля.) Распределение часов по темам и видам учебной работы:

Форма обучения **заочная**

Название разделов и тем	Всего	Виды учебных занятий					Форма текущего контроля знаний
		Аудиторные занятия			Занятия в интерактивной форме	Самостоятельная работа	
		Лекции	Практические занятия, семинары	Лабораторные работы, практикумы			
1	2	3	4	5	6	7	
<i>Раздел 1. Общие вопросы музыкальной драматургии и истории оперного жанра</i>							
1. Музыкальная драматургия. История оперы	11		1			10	устный опрос
2. Художественный образ в опере	11		1			10	устный опрос, задание по анализу драматургии
<i>Раздел 2. Теоретические основы оперной драматургии</i>							
3. Драматургический конфликт в опере. Формы конфликта. Действие в опере. Основные этапы действия в опере и сквозное развитие	11		1			10	устный опрос, задание по анализу драматургии
4. Композиция оперы. Принципы формообразования в операх различного музыкально-драматического типа композиции	11		1			10	устный опрос, задание по анализу драматургии
5. Лейтмотив и его драматургическая функция. Драматургическая функция оперных форм	11		1			10	устный опрос, задание по анализу драматургии
<i>Раздел 3. Проблемы сценического воплощения произведений оперного жанра</i>							
6. Сценическое воплощение оперы. Психология восприятия оперы	13		1			12	контр. работа
<b>Итого</b>	<b>68</b>		<b>6</b>			<b>62</b>	

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

## 5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

### Раздел 1. Общие вопросы музыкальной драматургии и истории оперного жанра

#### Тема 1. Музыкальная драматургия

Понятие драматургии. Термин «драматургия» в музыкознании и различие в понимании существа драматургии (Бобровский В., Друскин М., Скребков С., Конен В., Медушевский В., Ферман В., Чернова Т., Ярустовский Б.).

Многозначность термина «драматургия», его универсальность. Драматургия как развертывающийся во времени целостный художественный мир. Драматургия как система жанровых принципов драматического рода в музыке. Понятия, связанные с драматургией: содержание, тематизм, композиция, структура. Конфликт и действенность – главные качества оперной драматургии.

Связь драматургических принципов с законами музыкального формообразования, трехфазное развитие: экспозиция - разработка - реприза.

Драматургия и симфонизм. Концепция симфонизма Б. Асафьева как особого метода музыкального развития, сочетающего непрерывность развертывания музыкальной мысли с ее качественным преобразованием.

#### История оперы

История возникновения и развития жанра оперы.

Итальянская опера. Флорентийская камерата (Дж. Барди, Я. Корси, Д. Каччини, Я. Пери, В. Галилеи). Условия, подготовившие возникновение оперы. Расцвет итальянской оперы XVI в. – творчество К. Монтеверди. Роль неаполитанской школы в развитии оперного жанра. А. Скарлатти. Основные жанры итальянской оперы: опера – seria, опера – buffa. Крупнейший представитель неаполитанской школы XVIII в. – Дж.Б. Перголези. Творчество Дж. Паизиелло, Н. Пиччинни, Д. Чимароза.

Немецкая опера. Гамбургская опера. Творчество Р. Кайзера, Г.Ф. Телемана.

Английская опера. Творчество Г. Перселла. Значение оперного творчества Г.Ф. Генделя.

Французская опера. Ж.Б. Люлли – родоначальник французской оперы. Оперы Рамо. «Война буффионов». Реформа оперного жанра в творчестве Глюка. «Глюкисты» и «пиччинисты».

Австрийская опера: истоки. Оперное творчество В.А. Моцарта – вершина европейской оперы.

Русская опера. Опера XVIII века: жанровые особенности, связь с русской литературой, музыкальный язык. Значение деятельности Е.И. Фомина, В.А. Пашкевича, М.М. Соколовского, Д.С. Бортнянского.

Русская опера первой половины XIX века. Значение оперного творчества А.Н. Верстовского, М.И. Глинки, А.С. Даргомыжского.

Русская опера второй половины XIX века. Кучкисты и П.И. Чайковский: расширение жанровой, образно – тематической сферы, средств музыкальной выразительности. Изменения в трактовке жанра в творчестве композиторов конца XIX – начала XX веков.


Пути развития и эволюция оперы в зарубежной и отечественной музыке XX века.

#### Тема 2. Художественный образ в опере

Концепция художественного образа как формы образного мышления. Три основных аспекта проблемы художественной образности в опере: динамический, интонационный, синтетический.

Музыкальные средства выразительности, необходимые для создания образа. Интонация как основной элемент художественного образа.



Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

Основные методы развития образа героя: одноплановый, многоплановый, воплощение внутренней коллизии.

Система образов в опере, ее иерархичность.

## **Раздел 2. Теоретические основы оперной драматургии**

### **Тема 3. Драматургический конфликт в опере. Формы конфликта**

Понятие драматургического конфликта. Конфликт как стимул действия. Различие между конфликтом и контрастом.

Сущность конфликта. Определение Гегелем основных источников конфликта. Способы выявления конфликта.

Формы конфликта: внешний, внутренний, конфликт на расстоянии. Взаимодействие различных форм конфликта.

Интонационно - образная сущность конфликта в опере и особенность ее воплощения.

Методы поляризации материала по принципу контраста ладогармонических средств, жанровых особенностей, тембровой звучности, оркестровых и вокальных средств выразительности. Принципы согласованности интонационно - жанровых характеристик с образной структурой оперы.

Основные типы образной структуры: единоподчиненная, звеньевая, многофигурная, синтетическая.

### **Действие в опере. Основные этапы действия в опере и сквозное развитие**

Действие как специфическая черта театральных жанров. Действенность оперы как основа развития музыкальных образов и сценического воплощения оперного произведения. Взаимосвязь сквозного и контрсквозного действия в операх различных жанров.

Приемы организации и средства развития действия: прямое, косвенное, прием цикличности, прием ретроспекции, наплыв, прием ассоциации.

Организация внутреннего и внешнего действия. Преобладание в опере как в «искусстве состояния» внутреннего действия. Единство действия в операх с многоплановой драматургией.

Поэтапная организация действия в опере. Основные этапы действия - драматургические узлы: введение в ситуацию, ситуация, коллизия, кульминация, развязка - и их связь с идейной концепцией произведения. Согласованность поэтапного действия и сквозного музыкального развития.


### **Тема 4. Композиция оперы. Принципы формообразования в операх различного музыкально-драматического типа композиции**

Понятие «композиция оперы». Особенности композиции оперы. Связь композиционно – структурной стороны оперы с общетеоретическими вопросами оперных произведений.

Взаимовлияние действия и драматургии с принципами формообразования и приемами музыкально – сценического развития. Музыка как художественно – организующий фактор в опере. Взаимодействие между непрерывностью музыкального и драматического развития оперы с ее расчлененностью на отдельные законченные номера.

Повторные комплексы драматических положений и их роль в композиции оперы. Случаи проявления в опере принципа повторности. Тематические связи увертюры с музыкой оперы. Применение общих понятий формообразования в опере (рондальность, трехчастность, симметрия, сюитность и др.) с учетом специфика жанра и логики сценического действия.



Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

Формообразующее значение тонального фактора. Формообразующая роль музыкально – интонационных средств.

Три основных типа композиции оперы: номерной, сквозной, монтажный. Специфические особенности типов оперной композиции, смысловая единица музыкального материала. Драматургическая функция оперных форм как регуляторов действия и музыкально-драматического развития в операх разных типов композиции.

### **Тема 5. Лейтмотив и его драматургическая функция**

Термин «лейтмотив» в музыкознании, его определение в работах Каратыгина, Мазеля, Друскина, Ярустовского.

Лейтмотив как элемент музыкальной драматургии оперы, появившийся в результате эволюции оперного жанра. Важнейшие факторы, обусловившие появление лейтмотива. Яркость и образная конкретность лейтмотива. Широкое применение принципа интонационного обобщения и четкого разделения образных сфер.

Ранний этап применения лейтмотивной техники в характеристиках героев. Усложнение и видоизменение лейтмотивной техники в процессе развития жанра оперы: от проявления лейтмотивной тенденции в операх Монтеверди, Перселла, Глюка и применения принципа лейтмотивных характеристик в операх Моцарта, Бетховена до широкого использования лейтмотивов в операх XIX- XX вв.

Вагнеровская система лейтмотивов. Роль лейтмотивов в операх Верди. Лейтмотив в операх русских композиторов. Метод отбора типических выразительных средств, используемый в операх Мусоргского, Римского-Корсакова, Прокофьева. Лейтмотивная система в драматургии опер Чайковского.

Классификация лейтмотивов. Два основных принципа соотношения лейтмотивов в оперных формах.

### **Драматургическая функция оперных форм**

Многообразие оперных форм. Соотношение оперных форм и сквозного развития. Мотивированность использования оперных форм.

Идейный замысел, художественное содержание, сценический образ и сценическая ситуация как связующие элементы отдельных оперных форм в единое целое. Раскрытие в каждом музыкальном номере одного момента действия, представляющего собой изменение, развитие состояний, характеров, событий.

Музыкальный номер как специфический элемент формообразования в опере и важнейший музыкально – сценический этап в развитии действия.

Основные драматургические функции оперных форм: действенное начало, лирическое отступление, форма высказывания героя, образное обобщение, вставной номер. Ансамбли, хоровые эпизоды, сольные номера: их виды, функции, значение в драматургии.

Роль оркестра в системе выразительных средств оперы и общетематическом развитии. Активное взаимодействие вокальных и оркестровых форм. Многофункциональность драматургической роли оперного оркестра. Лейттемы, темброгармонии. Оркестр в операх Вагнера, операх русских композиторов, в современной опере. Типы оркестровых эпизодов в опере.


Оперные формы и драматургическая планировка оперы.

### **Раздел 3. Проблемы сценического воплощения произведений оперного жанра**

### **Тема 6. Сценическое воплощение оперы**

Опера и музыкальный театр. Богатство жанровых и стилистических разновидностей оперы, требующих соответствующего диапазона визуальных форм. Приемы воплощения элементов, составляющих синтез звуко – зрительного образа.

Театральные средства выразительности: режиссерская концепция, композиция

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

спектакля, вокально – сценическое исполнительство, художественное оформление.

Идейно – художественная концепция постановки и особенности исполнительского творчества, определяемые творческим кредо коллектива. Недопустимость антихудожественной переделки классических опер.

Проблема вокально – сценического мастерства певца (Станиславский, Фильзенштейн, Брехт).

Музыкально – драматургическая форма, жанр произведения и исполнительство дирижера. Динамика пения и оркестра и их соотношение в оперном спектакле. Роль темпа и ритма.

Режиссерское решение сценического действия. Режиссура как искусство создания единого гармонически целостного художественного произведения театрального искусства.

### **Психология восприятия оперы**

Связь понятий творчества и восприятия. Направленность оперного произведения на слушателя – зрителя, законы художественной психологии, связь между авторским замыслом и его сценическим решением.

Исторически обусловленные смены театральных систем, приемов режиссуры.

Механизмы восприятия, структурная организации восприятия. Механизмы психики (установка, внимание, ожидание, узнавание, предвосхищение) и их роль в процессе восприятия.

Регуляция образных процессов восприятия. Основные стадии восприятия: вхождение в замысел, проникновение в систему образов, соотнесение каждого элемента с целостной структурой, осознание внутренней логики развития, становления характеров и музыкального материала.

Роль ассоциативного мышление в процессе восприятия. Роль художественной правды в процессе восприятия.

Многоуровневый характер процесса восприятия, его психологический, эстетический и социологический параметры. Роль коммуникативной, познавательной, эстетической, воспитательной, аксиологической функций в общем процессе восприятия.

## **6. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ**

### **Раздел 1. Общие вопросы музыкальной драматургии и истории оперного жанра**


#### **Тема 1. Музыкальная драматургия (форма проведения – семинар).**

#### **Вопросы по темам раздела (для обсуждения на занятии).**

1. Термин «драматургия» и его толкование отечественными музыковедами (Асафьев, Бобровский, Келдыш, Скребков, Конен )
2. Термин «драматургия» и его толкование отечественными музыковедами (Ферман, Ярустовский, Друскин, Чернова)
3. Главные качества оперной драматургии
4. Драматургия и симфонизм

#### **История оперы (форма проведения – семинар)**

1. Эволюция оперного творчества К. Монтеверди
2. Оперный жанр в эпоху классицизма
3. Жанры комической оперы. «Война буффонов»
4. Жанры оперы эпохи романтизма
5. Опера и художественные течения XX века

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

**Тема 2. Художественный образ в опере** (форма проведения – семинар, практическое занятие)

1. Система образов (расстановка действующих лиц, их группировка вокруг главного героя).
2. Роль интонационной сферы в музыкальных характеристиках героев

**Тема 3. Драматургический конфликт в опере. Формы конфликта** (форма проведения – семинар, практическое занятие)

1. Драматургический конфликт в опере: его формы, узловые моменты
2. Интонационно-образная сущность драматургического конфликта

**Действие в опере. Основные этапы действия в опере и сквозное развитие** (форма проведения – семинар, практическое занятие)

1. Приемы организации и средства развития действия в опере
2. Основные этапы действия

**Тема 4. Композиция оперы. Принципы формообразования в операх различного музыкально-драматического типа композиции** (форма проведения – семинар, практическое занятие)

1. Соотношение между музыкальными номерами и сквозным действием в операх
2. Роль повторных комплексов в композиции опер
3. Типы композиции опер зарубежных и отечественных композиторов

**Тема 5. Лейтмотив и его драматургическая функция** (форма проведения – семинар, практическое занятие)

1. Драматургическая функция лейтмотивов, их смысловое взаимодействие в опере

**Драматургическая функция оперных форм** (форма проведения – семинар, практическое занятие)

1. Драматургическая функция оперных форм: сольных, ансамблевых, хоровых, оркестровых
2. Роль и драматургическая функция речитатива в зарубежной и русской опере

**Раздел 3. Проблемы сценического воплощения произведений оперного жанра**

**Тема 6. Сценическое воплощение оперы** (для самостоятельного изучения)

1. Выдающиеся дирижеры оперного театра.
2. Театры мира (Большой театр, Московский камерный театр, Мариинский театр, «La Scala», «Grand Opera»).

**Психология восприятия оперы** (для самостоятельного изучения)

1. Художественная правда и условность театрального искусства.


## 7. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ, ПРАКТИКУМЫ

Данный вид работы не предусмотрен УП

### Тематика рефератов

Тематика рефератов посвящена истории 10 лучших театров мира, занимающих особое место в истории становления и развития жанра оперы и оперного театра.

1. История отечественного оперного театра: Государственный академический Большой театр
2. История отечественного оперного театра: Государственный академический Мариинский театр
3. История зарубежного театра: Миланский театр «Ла Скала»
4. История зарубежного театра: Лондонский театр «Ковент-Гарден»

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

- 5.История зарубежного театра: Нью-Йоркский театр «Метрополитен-опера»
- 6.История зарубежного театра: Парижский театр «Гранд-Опера»
- 7.История зарубежного театра: Венская государственная опера
- 8.История зарубежного театра: Неаполитанский театр Сан-Карло
- 9.История зарубежного театра: Версальская Королевская опера
- 10.История зарубежного театра: Баварская государственная опера

## 8. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ

### Вопросы к зачету


1. «Флорентийская камерата»: роль в истории оперного жанра
2. Итальянские оперные школы XVI - XVIII вв.
3. Главные принципы оперной реформы Глюка
4. Итальянские оперные школы
5. Русская опера XVIII в.: особенности жанра, драматургии, стиля
6. Значение оперного творчества русских композиторов XIX века в развитии жанра
7. Значение оперного творчества зарубежных композиторов XIX века в развитии жанра
8. Опера XX – начала XXI века: особенности трактовки жанра
9. Проблемы зрелищности оперного жанра
10. Особенности сценического произведения
11. Основные компоненты оперы как синтетического жанра
12. Драматургия музыкальная: основные принципы
13. Опера: специфика жанра
14. Концепция симфонизма Б. Асафьева
- 15.Основные аспекты проблемы художественного образа
- 16.Художественный образ: средства выразительности
- 17.Основные методы развития образа героя
- 18.Система образов в опере
- 19.Драматургический конфликт как стимул действия
- 20.Формы конфликта в опере
- 21.Интонационно - образная сущность конфликта
- 22.Основные типы образной структуры
- 23.Действие в опере
- 24.Основные этапы действия
- 25.Сквозное и контрсквозное действие в опере

## 9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Содержание, требования, условия и порядок организации самостоятельной работы обучающихся с учетом формы обучения определяются в соответствии с «Положением об организации самостоятельной работы обучающихся», утвержденным Ученым советом УлГУ (протокол №8/268 от 26.03.2019г.).

Форма обучения **заочная**

Название разделов и тем	Вид самостоятельной работы	Объем в часах	Форма контроля
<i>Раздел 1. Общие вопросы музыкальной драматургии и истории оперного жанра</i> Тема 1. Музыкальная	- проработка учебного материала, - задание по реферату, - подготовка к сдаче зачета	10	- устный опрос, - консультация по реферату, - зачет

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

драматургия. История оперы			
Тема 2. Художественный образ в опере	- проработка учебного материала, - задание по реферату, - подготовка к сдаче зачета	10	- устный опрос, - консультация по реферату, - зачет
<i>Раздел 2. Теоретические основы оперной драматургии</i> Тема 3. Драматургический конфликт в опере. Формы конфликта. Действие в опере. Основные этапы действия в опере и сквозное развитие	- проработка учебного материала, - задание по реферату, - подготовка к сдаче зачета	10	- устный опрос, - консультация по реферату, - зачет
Тема 4. Композиция оперы. Принципы формообразования в операх различного музыкально-драматического типа композиции	- проработка учебного материала, - задание по реферату, - подготовка к сдаче зачета	10	- устный опрос, - консультация по реферату, - зачет
Тема 5. Лейтмотив и его драматургическая функция. Драматургическая функция оперных форм	- проработка учебного материала, - задание по реферату, - подготовка к сдаче зачета	10	- устный опрос, - консультация по реферату, - зачет
<i>Раздел 3. Проблемы сценического воплощения произведений оперного жанра</i> Тема 6. Сценическое воплощение оперы. Психология восприятия оперы	- проработка учебного материала, - задание по реферату, - подготовка к сдаче зачета	12	- устный опрос, - консультация по реферату, - зачет

## 11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ


### а) Список рекомендуемой литературы

#### основная

Кречмар, Г. История оперы / Г. Кречмар ; переводчик П. В. Грачев; под редакцией Б. В. Асафьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 346 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07431-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/441788> (дата обращения: 18.06.2019).

Старк, Э.А. Петербургская опера и ее мастера [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э.А. Старк. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 304 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/113983>.

#### дополнительная

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

Ларош, Г. А. Опера. Избранные статьи / Г. А. Ларош. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 345 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05218-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/441363> (дата обращения: 18.06.2019).

• Периодические издания:

1. Журнал «Музыкальная жизнь» ISSN 0131 – 2383 ООО Издательство «Композитор», подписной индекс 70551

2. Журнал «Музыкальная академия» ISSN 0869 – 4516 ООО Издательство «Композитор», подписной индекс 70840. Свидетельство о регистрации СМИ № 01264 от 19.06.1992. Интернет – версия [www.musacademia.ru](http://www.musacademia.ru)

3. Гуманитарные исследования Издатель Астраханский государственный университет ISSN 1818-4936 <https://new.znaniy.com>

4. Журнал филологических исследований Издатель ИНФРА-МИ ISSN 2500-0519 <https://new.znaniy.com>

5. Вестник кафедры Юнеско "Музыкальное искусство и образование на протяжении жизни" Издатель Московский педагогический государственный университет ISSN 2309-1428 <https://new.znaniy.com>

**учебно-методическая**

Малышева Т.Ф. Очерки по истории западноевропейской оперы [Электронный ресурс]: немецкая опера XIX века. Учебно-методическое пособие / Малышева Т.Ф. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2015. — 75 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/54409.html>. — ЭБС «IPRbooks»

Согласовано:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Должность сотрудника научной библиотеки      ФИО      подпись      дата

**б) Программное обеспечение**

ОС Microsoft Windows

**в) Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы**

**1. Электронно-библиотечные системы:**

1.1. **IPRbooks** [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / группа компаний Ай Пи Эр Медиа . - Электрон. дан. - Саратов , [2019]. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru>.


1.2. **ЮРАЙТ** [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО Электронное издательство ЮРАЙТ. - Электрон. дан. – Москва , [2019]. - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru>.

1.3. **Консультант студента** [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО Политехресурс. - Электрон. дан. – Москва, [2019]. - Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html>.

1.4. **Лань** [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО ЭБС Лань. - Электрон. дан. – С.-Петербург, [2019]. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com>.

2. **КонсультантПлюс** [Электронный ресурс]: справочная правовая система. /Компания «Консультант Плюс» - Электрон. дан. - Москва : КонсультантПлюс, [2019].



Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

3. **База данных периодических изданий** [Электронный ресурс] : электронные журналы / ООО ИВИС. - Электрон. дан. - Москва, [2019]. - Режим доступа: <https://dlib.eastview.com/browse/udb/12>.

4. **Национальная электронная библиотека** [Электронный ресурс]: электронная библиотека. - Электрон. дан. – Москва, [2019]. - Режим доступа: <https://нэб.рф>.

5. **Электронная библиотека диссертаций РГБ** [Электронный ресурс]: электронная библиотека / ФГБУ РГБ. - Электрон. дан. – Москва, [2019]. - Режим доступа: <https://dvs.rsl.ru>.

6. **Федеральные информационно-образовательные порталы:**

6.1. Информационная система [Единое окно доступа к образовательным ресурсам](http://window.edu.ru). Режим доступа: <http://window.edu.ru>

6.2. Федеральный портал [Российское образование](http://www.edu.ru). Режим доступа: <http://www.edu.ru>

7. **Образовательные ресурсы УлГУ:**

7.1. Электронная библиотека УлГУ. Режим доступа : <http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web>

7.2. Образовательный портал УлГУ. Режим доступа : <http://edu.ulsu.ru>

Согласовано:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Должность сотрудника УИТиТ / ФИО / подпись / дата

## 12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

Аудитории для проведения индивидуальных занятий. Аудитория для проведения практических занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных консультаций. Аудитория укомплектована стульями. Два пианино, зеркала, дирижерские подставки. Аудитория, имеющая микрофоны со стойками, пюпитры, музыкальный центр.

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде, электронно-библиотечной системе.

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ

### 13. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ


В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

– для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации;

– для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации;

– для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.



Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

Разработчик

\_\_\_\_\_

подпись

доцент

должность

Е.Г. Сквикова

ФИО