

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Быстров Денис Викторович

Должность: проректор по учебной и воспитательной работе

Дата подписания: 24.05.2025 15:18:16

Уникальный программный ключ:

e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490d4fb01

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова»
Кафедра режиссуры музыкального театра

Принято на заседании Ученого совета
(в составе ОПОП, протокол от 27.08.2024 № 7)
Утверждено приказом ректора
от 27.08.2024 №328

Согласовано
Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д. В. Быстров

«27» августа 2024 г.

Режиссерский анализ клавира

Рабочая программа дисциплины

Специальность
52.05.02 Режиссура театра
(уровень специалитета)
Специализация
Режиссер музыкального театра

Форма обучения
Очная

Санкт-Петербург
2024

Рабочая программа дисциплины «Режиссерский анализ клавира» составлена 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: ст. преподаватель В.Б.Высоцкий

Рецензент: Нар. арт. РФ, профессор С.Л. Гaudасинский

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры режиссуры музыкального театра
«22» мая 2024 г., протокол № 6.

Содержание

<u>1. Цели и задачи освоения дисциплины</u>	4
<u>2. Место курса в структуре ОПОП</u>	4
<u>3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы</u>	4
<u>4. Объем курса и виды учебной работы</u>	5
<u>5.Содержание дисциплины</u>	5
<u>5.1.Тематический план</u>	5
<u>5.2. Содержание программы</u>	6
<u>6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины</u>	11
<u>6.1. Список литературы</u>	11
<u>6.2. Интернет – ресурсы</u>	11
<u>7. Материально-техническое обеспечение дисциплины</u>	11
<u>8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся</u>	11
<u>8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения</u>	11
<u>8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания</u>	11
<u>8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций</u>	13
<u>8.4. Контрольные материалы</u>	15
<u>Приложение 1</u>	19
<u>Приложение 2</u>	19

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Режиссерский анализ клавира» нацелена на всестороннее содействие средствами своего предмета музыкально-профессиональной подготовке специалистов (формирование общепрофессиональных компетенций), а также на активизацию познавательной деятельности и расширение профессиональной эрудиции студентов.

Основные задачи курса:

- формирование у студентов представления об основных видах оперной драматургии, воспитание навыка анализа ее основных элементов: музыкально-драматургического конфликта, этапов и форм его развития, определение кульминаций.
- воспитание понимания своеобразия музыкальной драматургии в разных национальных школах и временных периодах
- осознание специфики художественного отражения действительности в музыкальном искусстве и воздействия творчества великих композиторов на духовную жизнь общества;

2. Место курса в структуре ОПОП

Дисциплина «Режиссерский анализ клавира» входит в базовую часть ОПОП подготовки специалистов по специальности 53.05.02 Режиссура музыкального театра (уровень специалитета), специализация №2 «Режиссер музыкального театра». Предмет «Режиссерский анализ клавира» занимает важное место в системе межпредметных связей, взаимодействуя с такими дисциплинами, как «Музыкальная режиссура», «Сценическая речь», «Мастерство актера», «Сценическое движение», «Дирижерский анализ партитур» и др.

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

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
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. Объём курса и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов/ зачетных единиц	СЕМЕСТРЫ					
		3	4	5	6	7	8
Аудиторные занятия (всего)	119	17	17	17	17	17	34
Практические	119	17	17	17	17	17	34
Самостоятельная работа	133	19	19	19	19	19	38
Вид промежуточной аттестации		КЗ	КЗ	КЗ	КЗ	З	ЗО
Общая трудоёмкость: часы	252	36	36	36	36	36	72
Зачетные единицы	7	1	1	1	1	1	2

5.Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем и разделов курса	Всего часов	Аудиторные занятия (час.), в том числе	Самостоятельная работа
-------	-----------------------------------	-------------	--	------------------------

			Индивидуальные занятия	(час.)
3-й семестр				
1	Основные понятия анализа оперного клавира	12	5	7
2	Прозведения, написанные одночастной форме, включая ее разновидности	12	6	6
3	Произведения написанные в простой двухчастной и трехчастной форме. Включая их разновидности	12	6	6
	Итого в семестре	36	17	19
4-й семестр				
4	Сонатное allegro	4	3	6
5	Формы русской романсовой литературы	4	3	3
6	«Глинкинские» вариации	4	3	3
7	Вариации на basso-ostinato	4	3	3
8	Композиция сцены в русской классической опере	8	5	4
	Итого в семестре	36	17	19
5-й семестр				
9	Типология одноактной оперы. Анализ композиции	8	4	4
10	Определение конфликта. Классификация и анализ «технологии» создания конфликта	9	4	5
11	Определение и анализ кульминационных зон	9	4	5
12	Анализ сольных декламационных и ариозных эпизодов	10	5	5
	Итого в семестре	36	17	19
6-й семестр				
13	Классификация оперного ансамбля	8	4	4
14	Средства характеристики действующих лиц. Приемы буфонности, принцип единовременного контраста	9	4	5
15	Оперные «финалы» второй половины 18. Начала 19 века	9	4	5
16	Место ансамбля в структуре оперы	10	5	5
	Итого в семестре	36	17	19
7-й семестр				
17	Типология опер Верди	4	2	2
18	Основной и побочный конфликты. Типология и технология создания драматургического конфликта	4	2	2
19	Драматургические процессы в ариях опер Джузеппе Верди	4	2	2
20	Анализ декламационных разделов и принципа перехода мелодизированного речитатива в ариозо	4	2	2

21	Хоровые сцены в опере Верди	5	2	3
22	Типология и структуры австро-венгерской оперетты	8	4	4
23	Типология и структуры французской оперетты	7	3	4
	Итого в семестре	36	17	19
8-й семестр				
24	Типология и структура англо-американского мюзикла	14	4	10
25	Оркестровый текст и интонационный фонд действующих лиц	17	5	12
26	Структура многоактной оперы. Основной и побочные конфликты	17	5	12
27	Драматургия сольных разделов	17	5	12
28	Драматургия массовых сцен	15	5	10
29	Драматургия массовых сцен	15	5	10
30	Структура многоактной русской или советской оперы Основной и побочные конфликты	17	5	12
	Итого в семестре	72	34	78
	Всего	288	170	118

5.2. Содержание программы

Курс «Режиссерский анализ клавира» привязан к программе обучения студентов на кафедре «Режиссура музыкального театра» по специальности и является базовым для профессии режиссера музыкального театра. Задача курса - сформировать у студента навыки самостоятельного анализа оперного клавира в качестве одного из подготовительных этапов в процессе постановки спектакля. Режиссерский анализ музыкального произведения направлен на воспитание у студента понимания общности драматургических процессов: имманентно музыкального и театрально-сценического. Курс предусматривает практические занятия со студентом на всем протяжении его обучения в консерватории.

Третий семестр

В семестре студенты анализируют инструментальные произведения малых форм, вокальные миниатюры, а также произведения, написанные в форме сонатного allegro, которые должны стать основой для сочинения драматических этюдов. Основной задачей занятий со студентами в рамках данного курса является осознание процессуальности музыкальной формы (Асафьев), что должно служить базой для профессии режиссера музыкального театра. В качестве репертуара предполагается изучение каких-либо из следующих произведений:

Иоганнес Брамс, «интермеццо» опус 118, Феликс Мендельсон «Песни без слов», Франц Шуберт «Экспромты», Дмитрий Шостакович «24 прелюдии для фортепиано», Сергей Прокофьев «Сарказмы», «Мимолетности».

В качестве материала для анализа драматургии вокальных миниатюр рассматриваются романсы Глинки, Римского-Корсакова, Балакирева, Мусоргского, Доргамыжского, Прокофьева.

Драматургия сонатного *allegro* рассматривается преимущественно на примерах венского классицизма — сонатах Гайдна, Моцарта, Бетховена.

В процессе обучения студенты знакомятся с основными типами бытования музыкального материала: экспозиционностью, развитием, кульминацией, заключением. Эти общие закономерности существования музыкального материала проявляются от элементарных форм (период) до высших форм западноевропейской музыки (сонатное *allegro*).

Четвертый семестр

Студенты знакомятся с простой двухчастной формой и ее разновидностями, простой и сложной трехчастными формами. В понятийный аппарат вводятся термины «событие», «персонаж», «завязка», «кульминация», «развязка». На примере «Песни без слов» Мендельсона ми-минор («Траурный марш»), студенты знакомятся с музыкально-драматическим процессом в масштабе простой трехчастной формы. В ходе анализа обращается внимание на взаимодействие вступительной и основной тем миниатюры, рассматривается весь процесс мутации мотивов от взаимного противопоставления до слияния. и учатся экстраполировать этот процесс на систему театрального спектакля.

Рассмотрение формы сонатного *allegro* включает в себя знакомство с типами экспозиционности материала, с типами взаимодействия материала главной и побочной партий, формами развития материала в связующей части главной партии и в разработке, с типами «торможения» развития, заключения в репризе.

Режиссерский анализ как перечисленных простых форм, так и сонатного *allegro*, в отличие от сугубо музыковедческого предполагает экстраполяцию логики музыкальной формы на систему и язык образов театрального действия. В связи с этим, наряду с принятой музыковедческой терминологией в описании музыкально-драматических процессов используется понятийный аппарат драмы: «сюжет», «герой», «конфликт», «развязка».

Пятый семестр.

В соответствии с программой курса по специальности занятия со студентами в рамках курса «режиссерский анализ клавира» сосредотачиваются на одном из актов оперы. Студенты учатся анализировать композицию одного из актов многоактного музыкально-сценического произведения. Принцип анализа определяется логикой рассмотрения явления от общего к частному. К примеру в первом акте оперы Римского-Корсакова «Псковитянка» - сначала определение зон игрового действия (начальные хоры), зон «остановки действия» (сказка), выделение лирического центра, (дуэт Ольги и Матуты), определение кульминационной зоны.

Затем анализируются принципы построения каждой из этих «зон» по отдельности: вариационность в изложении мотивов, изменение масштаба

структур (расширение-сжатие). Процессы структурообразования рассматриваются как повод для построения сценического действия. Аналитическому осмыслению подлежат интонационные характеристики героев. Прodelанный анализ предполагает последующее обобщение с целью выявления принципиально важных для режиссера музыкального театра точек завязки конфликта, кульминации действия и развязки.

В соответствии с программой специального курса анализируется музыкальная драматургия одноактных опер. Примеры: Пуччини «Плащ», «Сестра Анжелика», «Джанни Скикки», Равель «Испанский час», Шёнберг «Ожидание», Стравинский «Мавра», Рахманинов «Алеко», «Франческа да Римини», Римский-Корсаков «Моцарт и Сальери», Барток «Замок герцога Синяя Борода».

Анализируются различные принципы драматургии одноактной оперы. Жанровые признаки одноактной оперы. Музыкальные атрибуты жанра. Комическое и лирическое с точки зрения музыкального языка. Система музыкально-исторических ассоциаций при определении жанра (близость характера средней части «Траурного марша» Шопена из Сонаты си-бемоль минор и одного из лейтмотивов в «Плаще» Пуччини). Анализируются типы экспозиции музыкальной драмы, рассматриваются композиционные приемы для построения сцен действия, сцен «отстранения» (ладовая определенность песенки Фрогголы в «Плаще», ария Ринуччо в «Джанни Скикки»). Колебания ладовых характеристик как прием музыкальной драматургии. Роль вариационности как стимула развития, соотношение метрики сцен (четные-нечетные метры). Особое внимание в ходе анализа уделяется регистровым, структурным, фактурным изменениям главных мотивов (начальные мотивы в первой и третьей опере триптиха Пуччини). Анализируется прохождение лейтмотивов, лейт-интонаций, в музыкальном тексте произведения. Рассматриваются моменты «стыка» структур внутри оперы, что является одним из главных событий. Анализ приводит к осознанию целостности произведения на новом уровне, к определению одной или нескольких кульминационных зон, совпадающих или не совпадающих с развязкой действия.

Шестой семестр.

В программе курса по специальности «режиссура музыкального театра» в семестре стоит постановка ансамбля из «ансамблевой оперы», а также экспозиция данного типа оперы. В соответствии с этим анализируется драматургия ансамблевых сцен. Выявляются типы ансамблей — ансамбли конфликта, ансамбли согласия. Анализируется динамика развития драматической ситуации в ансамблях и ее отражение в структуре ансамбля: типы экспозиционности, взаимоотношения между партиями, степень индивидуализации интонаций каждого из персонажей, ритмика смен разделов ансамблей, типы развития интонационного материала, полифония образов, характер повторов. (Моцарт «Так поступают все женщины», «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», Доницетти «Дон Паскуале», Россини «Золушка», «Севильский цирюльник», «Итальянка в Алжире», Доницетти

«Дон Паскуале», Беллини «Сомнамбула», Вебер «Вольный стрелок» и другие). Вводится понятие «единовременного контраста» (Ливанова). Далее анализируется функция ансамбля в структуре акта и соотношение ансамблевых сцен с сольными номерами, если речь идет об операх с номерной структурой: ансамбли, связанные с развитием действия (терцет из второго действия оперы Доницетти «Дон Паскуале»), ансамбли-кульминации (финал первого действия оперы Россини «Севильский цирюльник»). Драматургия тональных планов. (Важность отклонения в тональность третьей или шестой ступени в ансамблях Россини).

Седьмой семестр

Программа семестра предусматривает изучение драматургии опер Джузеппе Верди как неотъемлемой части репертуара практически всех театров мира. Центральной задачей изучения опер Верди является постановка массовых сцен. Методология анализа опер Верди — продолжение исследования опер с развитыми ансамблевыми сценами. Определение места массовых, хоровых эпизодов в структуре целого. Хоры — конфликты, (сцена аутодафе в «Дон Карлосе», заседание венецианского сената в «Симоне Бокканегре»), хоры-завязки действия (начало «Отелло»), сцены «отстранения» (первый акт «Травиаты»). Структурообразующая роль массовых сцен: трехчастные композиции, рондообразный принцип композиции, принцип сжатой динамизированной репризы в массовых сценах. Преодоление номерной структуры в операх Верди. Анализ мелодизированного речитатива, вычленение ариозо и «микроариозо» (Ручьевская), анализ структурного «ритма» сцен с точки зрения

постановочной перспективы. Анализ «иерархии» музыкальных событий с точки зрения их значительности для поворотов сценического действия. Музыкальные средства психологического портрета у Верди. Бинарный и множественный контраст внутри сольной сцены: (ария Филиппа из оперы «Дон Карлос», ария Аиды из первого действия оперы «Аида»). Композиция арий. Анализ влияния принципов симфонического развития (например, присутствие сонатного принципа в построении арии Филиппа из оперы «Дон Карлос») Анализ структурного ритма в развернутых диалогических сценах (дуэты Аиды и Амнерис из оперы «Аида», дуэт Амнерис и Радамеса там же, 2-я картина из оперы «Отелло» и так далее). Семантика ритмо-формулы в паритии оркестра и в партиях персонажей (семантика пунктирного ритма как «ритма трагикомической ситуации» в финале третьей картины оперы «Бал-маскарад» или в начале третьей картины «Риголетто»), принципы построения кульминации (модификация россиниевского «crescendo»).

Семестр обучения посвящен оперетте и мюзиклу. Курс анализа клавира концентрируется на музыкальных атрибутах жанра. Анализируется «интонационный тезаурус» французской, австрийской и венгерской классических оперетт, английского и американского мюзиклов. Отдельно рассматривается соотношение вокальных и танцевальных структур в композиции спектакля. Изучаются оперетты Оффенбаха, Кальмана, Иоганна Штрауса-сына, Легара, мюзиклы Лоу, Бернштейна и др.

В программе курса по специальности многоактная западноевропейская или советская опера. Анализ драматургии проводится с точки зрения выявления исторических традиций, связей с предшествующими этапами развития оперы. Продолжение развития навыков анализа, заложенных во втором-пятом семестрах. Анализ построения сквозных сцен в операх (например, Вагнера «Лоэнгрин» и «Таннгейзер»). Анализируются принципы характеристик персонажей, композиция завязки действия, конфликт, развитие и кульминация.

Восьмой семестр.

Многоактная русская опера. Продолжение развития навыков анализа, приобретенных в предшествующих семестрах, применительно к русской классической школе. Анализ музыкальной драматургии русской оперы с учетом музыкально-исторического контекста. Например, анализ музыкальной драматургии оперы Чайковского «Пиковая дама» будет строиться с учетом знаний, полученных в результате ознакомления с приемами оперной композиции Моцарта, Верди, Вагнера, русских композиторов-кучкистов, а также с западноевропейской симфонической музыкой. Особенности драматургии русской оперной классики. Соотношения характера мелодии и структуры. Обсуждение истории работы над либретто в совокупности с анализом окончательного варианта эпизода. Исторический подход к анализу текста позволяет рассматривать явления стилизации, стилевой цитаты, метода историзма в музыкальной драматургии, драматургической полифонии.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

1. Горячих В.В. «Золотой петушок Римского-Корсакова: к проблеме жанра и стиля». В сб. «Пушкин в русской опере». Спб., 2012
https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_000256213/
2. Горячих В.В. «К проблеме «старого» и «нового» в музыкальной драматургии «Русалки» А.С.Даргомыжского. В сб. «Пушкин в русской опере». Спб., 2012
https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_007853384_205934/
3. Ручьевская Е.А. «Руслан» Глинки, «Тристан» Вагнера и «Снегурочка» Римского-Корсакова. Стил. Драматургия, Слово и музыка» Спб., 2002
https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_001836785/
4. Ручьевская Е.А. «Поэтическое слово Пушкина в опере Даргомыжского «Каменный гость»». В сб. «Пушкин в русской опере». Спб., 2012.
https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_007837912/

6.2. Интернет – ресурсы

1. Энциклопедия, словарь, аудиозаписи: <http://www.belcanto.ru>
2. ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com>

3. Национальная электронная библиотека www.rusneb.ru

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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
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 осуществляется педагогом лично в течении семестра и по его окончании в форме контрольного урока, на которых студент должен продемонстрировать

качественный анализ произведений. Промежуточный контроль проходит в виде контрольного занятия (4-7) и диф. зачета в устной форме в конце 8 семестра.

4 семестр.

Контрольное занятие

Студент должен проанализировать инструментальные произведения малых форм, вокальные миниатюры, а также произведения, написанные в форме сонатного allegro, которые должны стать основой для сочинения драматических этюдов. В качестве репертуара предполагается изучение каких-либо из следующих произведений:

Иоганнес Брамс, «интермеццо» опус 118, Феликс Мендельсон «Песни без слов», Франц Шуберт «Экспромты», Дмитрий Шостакович «24 прелюдии для фортепиано», Сергей Прокофьев «Сарказмы», «Мимолетности».

В качестве материала для анализа драматургии вокальных миниатюр рассматриваются романсы Глинки, Римского-Корсакова, Балакирева, Мусоргского, Доргамыжского, Прокофьева.

Драматургия сонатного allegro рассматривается преимущественно на примерах венского классицизма — сонатах Гайдна, Моцарта, Бетховена.

Студент должен определить на слух простую форму (двухчастная, трехчастная).

В анализе сонатного allegro студент должен продемонстрировать владение понятийным аппаратом при рассмотрении того или иного раздела формы: эчастей экспозиции, разработки, репризы.

5 семестр

Контрольное занятие

Студент должен проанализировать композицию одного из актов многоактного музыкально-сценического произведения. Обучающемуся предлагается определить основные этапы становления анализируемой сцены, выделить экспозиционный участок, основной и побочные конфликты, определить характер музыкальных средств, с помощью которых достигается тот или иной драматургический эффект (регистровый, тембровый, оркестровый) кульминационные зоны, торможение действия кадансирование на уровне формы.

6 семестр

Контрольное занятие

Студент должен описать композицию заданной ему по специальности одноактной оперы, выявить основные особенности музыкальной драматургии произведения. Обратить внимание на прохождение лейтмотивов, лейт-интонаций в музыкальном тексте произведения, определить «события» внутри рассматриваемой оперы, классифицировать эти моменты «стыка» структур внутри оперы, что является одним из главных событий.

7 семестр

Устный зачет с оценкой

Студент должен проанализировать драматургию некоторых ансамблевых сцен в операх с формообразующим значением ансамблей и предложить концепцию их инсценировки, обосновав проведенным анализом. Обучающийся должен определить характер ансамбля по его функции в драматургии целого (развитие действия, ансамбль «отстранения», конфликт, развязка действия, завершение действия -кода).

Письменная работа: экспозиция отрывка с опорой на анализ музыкальной драматургии. Студент должен проанализировать крупную сцену из оперы Верди и предложить концепцию инсценировки анализируемой сцены.

Анализ массовой сцены, характера ее драматургии и функции в структуре целого. Анализ действия отрывка: ритм смены монологического речитативного изложения ариозо и микроариозо.

Письменная работа: экспозиция отрывка с опорой на анализ музыкальной драматургии.

8 семестр

Устный зачет с оценкой. Студент должен проанализировать «интонационный тезаурус» французской, австрийской и венгерской классических оперетт, английского и американского мюзиклов и предложить концепцию инсценировки анализируемого эпизода.

Студент должен проанализировать развернутую сцену из многоактной западноевропейской или советской оперы. Он должен продемонстрировать анализ драматургии с точки зрения выявления исторических традиций и предложить концепцию инсценировки анализируемого эпизода.

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

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: Устный ответ на вопросы билета и дополнительные вопросы				
<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	<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	<i>Знает частично</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	<i>Знает в достаточной степени</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	<i>Знает в полной мере</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	музыкально-театральных жанров); особенности работы актера в постановках разных жанров); особенности художественно-производственного процесса в музыкальном театре	музыкально-театральных жанров); особенности работы актера в постановках разных жанров); особенности художественно-производственного процесса в музыкальном театре	национальных школ музыкально-театральных жанров); особенности работы актера в постановках разных жанров); особенности художественно-производственного процесса в музыкальном театре	школ музыкально-театральных жанров); особенности работы актера в постановках разных жанров); особенности художественно-производственного процесса в музыкальном театре
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета и дополнительные вопросы				
<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;	<i>Не умеет</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;	<i>Умеет, допуская технические ошибки и неточности,</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	<i>Умеет в достаточной мере</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	<i>Умеет свободно</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	разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля в сотрудничестве с художником, композитором, хореографом, другими участниками постановочной группы	поиск в репетиционной работе с актерами; разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля в сотрудничестве с художником, композитором, хореографом, другими участниками постановочной группы	работе с актерами; разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля в сотрудничестве с художником, композитором, хореографом, другими участниками постановочной группы	разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля в сотрудничестве с художником, композитором, хореографом, другими участниками постановочной группы
---	---	--	--	---

**Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:
Устный ответ на вопросы билета и дополнительные вопросы, представление
режиссерского клавира**

<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	<i>Не владеет</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	<i>Частично владеет</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	<i>В целом владеет</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	<i>В полной мере владеет</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
--	--	--	---	---

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

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс. количество – 100 баллов)			
	нулевой	пороговый	средний	высокий
а) грамотность изложения материала при собеседовании	0-13	13-17	18-22	23-25
б) логика изложения материала при устном ответе	0-13	13-17	18-21	22-25

в) содержание и полнота ответа на поставленные дополнительные вопросы	0-12	12-16	17-21	22-25
г) культура устной речи	0-12	12-16	17-21	22-25
	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 демонстрирует свободное знание анализируемого текста, умеет ответить на дополнительные вопросы, может увязать исторический контекст и особенности данного к анализу текста, способен к осознанию параллельных явлений, отмеченных в процессе занятий, логично и грамотно, с использованием профессиональной терминологии обосновывает свою точку зрения.

Оценка «хорошо» выставляется в случае, когда студент, в целом демонстрируя знание анализируемого фрагмента, не внимателен к деталям, допускает отдельные ошибки или неточности в определении характера аналитического явления, недостаточно логично доказывает свою точку зрения.

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, если студент недостаточно хорошо владеет техникой анализа музыкального и/или музыкально-сценического произведения, путается в терминологии, не способен привести примеры сходных явлений. 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 с техникой анализа, с ключевыми понятиями-терминами предмета.

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

При системе оценки в формате зачет/незачет зачет ставится в том случае,

если студент в целом демонстрирует знание анализируемого текста умеет ответить на дополнительные вопросы логично и грамотно, с использованием профессиональной терминологии обосновывает свою точку зрения

если студент недостаточно хорошо владеет техникой анализа музыкального и/или музыкально-сценического произведения, путается в терминологии, не способен привести примеры сходных явлений.

8.4. Контрольные материалы

Текущая аттестация

Список произведений для анализа

семестр	произведения
4	1. Брамс, «интермеццо» опус 118, 2. Мендельсон «Песни без слов» 3. Шуберт «Экспромты» 4. Шостакович «24 прелюдии для фортепиано» 5. Прокофьев «Сарказмы» 6. Прокофьев «Мимолетности» 7. Скрябин «Прелюдии для фортепиано» 8. Скрябин «Этюды» для фортепиано 9. Рахманинов «Прелюдии» для фортепиано 10. Шуман Новеллетта №7 11. Шопен Ноктюрны c-moll, Fis-dur, Des-dur 12. Мусоргский «Картинки с выставки» 13. Глинка «Ночной зефир» 14. Глинка «Я здесь, Инезилья» 15. Даргомыжский «Ночной зефир» 16. Даргомыжский «Воротился ночью мельник» 17. «Титулярный советник» 18. Мусоргский «Семинарист» 19. Мусоргский «Спесь» 20. Мусоргский «Козел»
5	1. Чайковский «Евгений Онегин» 2. Римский-Корсаков «Псковитянка» 3. Римский-Корсаков «Сказка о царе Салтане» 4. Римский-Корсаков «Золотой петушок»
5	11. Римский-Корсаков «Кашей бессмертный» 2. Римский-Корсаков «Моцарт и Сальери» 3. Рахманинов «Франческа да Римини» 4. Рахманинов «Скупой рыцарь» 5. Кюи «Вильям Радклиф» 6. Стравинский «Мавра» 7. Стравинский «Соловей» 8. Гайдн «Аптекарь» 9. Моцарт «Директор театра» 10. Сальери «Сначала музыка, потом слова» 11. Пуччини «Плащ»

	12. Пуччини «Сестра Анджелика» 13 Пуччини «Джанни Скикки» 14 Холминов «Коляска»
6	1.Доницетти «Лючия ди Ламмермур» 2.Моцарт «Свадьба Фигаро» 3.Моцарт «Дон Жуан» 4.Беллини «Сомнамбула» 5.Россини «Брачный вексель» 6.Россини «Севильский цирюльник» 7.Россини «Золушка» 8.Россини «Итальянка в Алжире» 9 .Вебер «Вольный стрелок» 10.Вебер «Оберон»
6	Верди. «Аида», «Дон Карлос», «Бал-маскарад», «Отелло», «Риголетто», «Сила судьбы», «Симон Бокканегра», «Сицилийская вечерня», «Травиата», «Трубадур»,
7	1. Лоу «Моя прекрасная леди» 2. Бернстайн «Вестсайдская история» 3. Бернстайн «Кандид» 4. Легар «Веселая вдова» 5. Оффенбах «Перикола» 6. Оффенбах «Званный вечер с итальянцами» 7. Оффенбах «Прекрасная Елена» 8. Оффенбах «Орфей в аду» 9. Кальман «Принцесса цирка» 10. Кальман «Сильва» 11. Штраус-сын «Летучая мышь» 12. Штраус-сын «Цыганский барон» 13. Шостакович «Москва. Черемушки» 14. Листов «Севастопольский вальс» 15. Стрельников «Холопка» 16. Милютин «Бабий бунт»
7	1. Римский-Корсаков «Царская невеста» 2. Римский-Корсаков «Садко» 3. Римский-Корсаков «Золотой петушок» 4. Римский-Корсаков «Сервилия» 5. Римский –Корсаков «Ночь перед Рождеством» 6. Рубинштейн «Демон» 7. Рубинштейн «Фераморс» 8. Рубинштейн «Нерон» 9. Мусоргский «Хованщина» 10. Направник «Дубровский» 11. Чайковский «Пиковая дама» 12. Чайковский «Орлеанская дева» 13. Чайковский «Иоланта» 14. Чайковский «Мазепа» 15. Бородин «Князь Игорь»
8	1. Вагнер «Летучий голландец» 2. Вагнер «Лоэнгрин» 3. Вагнер «Таннгейзер»

	4. Кабалевский «Коля Брюньон»
	5. Пуччини «Богема»
	6. Пуччини «Тоска»
	7. Пуччини «Мадам Баттерфляй»
	8. Прокофьев «Игрок»
	9. Прокофьев «Любовь к трем апельсинам»
	10. Прокофьев «Семен Котко»
	11. Прокофьев «Дуэнья»
	12. Слонимский «Мария Стюарт»
	13. Слонимский «Гамлет»
	14. Слонимский «Виринея»
	15. Слонимский «Король Лир»
	16. Слонимский «Видения Иоанна Грозного»
	17. Смелков «Братья Карамазовы»
	18. Холминов «Братья Карамазовы»
	19. Шебалин «Укрощение строптивой»
	20. Шостакович «Леди Макбет Мценского уезда»

Промежуточная аттестация

Примерный список вопросов к зачету

Семестр	Номер темы	Вопросы и задания
8	1	2. Музыка как язык.
	2	3. Понятие «музыкальная драматургия».
	3	4. Кульминация. Кульминационная зона. Средства создания кульминации.
	4	5. Понятие «события» в музыкальном тексте. Уровни проявления «событийности» в музыкальном тексте. Музыкальное и сценическое событие.
	5	Одночастная форма
	6	6. Простая двухчастная форма
	7	7. Простая трехчастная форма
	8	8. Ритм и композиция. Аспекты и уровни проявления ритма в оперной драматургии.
	9	9. Сонатное Allegro экспозиция Диалектика сонатного allegro. Возможности мизансценирования
	10	10. Сонатное Allegro разработка Принципы развития в разработочных разделах сонатного allegro
	11	11. Сонатное Allegro реприза.
	12	12. «Глинкинские» вариации в ариях
	13	13. Вариации на basso-ostinato. Использование приема в качестве элемента драматургии сцены
	14	14. Классические вариации. Реализация принципа вариационности в оперной сцене
	15	15. Музыкальная форма и мизансцена: типы взаимоотношений.

	16	16. Сложная двухчастная и сложная трехчастная формы и возможности их мизансценирования
	17	17. Главная и Побочные партии в экспозиции сонатного allegro
	18	18. Композиция сцены в русской опере, заданной к экспозиции на экзамене по специальности
	19	19. Формы проявления сонатности в оперных формах
8.	20	20. Конфликт основной и побочный. Технология создания конфликта.
	21	21. Кульминационные зоны
	22	22. Музыкальная интонация и речевая интонация: контраст и подобие
	23	23. Одноактная опера. Определение конфликта. Классификация и анализ «технологии» создания конфликта
	24	24. Определение и анализ кульминационных зон
	25	25. Характеристики главных действующих лиц
	26	26. Драматургия ансамблевой сцены на примере опер Моцарта, Россини, Доницетти, Беллини. Типы экспозиционности и развития. Характеристика ансамблей
	27	27. Форма рондо. Рондообразные композиции в опере и варианты их режиссерского решения.
	28	28. Финалы в опере 18- первой половине 19 века
	29	29. Верди. Анализ хоровой сцены
	30	30. Верди. Анализ многосоставного монолога
	31	31. Принципы построения конфликта в многоактной русской опере 19 – 20 го века
	32	32. Принцип построения кульминационных зон в многоактной русской опере 19-20 века.
	33	33. Ансамбли в русской опере 19-20 века.
	34	34. Принципы построения конфликта в многоактной 20 го века
	35	35. Принцип построения кульминационных зон в многоактной опере 20 века.
	36	36. Ансамбли в опере 20 века.
	37	37. Монологические сцены в опере 20-го века

Приложение 1

Методические рекомендации для преподавателей

Программа дисциплины «Режиссерский анализ клавира» предполагает:

- опору на музыкально-драматургический метод композитора;
- постоянную самостоятельную работу студента под контролем педагога.

Преимущественной формой обучения является индивидуальный урок преподавателя со студентом. В ходе обучения используется игра отрывков обучающимся или преподавателем по клавиру, прослушивания CD, просмотр видеозаписей, сравнительный анализ видеозаписей с точки зрения выводов, сделанных в результате анализа оперной сцены.

Письменные работы выполняются студентами как академический учебный анализ оперной сцены.

Одной из форм обучения в дисциплине «Режиссерский анализ клавира» является конкурс на лучшую интерпретацию проанализированной оперной сцены.

Приложение 2

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические указания студентам по организации самостоятельной работы призваны оптимизировать образовательную деятельность студентов во внеучебное время, без непосредственного участия педагога, но по его заданию.

Дисциплина «Режиссерский анализ клавира» в обязательном порядке предусматривает самостоятельную работу студентов со специальной (нотной, научной, справочной) литературой.

Основой для самостоятельной работы является весь комплекс знаний, умений и навыков, полученных студентом на индивидуальных занятиях. Акцент в организации самостоятельной работы студентов ставится на практических занятиях, направленных на обогащение слухового опыта, развитие навыков анализа нотного текста, приобретение навыков работы с литературой.

Самостоятельное ознакомление с музыкальными произведениями, дополняющими представление о характере и стилях музыкальной драматургии сочинений, изучаемых в рамках дисциплины «Режиссерский анализ клавира». Процесс самостоятельного ознакомления по дисциплине «Режиссерский анализ клавира» 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.

№ п/п	№ сем ест ра	Наименование раздела учебной дисциплины	Виды СРС	Всего часо в
----------	-----------------------	--	----------	--------------------

1	2	3	4	5
1.	4	Анализ фортепианных миниатюр из списка рекомендованных к постановке этюдов. Анализ сонстного allegro Анализ сцены из многоактной оперы, знакомство с принципом построения вариационной формы	Подбор произведений, знакомство с литературой по предмету, прослушивание аудиозаписей в различных интерпретациях	19
2.	5	Анализ структуры одноактной оперы	Знакомство с литературой по произведению, прослушивание аудиозаписи	19
3.	6	Анализ структуры так называемой «ансамблевой оперы»	Знакомство с литературой по произведению, прослушивание аудиозаписи	19
4.	7	Анализ особенностей драматургии одной из опер Джузеппе Верди Анализ структуры оперетты или мюзикла	Знакомство с литературой по произведению, прослушивание аудиозаписи, самостоятельный поиск аналогичных явлений тем, что были отмечены в процессе анализа в классе с педагогом	19
5.	8	Анализ структуры многоактной оперы Анализ структуры многоактной оперы 20-го-21 века	Знакомство с литературой по произведению, прослушивание аудиозаписи, поиск сходных явлений в драматургии еще одной оперы Верди, кроме той, что рассматривается в процессе изучения в классе.	19

Литература для самостоятельной работы

Коломиец Г.Г. «К вопросу восприятия пространства и времени в музыке». В сборнике «Пространство и время в восприятии человека: историко-психологический аспект. Часть I» Санкт-Петербург, 2003

Акулов Е.А. Оперная музыка и сценическое действие. М.ВТО. 1978.

Асафьев Б.В. Об опере. Л.Музыка.1976.

Бергсон А. «Смех». М., 1992

Берков В.О. «Гармония» М. 1966.

Готовский Е. Театр и ритуал. Театр. 1988. №10.

Друскин М.С. «Вопросы музыкальной драматургии оперы: На материале классического наследия» Л.: Музгиз. 1952

Захарова О. «Риторика в европейской музыке XVII-XVIII веков»,

Каплан Э.О. Жизнь в музыкальном театре. Л.Музыка. 1969.

Коловский О.П. Анализ вокальных произведений Л., 1988

Конен В.Д. «Театр и симфония», М.1975.

Милка А.П. «Теоретические основы функциональности в музыке», Л., 1982,
Назайкинский Е. «Логика музыкальной композиции» М.,
Покровский Б.А. Введение в оперную режиссуру. М.ГИТИС. 1985,1986.
Покровский Б.А. Об оперной режиссуре. М.ВТО. 1973.
Стреллер Дж. Театр для людей. М. 1984.
Фельзенштейн В. О музыкальном театре. М.Радуга. 1984.
Цуккерман В.А. Анализ музыкальных произведений М. 1983
Ярустовский Б.А. «Драматургия русской оперной классики» М.1952