

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный государственный институт искусств»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор ФГБОУ ВО ДВГИИ
по научной и учебной работе
_____ О.В. Перич

" ____ " _____ 20 ____ г.

Рабочая программа дисциплины

ОПЕРНАЯ ДРАМАТУРГИЯ

по направлению подготовки
53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство
(уровень высшего образования – магистратура)

Форма обучения: очная, заочная

Профиль «Музыковедение»

Квалификация (степень)
Магистр

Владивосток 2023

Основание для реализации дисциплины

ФГОС ВО по направлению подготовки:	53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (уровень высшего образования – магистратура)
<i>профиль:</i>	<i>Музыковедение</i>
Утверждён:	Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 823 (с изменениями от 08.02.2021)
Зарегистрирован:	в Министерстве юстиции РФ 14 сентября 2017 года № 48188
Учебный план по направлению подготовки Утвержден:	Врио ректора ДВГИИ Перич О. В. 29.05.2023
Одобен:	Решением Ученого совета 29.05.2023 протокол № 8
Кафедра, реализующая дисциплину	Кафедра истории музыки
Выпускающая кафедра (кафедры):	Кафедра истории музыки Кафедра теории музыки
Примерная образовательная программа утверждена:	—
Профессиональный стандарт (по видам деятельности):	—
<i>педагогическая</i>	
<i>научно-методическая</i>	—
<i>научно-исследовательская</i>	—
Составитель:	Доктор искусствоведения, профессор Фиденко Ю.Л.
Рабочая программа учебной дисциплины обсуждена	Протокол заседания кафедры истории музыки № ____ от «__» _____ 20 __ г. Зав. кафедрой – доктор искусствоведения, заслуженный работник высшей школы РФ, профессор Шушкова О.М. _____

Содержание

1. Цель и задачи дисциплины
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
4. Объем дисциплины и виды учебных занятий
5. Содержание дисциплины
 - 5.1 *Разделы дисциплины и виды учебных занятий*
 - 5.2 *Содержание разделов дисциплины*
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины
 - 7.1 *Перечень основной и дополнительной учебной литературы*
 - 7.2 *Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»*
 - 7.3 *Перечень информационных технологий*
8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
9. **Приложение 1.** Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине

1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины – формирование у студента представлений о драматургических, композиционных особенностях, исторических типах оперного жанра.

Задачи дисциплины:

- рассмотрение специфики оперного искусства;
- выявление процесса становления и взаимодействия художественных образов оперы;
- формирование навыков анализа драматургии опер, их музыкального языка;
- расширение «стилевого диапазона» благодаря знакомству с оперными произведениями разных стилей и периодов истории музыкальной культуры.

2. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Дисциплина «Оперная драматургия» участвует (наряду с другими дисциплинами и практиками) в **формировании компетенций ОПК-1, ПК-1.**

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ОПК-1 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.2. Анализирует музыкальное произведение в контексте стилистических и эстетических закономерностей конкретного исторического периода. ОПК-1.3. Применяет музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в научной, педагогической, и культурно-просветительской деятельности.	В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать: <ul style="list-style-type: none">– основные проблемы и перспективы развития оперного жанра (ОПК-1.2, ПК-1.2);– научные труды, посвященные вопросам музыкального театра (ОПК-1.2);– основные понятия и термины, связанные со сферой драматургии и либреттистики (ОПК-1.2, ПК-1.2);

ПК-1 Способен самостоятельно разрабатывать просветительские проекты в области музыкального искусства и участвовать в их реализации	ПК-1.2. Анализирует музыкальные произведения и другие музыкальные явления в культурно-эстетическом, социально-историческом контексте. ПК-1.3. Использует результаты анализа в публичной просветительской деятельности.	Уметь: <ul style="list-style-type: none"> – ориентироваться в основной научной литературе по данному вопросу, пользоваться специальной терминологией (ОПК-1.2, ПК-1.2); – рассматривать факторы переосмысления исходного литературно-драматического материала в либретто (ОПК-1.3); – анализировать приемы организации и средства развития действия (ОПК-1.2); Владеть: <ul style="list-style-type: none"> – профессиональным понятийным аппаратом в области оперной драматургии (ПК-1.3); – навыками комплексного анализа образцов оперного искусства (ОПК-1.2, ПК-1.2); – принципами анализа поэтапной организации действия в опере (ОПК-1.2).
--	---	--

3. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Оперная драматургия» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока «Дисциплины».

Для изучения курса требуется использование знаний и навыков, полученных студентами при освоении дисциплины «История музыки» в объёме требований программы подготовки бакалавров или специалистов.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

(очная форма обучения)

Семестр	Виды учебной работы (в академических часах)									Всего часов	Форма промежуточной аттестации
	Контактная работа							Самост оатель ная работа	Кон- троль		
	Всего	Из них:									
		Лекц	Пр	Сем	ИЗ	Конс	КА				
3	17	8		9				55		72	-
4	12	6		6				60		72	Зачет с оценкой
Общая трудоемкость, часы										144	
Зачетные единицы										4	

(заочная форма обучения)

Семестр	Виды учебной работы (в академических часах)								Всего часов	Форма промежуточной аттестации	
	Контактная работа						Самост оатель ная работа	Кон- троль			
	Всего	Из них:									
		Лекц	Пр	Сем	ИЗ	Конс					КА
4	6	3		3				66		72	-
5	6.3	3		3			0.3	62	3.7	72	Зачет с оценкой
Общая трудоемкость, часы										144	
Зачетные единицы										4	

5. Содержание дисциплины

5.1 Разделы дисциплины и виды учебной работы

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Количество часов					
		Лекции	Занятия семинар-ского типа	Индивидуальные занятия	СР	Промежуточная аттестация	Всего
3 семестр							
1.	Общие проблемы оперного жанра	2	-	-	2		4
2.	Специфика оперной драматургии	2	2	-	12		16
3.	Особенности либретто	2	4	-	20		26
4.	Художественный образ в опере	2	3	-	21		26
	Итого 3 семестр:	8	9	-	55	-	72
4 семестр							
5.	Драматический конфликт в опере	2	-	-	4		6
6.	Основные этапы действия	2	2	-	18		22
7.	Драматургическая функция оперных форм	2	1	-	20		23
8.	Сценическое (экранное) воплощение оперы	-	1	-	18		19
	Зачет с оценкой		2				2
	Итого 4 семестр:	6	6	-	60		72
	Всего 3-4 семестр:	14	15		115		144

(заочная форма обучения)

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Количество часов					
		Лекции	Занятия семинар- ского типа	Индивидуальные занятия	СР	Промежуточная аттестация	Всего
4 семестр							
1.	Общие проблемы оперного жанра	0,5	0,5		15		16
2.	Специфика оперной драматургии	0,5	0,5		15		16
3.	Особенности либретто	1	1		15		17
4.	Художественный образ в опере	1	1		21		23
	Итого 4 семестр:	3	3		66		72
5 семестр							
5.	Драматический конфликт в опере	0,5	0,5		15		16
6.	Основные этапы действия	0,5	0,5		15		16
7.	Драматургическая функция оперных форм	1	1		15		17
8.	Сценическое (экранное) воплощение оперы	1	1		17		19
	Контроль					3,7	3,7
	Зачет с оценкой (КА)					0,3	0,3
	Итого 5 семестр:	3	3		62	4	72
	Всего 4-5 семестр:	6	6		128	6	144

5.2. Содержание разделов дисциплины
Содержание лекций

№ и наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1. Общие проблемы оперного жанра	<p>Полемика о содержании и задачах оперного искусства, о путях его развития на протяжении XVII-XXI вв. Проблема театральности как широкого комплекса вопросов, охватывающих все стороны сложного оперного целого.</p> <p>Качество и мера условности в сценическом произведении; соотношение между буквальным и обобщенным изображением, между конкретностью и метафорой. Условность во времени, концентрация и предельная сжатость изложения материала в произ-</p>

	<p>ведениях театрального жанра; условность трехмерного пространства; «линейная перспектива» организации пространства.</p>
<p>2. Специфика оперной драматургии</p>	<p>Термин «драматургия» в музыкознании. Своеобразие оперной драматургии. Специфика оперного действия.</p> <p>Основные компоненты оперы как синтетического жанра и музыкальной драмы: интонационная структура музыкальных характеристик, музыкально-сценическое действие, сценическая композиция.</p> <p>План анализа оперы.</p>
<p>3. Особенности либретто</p>	<p>Особенности либретто оперы, обусловленные сочетанием музыки со сценическим восприятием слушателя-зрителя.</p> <p>Факторы переосмысления композитором исходного литературно-драматического материала, вызванные разнообразием художественных возможностей, эстетической природой искусств и своеобразием авторской интерпретации литературного первоисточника. Характерные приемы изменения литературной первоосновы.</p>
<p>4. Художественный образ в опере</p>	<p>Концепция художественного образа как формы образного мышления. Оперный образ как сложное художественное целое, включающее музыку, слово, сценическое действие.</p> <p>Музыкальные средства выразительности, необходимые для воссоздания образа в опере. Интонационная сфера – источник музыкальной речи персонажа, средство выражения характера и развития действия.</p> <p>Основные методы развития образа героя и связанного с ним сценического действия: Система образов в опере.</p>
<p>5. Драматический конфликт в опере</p>	<p>Понятие драматического конфликта. Изменение специфики драматического конфликта соответственно смене исторических эпох; изменение типов конфликта, сказывающееся на приемах типизации образов, характере драматургии и жанровых особенностях оперы. Формы конфликта.</p> <p>Воплощение драматического конфликта через интонационный конфликт музыкально-образных сфер, составляющих систему взаимосвязанных образов оперы, в основе которой – контрастный тематический материал, закрепленный за определенной группой образов.</p>

<p>6. Основные этапы действия</p>	<p>Действенность оперы как основа развития музыкальных образов и сценического воплощения оперного произведения. Приемы организации и средства развития действия.</p> <p>Основные этапы действия в опере: введение в ситуацию, ситуация, коллизия, кульминация, развязка и их связь с идейной концепцией произведения, формой конфликта и образной структурой. Согласованность поэтапной организации действия со сквозным музыкальным развитием.</p> <p>Возможность разнообразных решений, обусловленная творческим подходом к воплощению содержания. Случаи нарушения последовательности этапов действия и совмещения нескольких этапов.</p>
<p>7. Драматургическая функция оперных форм</p>	<p>Связь действия и драматургии с принципами формообразования и приемами музыкально-сценического развития. Основные типы композиции оперы.</p> <p>Основные драматургические функции оперных форм. Соотношение и взаимосвязь этапов действия с оперными формами, выполняющими функциональное композиционно-драматургическое назначение. Действенные функции оперных форм и их согласованность с движением сюжета (речитатив, сольный номер, ансамбли, хоровые номера, оркестровые эпизоды).</p> <p>Определение сценарного контура оперы по расположению оперных форм, органически связанных с логикой смена картин, выбором драматических ситуаций и музыкального материала.</p>
<p>8. Сценическое (экранное) воплощение оперы</p>	<p>Опера и музыкальный театр. Логически непрерывная линия реализации общего художественного замысла в исполнительской трактовке музыки оперы; роль дирижера и певца.</p> <p>Режиссерское решение сценического действия. Основные функции режиссера, связанные с созданием идейно-художественной концепции целостного спектакля и конкретного воплощения сценического действия во всех его деталях. Драматургическая функция хореографических эпизодов в опере. Сценография как элемент синтетического целого оперного спектакля, создающий зрительную конкретность музыкально-драматического действия.</p> <p>Творческая практика современного оперно-</p>

	театрального искусства на примере ведущих музыкальных театров мира.
--	---

Планы семинарских занятий

№ и наименование раздела дисциплины	Планы семинарских занятий
2. Специфика оперной драматургии	<p>Семинар 1 (Диспут)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Понятие драматургии. Музыковедческие понятия, связанные с драматургией: содержание, тематизм, композиция, структура. 2. Своеобразие оперной драматургии. 3. Специфика оперного действия. 4. Основные компоненты оперы. 5. Сопряжение драматургии с тематической организацией, композицией, структурными закономерностями. 6. Звуковая интонационная сфера в опере.
3. Особенности либретто	<p>Семинар 2 (Доклад об опере по выбору)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Понятие либретто оперы. 2. Способы авторской интерпретация литературного первоисточника. 3. Приемы изменения литературной первоосновы.
4. Художественный образ в опере	<p>Семинар 3 (Сообщение об опере по выбору)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Основные аспекты проблемы художественной образности. 2. Понятие «оперный образ». 3. Музыкальные средства выразительности, необходимые для воссоздания образа в опере. 4. "Звуковой портрет" оперного героя (на выбор). 5. Основные методы развития образа героя и связанного с ним сценического действия.
6. Основные этапы действия	<p>Семинар 4 (Сообщение с анализом оперы)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Поэтапная организация действия в опере. 2. Роль экспозиции как завязки действия на конфликтной основе, типы экспозиций. 3. Введение в ситуацию, ситуация и коллизия. 4. Развитие действия после коллизии. 5. Кульминация как наивысший момент напряжения и концентрации действия. 6. Развязка – завершающий этап действия. Многообразие форм разрешения конфликта и завершения действия.

	7. Случаи нарушения последовательности этапов действия и совмещения нескольких этапов.
7. Драматургическая функция оперных форм	<p style="text-align: center;">Семинар 5</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Композиционно-драматургическая функция оперных форм. 2. Драматические функции сольных номеров в архитектонике развития образа. Основные типы арий. 3. Речитатив, его функции в общей концепции музыкальной формы. 4. Драматургическая роль ансамблей в опере. 5. Приемы хоровой и музыкальной драматургии. 6. Роль оркестра в системе выразительных средств оперы.
8. Сценическое (экранное) воплощение оперы	<p style="text-align: center;">Семинар 6 (Сообщение с анализом оперы)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проблема вокально-сценического мастерства певца. 2. Современное вокально-исполнительское искусство. 3. Роль дирижера в исполнительской трактовке музыки оперы. 4. Режиссерское решение сценического действия. 5. Драматургическая функция хореографических эпизодов в опере. 6. Роль изобразительного искусства в опере. 7. Творческая практика современного оперно-театрального искусства (обзор на выбор).

Виды самостоятельной работы

Виды самостоятельной работы	Норма времени на выполнение (в часах)			
	1	2	3	4
Семестры				
Работа с Интернет-ресурсами			6	6
Работа с аудио- и видеоматериалами			20	20
Работа с литературой			18	16
Подготовка к семинарским занятиям			11	8
Подготовка к зачету с оценкой				10
Всего:			55	60

(заочная форма обучения)

Виды самостоятельной работы	Норма времени на выполнение (в часах)				
	1	2	3	4	5
Семестры					
Работа с Интернет-ресурсами				15	10
Работа с аудио- и видеоматериалами				15	10
Работа с литературой				15	10
Подготовка к семинарским занятиям				21	10
Подготовка к зачету с оценкой					22
Всего:				66	62

**7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины**

7.1 Перечень учебной литературы

Гончаренко С. О поэтике оперы: учебное пособие. – Новосибирск: НГК имени М. И. Глинки, 2010.

Покровский Б. Очевидное и спорное: проблемы режиссуры в музыкальном театре. – Н.Новгород: Кварц, 2015. – 280 с.

Приходовская Е. Оперная драматургия: учебное пособие. – СПб.: Лань: Планета музыки, 2015. – 80 с.

Аль Д. Основы драматургии: учебное пособие по специальности 071400.62 Режиссура театрализованных представлений и праздников. – СПб.: Лань: Планета музыки, 2013. – 288 с.

Березовчук Л. Опера: режиссер и композитор // Оперная режиссура: история и современность. – СПб., 2000. – С. 7- 23.

Ерёменко Г. Музыкальный театр Запада в первой половине XX века. Аналитические очерки. – Новосибирск, 2008.

Комарницкая О. Русская опера XX – начала XXI веков: жанр, драматургия, композиция: Аналитические очерки. – М.: Альтекс, 2011.

Кулешова Г. Вопросы драматургии оперы. – Минск, 1979.

Кулешова Г. Композиция оперы. – Минск: Наука и техника, 1983. – 175 с.

Лысенко С. Синтетический художественный текст как феномен интерпретации в музыкальном театре: [монография]. – Хабаровск: ХГИИК, 2013. – 340 с.

Мугинштейн М. Хроника мировой оперы 1600-1850. – Екатеринбург, 2005.

Мугинштейн М. Хроника мировой оперы 1851-1900. – Екатеринбург, 2012.

Музыкальный театр XIX-XX вв.: вопросы эволюции: Сб. н. тр. – Ростов-на-Дону, 1999.

Налетова И. Опера как целое: системный подход. Кн. 1. Методология. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2013.

Сабина М. Взаимодействие музыкального и драматического театров в XX веке. – М.: Изд. дом «Композитор», 2003. – 328 с.

Трусова И. Работа над развитием певческих навыков при подготовке актёров

музыкального театра: учебно-методические пособие. [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Омск: Издательство Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, 2013 // Режим доступа ЭБС «КнигаФонд»: <http://www.knigafund.ru/>

Холопова В. Формы музыкальных произведений: учебное пособие. – СПб.: Лань; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2013. с.

7.2. Ресурсы сети «Интернет»

Современные профессиональные базы данных

Научная электронная библиотека «Киберленинка» <https://cyberleninka.ru/>

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU <https://elibrary.ru/>

Национальная электронная библиотека <https://нэб.рф>

Портал «Библиотека диссертаций и авторефератов России» <http://www.dslib.net>

Портал «Электронная библиотека диссертаций» <http://disserCat.ru>

Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации <http://mkrf.ru>

Портал «Все об опере» <http://operanews.ru/>

Форум об опере и классической музыке <http://www.forumklassika.ru/forum.php>

Портал «Классическая музыка, опера и балет» <http://belcanto.ru/>

Портал «Оперный гид» <http://operaguide.ru/>

Портал «Современная опера» <http://modern-opera.com/>

Информационные справочные системы

Музыкальная энциклопедия <http://music-dic.ru/>

Мир энциклопедий (по всем направлениям, в том числе искусство и музыка) <http://encyclopedia.ru/>

«Академик» (энциклопедии по всем направлениям, в т. ч. БСЭ, Брокгауз, философский энциклопедический словарь, словарь религий, словари по литературе и искусству, музыке, языковые словари) <http://dic.academic.ru>

7.3. Перечень программного обеспечения

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

Операционная система (Microsoft Windows)

Офисный пакет приложений для работы с различными типами документов (Microsoft Office):

- Текстовый редактор (Microsoft Office Word);
- Программа подготовки презентаций (Microsoft Office Power Point);

Автоматизированная информационно-библиотечная система АИБС Marc SQL

Медиапроигрыватель (Windows Media Player, VLC)

Аудиоплеер (AIMP)
Программа для работы с документами PDF (Adobe Reader)
Браузер (Internet Explorer, Google Chrome)
Антивирусная программа (Comodo Internet Security)
Архиватор (7zip)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа. Оборудование: учебные столы, учебные стулья, доска, рояль, рабочее место преподавателя (монитор и системный блок), проектор с акустической системой, экран, телевизор, доступ к сети Internet.

Видеозал. Оборудование: телевизор, проигрыватель для видеокассет, проигрыватель для DVD, компьютер.

Для самостоятельной работы:

Фонотека Оборудование: компьютеры, наушники, проигрыватель, магнитофоны, музыкальный центр, картотека.

Библиотека и читальный зал, информационный центр и другие учебные аудитории, оборудованные доступом к сети Internet, с возможностью доступа к ЭИОС и ЭБС.

9. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточный контроль успеваемости происходит на зачете с оценкой (4 семестр (очная форма), 5 семестр (заочная форма)).

Зачетные требования

Зачет проходит в форме устного ответа на вопросы билета. Билет включает два вопроса.

Вопросы к зачету

1. Общие проблемы оперного жанра.
2. Музыкально-театральные жанры в общей системе искусств.
3. Теория музыкальной драматургии. Своеобразие оперной драматургии.
4. Основные компоненты оперы.
5. Особенности либретто оперы. Характерные приемы изменения литературной первоосновы.
6. Художественный образ как форма образного мышления. Система образов в опере.
7. Музыкальные средства выразительности художественного образа
8. Методы развития образа героя.
9. Понятие драматического конфликта. Формы конфликта.
10. Действие в опере. Основные этапы действия. Экспозиция и её функции.
11. Введение в ситуацию, коллизия.

- 12.Кульминационный этап действия.
- 13.Разрешение конфликта и завершение действия.
- 14.Особенности оперной композиции. Увертюра.
- 15.Формообразующее значение тонального фактора, музыкально-интонационных средств и симметричных соотношений в опере.
- 16.Основные типы музыкально-драматургической композиции оперного жанра.
- 17.Опера номерного типа композиции.
- 18.Сквозная композиция.
- 19.Монтажная композиция.
- 20.Синтетическая композиция.
- 21.Драматургическая функция оперных форм.
- 22.Сольные номера в опере. Ария, ариозо, песня.
- 23.Ансамбли и хоровые эпизоды оперного действия.
- 24.Речитатив и его функции в общей концепции музыкальной формы.
- 25.Роль оркестра в системе выразительных средств оперы.
- 26.Сущность оперного лейтмотива. Классификация лейтмотивов.
- 27.Основные исторические этапы лейтмотивной техники.
- 28.Сценическое воплощение оперы. Проблемы оперной режиссуры.
- 29.Сценография как элемент синтетического целого оперного спектакля.
- 30.Психология восприятия оперы.

При выставлении оценки на зачете учитываются также:

- результаты выполненных в течение семестра оценочных средств текущей аттестации;
- своевременность выполнения различных видов заданий;
- активность обучающихся на занятиях.