

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Быстров Денис Викторович

Должность: проректор по учебной и воспитательной работе

Дата подписания: 28.08.2025 00:33:19

Уникальный программный ключ:

e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

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

Принято на заседании Ученого совета
(в составе ОПОП, протокол от 26.08.2025 № 8)
Утверждено приказом ректора
от 26.08.2025 № 402

Согласовано
Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д. В. Быстров

«26» августа 2025 г.

Антиопера XX века

Рабочая программа дисциплины

Специальность

53.05.05 Музыковедение

(уровень специалитета)

Форма обучения

Очная

Санкт-Петербург
2025

Рабочая программа дисциплины «Антиопера XX века» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство, утвержденного приказом ректора Консерватории от 25.01.2022 г. № 23 и с учетом требований ФГОС ВО по специальности **53.05.05 Музыковедение** (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 732.

Автор-составитель: к. иск., ст. преподаватель Н. А. Карпун

Рецензент: д. иск., доцент Н. А. Брагинская

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры истории зарубежной музыки
«26» августа 2025 г., протокол № 10.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	5
5. Содержание дисциплины.....	5
5.1. Тематический план.....	5
5.2. Содержание программы.....	6
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	8
6.1. Литература.....	8
6.2. Интернет-ресурсы	9
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	9
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся	9
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения	9
8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания.....	10
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций	10
8.4. Контрольные материалы.....	14
Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей	15
Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины.....	15

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Антиопера XX века» нацелена на освоение студентами круга вопросов, связанных с особенностями эволюции западноевропейского оперного искусства в XX веке.

Основные задачи курса: формирование у студента представлений о феномене антиоперы в рамках эволюции музыкального театра XX века, о поэтике антиоперных сочинений, деконструкции и деструкции оперных форм в искусстве прошлого столетия, о связи антиоперы с ведущими эстетико-философскими, литературными и художественными течениями эпохи.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Антиопера XX века» является дисциплиной по выбору в составе вариативной части блока 1 ОПОП подготовки специалистов по специальности 53.05.05 «Музыковедение». Курс «Антиопера XX века» занимает особое место в системе межпредметных связей, тесно взаимодействуя с дисциплинами «История зарубежной музыки», «История искусств», «Музыкальная драматургия оперы».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	Знать: различные исторические типы культур;
	Уметь: объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности;
	Владеть: навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.
ПК-2. Способен осмысливать закономерности развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства.	Знать: общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили; основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза.
	Уметь: анализировать процессы развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства; выявлять связи между музыкой и другими видами искусства.
	Владеть: методами исследования в области музыки и других видов искусств; навыками критического осмысления музыкального искусства.
ПК-4. Способен постигать музыкально-теоретические концепции, анализировать музыкально-исторические процессы профессиональной и народной музыки, оценивать происходящие в области музыкального искусства изменения	Знать: ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки.
	Уметь: излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории

	музыкального искусства; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов.
	Владеть: методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / Зачетных единиц	Семестр 2-й семестр
Контактная аудиторная работа	34	34
Практические занятия	34	34
Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа	32	32
Вид промежуточной аттестации ¹		30
Общая трудоемкость: Часы	66	66
Зачетные единицы	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем и разделов курса	Всего часов	Контактная работа (час.)	Самостоятельная работа (час.)
2-й семестр				
1	Введение. Антиопера — направление или жанр? Предпосылки и формирование «антиоперных» приемов и средств. Специфика антиоперы XX века	6	4	2
2	Антиопера как часть антиискусства начала XX века	8	4	4
3	Антиоперный театр К. Вайля и Б. Брехта	8	4	4
4	Антиоперы первой половины XX века в России и СССР	8	4	4
5	Антиоперы 1960–1980-х гг. в Европе и Америке	12	6	6
6	Антисимфонии и антиоперы. «Симфония» и «Опера» Л. Берио	8	4	4
7	От антиоперы к анти-антиопере. Музыкальный театр М. Кагеля	8	4	4
8	Музыкальный театр Д. Лигети	8	4	4
	Итого по курсу	66	34	32

¹ Часы для проведения консультаций и промежуточной аттестации включены в общее количество часов, выделенных на самостоятельную работу студентов.

5.2. Содержание программы

Тема 1. Введение. Антиопера — направление или жанр? Предпосылки и формирование «антиоперных» приемов и средств. Специфика антиоперы XX века

Антиопера в контексте эволюции музыкального жанра. Зарождение антиоперных идей внутри оперного жанра. Оперы-пародии XVIII века: «Опера Нищего» Дж. Гея и И. Пепуша, «Опера сериала» Ф. Гассмана, «Мир наизнанку» А. Сальери. Сочетание национальной специфики и антиоперной эстетики в английских бурлеттах второй половины XVIII века («Мидас» К. О'Хары, «Несчастный Вулкан» Ч. Дибдина). Продолжение традиции в XIX веке. Пародийные либретто и фельетоны в России («План трагедии с хорами» И. И. Дмитриева, «Итальянец в Калинове», «Ликуй, русская опера! Доходное место» Г. Н. Жулева, «Еще Руслан и Людмила» М. Н. Лонгинова, Э. А. Абазы и Д. В. Мещеринова и др.) Цитаты, стилизации и аллюзии как средства переосмысления канонических форм и стилей.

Радикальные преобразования музыкального театра в XX веке. Сосуществование традиционных оперных и новых не-оперных жанров, их взаимовлияние. Понятие «альтернативной оперы» (Г. В. Заднепровская).

Антиопера как явление музыкального театра XX века, независимое от жанровых дефиниций. Преобразование канонов оперного жанра с помощью двух ключевых принципов (в зависимости от авторского замысла) — деконструкции и деструкции. Специфические черты антиопер: отрицание господства вокального начала, отсутствие относительной автономии музыкальной драматургии с акцентом на визуальной, сценической либо вербальной драматургии, пародийность и абсурдность.

Тема 2. Антиопера как часть антиискусства начала XX века

Идея кризиса искусств и ее разработка в теоретических работах В. В. Кандинского, М. О. Гершензона, Н. А. Бердяева, Х. Ортега-и-Гассета, В. Беньямина, В. Вейдле. Антиискусство как ключевой термин дадаизма. Дада, абсурд и ничто. Эстетический и философский подтекст творчества М. Дюшана, Е. Гольшера, Э. Шульхофа. «Антитематизм» и переосмысление жанра в «Symphonia Germanica» Э. Шульхофа (1919).

Сценическая композиция «Желтый звук» В. В. Кандинского (1909) как первый образец антиоперы. История создания. Структурные и идейные нарративы сценария Кандинского. Кандинский и Скрябин: сходство философских установок, идея синтеза искусств, проблема семантики цвета в «Желтом звуке». Сравнение версий музыкального текста сценической композиции (А. Веберн, Т. Хартман, А. Шнитке).

Тема 3. Антиоперный театр К. Вайля и Б. Брехта

Характеристика творчества К. Вайля (1900–1950). Влияние Ф. Бузони на музыкально-театральные опыты. Переосмысление жанровых особенностей и следование новейшим веяниям философии искусства в сочинениях 1920–1930-х гг. Сотрудничество с Б. Брехтом (1898–1956): «Трехгрошовая опера», школьная опера «Говорящий „да“», «Расцвет и падение города Махагони», мюзикл «Счастливый конец», Берлинский реквием, кантаты «Смерть в лесу», «Полет Линдберга». Балет с пением «Семь смертных грехов» (1933) — последний совместный проект Вайля и Брехта и первый образец жанра в Германии.

«Трехгрошовая опера» (1928). Выбор жанра и сюжета — переосмысление традиционной оперы-пародии. Влияние музыкального театра И. Ф. Стравинского, балета «Парад» Э. Сати, П. Пикассо и Ж. Кокто. Претворение идей Э. Пискатора в концепции произведения. Отрицание оперного «высокого стиля»: пародийность музыкального языка, включение в текст интонаций уличной песни, джазовых мелодий, номеров театра кабаре.

«Расцвет и падение города Махагони» (1930). История создания. Специфика авторского жанрового обозначения (зонгшпиль), его значение для поэтики сочинения и музыкального языка. Продолжение антиоперного театра Вайля и Брехта, сочетание идей деконструкции оперного жанра и апокалиптического сюжета.

Тема 4. Антиоперы первой половины XX века в России и СССР

Идея создания нового музыкального языка как важнейшая особенность отечественного авангарда начала XX века. *Опера «Победа над солнцем» А. Е. Крученых, М. В. Матюшина и К. С. Малевича (1913)*. Исторический контекст. Концепция и специфика повествования. Особенности поэтического текста, художественного оформления и музыкального ряда. Споры о существовании утраченных фрагментов музыкального текста.

Творческий облик Матюшина (1861–1934). Противопоставление средств и образов позднего романтизма и нового футуристического искусства. Опыты микрохроматики в «Победе над солнцем». Проблема соотношения звука и цвета в сохранившихся фрагментах оперы, в творчестве Матюшина в целом. Опыты реконструкции оперы.

Антиопера «Последний решительный» В. В. Вишневского, В. Я. Шебалина, В. Э. Мейерхольда и С. Е. Вахтангова (1931). «Первая коммунистическая музыкальная пьеса» и ее сатирическая и героическая линии. Воплощение антиоперного и, шире, анти-театрального замысла в тексте и на сцене.

Тема 5. Антиопера 1960–1980-х гг. в Европе и Америке

Развитие антиоперной эстетики в послевоенное время. Тезис о смерти искусства Т. Адорно, Х. Рихтера, К. М. Михеля. Антиискусство группы «Флюксус». Специфика интерпретации идей антиискусства в Новом романе А. Роб-Грийе, Н. Саррот, М. Бютора. Рождение антитеатра на основе творческих экспериментов первой половины XX века. Творчество Э. Ионеско («Лысая певичка», «Этюд для четверых») и С. Беккета («Каскандо», «Действие без слов», «Комедия»).

Концепция смерти оперы (А. Онеггер, Т. Адорно, П. Булез). Расцвет антиоперного направления в творчестве композиторов Дармштадских летних курсов. Представление новых музыкально-сценических форм на конгрессе *Neue Musik — Neue Szene* (1966). Осложнение пародийного начала в новых антиоперах («комическое отчаяние»), воплощение экзистенциальной тревоги и бессмысленности человеческого бытия. Отсутствие отдельных персонажей в большинстве антиопер либо низведение их до схематичных амплуа или фона. Условность и абсурдность понятий пространства и времени.

Варибельная фантазия в жанре оперы «Ваш Фауст» А. Пуссера для четырех певцов, пяти актеров, двенадцати инструменталистов и магнитофона (1969). Стремление Пуссера и Бютора к новой форме театра, объединяющей в себе как современные характеристики, так и разнообразные культурные традиции Европы и Азии. Идея со-творения искусства: участие публики в музыкальном оформлении спектакля, выбор развязки совместно со зрителями.

Антиопера «Комедия» Р. Хаубенишока-Рамати для двух женских голосов, мужского голоса и трех ударников (1967). Литературная основа — абсурдистская пьеса С. Беккета. Специфика исполнительского состава как отражение общей для XX века тенденции к камернизации музыкально-театральных сочинений и претворение антиоперного концепта.

Антиопера в США 1970–1980-х гг. Небытие как главный и единственный образ оперы «*Neither*» М. Фелдмана (1977). Противоречие авторского жанрового обозначения и концепции художественного целого.

«Европеры» (1985–1991) Дж. Кейджа. Двойственность трактовки: отрицание и воспевание оперного искусства, отказ от традиционных форм и абсолютизация *Gesamtkunstwerk*. «Европеры» — размышление над различными условиями бытования оперы (спектакль, концертное исполнение, аудиозапись, фортепианное переложение). Алеаторический метод как основа драматургии сочинений.

Тема 6. Антисимфонии и антиоперы. «Симфония» и «Опера» Л. Берно

Параллельное развитие антиоперного и антисимфонического направлений, их связь с общими тенденциями эволюции жанров в XX веке. Деструкция жанра симфонии в «Монотонной симфонии» И. Кляйна (1947–1948), «Разговоре-симфонiette» Ж. Тардые (1966).

Антисимфонии Х. О. Доннера, К. Рюдмана, А. Шнитке — общие черты и особенности авторских концепций.

«Симфония» (1968, 2-я ред. — 1969) и «Опера» (1970, 2-я ред. — 1977) Л. Берно как антисимфония и антиопера. Воплощение идеи деконструкции жанра: преобразование традиционных форм, преобладание вокального начала в «Симфонии», инструментальных фрагментов в «Опере». Претворение космологического и эсхатологического мифов. Проблема выстраивания художественного целого в условиях господства коллажной техники и тотального цитирования.

Тема 7. От антиоперы к анти-антиопере. Музыкальный театр М. Кагеля

Постепенная «реабилитация» оперного жанра, возвращение к принципам и канонам оперной драматургии. Возвращение идеи преемственности по отношению к музыкальной классике («отречение от отречения»). Сходство эволюции музыкального театра и жанра симфонии; «Симфония насекомых» К. Ахо (1988) как анти-антисимфония.

М. Кагель (1931–2008) — яркий представитель послевоенного авангарда, основоположник «инструментального театра». Эволюция музыкального театра Кагеля в контексте общих стилистических тенденций эпохи.

Сценическая композиция «Государственный театр» (1970) — один из радикальных образцов антиоперного музыкального театра. Обстоятельства сочинения и реакция композиторов и публики. «Государственный театр» как «открытое произведение» (У. Эко). Структура и условия исполнения, специфика партитурной записи. Отсутствие целостной музыкальной драматургии, сюжета, либретто, вербального текста, отмена традиционной иерархии исполнителей и их функции. Роль сценографии и визуального ряда в скреплении художественного целого. Наличие условных микросюжетов и драматургических узлов. Многообразие пародийных приемов: отсылки к традиционным оперным сюжетам и формам, к условиям существования жанра в названиях частей и акций, сценографии, звуковом сопровождении.

Песенная опера «Из Германии» (1980). Обращение к национальной романтической традиции после экспериментов 1970-х годов. Переосмысление классического искусства в лирико-сентиментальном ключе. Синтез старого и нового в выборе сюжетов и в их интерпретации, в стилистическом решении музыкального ряда, при использовании коллажной техники и цитат. Композиция и драматургия оперы. Характеристика главных действующих лиц.

Тема 8. Музыкальный театр Д. Лигети

Д. Лигети (1923–2006) — один из крупнейших композиторов второй половины XX века. Краткая характеристика творчества. Основные жанры и темы.

Творческие поиски в сфере музыкального театра. «Приключения» (1962) и «Новые приключения» (1965) как отражение влияния театра абсурда и философии экзистенциализма. Замыслы конца 1960-х – начала 1970-х гг. («Kylwiria», «Эдип»). Критика антиоперы в 1970-е гг. под влиянием постановки «Государственного театра» Кагеля.

Анти-антиопера «Le Grand Macabre» (1977). История создания. Специфика жанра. Сравнение либретто с первоисточником (фарсом М. де Гельдерода «Проделка Великого Мертвиарха»). Основные драматургические линии оперы и динамика их взаимодействия. Цитаты и аллюзии в «Le Grand Macabre».

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Литература

1. Беккет, С. В ожидании Годо : Пьесы / Сэмюэль Беккет ; пер. с фр. М. : Текст, 2010. 286 с. ISBN 978-5-7516-1269-6.

2. Беккет, С. Театр / Сэмюэль Беккет. СПб. : Азбука : Амфора, 1999. 345 с. ISBN 5-8301-0002-9.

3. Беккет, С. Моллой ; Мэлон умирает ; Безымянный : Трилогия / С. Беккет ; пер. с фр. и англ. В. Молота. СПб. : Чернышев, 1994. 461 с. ISBN 5-85555-028-1.

4. Карпун, Н. А. Опера Д. Лигети „Le Grand Macabre“ в контексте эсхатологической темы в европейском музыкальном театре 1960–1970-х годов : специальность 5.10.3. «Виды искусства (музыкальное искусство) (искусствоведение)» : дисс. ... канд. иск. / Карпун Надежда Аркадьевна ; Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова. СПб., 2024. 313 с.

5. Хайдеггер, М. Бытие и время / Мартин Хайдеггер ; пер. с нем. В. В.Бибихина. М. : Издательство «Ad Marginem», 1997. 451 с. ISBN 5-88059-021-6.

6.2. Интернет-ресурсы

1. ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com>

2. [http://www. Biblioclub.ru/](http://www.Biblioclub.ru/) «Университетская библиотека онлайн»:

Каталог электронных тестов по русской и зарубежной литературе, культуре, философии, истории и др. гуманитарным дисциплинам;

3. <http://www.knigafund.ru/> «КнигаФонд» <http://www. Biblioclub.ru/> -

«Университетская библиотека онлайн» Каталог электронных текстов по русской и зарубежной литературе, культуре, философии, истории и др. гуманитарным дисциплинам; Учебная и учебно-методическая литература для высших учебных заведений.

4. Национальная Электронная Библиотека www.нэб.рф

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине «Антиопера XX века» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

Учебные аудитории с необходимым количеством посадочных мест, оснащенные учебно-методическими материалами, видеопроектором/телевизором.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	Знать: различные исторические типы культур;
	Уметь: объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности;
	Владеть: навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.
ПК-2. Способен осмысливать закономерности развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства.	Знать: общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили; основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза.
	Уметь: анализировать процессы развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства; выявлять связи между музыкой и другими видами искусства.
	Владеть: методами исследования в области музыки и других видов искусств; навыками критического осмысления музыкального

	искусства.
ПК–4. Способен постигать музыкально-теоретические концепции, анализировать музыкально-исторические процессы профессиональной и народной музыки, оценивать происходящие в области музыкального искусства изменения	Знать: ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки.
	Уметь: излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов.
	Владеть: методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.

8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах: блиц-опрос, (активная форма), выступление на семинаре с заранее подготовленным сообщением, участие в дискуссии (интерактивные формы).

Форма промежуточной аттестации — зачет с оценкой (в конце 2-го семестра), который проводится по билетам, включающим два вопроса; первый вопрос имеет более общий, проблемный характер, второй — более конкретный.

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о порядке проведения промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				
<i>Знать:</i> различные исторические типы культур	<i>Не знает</i> различные исторические типы культур	<i>Знает частично</i> различные исторические типы культур	<i>Знает в достаточной степени</i> различные исторические типы культур	<i>Знает в полной мере</i> различные исторические типы культур
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				

<i>Уметь:</i> объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности	<i>Не умеет</i> объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности	<i>Умеет, допуская фактические ошибки и неточности,</i> объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности	<i>Умеет в достаточной мере</i> объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности	<i>Умеет свободно</i> объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				
<i>Владеть:</i> – навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур	<i>Не владеет</i> навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур	<i>Слабо владеет</i> навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур	<i>В целом владеет</i> навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур	<i>В полной мере владеет</i> навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур

ПК–2. Способен осмысливать закономерности развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства.

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета, анализ нотного текста, аудиотест				
Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
<i>Знать:</i> – общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили; основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза.	<i>Не знает</i> общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили; основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза.	<i>Знает частично</i> общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили; основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза.	<i>Знает в достаточной степени</i> общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили; основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза.	<i>Знает в полной мере</i> общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили; основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза.
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета, анализ нотного текста, аудиотест				
<i>Уметь:</i> – анализировать процессы развития музыкального искусства в контексте эпохи	<i>Не умеет</i> анализировать процессы развития музыкального искусства в контексте эпохи	<i>Умеет, допуская фактические ошибки и неточности,</i> анализировать процессы разви-	<i>Умеет в достаточной мере</i> анализировать процессы развития музыкального искусства в	<i>Умеет свободно</i> анализировать процессы развития музыкального искусства в контексте эпохи

и во взаимосвязи с другими видами искусства; выявлять связи между музыкой и другими видами искусства.	и во взаимосвязи с другими видами искусства; выявлять связи между музыкой и другими видами искусства.	тия музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства; выявлять связи между музыкой и другими видами искусства.	контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства; выявлять связи между музыкой и другими видами искусства.	и во взаимосвязи с другими видами искусства; выявлять связи между музыкой и другими видами искусства.
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета, анализ нотного текста, аудиотест				
<i>Владеть:</i> – методами исследования в области музыки и других видов искусств; навыками критического осмысления музыкального искусства.	<i>Не владеет</i> методами исследования в области музыки и других видов искусств; навыками критического осмысления музыкального искусства.	<i>Слабо владеет</i> методами исследования в области музыки и других видов искусств; навыками критического осмысления музыкального искусства.	<i>В целом владеет</i> методами исследования в области музыки и других видов искусств; навыками критического осмысления музыкального искусства.	<i>В полной мере владеет</i> методами исследования в области музыки и других видов искусств; навыками критического осмысления музыкального искусства.

ПК–4. Способен постигать музыкально-теоретические концепции, анализировать музыкально-исторические процессы профессиональной и народной музыки, оценивать происходящие в области музыкального искусства изменения

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета, анализ нотного текста, аудиотест				
Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
<i>Знать:</i> – ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки.	<i>Не знает</i> ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки.	<i>Знает частично</i> ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки.	<i>Знает в достаточной степени</i> ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки.	<i>Знает в полной мере</i> ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки.
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета, анализ нотного текста, аудиотест				

<i>Уметь:</i> – излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов.	<i>Не умеет</i> излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов.	<i>Умеет, допуская фактические ошибки и неточности,</i> излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов.	<i>Умеет в достаточной мере</i> излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов.	<i>Умеет свободно</i> излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов.
---	---	---	---	---

**Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:
Устный ответ на вопросы билета, анализ нотного текста, аудиотест**

<i>Владеть:</i> – методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.	<i>Не владеет</i> методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.	<i>Слабо владеет</i> методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.	<i>В целом владеет</i> методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.	<i>В полной мере владеет</i> методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.
---	--	---	---	---

Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов оценивания компонентов компетенций

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс. количество – 100 баллов)			
	нулевой	пороговый	средний	высокий
а) содержание и полнота ответа на вопросы билета и дополнительные вопросы	0-10	11-14	15-17	18-20
б) логика изложения материала ответа	0-10	11-14	15-17	18-20
в) умение работать с музыкальным материалом	0-10	11-14	15-17	18-20
г) умение увязывать исторические и анали-	0-10	11-14	15-17	18-20

фактические аспекты в ходе ответа				
д) владение профессиональной терминологией, культура устной речи студента	0-10	11-14	15-17	18-20
	50	70	85	100

Шкала оценивания

Баллы	Оценки
86 – 100	Отлично
71 – 85	Хорошо
51 – 70	Удовлетворительно
0 – 50	Неудовлетворительно

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно владеет фактическим материалом по заданному вопросу, умеет определить причинно-следственные связи исторических фактов и культурных явлений, логично и грамотно, с использованием профессиональной терминологии обосновывает свою точку зрения. Давая ответ на вопрос, он правильно приводит даты тех или иных событий, имена композиторов и музыкальных деятелей, названия и жанровую принадлежность произведений.

Оценка «хорошо» выставляется в случае, когда студент, владея материалом вопроса, знает его фактическую сторону, умеет правильно сделать выводы из своего ответа, но допускает отдельные ошибки или неточности, недостаточно логично доказывает свою точку зрения. Также данная оценка выставляется в случае, если студент затрудняется дать полный, исчерпывающий ответ на один из вопросов билета или дополнительный вопрос.

Для получения оценки «отлично» или «хорошо» обязательно умение студента изложить материал правильным литературным языком, без применения вульгаризмов, жаргонных или просторечных выражений, с соблюдением норм русского языка.

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, когда студент слабо владеет материалом вопроса, допускает значительные пробелы в изложении фактического материала или демонстрирует отрывочные знания. Данная оценка выставляется также тогда, когда студент допускает серьезные ошибки при ответе, путается в датах, событиях, не знает композиторов и музыкальных деятелей. Эта же оценка выставляется в случае, когда студент не может удовлетворительно ответить на один из вопросов билета.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент демонстрирует либо полное незнание материала билета, либо наличие бессистемных, отрывочных знаний, связанных с поставленными перед ним вопросами только частично, и проявляет беспомощность при ответе на дополнительные или наводящие вопросы.

8.4. Контрольные материалы

8.4.1. Текущая аттестация

Текущая аттестация осуществляется в течение семестра, критериями являются посещаемость занятий и эффективность работы на практических занятиях. Темы семинарских сообщений в целом соответствуют темам предшествующих лекций и вопросам к зачету. Таким образом, студент трижды проходит по кругу проблем, составляющих основу учебного курса.

8.4.2. Промежуточная аттестация

Примерные вопросы к зачету по дисциплине «Антиопера XX века»

1. Антиопера: характеристика феномена, хронология, специфика.

2. Антиоперные идеи в музыкальном театре XVIII–XIX вв.
3. Музыка в контексте антиискусства (музыка и дада).
4. Первые опыты антиоперы: «Желтый звук» В. В. Кандинского и «Победа над солнцем» М. В. Матюшина, А. Е. Крученых, К. С. Малевича (сравнительная характеристика).
5. Философское осмысление проблемы кризиса искусства (смерти искусства) в работах Т. Адорно.
6. Воплощение идей экзистенциализма в антиоперах второй половины XX века.
7. «Ваш Фауст» А. Пуссера: особенности драматургии и композиции.
8. Тексты С. Беккета в антиоперах Р. Хаубенштока-Рамати, М. Фелдмана.
9. Трактовка роли оперы в современном мире в «Европерах» Дж. Кейджа.
10. «Симфония» и «Опера» Л. Берио как антисимфония и антиопера.
11. Антисимфония и антиопера: пути развития направлений во второй половине XX века
12. Роль музыки, сценографии и визуального ряда в «Государственном театре» М. Кагеля.
13. Анти-антиоперная эстетика в «Le Grand Macabre» Д. Лигети

Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей

Программа курса «Антиопера XX века» предполагает следующие виды учебной деятельности: аудиторные занятия в варианте мелкогрупповых (численность группы — 11–12 человек), а также самостоятельная работа студентов.

Для проведения аудиторных занятий используются традиционные формы организации учебного процесса:

- 1) лекции (вводно-мотивационные, установочные, обзорно-исторические, монографические, обобщающие);
- 2) практические занятия: семинары в виде заранее подготовленных выступлений по избранной теме; дискуссии в формате обмена мнениями по общей историко-эстетической теме/проблеме и др.; просмотр видеозаписей, прослушивание аудиозаписей с комментарием преподавателя и последующим обсуждением.

Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

Рекомендации педагога помогут студенту оптимизировать свою образовательную деятельность во внеучебное время, без участия педагога, но по его заданию. Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине является составной частью научно-исследовательской работы студентов и важным компонентом учебной практики.

Программа дисциплины «Антиопера XX века» предполагает большой объем самостоятельной работы студента со специальной учебно-методической и научной литературой (см. списки литературы, из которых педагог выделяет издания, предназначенные непосредственно для самостоятельной работы студента).

Самостоятельная работа имеет два основных направления: ознакомление с музыкальными произведениями, изучаемыми в курсе «Антиопера XX века», и работа с учебно-методической, научной, справочной литературой. Изучение музыкальных произведений предполагает прослушивание аудиозаписей и просмотр видеозаписей с клавиром и/или партитурой, игру на фортепиано оперных сочинений.

Основой для самостоятельной работы является весь комплекс знаний, умений и навыков, полученных обучающимся на лекционных и практических занятиях. Самостоятельная работа студентов в той же мере должна быть направлена на планомерное освоение всех заявленных в программе дисциплины профессиональных компетенций.

В течение семестра студентам рекомендуется регулярное посещение оперных спектаклей и концертов. Это позволяет не только расширить общекультурный кругозор обучающихся, но и затронуть разнообразные (в первую очередь исполнительские) аспекты современного бытования произведений XX века. События культурной жизни Санкт-Петербурга могут быть выбраны в качестве тем для обсуждения на аудиторных практических занятиях.

В процессе изучения дисциплины студент должен активно пользоваться фондами Научной музыкальной библиотеки СПбГК, техническими средствами, которыми располагают Медиациентр и специально оборудованные компьютерные классы.

Литература для самостоятельной работы

Общая проблематика:

1. Адорно, Т. В. Избранное: Социология музыки / Т. Адорно ; под ред. Л. В. Скворцова и др. ; пер. с нем. М. И. Левиной. 2-е изд. М. ; СПб. : Университетская книга, 1998. 445 с. ISBN 5-7914-0041-1.

2. Адорно, Т. В. Негативная диалектика / Т. В. Адорно ; пер. с нем. Е. Л. Петренко. М. : Научный мир, 2003. 374 с. ISBN 5-89176-191-2.

3. Акопян, Л. О. Музыка XX века. Энциклопедический словарь / Л. Акопян. М. : Практика, 2010. 855 с. ISBN 978-5-89816-092-0.

4. Векслер, Ю. С. Музыка и революция Эрвина Шультхофа: от дада к «Коммунистическому манифесту» / Юлия Сергеевна Векслер // Журнал Общества Теории музыки. 2018. № 1 (21). С. 43–56.

5. Вишняков, А. Г. Поэтика французского Нового Романа : специальность 10.01.03 «Литература народов стран зарубежья (литература Франции)» : дисс. ... д-ра филол. наук / Вишняков Алексей Георгиевич ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. М., 2011. – 398 с.

6. Власова, Н. О. Пересечения с музыкальной традицией в творчестве западногерманских композиторов 1970–1980-х годов : специальность 17.00.02 «Музыкальное искусство» : дисс. ... канд. иск. / Власова Наталья Олеговна ; Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского. М., 1998. 384 с.

7. Воробьев, И. С. Русский авангард и творчество Александра Мосолова 1920–1930-х годов / Воробьев И. ; 2-е изд., испр. СПб. : «Композитор • Санкт-Петербург», 2006. 324 с. ISBN 5-7379-0310-9.

8. Давыдова, Т. Т. Жанры и антижанры / Т. Т. Давыдова // Литературная учеба. – 2002. № 3. С. 81–91.

9. Дадаизм в Цюрихе, Берлине, Ганновере и Кёльне. Тексты, иллюстрации, документы / Отв. ред. К. Шуман ; пер. с нем. С. К. Дмитриева. М. : Республика, 2001. 559 с. ISBN 5-250-01826-2.

10. Дальхауз, К. Почему так трудно понимать Новую музыку? / К. Дальхауз ; пер. и комм. С. Наумович // Stravinsky.online [сайт]. – URL: https://stravinsky.online/kdalkhauz_pochiemu_tak_trudno_ponimat_novuiu_muzyku (дата обращения: 12.07.2025).

11. Денисов, А. В. Музыкальные цитаты. Справочник / А. В. Денисов. СПб. : «Композитор • Санкт-Петербург», 2013. 224 с. ISBN 978-5-7379-0752-5.

12. Денисов, А. В. От пародии до абсурда. Музыкально-исторические курьезы : учебное пособие / А. В. Денисов. СПб. : Лань, 2021. 154 с. ISBN 978-5-8114-8538-3.

13. Денисов, А. В. Пародия в итальянской и французской опере XVIII века: вопросы поэтики / Андрей Денисов // OPERA MUSICOLOGICA. 2017. № 3 (33). С. 51–64.

14. Енукидзе, Н. И. Русские вампуки до и после «Вампуки»: некоторые наблюдения над историей оперной пародии / Натэла Енукидзе // Ученые записки Российской академии музыки имени Гнесиных. 2012. № 1. С. 37–58.

15. Заднепровская, Г. В. Отечественный музыкальный театр рубежа XX–XXI вв.: в поисках обновления оперного жанра : специальность 5.10.3 «Виды искусства (музыкальное искусство) (искусствоведение)» : дисс. ... д-ра иск. : [в 2 томах] / Заднепровская Галина Викторовна ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. М., 2023. 2 т.
16. Ильюшкина, В. А. «Опера Нищего»: тюремная пастораль Гэя, Свифта и Поупа / Вероника Ильюшкина. СПб. : «Композитор • Санкт-Петербург», 2023. 221 с. ISBN 978-5-7379-1043-3.
17. Как всегда — об авангарде: Антология французского театрального авангарда / Сост., пер. с франц., коммент. С. Исаева. М. : ТПФ «Союзтеатр», 1992. 288 с. ISBN 5-85717-009-5.
18. Карпун, Н. А. Опера, антиопера и анти-антиопера. К вопросу об эволюции музыкального театра в 1960–1970-е годы / Карпун Н. А. // Музыкальная академия. 2021. № 3. С. 130–141.
19. Копосова, И. В. Симфоническое творчество Калеви Ахо в контексте развития европейской симфонии : специальность 17.00.02 «Музыкальное искусство» : дисс. ... канд. иск. / Копосова Ирина Владимировна ; Петрозаводская государственная консерватория им. А. К. Глазунова. Петрозаводск, 2004. 213 с.
20. Копосова, И. В. Современные антисимфонии как пример полемики с жанровой традицией / И. В. Копосова. DOI 10.52469/20764766_2023_02_05 // Южно-Российский музыкальный альманах. 2023. № 2 (51). С. 5–11.
21. Лейдерман, Н. Л. Проблема жанра в модернизме и авангарде (Испытание жанра или испытание жанром?) / Н. Л. Лейдерман // <https://oaj.fupress.net/> : [сайт]. URL: <https://oaj.fupress.net/index.php/ss/article/view/2167/2167> (дата обращения: 10.07.2025).
22. Леман, Х.-Т. Постдраматический театр / Х.-Т. Леман ; пер. Н. Исаевой. М. : ABCdesign, 2013. 312 с. ISBN 978-5-4330-0024-7.
23. Махрова, Э. В. Оперный театр в культуре Германии второй половины XX века / Э. В. Махрова. СПб. : Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 1998. 264 с.
24. Меньшиков, Л. А. Архитектоника антиискусства / Л. А. Меньшиков // Вестник Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой. 2016. № 2 (43). С. 181–188.
25. Меньшиков, Л. А. Рождение ивента из духа антимузыки / Леонид Александрович Меньшиков // Международный журнал исследований культуры : электронный журнал. 2017. № 3 (28). URL: <https://old.culturalresearch.ru/archives/112--328-> (дата обращения: 20.07.2025).
26. Меньшиков, Л. А. Самоопределение флюксуса / Л. А. Меньшиков // Вестник Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой. 2015. № 2 (37). С. 178–185.
27. Рихтер, Х. Дада — искусство и антиискусство. Вклад дадаистов в искусство XX века / Ханс Рихтер ; пер. с нем. Т. Набатниковой. М. : «Гилея», 2014. 357 с. ISBN 978-5-87987-090-9.
28. Роб-Грийе, А. За новый роман / Ален Роб-Грийе ; пер. с фр. Л. Г. Ларионовой // Ален Роб-Грийе. Романески. М. : Ладомир, 2005. С. 529–605. ISBN 5-86218-382-5.
29. Росс, А. Дальше — шум. Слушая XX век / Алекс Росс ; пер. с англ. М. Калужского и А. Гиндиной. М. : Астрель, CORPUS, 2012. 558 с. ISBN 978-5-271-38532-2.
30. Русская театральная пародия XIX – начала XX века / сост., ред., вступ. ст. и комм. М. Я. Полякова. М. : Издательство «Искусство», 1976. 834 с.
31. Сартр, Ж. П. Бытие и ничто: опыт феноменологии онтологии / Жан Поль Сартр ; пер. с фр., предисл., примеч. В. И. Колядко. М. : Республика, 2000. 639 с. ISBN 5-250-02729-6.
32. Тарнопольский, В. Г. Что после Дальхауза? От литературной оперы к новому музыкальному театру / В. Г. Тарнопольский // Опера в музыкальном театре: история и современность. Материалы международной научной конференции, 11–15 ноября 2019 г. ;

ред.- сост. И. П. Сусидко. М. : РАМ имени Гнесиных, 2019. Т. 2. С. 55–63. ISBN 978-5-8269-0251-6.

33. Формы вокальной музыки : учеб. по анализу : для высш. и сред. музык. учеб. заведений / ред. Н. Ю. Афонина, В. В. Горячих, Н. И. Кузьмина ; СПбГК им. Н. А. Римского-Корсакова. СПб. : «Композитор • Санкт-Петербург», 2022. 608 с. ISBN 978-5-7379-1038-9.

34. Хрущёва, Н. А. Метамодерн в музыке и вокруг нее / Настасья Хрущева ; Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова. М. : РИПОЛ классик, 2020. 299 с. ISBN 978-5-386-13540-9.

35. Циммерман, Б.-А. Будущее оперы. Некоторые размышления о необходимости создания нового понятия оперы как театра будущего / Б.-А. Циммерман ; пер. А. Сафронова // Музыкальная академия. 1996. № 2. С. 173–177.

36. Шикина, Г. А. Дада-музыка: феномен на пересечении искусства и антиискусства : специальность 17.00.02 «Музыкальное искусство» : дисс. ... канд. иск. / Шикина Галина Анатольевна ; Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки. Нижний Новгород, 2020. 336 с.

37. Brindle, R. S. The new Music. The Avant-garde since 1945 / R. S. Brindle. 2d ed. Oxford, New York : Oxford University Press, 1987. 222 p. ISBN 0-19-315468-4.

38. Clendinning, J. P. After the Opera (and the End of the World), What Now? / J. P. Clendinning // Contemporary Music Review. 2012. Vol. 31, Nos. 2–3. Pp. 149–161.

39. Danuser, H. Neue Musik / H. Danuser // Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik begründet von Friedrich Blume / L. Finscher. Kassel : Bärenreiter, 1997. 21 Bände, 7 Sachteil. S. 75–122. ISBN 3-476410-22-6.

40. Hiekel, J. P. Gegenwart und Zukunft des Musiktheaters. Theorien, Analysen, Positionen / Jörn Peter Hiekel, David Roesner (Hg.). Bielefeld : transcript Verlag, 2018. S. 238. ISBN 978-3-8376-3933-9.

41. Ingram, P. Songs, Anti-Symphonies and Sodomist Music: Dadaist Music in Zurich, Berlin and Paris / Paul Ingram // Dada/Surrealism. 2017. № 1 (21) : [сайт]. – URL: <https://pubs.lib.uiowa.edu/dadasur/issue/10591/info/> (дата обращения: 19.07.2025).

42. Littlejohn, D. The ultimate art: essays around and about opera / D. Littlejohn. Oxford : University of California Press, 1992. 303 p. ISBN 0-520076-09-5.

43. The Fluxus Reader / ed. by K. Friedman. Academy Editions, 1998. 309 p. ISBN 0-471-97858-2.

44. Wellwarth, G. E. The theater of protest and paradox; developments in the avant-garde drama / G. E. Wellwarth. New York: New York University Press, 1971. 409 p.

К. Вайль, Б. Брехт:

1. Огородова, А. В. Курт Вайль: немецкий период творчества / А. В. Огородова, Т. А. Шувалова // Музыкальное искусство и образование в современном социокультурном пространстве – 2021 : сборник материалов IV Международной научно-практической конференции (Белгород, 26–27 октября 2021 года). В 3 т. Т. 2 / отв. ред. : Хмельницкая О. Н., Карачарова Т. И., Васильева Н. В. Белгород : БГИИК, 2022. С. 164–167.

2. Hensher, P. When Brecht met Weill: a dazzling but doomed partnership / Philip Hensher // The Guardian [сайт]. URL: <https://www.theguardian.com/stage/2015/mar/03/when-brecht-met-weill-a-dazzling-but-doomed-partnership> (дата обращения: 29.07.2025).

Антиопера первой половины XX века в России и СССР:

1. Золотницкий, Д. И. Будни и праздники театрального Октября / Золотницкий Д. И // Театральная библиотека Сергеева. URL: http://teatr-lib.ru/Library/Zolotnitsky/Budni/#_page224 (дата обращения: 22.07.2025).

2. Кандинский, В. В. О сценической композиции / В. В. Кандинский // Избранные труды по теории искусства. Электронная версия. – URL: <http://www.kandinsky-art.ru/library/isbrannnie-trudy-po-teorii-iskusstva47.html> (дата обращения: 25.07.2025).

3. Матюшин, М. В. Композиция в четвертях тона : для скрипки в сопровождении фортепиано / Михаил Матюшин ; ред.-сост., автор ст. и комм. С. А. Уваров. М. :Композитор, 2023. 35 с.

4. Матюшин, М. В. Справочник по цвету. Закономерность изменчивости цветовых сочетаний / М. В. Матюшин ; вступ. ст. Л. А. Жадовой. М. : Издатель Д. Аронов, 2007. 72 с. ISBN 978-5-94056-016-4.

5. Матюшин, М. В. Творческий путь художника : книга-альбом / Михаил Матюшин ; под общ. ред. А. В. Повелихиной. М. : Музей Органической Культуры, 2011. 408 с. ISBN 978-5-42530274-8.

6. Мейерхольд, В. Э. Статьи, письма, речи, беседы / В. Э. Мейерхольд ; комм. А. В. Февральского : В 2 ч. М. : Искусство, 1968. Ч. 2. (1917–1939). 643 с.

7. Уваров, С. А. В тени победы над солнцем / Сергей Уваров // Музыкальная жизнь [сайт]. URL: <https://muzlifemagazine.ru/v-teni-pobedy-nad-solncem/> (дата обращения: 29.07.2025).

Антиопера 1960–1980-х гг. в Европе и Америке:

1. Литвих, Е. В. Приемы работы с поэтическим текстом в опере М. Фелдмана «Neither» на либретто С. Беккета в контексте антиоперной эстетики / Е. В. Литвих // Исследование языка и современное гуманитарное знание, т. 5, № 2. С. 84–96. URL: <https://languagestudies.ru/index.php/main/article/view/244> (дата обращения: 29.07.2025).

2. Лосева, О. В. Роман Хаубеншток-Рамати / О. Лосева // Современная музыка Австрии : очерки и документы / сост., пер. и комм. О. Лосевой. М. : Гос. ин-т искусствознания, 1998. С. 79–92.

3. Манулкина, О. Б. От Айвза до Адамса: американская музыка XX века / О. Б. Манулкина ; ред. А. Митрофанов. СПб. : Изд-во Ивана Лимбаха, 2010. 784 с. ISBN 978-5-89059-137-1.

4. Переверзева, М. В. «Европеры» Джона Кейджа как философско-эстетический манифест композитора / Марина Переверзева // Израиль XXI. Музыкальный журнал. 2011. № 2 (26) [сайт]. URL: https://web.archive.org/web/20130603115227/http://www.21israel-music.com/Cage_Europeras.htm (дата обращения: 29.07.2025).

5. Переверзева, М. В. «Европеры» Джона Кейджа как философско-эстетический манифест композитора (окончание) / Марина Переверзева // Израиль XXI. Музыкальный журнал. 2011. № 2 (26) [сайт]. URL: https://web.archive.org/web/20130603113756/http://www.21israel-music.com/Cage_Europeras-2.htm (дата обращения: 29.07.2025).

6. Переверзева, М. В. Джон Кейдж: жизнь, творчество, эстетика : монография / М. В. Переверзева. 2-е изд. М. : Издательство Юрайт, 2019. 292 с.

7. Переверзева, М. В. Хаубеншток-Рамати: найти материал и изобрести форму / М. В. Переверзева // Музыкальное искусство и наука в современном мире: параллели и взаимодействие. Сб. науч. ст. / Гл. ред. Л. В. Саввина. Астрахань : Астраханская государственная консерватория (академия), 2012. С. 177–184.

Л. Берно:

1. Акоюн, Л. О. К герменевтике «Симфонии» Берно / Левон Акоюн. DOI 10.34690/271 // Музыкальная академия, 2022. № 4 (780). URL: <https://mus.academy/articles/on-the-hermeneutics-of-berio-sinfonia> (дата обращения: 29.07.2025).

2. Кириллина, Л. В. Лючано Берлио // XX век. Зарубежная музыка: очерки и документы. Вып. 2 / под ред. М. Г. Арановского и А. А. Басовой. М. : Музыка, 1995. С. 74–109. ISBN 5-7140-0594-5.

3. Хрущёва, Н. А. «Симфония» Берлио как открытое произведение / Настасья Хрущёва // OPERA MUSICOLOGICA. 2009. № 1. С. 119–132.

М. Кагель:

1. Карпун, Н. А. Антиопера как объект музыковедческого анализа (на примере Staatstheater М. Кагеля) / Надежда Карпун // Musicus. 2018. № 4 (56). С. 53–55.

2. Петров, В. О. Инструментальный театр XX века: история и теория жанра : специальность 17.00.02 «Музыкальное искусство» : дисс. ... д-ра иск. / Петров Владислав Олегович ; Астраханская государственная консерватория (академия). Астрахань, 2014. 444 с.

3. Цареградская, Т. В. Маурисио Кагель: ирония интеллектуального жеста / Т. Цареградская // Музыкальный жест в пространстве современной композиции : монография. М. : Издательство «Композитор», 2018. С. 224–249. ISBN 978-5-9500490-5-7.

4. Attinello, P. Kagel, Mauricio / P. Attinello // The New Grove dictionary of music and musicians / ed. by S. Sadie, executive ed. J. Tyrrell. 2-nd ed. New York : Oxford University Press, 2001. V. 13. Pp. 309–312. ISBN 0-333608-00-3.

5. Zarius, K.-H. Grenze und Übergang (A book about Maurico Kagel's "Staatstheater") / K.-H. Zarius. Vienna : Universal Edition, 1977. S. 79.

Д. Лигети:

1. Карпун, Н. А. В диалоге с оперным жанром (анализ художественного пространства оперы Д. Лигети *Le Grand Macabre* / Н. А. Карпун // Музыка и сцена : сб. ст. по материалам международной конференции «Бахрушинские чтения – 2021. Музыка и сцена» (Москва, 8–9 апреля 2021). М. : Театральный музей им. А. А. Бахрушина, 2022. С. 54–60.

2. Лобанова, М. Н. Логика и композиция «новой музыкальной драмы»: «Приключения» Дьёрдя Лигети / М. Н. Лобанова // Московский музыковед. Вып. 1. 1990. С. 152–177.

3. Савенко, С. И. О стилистических тенденциях творчества Лигети (конец 50-х–80-е годы) / С. И. Савенко // Дьёрдь Лигети. Личность и творчество : сборник статей / Рос. ин-т искусствознания ; сост. Ю. Крейнина. М. : РИИ, 1993. С. 38–55.

4. Edwards, P. J. György Ligeti's *Le Grand Macabre*: postmodernism, musico-dramatic form and the grotesque / Peter Edwards. London, New York : Routledge, 2017. 154 p. ISBN 978-1-472-45698-4.

5. Everett, Y. U. Signification of parody and grotesque in Gyorgy Ligeti's *Le Grand Macabre* / Y. U. Everett // Music Theory Spectrum. 2009. № 31 (1). Pp. 26–52.

6. Floros, C. György Ligeti: beyond avant-garde and postmodernism / C. Floros ; Transl. by Ernest Bernhardt-Kabisch. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien : Peter Lang, 2014. 252 p. ISBN 978-3-631-65499-6.

7. Lobanova, M. N. György Ligeti: style, ideas, poetics / Marina Lobanova ; transl. from the Russ. by Marc Shuttleworth ; Studia Slavica Musicologica. Berlin : Kuhn, 2002. 449 p. ISBN: 3-928864-90-4.

8. Zwischen Apokalypse und Grotteske. György Ligeti: *Le Grand Macabre* / hg. von J. P. Hiekel, J. C. Eule. München : edition text + kritik, 2023. S. 135. ISBN 978-3-96707-846-6.

Музыкальная литература:

И. Пепуш. «Опера Нищего»

Ф. Гассман. «Опера сериа»

А. Сальери. «Мир наизнанку»

К. О'Хара. «Мидас»

Ч. Дибдин. «Несчастный Вулкан»
В. Кандинский. «Желтый звук» (в трех версиях — А. Веберна, Т. Хартмана и А. Шнитке)
К. Вайль. «Трехгрошовая опера», «Говорящий „да“», «Расцвет и падение города Махагони», «Семь смертных грехов»
М. В. Матюшин. «Победа над солнцем»
В. Я. Шебалин. Сюита для оркестра № 1 (из музыки к спектаклям «Последний решительный» и «Вступление»)
А. Пуссер. «Ваш Фауст»
Р. Хаубеншток-Рамати. «Комедия»
М. Фелдман. «Neither»
Дж. Кейдж. «Европеры I&II», «Европеры III&IV», «Европера V»
Л. Берио. «Симфония», «Опера»
М. Кагель. «Государственный театр», «Из Германии»
Д. Лигети. «Приключения», «Новые приключения», «Le Grand Macabre»