

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Быстров Денис Викторович

Должность: проректор по учебной и воспитательной работе

Дата подписания: 14.06.2025 18:38:03

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 17.06.2025 № 7)

Утверждено приказом ректора
от 17.06.2025 №____

Согласовано
Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д. В. Быстров

«17» июня 2025 г.

История зарубежной оперы

Рабочая программа дисциплины

Специальность

52.05.02 Режиссура театра

(уровень специалитета)

Специализация

Режиссер музыкального театра: режиссер музыкального спектакля

Форма обучения

Очная

Санкт-Петербург
2025

Рабочая программа дисциплины «История зарубежной оперы» на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество (специалитет), утвержденного приказом ректора Консерватории от 25.01.2022 №23, и с учетом требований ФГОС ВО по специальности 52.05.02 Режиссура театра (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 № 1116.

Автор-составитель: д. иск., профессор А. К. Кенигсберг

Рецензент: д. иск., профессор Н. И. Дегтярева

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры истории зарубежной музыки
«12» мая 2025 г., протокол № 8.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место курса в структуре ОПОП	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	10
6.1. Список литературы	10
6.2. Интернет-ресурсы	11
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	11
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся	11
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения	11
8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания	12
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций	12
8.4. Контрольные материалы	17
Приложение 1.	19
Приложение 2	20

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью дисциплины «История зарубежной оперы» является приобщение обучающегося к историческому процессу развития зарубежной (преимущественно, западноевропейской) оперы в ее важнейших явлениях — от рубежа XVI-XVII веков до середины XX века.

Основные задачи курса:

- воспитание понимания закономерностей исторического развития оперы, его своеобразия и особенностей у различных народов;
- раскрытие связей исторического процесса развития зарубежной оперы с процессом исторического развития общества;
- раскрытие и обоснование специфики художественного отражения действительности в опере и воздействие оперных шедевров на духовную жизнь общества;
- раскрытие исторической преемственности, обновления и обогащения содержания оперы, ее выразительных средств, жанров и форм.

2. Место курса в структуре ОПОП

Данный курс является необходимой составляющей базовой части блока 1 ОПОП подготовки специалиста по специальности **52.05.02 Режиссура театра** (специализация 02 – Режиссер музыкального театра). Курс истории зарубежной оперы призван углубить знания, приобретаемые в ходе изучения курса истории зарубежной музыки.

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	<i>Знать:</i> причины появления социальных обычаев и различий в поведении людей;
	<i>Уметь:</i> адекватно объяснить особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения в процессе взаимодействия с ними; создавать и поддерживать недискриминационную среду взаимодействия при выполнении командной работы;
	<i>Владеть:</i> навыками создания недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач;
ПК-8. Способность к постановке спектаклей в профессиональном музыкальном театре	<i>Знать:</i> теоретические и методические основы режиссуры и актерского мастерства в музыкальном театре; историю и теорию музыкального театра (особенности и основные различия жанров музыкального театра (опера, оперетта, мюзикл); особенности различных национальных школ музыкально-театральных жанров); особенности работы актера в постановках

	разных жанров); особенности художественно-производственного процесса в музыкальном театре.
	<i>Уметь:</i> создавать сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств музыкального театра; руководить художественно-производственным процессом; производить режиссерский анализ литературной и музыкальной основы, разрабатывать замысел спектакля; использовать театроведческую и искусствоведческую литературу при работе над ролью; вести творческий поиск в репетиционной работе с актерами; разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля в сотрудничестве с художником, композитором, хореографом, другими участниками постановочной группы.
	<i>Владеть:</i> музыкальной грамотой; навыком разбора музыкального произведения и чтения партитуры; профессиональными навыками режиссуры в музыкальном театре; основами актерского мастерства в музыкальном театре; имеет опыт постановки музыкального спектакля.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестры
		1-й
Контактная форма (аудиторные занятия):	34	34
Лекционные	24	24
Практические	10	10
Самостоятельная работа	32	32
Вид промежуточной аттестации ¹		ЭКЗ
Общая трудоемкость:		
Часы	66	66
Зачетные единицы	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

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

№ п/п	Наименование тем и разделов курса	Всего часов	Аудиторные занятия (час.), в том числе		Самосто- ятельная работа (час.)
			лекцион- ные	практичес- кие	

1-й семестр					
1.	Возникновение итальянской оперы и ее развитие в XVII-XVIII вв.	4		2	2
2.	Возникновение французской национальной оперы и ее развитие в XVII-XVIII вв. Английская, немецкая и австрийская оперы конца XVII-XVIII вв.	4		2	2
3.	Оперная реформа К.В. Глюка и оперный театр В.А. Моцарта	4		2	2
4.	Национальные оперные школы 1-й половины XIX века	4	2		2
5.	Оперный театр Р. Вагнера	4		2	2
6.	Оперный театр Дж. Верди	4		2	2
7.	Французская опера 2-й половины XIX века	4	2		2
8.	Опера в национальных школах 2-й половины XIX века (Чехия, Венгрия)	4	2		2
9.	Итальянская опера на рубеже XIX-XX веков	4	2		2
10.	Французская опера начала XX века	4	2		2
11.	Опера в Чехии и Венгрии начала XX века	4	2		2
12.	Австрийская и немецкая опера 1-й половины XX века	4	2		2
13.	Оперное творчество И. Стравинского неоклассического периода	4	2		2
14.	Французская опера середины XX века	4	2		2
15.	Итальянская опера середины XX века	4	2		2
16.	Английская опера XX века	3	2		1
17.	Американская опера XX века	3	2		1
Итого:		66	24	10	32

5.2. Содержание программы

Тема 1.

Возникновение итальянской оперы и ее развитие в XVII–XVIII вв.

Возникновение оперы во Флоренции. Предпосылки жанра. Флорентийская камерата. Синтез поэзии, музыки, сценического действия; преобладание речитативного стиля. «Эвридика» О. Ринуччини и Я. Пери.

Клаудио Монтеверди – первый оперный драматург. Эволюция его оперного стиля от «Орфея» до «Коронации Поппеи».

Римская оперная школа; духовная опера или оратория: «Представление о душе и теле» Э. Кавальери; «Святой Алексей» С. Ланди. Венецианская оперная школа;

творчество Ф. Кавалли и М.А. Чести. Неаполитанская оперная школа: творчество А. Скарлатти.

Жанр оперы-seria, ее основные черты.

Возникновение оперы-buffa; ее развитие от Перголези до Чимарозы.

Тема 2.

Возникновение французской национальной оперы и ее развитие в XVII–XVIII вв.

Английская, немецкая и австрийская опера конца XVII – XVIII вв.

Истоки французской национальной оперы – «трагедии в музыке», «лирической трагедии». Ее связи с классицистским театром, балетом. Развитие жанра от Ж.Б. Люлли до Ж.Ф. Рамо. Отличие от оперы-seria.

Возникновение французской комической оперы; ее развитие от Ж.Ж. Руссо до А. Гретри. Отличие от оперы-buffa.

Оперные жанры эпохи Французской революции. «Опера ужаса и спасения» и творчество Л. Керубини.

Экспансия итальянской оперы в Англию, Германию и Австрию. Специфика английского музыкального театра и творчество Г. Пёрселла. Его единственная опера «Дидона и Эней».

Лондонский период творчества Г.Ф. Генделя; его трактовка жанра оперы-seria.

Возникновение комического жанра в Англии и Германии. Австрийский зингшпиль. Его отличие от оперы-buffa.

Тема 3.

Оперная реформа К.В. Глюка. Оперный театр В.А.Моцарта.

Кризис серьезных оперных жанров в середине XVIII в. Эволюция реформаторских опер Глюка от «Орфея и Эвридики» до «Ифигении в Тавриде». Сотрудничество с Р. Кальцабиджи и Ф. дю Руле.

Трактовка жанра оперы-seria в творчестве Моцарта. Многообразие комических жанров; создание классического национального зингшпиля в его трех разновидностях – бытовом, ориентальном, фантастическом. Особое место жанра *dramma giocoso*. Сотрудничество с Л. да Понте.

Тема 4.

Национальные оперные школы в 1-й половине XIX в.

а) возникновение немецкой романтической оперы и ее развитие

Особое положение «Фиделио» Бетховена. Возникновение немецкой романтической оперы. Этапы ее развития. Первое 15-летие (Э.Т.А.Гофман, Л.Шпор, ранние оперы К.М. фон Вебера). Зрелые оперы Вебера 1820-х гг. и их разновидности: сказочно-бытовая, рыцарская, фантастическая. Дальнейшее развитие немецкой оперы между Вебером и Вагнером.

б) итальянская опера 1-й половины XIX в.

Мировое значение итальянской оперы и стиля *bel canto*, их влияние на другие национальные школы. Обновление двух традиционных итальянских жанров – *seria* и *buffa* – в творчестве Дж. Россини; трактовка романтических сюжетов («Отелло», «Золушка»); последняя опера-seria («Семирамида»). Создание нового жанра серьезной оперы: героико-патриотическая опера «Моисей» как непосредственное отражение

национально-освободительной борьбы в Италии XIX в. Сочетание итальянских и французских традиций в «Вильгельме Телле».

Обращение к современной драматургии, утверждение типичных романтических тем в творчестве В. Беллини («Пират», «Сомнамбула», «Норма», «Пуритане»). Вершина *bel canto*.

Разнообразие оперных жанров в творчестве Г. Доницетти: итальянские: мелодрама («Анна Болейн», «Лючия ди Ламмермур»), опера-buffa («Любовный напиток», «Дон Паскуале»); французские: большая опера («Фаворитка»), комическая («Дочь полка»).

в) французская опера 1-й половины XIX в.

Первое 15-летие: стиль ампир («Весталка» Г. Спонтини). Комическая опера 1820-х гг.: проникновение романтических черт («Белая дама» А. Буальдье). Возникновение жанра большой романтической оперы в конце 1820-х гг. («Немая из Портичи» Ф. Обера) и ее расцвет в 1830-1840 гг. в творчестве Дж. Мейербера. Сотрудничество с Э. Скрибом. Влияние большой оперы на другие национальные школы.

Тема 5.

Оперный театр Р.Вагнера.

Теоретическое обоснование оперной реформы в литературных трудах. Преемственная связь с традициями Глюка и Вебера. Начало реформы: от «Летучего голландца» до «Лоэнгрина». Воплощение реформы в тетралогии «Кольцо нибелунга». Различные решения в «Тристане и Изольде» и «Мейстерзингерах»: выбор сюжета; отношение к традициям. «Парсифаль» – итог творчества Вагнера.

Тема 6.

Оперный театр Дж. Верди.

Оперы 1840-х гг. как отражение борьбы итальянского народа за освобождение; трактовка библейских и исторических сюжетов; роль хора. Разные типы героических опер (столкновения народов – от «Навуходоносора» до «Битвы при Леньяно», разбойничья тематика – «Эрнани»). Психологическая разработка характеров («Макбет»). Первое обращение к лирическому жанру и социальному конфликту («Луиза Миллер»). Первая вершина творчества – три оперы начала 1850-х гг. («Риголетто», «Трубадур», «Травиата»): новые выразительные средства. Многообразные, поиски в следующем 15-летии: разработка крупных жанров (от «Сицилийской вечерни» до «Дон Карлоса»); утверждение сквозной формы («Симон Бокканегра»); развитие традиций итальянской оперы («Бал-маскарад»). Вторая вершина творчества: «Аида», «Отелло», «Фальстаф»; симфонизация жанра оперы.

Тема 7.

Французская опера 2-й половины XIX в.

Кризис большой и комической оперы. Возникновение жанра лирической оперы. Ее развитие от Гуно до Массне; трактовка великих произведений мировой литературы. Ориентальная тематика («Искатели жемчуга» Бизе, «Лакме» Делиба). Воздействие лирической оперы на иные жанры («Африканка» Мейербера, «Самсон и Далила» Сен-Санса, «Гамлет» Тома). Вершина реализма – «Кармен» Бизе. Натурализм во французском музыкальном театре: оперы А. Брюно и Г. Шарпантье.

Тема 8.

Опера в национальных школах 2-й половины XIX в. (Чехия, Венгрия).

Возникновение чешской национальной оперы в творчестве Б.Сметаны. Ее жанры – исторический, комический. Продолжение традиций Сметаны и иные решения в оперном творчестве А.Дворжака. Высшее достижение в новом жанре лирической сказки («Русалка»).

Тема 9.

Итальянская опера на рубеже XIX – XX вв.

Веризм в итальянской литературе, его образы и жанры. Веризм в опере («Сельская честь» П. Масканьи, «Паяцы» Р.Леонкавалло). Сохранение романтических традиций в многоактных операх на исторические сюжеты («Андре Шенье», «Федора» У.Джордано, «Адриенна Лекуврер» Ф. Чилеа).

Творчество Дж. Пуччини и веризм. Выбор романтических сюжетов в ранних операх 1880-х гг. Достижения в четырех операх 1890-1900 гг. («Манон Леско», «Богема», «Тоска», «Мадам Баттерфляй»). Сотрудничество с Л. Илликой и Дж. Джакозой. Искания 1905-1910-х гг.: особое положение «Девушки с Запада». Различные решения в триптихе одноактных опер. Открытие новых путей в «Турандот».

Тема 10.

Французская опера начала XX века.

Импрессионизм в музыкальном театре. Оперы на сюжеты М. Метерлинка; использование полного прозаического текста драмы. Новые выразительные средства в «Пелее и Мелизанде» К.Дебюсси: французский тип декламации, роль оркестра; творческая полемика с Вагнером. Оперы М.Равеля «Испанский час» и «Дитя и волшебство»: различные жанровые решения; связь с традициями оперы-buffa, оперы-балета.

Тема 11.

Опера в Чехии и Венгрии начала XX в.

Создание реалистической драмы в творчестве Л. Яначека («Ее падчерица»); оперы на русские сюжеты («Катя Кабанова», «Из мертвого дома»). Различная трактовка фантастических сюжетов – народная сказка («Приключения лисички-плутовки»), философская притча («Средство Макропулоса»).

Мировой шедевр венгерской национальной оперной школы – единственная опера Б. Бартока «Замок герцога Синяя Борода». Особенности трактовки сюжета, выбор музыкально-выразительных средств в свете основных стилевых направлений начала XX в.: новый подход к фольклору, воплощение особенностей национальной речи.

Тема 12.

Австрийская и немецкая опера 1-й половины XX в.

Воплощение экспрессионизма в оперном творчестве композиторов нововенской школы – А.Шёнберга («Ожидание») и А.Берга («Воцтек»). Использование додекафонии в последних (неоконченных) операх «Моисей и Аарон» Шёнберга и «Лулу» Берга. Сочетание черт экспрессионизма и романтизма в операх Ф. Шрекера «Отмеченные», А. фон Цемлинского «Флорентийская трагедия», Э. Корнгольда «Мертвый город». Своеобразное преломление экспрессионизма в операх Э. Кренека («Джонни наигрывает», «Прыжок через тень»); воздействие джаза.

Р. Штраус – крупнейший оперный композитор 1-й половины XX в. Обращение к традициям Вагнера в ранних операх («Гунтрам», «Без огня»); их развитие в сочетании с элементами экспрессионизма («Саломея», «Электра»). Преломление традиций Моцарта в

«Кавалере розы»; дальнейшее развитие этой линии («Молчаливая женщина», «Арабелла»). Поворот к неоклассицизму («Ариадна на Наксосе»); продолжение античной темы («Египетская Елена», «Любовь Данаи», «Дафна»). Духовное завещание композитора – «Каприччио». Сотрудничество с Г. фон Гофмансталем и С.Цвейгом.

Оперное творчество П.Хиндемита. Различные эксперименты в ранних операх 1920-х гг.: экспрессионизм, урбанизм, неоклассицизм. Масштабные философские концепции в исторических операх «Художник Матис» и «Гармония мира»; отражение в них идей и событий современности.

Театральные жанры К. Орфа, синтезирующие особенности музыкального и драматического театра. Отклик на события действительности в разнообразных сюжетах и жанрах: народно-сказочная комедия, «баварская пьеса», античная трагедия. Трактовка жанра комической оперы в «Умнице».

Тема 13.

Оперное творчество И. Стравинского неоклассического периода.

Центральное положение неоклассического периода в эволюции оперного творчества И.Стравинского. Особое значение барокко. Выбор различных сюжетов, языков, жанров в качестве моделей: в опере «Царь Эдип» – оратория (в частности Генделя); особая роль хора; в опере «Похождения повесы» – синтез английского музыкального театра XVII-XVIII вв. и итальянской *dramma giocoso*.

Тема 14.

Французская опера середины XX в.

Оперное творчество композиторов группы «Шести». Эволюция оперного творчества Ф. Пуленка: опера-buffa «Грудь Тирезия», историческая религиозно-философская драма «Диалоги кармелиток», современная монодрама «Человеческий голос». Оперные искания Д. Мийо: оперы-минутки, трилогия «Орестея», большие исторические оперы «Христофор Колумб», «Боливар». Оперы А. Онегера на библейские («Юдифь», «Царь Давид») и античные («Антигона») сюжеты. Их связи с ораторией – важнейшим жанром творчества композитора; преломление традиций Генделя и Баха.

Тема 15.

Итальянская опера середины XX в.

Возрождение старых национальных традиций, утверждение неоклассицизма в операх 1920-х – 1930-х гг.; их сочетание с чертами романтизма и импрессионизма в опере О.Респиги «Пламя». Полемика с веризмом, глубокая религиозность в операх И. Пиццетти («Дебора и Иаиль», «Убийство в соборе»). Сложная стилистика трилогии «Орфеиды» Дж. Малипьеро, объединяющая миф и историю, игровую эстетику комедии *dell'arte* и символику философской аллегории.

Тема 16.

Английская опера XX в.

Оперное творчество композиторов английского музыкального возрождения. Вершина достижений – оперы Б.Бриттена. Их жанры: психологическая драма (от «Питера Граймса» до «Смерти в Венеции»), комедия («Альберт Херринг»), притча для церковного исполнения на христианские и буддистские сюжеты, детская игра. Трактовка одноактной оперы на античный («Поругание Лукреции») и фантастический («Поворот винта») сюжеты.

Тема 17.

Американская опера XX в.

Рождение национальной оперы в XX веке. «Порги и Бесс» Дж. Гершвина – синтез оперы и мюзикла. Мюзикл «Оклахома!» Р. Роджерса и О. Хаммерстайна как «народная американская опера». «Вестсайдская история» Л. Бернштейна – «трагическая музыкальная комедия». Итальянская опера на американской почве – оперы Дж. Менотти. «Ванесса» С. Барбера – образец «большого оперного стиля» середины века.

Новейшая история американской оперы: Ф. Гласс, Дж. Адамс, Дж. Корильяно.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

- Дегтярева, Н.И. «Аида», «Отелло», «Фальстаф» Дж. Верди: интонационный сюжет и музыкальная драматургия: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб : СПбГК (Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова), 2015. — 51 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=73039 — Загл. с экрана.
- Дегтярева, Н.И. Модерн и австро-немецкая опера начала XX века: Р. Штраус. Ф. Шрекер. А. Цемлинский: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб : СПбГК (Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова), 2014. — 138 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=73038 — Загл. с экрана.
- Кенигсберг, А.К. Россини, Беллини, Доницетти: 24 итальянские оперы первой половины XIX века. История создания, сюжет, музыка: учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб : СПбГК (Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова), 2012. — 274 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=73083
- Кенигсберг, А.К. Рихард Вагнер. Годы изгнания (1849–1864): учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб : СПбГК (Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова), 2008. — 182 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=73109
- Кенигсберг, А.К. «Кольцо Нибелунга» Вагнера: очерк [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — СПб : СПбГК (Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова), 2004. — 88 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=73081
- Кенигсберг, А.К. От Вебера до Рихарда Штрауса: 24 немецкие оперы XIX – первой половины XX вв. История создания, сюжет, музыка: учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб : СПбГК (Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова), 2010. — 227 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=73104
- Кенигсберг, А.К. От Обера до Массне: 24 французские оперы XIX века. История создания, сюжет, музыка: учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб : СПбГК (Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова), 2013. — 295 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=73082
- Кенигсберг, А.К. Итальянская опера на рубеже XIX–XX веков: учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб : СПбГК (Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова), 2014. — 98 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=73080

6.2. Интернет-ресурсы

1. Учебные пособия, нотная литература, словари, архив классической музыки, художественная музыкальная литература: <http://intoclassics.net>
2. Учебные пособия, нотная литература: <http://notes.tarakanov.net>

3. Энциклопедия, словарь, аудиозаписи: <http://www.belcanto.ru>
4. Библиотека ТГПИ <http://library.tgpi.ru/main>
5. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: <http://e.lanbook.com/>
6. Национальная Электронная Библиотека <https://rusneb.ru/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине «История зарубежной оперы» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

Радиофицированные учебные аудитории с необходимым количеством посадочных мест, оснащённые роялями (пианино), учебными досками, переносной и стационарной аудио- и видеоаппаратурой, нотный материал, аудио- и видеозаписи.

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	<i>Знать:</i> причины появления социальных обычаев и различий в поведении людей;
	<i>Уметь:</i> адекватно объяснить особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения в процессе взаимодействия с ними; создавать и поддерживать недискриминационную среду взаимодействия при выполнении командной работы;
	<i>Владеть:</i> навыками создания недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач;
ПК-8. Способность к постановке спектаклей в профессиональном музыкальном театре	<i>Знать:</i> теоретические и методические основы режиссуры и актерского мастерства в музыкальном театре; историю и теорию музыкального театра (особенности и основные различия жанров музыкального театра (опера, оперетта, мюзикл); особенности различных национальных школ музыкально-театральных жанров); особенности работы актера в постановках разных жанров); особенности художественно-производственного процесса в музыкальном театре.
	<i>Уметь:</i> создавать сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств музыкального театра; руководить

	художественно-производственным процессом; производить режиссерский анализ литературной и музыкальной основы, разрабатывать замысел спектакля; использовать театроведческую и искусствоведческую литературу при работе над ролью; вести творческий поиск в репетиционной работе с актерами; разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля в сотрудничестве с художником, композитором, хореографом, другими участниками постановочной группы.
	<i>Владеть:</i> музыкальной грамотой; навыком разбора музыкального произведения и чтения партитуры; профессиональными навыками режиссуры в музыкальном театре; основами актерского мастерства в музыкальном театре; имеет опыт постановки музыкального спектакля.

8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

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

Форма промежуточной аттестации — зачёт с оценкой в конце 1-го семестра, проводится по билетам.

Наряду с вопросами на усмотрение педагога студенту может быть предложен аудиотест — 5–6 фрагментов из произведений, включенных в список основной музыкальной литературы.

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> причины появления социальных обычаев и различий в поведении людей;	<i>Не знает</i> причины появления социальных обычаев и различий в поведении людей;	<i>Знает частично</i> причины появления социальных обычаев и различий в поведении людей;	<i>Знает в достаточной степени</i> причины появления социальных обычаев и различий в поведении людей;	<i>Знает в полной мере</i> причины появления социальных обычаев и различий в поведении людей;

			поведении людей;	людей;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				
<i>Уметь:</i> адекватно объяснить особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения в процессе взаимодействия с ними; создавать и поддерживать недискриминац ионную среду взаимодействия при выполнении командной работы;	<i>Не умеет</i> адекватно объяснить особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения в процессе взаимодействия с ними; создавать и поддерживать недискриминац ионную среду взаимодействия при выполнении командной работы;	<i>Умеет,</i> <i>допуская</i> <i>фактические</i> <i>ошибки и</i> <i>неточности,</i> адекватно объяснить особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения в процессе взаимодействия с ними; создавать и поддерживать недискриминац ионную среду взаимодействия при выполнении командной работы;	<i>Умеет в</i> <i>достаточной</i> <i>мере</i> адекватно объяснить особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения в процессе взаимодействия с ними; создавать и поддерживать недискриминац ионную среду взаимодействия при выполнении командной работы;	<i>Умеет свободно</i> адекватно объяснить особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения в процессе взаимодействия с ними; создавать и поддерживать недискриминац ионную среду взаимодействия при выполнении командной работы;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				
<i>Владеть:</i> навыками создания недискриминац ионной среды взаимодействия при выполнении профессиональн ых задач	<i>Не владеет</i> навыками создания недискриминац ионной среды взаимодействия при выполнении профессиональн ых задач	<i>Слабо владеет</i> навыками создания недискриминац ионной среды взаимодействия при выполнении профессиональн ых задач	<i>В целом владеет</i> навыками создания недискриминац ионной среды взаимодействия при выполнении профессиональн ых задач	<i>В полной мере</i> <i>владеет</i> навыками создания недискриминац ионной среды взаимодействия при выполнении профессиональн ых задач

ПК-8. Способность к постановке спектаклей в профессиональном музыкальном театре

Индикаторы Достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: зачёт с оценкой в рамках промежуточной аттестации				
<i>Знать:</i> теоретические и методические основы режиссуры и актерского мастерства в музыкальном театре; историю и теорию музыкального театра (особенности и основные различия жанров музыкального театра (опера, оперетта, мюзикл); особенности различных национальных школ музыкально- театральных жанров); особенности работы актера в постановках разных жанров); особенности художественно- производственного процесса в музыкальном театре	<i>Не знает</i> теоретические и методические основы режиссуры и актерского мастерства в музыкальном театре; историю и теорию музыкального театра (особенности и основные различия жанров музыкального театра (опера, оперетта, мюзикл); особенности различных национальных школ музыкально- театральных жанров); особенности работы актера в постановках разных жанров); особенности художественно- производственно го процесса в музыкальном театре	<i>Знает</i> лишь частично теоретические и методические основы режиссуры и актерского мастерства в музыкальном театре; историю и теорию музыкального театра (особенности и основные различия жанров музыкального театра (опера, оперетта, мюзикл); особенности различных национальных школ музыкально- театральных жанров); особенности работы актера в постановках разных жанров); особенности художественно- производственно го процесса в музыкальном театре);	<i>Знает</i> хорошо теоретическ ие и методически е основы режиссуры и актерского мастерства в музыкально м театре; историю и теорию музыкально го театра (особенност и и основные различия жанров музыкально го театра (опера, оперетта, мюзикл); особенности различных национальн ых школ музыкально- театральных жанров); особенности работы актера в постановках разных жанров); особенности художествен но- производств енного процесса в музыкально	<i>Знает</i> в полной мере теоретически е и методические основы режиссуры и актерского мастерства в музыкальном театре; историю и теорию музыкальног о театра (особенности и основные различия жанров музыкальног о театра (опера, оперетта, мюзикл); особенности различных национальны х школ музыкально- театральных жанров); особенности работы актера в постановках разных жанров); особенности художествен но- производстве нного процесса в музыкальном театре

			м театре	
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: зачёт с оценкой в рамках промежуточной аттестации				
Уметь: создавать сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств музыкального театра; руководить художественно-производственным процессом; производить режиссерский анализ литературной и музыкальной основы, разрабатывать замысел спектакля; использовать театроведческую и искусствоведческую литературу при работе над ролью; вести творческий поиск в репетиционной работе с актерами; разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля в сотрудничестве с художником, композитором, хореографом, другими участниками постановочной группы.	Не умеет создавать сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств музыкального театра; руководить художественно-производственным процессом; производить режиссерский анализ литературной и музыкальной основы, разрабатывать замысел спектакля; использовать театроведческую и искусствоведческую литературу при работе над ролью; вести творческий поиск в репетиционной работе с актерами; разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля в сотрудничестве с художником, композитором, хореографом, другими участниками постановочной	Умеет частично создавать сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств музыкального театра; руководить художественно-производственным процессом; производить режиссерский анализ литературной и музыкальной основы, разрабатывать замысел спектакля; использовать театроведческую и искусствоведческую литературу при работе над ролью; вести творческий поиск в репетиционной работе с актерами; разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля в сотрудничестве с художником, композитором, хореографом, другими участниками	Умеет с отдельными недочетами создавать сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств музыкального театра; руководить художественным производством; производить режиссерский анализ литературной и музыкальной основы, разрабатывать замысел спектакля; использовать театроведческую и искусствоведческую литературу при работе над ролью; вести творческий поиск в репетиционной работе с актерами; разрабатывать	Умеет свободно создавать сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств музыкального театра; руководить художественным производством; производить режиссерский анализ литературной и музыкальной основы, разрабатывать замысел спектакля; использовать театроведческую и искусствоведческую литературу при работе над ролью; вести творческий поиск в репетиционной работе с актерами; разрабатывать

	группы.;	постановочной группы.	ь аудиовизуальное оформление спектакля в сотрудничестве с художником, композитором, хореографом, другими участниками постановочной группы.;	ь аудиовизуальное оформление спектакля в сотрудничестве с художником, композитором, хореографом, другими участниками постановочной группы.;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: зачёт с оценкой в рамках промежуточной аттестации				
<i>Владеть:</i> музыкальной грамотой; навыком разбора музыкального произведения и чтения партитуры; профессиональным и навыками режиссуры в музыкальном театре; основами актерского мастерства в музыкальном театре; имеет опыт постановки музыкального спектакля.;	<i>Не владеет</i> музыкальной грамотой; навыком разбора музыкального произведения и чтения партитуры; профессиональным и навыками режиссуры в музыкальном театре; основами актерского мастерства в музыкальном театре; имеет опыт постановки музыкального спектакля.;	<i>Владеет</i> лишь частично музыкальной грамотой; навыком разбора музыкального произведения и чтения партитуры; профессиональными навыками режиссуры в музыкальном театре; основами актерского мастерства в музыкальном театре; имеет опыт постановки музыкального спектакля.	<i>Владеет</i> хорошо музыкальной грамотой; навыком разбора музыкального произведения и чтения партитуры; профессиональными навыками режиссуры в музыкальном театре; основами актерского мастерства в музыкальном театре; имеет опыт постановки музыкального спектакля.;	<i>Владеет</i> в полной мере музыкальной грамотой; навыком разбора музыкального произведения и чтения партитуры; профессиональными навыками режиссуры в музыкальном театре; основами актерского мастерства в музыкальном театре; имеет опыт постановки музыкального спектакля.

**Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов
оценивания компонентов компетенций**

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс. количество – 100 баллов)			
	нулево й	порогово й	средни й	высоки й
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 аналитические аспекты в ходе ответа	0-10	11-14	15-17	18-20
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, а также свободно ориентируется в нотном тексте.

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, обнаруживает 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, а также их произведений (в рамках своего билета). 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 вопросами билета только частично, и проявляет беспомощность при ответе на дополнительные или наводящие вопросы. При этом студент не умеет ориентироваться в нотном тексте, не владеет профессиональной терминологией.

Фактором, влияющим на снижение оценки ответа, является также малограмотная речь с использованием жаргонных и просторечных выражений, неумение правильно пользоваться музыкальными терминами.

Критерии оценивания

При оценке ответа студента на зачете и экзамене учитываются

- правильность ответа на вопросы;
- содержание и полнота ответа на поставленные дополнительные вопросы;
- логика изложения материала ответа;
- умение увязывать исторические и аналитические аспекты вопроса;
- культура устной речи студента.

Шкала оценивания

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, а также свободно ориентируется в нотном тексте.

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, а также их произведений (в рамках своего билета). 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. При этом студент не умеет ориентироваться в нотном тексте, не владеет профессиональной терминологией.

Фактором, влияющим на снижение оценки ответа, является также малограмотная речь с использованием жаргонных и просторечных выражений, неумение правильно пользоваться музыкальными терминами.

8.4. Контрольные материалы

8.4.1. Музыкальная литература

Пери. «Эвридика».
Монтеверди. «Орфей», «Коронация Поппеи».
Люлли. «Армида».
Рамо. «Галантные Индии», «Зороастр».
Пёрселл. «Дидона и Эней».
Гендель. «Ринальдо», «Юлий Цезарь».
Кавалли. «Каллисто».
Вивальди. «Неистовый Роланд».
Перголези. «Служанка-госпожа».
Глюк. «Орфей и Эвридика», «Альцеста», «Ифигения в Авлиде», «Ифигения в Тавриде».
Моцарт. «Идоменей», «Похищение из сераля», «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Так поступают все», «Волшебная флейта».
Бетховен. «Фиделио».
Вебер. «Вольный стрелок», «Эврианта», «Оберон».
Россини. «Танкред», «Севильский цирюльник», «Золушка», «Отелло», «Моисей», «Семирамида», «Вильгельм Телль».
Беллини. «Пират», «Сомнамбула», «Норма», «Пуритане».
Доницетти. «Анна Болейн», «Любовный напиток», «Лючия ди Ламмермур», «Дон Паскуале», «Фаворитка», «Дочь полка».
Буальдьё. «Белая дама».
Обер. «Фра Дьяволо», «Немая из Портичи».
Мейербер. «Роберт-Дьявол», «Гугеноты», «Пророк», «Африканка».
Вагнер. «Риенци», «Летучий голландец», «Тангейзер», «Лоэнгрин», тетралогия «Кольцо Нибелунга», «Тристан и Изольда», «Мейстерзингеры», «Парсифаль».
Верди. «Навуходоносор», «Ломбардцы», «Эрнани», «Макбет», «Битва при Леньяно», «Луиза Миллер», «Риголетто», «Трубадур», «Травиата», «Симон Бокканегра», «Бал-маскарад», «Сила судьбы», «Дон Карлос», «Аида», «Отелло», «Фальстаф».
Гуно. «Фауст», «Ромео и Джульетта».
Бизе. «Искатели жемчуга», «Кармен».
Делиб. «Лакме».
Тома. «Миньон», «Гамлет».
Массне. «Манон», «Вертер».
Сен-Санс. «Самсон и Далила».
Оффенбах. «Сказки Гофмана».
Сметана. «Проданная невеста», «Далибор».
Дворжак. «Черт и Кача», «Русалка».
Масканьи. «Сельская честь».
Леонкавалло. «Паяцы».
Джордано. «Андре Шенье».
Чилеа. «Адриенна Лекуврер».
Пуччини. «Манон Леско», «Богема», «Тоска», «Мадам Баттерфляй», «Девушка с Запада», «Триптих», «Турандот».
Дебюсси. «Пеллеас и Мелизанда».
Равель. «Испанский час», «Дитя и волшебство».
Р.Штраус. «Саломея», «Электра», «Кавалер розы», «Ариадна на Наксосе», «Арабелла», «Женщина без тени», «Дафна», «Каприччио».
Шёнберг. «Ожидание», «Моисей и Аарон».
Берг. «Воццек», «Лулу».
Стравинский. «Царь Эдип», «Похождения повесы».
Яначек. «Ее падчерица», «Катя Кабанова».
Барток. «Замок герцога Синяя Борода».
Пуленк. «Диалоги кармелиток», «Человеческий голос».
Хиндемит. «Новости дня», «Кардильяк», «Художник Матис».
Орф. «Умница».

Бриттен. «Питер Граймс», «Поворот винта», «Альберт Херринг», «Смерть в Венеции».
Гершвин. «Порги и Бесс».

8.4.2. Текущая аттестация

Примерные тесты²

1. Первая опера на исторический сюжет: *Эвридика, Сомнамбула, Коронация Поппеи*.
2. Автор оперы *Леонора*: Бетховен, Моцарт, Глюк.
3. Оперы Россини на французском языке: *Итальянка в Алжире, Вильгельм Телль, Золушка*.
4. Оперы Беллини с благополучной развязкой: *Капулетти и Монтекки, Норма, Пуритане*.
5. Оперы Верди на французском языке: *Дон Карлос, Риголетто, Трубадур*.
6. Оперы Вагнера на бытовой сюжет: *Лоэнгрин, Парсифаль, Нюрнбергские мейстерзингеры*.
7. Оперы Оффенбаха: *Сказки Гофмана, Орфей в аду, Перикола*.

Шкала оценивания тестов

Процент правильных ответов	Оценка
81 – 100 %	Отлично (Зачтено)
66 – 80 %	Хорошо (Зачтено)
50 – 65 %	Удовлетворительно (Зачтено)
0 – 49 %	Неудовлетворительно (Не зачтено)

8.4.3. Промежуточная аттестация

Примерный перечень вопросов к зачёту с оценкой

Возникновение оперы во Флоренции
Оперное творчество Монтеверди
Опера-seria и опера-buffa
Возникновение оперы во Франции
Оперное театр Рамо
Французская комическая опера XVIII в.
Оперная реформа Глюка
Оперный театр Моцарта
Возникновение немецкой романтической оперы и творчество Вебера
Развитие итальянской оперы в 1-й половине XIX в.
Французская опера 1-й половины XIX в. и творчество Мейербера
Оперная реформа Вагнера
Оперное творчество Верди 1840-х гг.
Оперное творчество Верди 1855-1860-х гг.
Позднее творчество Верди
Французская лирическая опера от Гуно до Массне
Итальянская опера на рубеже XIX-XX вв. и творчество Пуччини
Оперное творчество Яначека
Оперное творчество Стравинского неоклассического периода
Оперное творчество Бриттена

Приложение 1.

Методические рекомендации для преподавателей

² Подобные тесты могут быть использованы как для текущей, так и для промежуточной аттестации обучающихся.

Программа курса «История зарубежной оперы» предполагает следующие виды учебной деятельности: аудиторные занятия в варианте групповых / мелкогрупповых³, 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 произведений с комментарием преподавателя и последующим обсуждением. Практические занятия могут также включать исполнение студентами произведений, входящих в программу курса истории зарубежной музыки, с последующим обсуждением.

Содержательной особенностью данного курса является сочетание в нем базового исторического подхода (широта общекультурного контекста в неразрывной связи с вопросами общей истории) и опоры на музыкально-теоретическую методологию историко-стилевого анализа (проблемы музыкального языка, техники композиции, жанра, формы, авторского стиля и стиля эпохи, стилевой эволюции). В лекциях и семинарских сообщениях, посвященных исторической проблематике, должна быть особенно четко выдержана систематизация конкретных фактов и методических материалов; необходимо стремиться к максимально логичному и упорядоченному их изложению. Проблемы авторского стиля (стиля эпохи) должны раскрываться с помощью глубокого изучения музыкального текста, путем выявления и постижения стилевых закономерностей, складывающихся в конкретных произведениях одного автора либо композиторов-современников — принадлежащих к одной национальной школе, представляющих разные традиции, направления, течения и т.п.

В качестве закрепления и обобщения пройденного материала рекомендуется делать синхронистические «срезы» по определенным эпохам (векам, десятилетиям, годам), чтобы студенты могли составить более четкое представление о ведущих тенденциях данного периода. Сюда же можно включить краткие экскурсы в смежные виды искусств.

Приложение 2

. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Самостоятельная работа студентов — это неотъемлемая часть их образовательной деятельности, протекающая во внеучебное время, без непосредственного участия педагога, но по его заданию. Программа дисциплины «История зарубежной оперы» в обязательном порядке предусматривает самостоятельную работу студентов со специальной (нотной, учебно-методической, научной) литературой. Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине является составной частью научно-исследовательской работы студентов и важным компонентом учебной практики.

Дисциплина «История зарубежной оперы» охватывает большой исторический период, поэтому самостоятельная работа студентов должна вестись планомерно и целенаправленно, в течение всего периода освоения курса.

Основой для самостоятельной работы является весь комплекс знаний, умений и навыков, полученных обучающимся на лекционных и практических занятиях.

³ Мелкогрупповой вариант деления контингента возможен для проведения практических занятий в формате семинара.

Самостоятельная работа студентов в той же мере должна быть направлена на планомерное освоение всех заявленных в программе дисциплины профессиональных компетенций. Таким образом, самостоятельная работа имеет два основных направления: ознакомление с музыкальными произведениями, изучаемыми в курсе истории зарубежной музыки, и работа с учебно-методической, научной, справочной литературой. Изучение музыкальных произведений предполагает прослушивание аудиозаписей и просмотр видео с клавиром и (или) партитурой, по мере возможности — игру на фортепиано симфонических, оперных и камерных сочинений различных эпох и жанров. Также в течение семестра студентам рекомендуется регулярное посещение спектаклей и концертов, в программу которых входят изучаемые произведения. Это позволяет не только расширить общекультурный кругозор обучающихся, но и затронуть разнообразные (в первую очередь исполнительские) аспекты современного бытования произведений различных стилей, жанров и эпох. События в культурной жизни Санкт-Петербурга (премьеры опер, выступления известных музыкантов) могут быть представлены в качестве тем для обсуждения на аудиторных практических занятиях.

В процессе изучения дисциплины студент должен активно пользоваться фондами Научной музыкальной библиотеки СПбГК⁴, техническими средствами, которыми располагают Медиацентр и специально оборудованные компьютерные классы.

Литература для самостоятельной работы

Векслер Ю.С. Альбан Берг и его время [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Векслер Ю.С.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2012.— 60 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18665>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Векслер Ю.С. Новая венская школа в контексте австро-немецкой музыкальной культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Векслер Ю.С.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2012.— 24 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/23704>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Кириллина Л. В. Бетховен. Жизнь и творчество: В 2-х т. М., 2009.

Кенигсберг А.К. Карл Мария фон Вебер. СПб., 2006.

Кенигсберг А.К. Оперы Вагнера 1840-х годов. СПб., 2008.

Куклев А.В. Оперное творчество Клаудио Монтеверди. У истоков belcanto [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Куклев А.В.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2014.— 88 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/29743> — ЭБС «IPRbooks», по паролю

Друскин М. С. Собрание сочинений в 7 т. / Ред.-сост. Л. Г. Ковнацкая. Т. 4. Игорь Стравинский. СПб., 2009.

Фаттахова, Л.Р. История музыки / И.А. Никеева, Л.Р. Фаттахова .— опубликовано впервые .— Омск : Омский госуниверситет, 2004 .— ISBN --5-7779-0434-3 // <http://www.rucont.ru/efd/319>

Кириллина Л. В. Реформаторские оперы Глюка. М., 2006.

Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 года. Т. 1, 2. М., 1982–1983.

Луцкер П., Сусидко И. Моцарт и его время. М.: Классика–XXI, 2008.

Мугинштейн М. Хроника мировой оперы: 1600–2000. Екатеринбург, 2005.

111 опер: справочник-путеводитель / Ред.-сост. А. Кенигсберг, ред. Л. Михеева. СПб., 2001.

Конен В. Клаудио Монтеверди. М., 1971.

Конен В. Пёрселл и опера. М., 1978.

⁴ Для подготовки студентов к зачетам и экзамену в нотный отдел Научной музыкальной библиотеки СПбГК заблаговременно подается список музыкальной литературы, необходимой для данной конкретной группы.

- Роллан Р. Люлли. Гендель / Музыканты прошлых дней. Музыкально-историческое наследие. Вып. 2. М., 1987.
- Власова Н. О. Творчество Арнольда Шёнберга. М., 2010.
- Бела Барток сегодня / Ред.-сост. М. В. Воинова, Е. И. Чигарёва. М.: НИЦ «Московская консерватория», 2012.
- Леонтьева О. Т. Книга о Карле Орфе. М., 2012. 3-е изд., перераб. и доп.
- Малиньон Ж. Жан Филипп Рамо. Л., 1983.
- Федосеев И. Оперы Генделя и Королевская академия музыки в Лондоне (1720-1728). СПб., 1996.
- Соллертинский И. Глюк / Исторические этюды. Л., 1963.
- Черная Е. Моцарт и австрийский музыкальный театр. М., 1963.
- Бронфин Е. Россини. Жизнь и творчество в материалах и документах. М., 1973.
- Фраккаролли А. Россини. М., 1987.
- Пастура Ф. Беллини. М., 1989.
- Крунтяева Т. Винченцо Беллини. Л., 1984.
- Донатти-Петтени Дж. Гаэтано Доницетти. Л., 1980.
- Фраккаролли А. Доницетти. СПб., 2003.
- Соллертинский И. Мейербер. / Исторические этюды. Л., 1963.
- Друскин М. Рихард Вагнер. М., 1963.
- Оперы Верди. Путеводитель. М., 1971.
- Соловцова Л. Верди. Изд. 2. М., 1986.
- Тилес Б. «Фауст» – опера Гуно. Л., 1990.
- Хохловкина А. Жорж Бизе. М., 1954.
- Соллертинский И. Жак Оффенбах. // Исторические этюды. Л., 1963.
- Мартынов И. Сметана. М., 1963.
- Егорова Н. Дворжак. М., 1997.
- Торадзе Г. Леонкавалло и его опера «Паяцы». М., 1960.
- Кокорева Л. Клод Дебюсси. М., 2010.
- Смирнов В. Морис Равель и его творчество. Л., 1981.
- Краузе Э. Рихард Штраус. Образ и творчество. М., 1961.
- Нестьев И. «Ее падчерица». Яначека. М., 1960.
- Нестьев И. Бела Барток. М., 1969.
- Дюмениль Р. Современные французские композиторы группы «Шести». Л., 1964.
- Ярустовский Б. Игорь Стравинский. М., 1968.
- Левая Т., Леонтьева О. Пауль Хиндемит. М., 1974.
- Леонтьева О. Карл Орф. М., 1984.
- Ковнацкая Л. Бенджамин Бриттен. М., 1984.
- Юэн Д. Джордж Гершвин. Путь к славе. М., 1989.

Учебники, хрестоматии по всему курсу; справочная литература

- Розенишльд К. К. История зарубежной музыки. Вып. 1. М., 1973.
- Левик Б. В. История зарубежной музыки. Вып. 2. М., 1980.
- Конен В. Дж. История зарубежной музыки. Вып. 3. М., 1984.
- Друскин М. С. История зарубежной музыки. Вып. 4. Изд. 7-е, перераб. / Под ред. В. В. Смирнова, А. К. Кенигсберг, Л. Г. Ковнацкой, Н. И. Дегтяревой. СПб., 2002.
- История зарубежной музыки. Вып. 5 / Ред.-сост. И. В. Нестьев. М., 1988.
- История зарубежной музыки. Вып. 6 / Ред.-сост. В. В. Смирнов. СПб., 1999.
- История зарубежной музыки. XX век / Сост. и ред. Н.А. Гаврилова. М., 2005.
- Ливанова Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Т. 1, 2. М., 1983, 1982.
- Музыка Австрии и Германии XIX в. Кн. 1, 2 / Под ред. Т.Э.Цытович. М., 1975; Кн. 3. М., 2003.
- Музыка XX века. Очерки в двух частях:
 Ч. I. Кн. 2-я / Ред. Д. В. Житомирский. М., 1977.
 Ч. II. Кн. 4-я / Ред. Д. В. Житомирский и Л. Н. Раабен. М., 1984.
 Ч. II. Кн. 5А / Ред. М. Г. Арановский и Д. В. Житомирский. М., 1987.
- Иванов-Борецкий М.В. Музыкально-историческая хрестоматия. Вып. 1–2. М., 1933–1936.

- Иванов-Борецкий М.В.* Материалы и документы по истории музыки. Т. 2. М., 1934.
- Зарубежная музыка XX века: Материалы и документы / Сост. и коммент. И. В. Нестьева. М., 1975.
- Пэрриш К., Оул Дж.* Образцы музыкальных форм от григорианского хора до Баха. Пер. с англ. Л., 1975.
- Большой энциклопедический словарь. Музыка / Ред. Г. В. Келдыш. М., 1998.
- Музыкальный словарь Гроува / Пер. с англ., ред. и доп. Л. О. Акопяна. М., 2001.
- 111 балетов и забытых опер / Авторы-сост. Л. Михеева. А. Кенигсберг. СПб., 2004.