

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 русской 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 русской 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 русской оперы» 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: к. иск., ст. преподаватель М. И. Алейников

Рецензент: ст. преподаватель В. В. Шахов

Рабочая программа утверждена
на заседании кафедры истории русской музыки
«21» мая 2025 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 дисциплины и виды учебной работы</u>	5
<u>5. Содержание дисциплины</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>	12
<u>7. Материально-техническое обеспечение дисциплины</u>	12
<u>8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся</u>	12
<u>8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения</u>	12
<u>8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания</u>	12
<u>8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций</u>	13
<u>8.4. Контрольные материалы</u>	17
<u>Приложение 1.</u>	22

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «История русской оперы» 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. Основной его целью является формирование у студентов (**52.05.02 Режиссура театра**), которые впоследствии должны стать режиссерами-постановщиками музыкальных спектаклей, четкого представления о процессе исторического развития оперного искусства и его связи с общим ходом музыкального и культурного развития России.

Основные задачи курса:

- формирование у студентов представления о логике процесса исторического развития профессиональной музыкальной культуры в ее важнейших явлениях — от древности до современности;
- воспитание понимания своеобразия исторического развития музыкальной культуры России, раскрытие связей музыкально-исторического процесса с процессом исторического развития российского общества в целом;
- осознание специфики художественного отражения действительности в музыкальном искусстве и воздействия творчества великих композиторов на духовную жизнь общества;
- раскрытие процесса взаимодействия народного и профессионального творчества, обновления и обогащения содержания музыкального искусства, его выразительных средств, жанров и форм;
- освещение отдельных эстетических, теоретических и исторических концепций музыкального искусства, оказавших воздействие на творческую практику.

2. Место курса в структуре ОПОП

Настоящий курс является необходимой составляющей цикла истории и теории мировой художественной культуры – комплекса дисциплин, способствующих расширению профессиональной эрудиции обучающегося.

Дисциплина «История русской оперы» входит в базовую часть общепрофессионального цикла подготовки специалистов по специальности **52.05.02 Режиссура театра**. Курс истории русской оперы занимает важное место в системе межпредметных связей, взаимодействуя с такими дисциплинами, как «История русской музыки», «История зарубежной музыки», «История зарубежной оперы», «История музыкального театра», «Анализ музыкальной драматургии».

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. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестры
		2-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 о часов	Аудиторные занятия (час.), в том числе		Самостоя тельная работа (час.)
			лекции	семинары	
2-й семестр					
1	Предпосылки возникновения русской оперы	4	2		2
2	Опера в творчестве русских композиторов XVIII века. Жанр русской комической оперы	4	2		2
3	Русская опера первой трети XIX века	2	1		1
4	Оперное творчество М.И. Глинки	4	1	1	2
5	Оперное творчество А.С. Даргомыжского	4	1	1	2
6	Оперное творчество А.Н. Серова и А.Г. Рубинштейна	4	2		2
7	Оперное творчество М.П. Мусоргского	6	2	1	3
8	Оперное творчество А.П. Бородина	4	2		2
9	Оперное творчество П.И. Чайковского	8	2	2	4
10	Оперное творчество Н.А. Римского-Корсакова	6	2	2	2
11	Оперное творчество С.В. Рахманинова	4	2		2
12	Русская опера на рубеже XIX–XX веков	4	2		2
13	Оперное творчество С.С. Прокофьева	6	2	1	3
14	Оперное творчество Д.Д. Шостаковича	4	1	1	2
15	Основные пути развития советской оперы в 1920–80-е годы	2		1	1
	Итого во 2-м семестре	66	24	10	32

5.2. Содержание программы

Введение. Обзор тем курса, учебной и научной литературы. Вопросы периодизации истории русской оперы.

Тема 1. Предпосылки возникновения русской оперы.

«Пещное действо» и «вертеп» как ранние формы театральной практики. Придворный театр царя Алексея Михайловича (1672–1676) — первый профессиональный театр в России; его восприятие современниками. Появление духовных учебных заведений европейского типа и распространение школьной драмы. Открытие в 1702 году первого публичного театра.

Новые тенденции в развитии общественной, политической и культурной жизни России в начале XVIII века, связанные с утверждением светской идеологии. Установление интенсивных прямых контактов с культурными центрами Западной Европы. Появление в России европейской оперы. Иностранные музыканты, руководители «Итальянской придворной оперной труппы» в Петербурге: Галуппи, Паизиелло, Чимароза, Мартин-и-Солер и др. Привилегированное положение жанра оперы seria. «Цефал и Прокрис» Арайи (1755) на русское либретто Сумарокова — первая «русская опера». Создание в 1756 году первого русского профессионального театра. Показ итальянских и французских

комических опер широкой публике, как начало процесса демократизации музыкальной жизни России.

Тема 2. Опера в творчестве русских композиторов XVIII века. Жанр русской комической оперы.

Формирование в последней трети XVIII века русской национальной композиторской школы. Появление крупных оперных композиторов: Березовского, Пашкевича, Бортнянского, Фомина. Взаимодействие в их произведениях общеевропейских классицистских и русских национальных элементов стиля. Опыты Березовского и Бортнянского в жанре опера seria. Французская опера comique в творчестве Бортнянского («Сокол» – 1786, «Сын-соперник» – 1788).

Зарождение и расцвет самобытного жанра «русской комической оперы». Его родственность историческому прототипу — французской опера comique: демократический облик, синтетическая (музыкально-драматическая) жанровая основа и др. Черты влияния итальянской оперы buffa в музыке. Эволюция по пути возрастания музыкального начала и освоения все более сложных оперных форм. Жанровые разновидности: бытовая комедия («Мельник — колдун, обманщик и сват» Соколовского – 1779, «Ямщики на подставе» Фомина – 1782), сатирическая комедия («Скупой» и «Санктпетербургский гостинный двор» Пашкевича – 1782), сказка («Февей» Пашкевича – 1786). Обращение во многих операх к русскому поэтическому и музыкальному фольклору, связанное с возникновением общего широкого интереса к нему (издание первых сборников мелодий русских народных песен в 1770–90-х). Мелодрама «Орфей» Фомина (1792) как высшее достижение русского музыкального театра XVIII века в сфере трагического.

Тема 3. Русская опера первой трети XIX века.

Основные тенденции развития русского оперного театра в первой половине XIX века: снижение художественного уровня произведений на фоне утверждения культа развлекательности и возрастания внешне-зрелищного начала.

Деградация жанра русской комической оперы. Возникновение двух новых жанровых разновидностей: волшебной-фантастической («Леста, днепровская русалка» Давыдова – 1805) и историко-героической («Иван Сусанин» Кавоса – 1815), наметивших магистральные пути дальнейшего развития оперы в России. Культурно-исторический контекст возникновения волшебной-фантастической и историко-героической жанров: возрастание национального самосознания в эпоху романтизма, зарождение интереса к русскому народному творчеству, древней истории и литературе, начало публикация памятников («Слово о полку Игореве» – 1800, «Древние русские стихотворения» Кирши Данилова – 1804), патриотический подъем в русском обществе под влиянием Отечественной войны 1812 года.

Верстовский — наиболее яркий выразитель романтических тенденций в русской музыке, предвосхитивший в своем оперном творчестве некоторые художественные завоевания Глинки, Серова, Римского-Корсакова и др. «Аскольдова могила» (1835) — вершина национально-романтической доглинкинской оперы.

Тема 4. Оперное творчество М.И. Глинки.

Завершение процесса становления оперного жанра в России в творчестве Глинки: «Жизнь за царя» (1836) — вершина развития жанра историко-героической оперы, «Руслан и Людмила» (1842) — волшебной-фантастической оперы. Глубокие различия между двумя операми композитора на уровне сюжетов, образного строя и типа драматургии. Близость идейных замыслов; присущее обоим операм качество эпичности. Новаторство музыкальной драматургии «Жизни за царя». Новизна трактовки образа главного героя. Связь народной темы с отечественной историей — открытие, получившее продолжение в операх «кучкистов». Новизна жанра и своеобразие драматургии «Руслана и Людмилы».

Сложное взаимодействие в опере элементов эпоса, сказки и мифа, обусловившее ее драматургическую многогранность. Влияние на творчество Римского-Корсакова, Бородина и др.

Тема 5. Оперное творчество А.С. Даргомыжского.

Новаторство творческого метода Даргомыжского. Постепенность формирования самобытного оперного стиля композитора. Воздействие эстетики западноевропейской романтической «большой» оперы в «Эсмеральде» (1841) и жанровые поиски в опере-балете «Торжество Вакха» (1848). «Русалка» (1855) как центральное произведение в творческом наследии композитора. Проблема завершения сюжета пушкинской драмы. Новизна жанрового решения и драматургического облика, открытия в области оперного речитатива. Влияние на оперное творчество Чайковского и др. «Каменный гость» (1869) — первая русская камерная опера — в контексте поисков обновления оперного жанра в 1860-е гг. (Вагнер, Верди). Новаторство замысла, музыкальной драматургии и вокальной мелодики. Восприятие и оценки современников. Значение для дальнейшего развития русской оперы.

Тема 6. Оперное творчество А.Н. Серова и А.Г. Рубинштейна.

Особенность исторической судьбы опер Серова: «Юдифи» (1861), «Рогнеды» (1865), «Вражьей силы» (1871), — широкое признание в России во второй половине XIX века, забвение в XX веке. Своеобразие становления Серова-композитора. Жанрово-стилевое и сюжетно-образное «модулирование» при создании каждой последующей оперы. Эклектичность музыкального стиля и смелые творческие находки Серова, предвещающие открытия русских композиторов конца XIX — начала XX веков. Восприятие современников и оценки исследователей.

Исключительная плодовитость Рубинштейна-композитора (13 опер и 5 духовных опер-ораторий), неравноценность творчества. Стилиевые особенности его музыки. Пестрота жанрового и сюжетного облика оперного наследия. Создание большинства произведений для немецких оперных театров. Трудности постановки произведений, написанных для русской сцены: «Купец Калашников» (1879) и др. «Демон» (1871) — вершина творчества Рубинштейна, одна из первых и лучших русских лирических опер. Преломление влияний опер Рубинштейна в творчестве Чайковского.

Тема 7. Оперное творчество М.П. Мусоргского.

Оперная эстетика Мусоргского. Уникальность жанрового и музыкально-драматургического облика каждой из опер композитора, определенная особенностями их художественных замыслов. Открытие «музыкальной прозы» в «Женитьбе» (1868), обозначившей путь к социальной сатире и гротеску в операх композиторов XX в. Реформаторское значение «Бориса Годунова». Равноценность художественных концепций двух редакций оперы (1869 и 1872). Трагедия Пушкина и либретто Мусоргского: сходства и отличия. Редакции оперы, выполненные др. авторами. «Хованщина» (1872–1880) — история создания, источники сюжета, идейный замысел, жанровая многоплановость, новаторский облик музыкальной драматургии, особенности вокального стиля. Редакции и варианты завершения оперы. Своеобразие жанрового и стилиевого облика «Сорочинской ярмарки» (1874–1880). Претворение традиций Мусоргского в отечественном и зарубежном музыкальном театре конца XIX — XX вв.

Тема 8. Оперное творчество А.П. Бородина.

Своеобразие творческого облика Бородина — ученого-естественника и композитора. Пародирование оперных штампов в опере-фарсе «Богатыри» (1867). «Князь Игорь» (1869–1887). История создания и сценическая судьба. Опера Бородина и ее редакция, выполненная Римским-Корсаковым и Глазуновым, — произведения, с разными идейно-

художественными концепциями. Принципиальные отличия между ними в плане трактовки исторической темы, а также на уровне общего сюжетного плана и драматургических принципов. Влияние, оказанное «Князем Игорем» на развитие русской музыки.

Тема 9. *Оперное творчество П.И. Чайковского.*

Оперная эстетика Чайковского. Симфонизм как основной метод музыкального мышления композитора. Периодизация оперного творчества. Поиски своего стиля в четырех первых операх и обретение его в «Евгении Онегине» (1878). Особенности претворения пушкинской «энциклопедии русской жизни» в рамках жанра лирической оперы и своеобразие музыкального облика «Евгения Онегина». Лирико-психологическая музыкальная драма как основной жанр оперного творчества Чайковского. Новые черты, отличающие замыслы конца 1870-х — начала 1890-х годов: обращение к сложной трагедийной и философской тематике, многогранность содержания, монументальность форм. «Пиковая дама» (1890) как вершина оперного творчества Чайковского; сходства и отличия художественных концепций писателя и композитора. Проявление новых стилистических черт в «Иоланте» (1891). Влияние опер Чайковского на русскую и мировую музыку.

Тема 10. *Оперное творчество Н.А. Римского-Корсакова.*

Оперная эстетика Римского-Корсакова. Многогранность его оперного наследия: разнообразие тем и образов, художественных концепций, жанровых решений, типов драматургии, оперных форм. Развитие традиций предшественников и новаторство. Римский-Корсаков — Вагнер: сходства и различия. Путь развития от исторической «Псковитянки» (1872), через становление сказочно-эпического жанра в пяти фантастических операх конца 1870-х — середины 1890-х (от «Майской ночи» до «Садко») и резкий стилистический поворот в лирико-психологических драмах конца 1890-х (от «Моцарта и Сальери» до «Царской невесты») к творчеству 1900-х, представленному произведениями всех жанрово-драматургических направлений (от лирико-психологической «Сервилии» до сказочного «Золотого петушка»). Принадлежность поздних опер-сказок к «условному театру», порожденному эпохой модерна. Нравственно-философская концепция и жанрово-драматургическое своеобразие «Сказания о невидимом граде Китеже...» (1905).

Тема 11. *Оперное творчество С.В. Рахманинова.*

Опера в творчестве Рахманинова: история поисков, значение и место в ряду других жанров. Черты самобытности, претворение русских оперных традиций и отражение влияний итальянских веристов в «Алеко» (1892) — первом крупном достижении композитора. Зрелая оперная эстетика Рахманинова. «Франческа да Римини» (1905): своеобразие жанрового облика, сплетение традиционных и новых элементов в музыке. «Скупой рыцарь» (1905): новаторство музыкальной драматургии и жанрового решения, новые черты в музыкальном стиле композитора, особенности художественной концепции. Загадка незавершенности «Монны Ванны» (1906–1907).

Тема 12. *Русская опера на рубеже XIX–XX веков.*

Изменение жанровой иерархии в русском музыкальном искусстве рубежа веков. В опере: отход на второй план народной исторической музыкальной драмы, доминирование лирико-психологического направления, в т.ч. «лиризация» эпической оперы (Гречанинов). В целом: кризис оперы и расцвет балета (особенно явственно с конца 1900-х). Суждения современников об отмирании оперы. Изобилие эпигонских произведений (Ипполитов-Иванов) и претенциозных экспериментов («декадентские» опыты Ребикова, «футуристическая» опера «Победа над солнцем» Крученых и Матюшина – 1913).

Различные пути обновления оперного жанра в творчестве Римского-Корсакова, Рахманинова, Стравинского, Прокофьева. Расцвет «оперы малой формы» (Чайковский, Рахманинов, Римский-Корсаков, Кюи, Аренский, Стравинский и др.), зарождение в ее недрах камерной оперы. Тенденция синтеза оперы с ораторией и кантатой. Произведения на сюжеты писателей-символистов (Рахманинов, Гречанинов и др.). Уникальность художественной концепции и жанрово-стилевого облика оперы Танеева на античный сюжет «Орестея» (1894). Особенности замысла и стилистического облика оперы «Соловей» Стравинского: «шинуазри», глубокие различия между I (1909) и II–III (1914) актами.

Тема 13. Оперное творчество С.С. Прокофьева

Оперная эстетика Прокофьева. Многогранность оперного наследия: разнообразие тем и образов, художественных концепций, жанровых решений, типов драматургии, оперных форм. Сочетание ярко новаторских исканий с опорой на традиции русской оперной классики XIX века. Психологическая опера-сатира по Достоевскому «Игрок» (1917; ред. 1928): особенности замысла, проблема музыкальной декламации. Комическая опера «Любовь к трем апельсинам» (1919) в контексте театральных исканий 1920-х годов. Мистический «Огненный ангел» (1923; ред. 1927): своеобразие художественной концепции, образного строя и музыкального стиля, сценическая судьба. Опера на современный, «советский» сюжет «Семен Котко» (1939): особенности художественного замысла, музыкальной драматургии, стиля (опора на песенность), переосмысление классических традиций. Монументальная эпопея «Война и мир» (1943; ред. 1946–1952) — центральное оперное творение Прокофьева. История создания (редакции) и постановок. Сравнение оперы с романом Толстого. Особенности концепции, стиля, драматургии (совмещение черт двух линий русской оперной традиции — драматической и эпической).

Тема 14. Оперное творчество Д.Д. Шостаковича

Судьба Шостаковича — оперного композитора. Гротескно-сатирическая опера «Нос» (1928). Историко-культурный контекст: связь с исканиями «левого» театра 1920-х годов, влияние режиссуры Мейерхольда (постановка гоголевского «Ревизора») и «Воццека» Берга, продолжение традиций «Женитьбы» Мусоргского («говорное» инонирование). Особенности музыкальной драматургии (монтажный принцип смены эпизодов) и стиля (пародийное использование жанров и др.). История создания и сценической судьбы оперы «Леди Макбет Мценского уезда» (1932), обстоятельства появления второй редакции — «Катерина Измайлова» (1963). Сравнение и оценка двух редакций. Особенности художественного замысла, концептуальные отличия оперы от повести Лескова. Своеобразие музыкальной драматургии, стиля, жанрового решения («трагедия-сатира»).

Тема 15. Основные пути развития советской оперы в 1920–80-е годы

1920-е годы. Решающая роль социально-критической направленности содержания, популярность тираноборческой тематики, преобладание исторических сюжетов (в т.ч. революционных). Два основных направления: развитие традиций XIX века («Орлиный бунт» Пащенко; важная роль песенности как характеристического средства), новаторские радикальные искания, отмеченные влиянием современного драматического театра («Любовь к трем апельсинам» Прокофьева, «Нос» Шостаковича, «Лед и сталь» Дешевова).

1930-е годы. Стабилизация ряда стилистических направлений, снижение роли радикальных художественных экспериментов. Распространенность сюжетов, основанных на исторических событиях недавнего прошлого (революции, гражданской войны). Расцвет жанра «песенной оперы» («Тихий Дон» Держинского) и формирование направления, в котором песенные интонации преломлялись в рамках сложных и разработанных оперных форм (два пути: «Семен Котко» Прокофьева, «В бурю» Хренникова). Альтернативные

направления: трагическая «Леди Макбет Мценского уезда» Шостаковича, лирико-комическое «Обручение в монастыре» Прокофьева.

1940–50-е годы. Множество сочинений в русле привычной исторической тематики, связанной с сюжетами революции, гражданской войны, народно-освободительных войн или судьбами народных героев. Развитие оперы героико-патриотической направленности («Молодая гвардия» Мейтуса, «Семья Тараса» Кабалевского). Альтернативные жанровые направления: лирико-комедийное («Укрощение строптивой» Шебалина), героико-эпическое («Декабристы» Шапорина). Особое положение, занимаемое операми Прокофьева («Война и мир», «Повесть о настоящем человеке»).

1960–80-е годы. Сложность, многоликость, «полифоничность» картины оперного творчества этих лет. Развитие, переосмысление традиционного для советского искусства жанра «песенной оперы». Распространенность новых исканий: идея драматургически-стилевого синтеза, связанная с освоением пограничных «территорий» (драматический театр, эстрада, кино) и смежных областей музыкального искусства (симфонической, хоровой, балетной); многоплановость музыкально-сценической композиции; полистилистичность музыкального языка (от древнейших пластов фольклора до интонаций современной массовой музыки в рамках одного произведения); подчеркивание игрового начала («театр в театре»); историко-жанровые «экскурсы» (обращение к принципам мистерии, античной трагедии, литургии, профессионального и народного театров Средневековья). Разнообразие используемых жанровых моделей: *drama per musica* («Гамлет» Слонимского), зингшпиль («Тиль» Каретникова), драма вагнеровского типа («Тириэль» Смирнова), лирическая трагедия Глюка и романтическая опера («Антигона» Лобанова), народная драма в духе Мусоргского («Емельян Пугачев» Кобекина) и др. Широта жанровой палитры: камерная моноопера («Записки сумасшедшего» Буцко, «Шинель» Холминова, «Письма Ван Гога» и «Дневник Анны Франк» Фрида), «большая» опера эпико-драматического плана («Вириная» и «Мастер и Маргарита» Слонимского, «Мертвые души» Щедрина), опера-оратория («Петр Первый» Петрова), лирико-психологическая драма («Пена дней» Денисова), опера-баллада («Мария Стюарт» Слонимского), комическая опера («Коляска» Холминова, «Опера о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Банщикова), опера-феерия («Маяковский начинается» Петрова), опера-мистерия («Мистерия апостола Павла» Каретникова, рок-опера «Юнона» и «Авось» Рыбникова).

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

1. Летопись жизни и творчества М. П. Мусоргского. Сост. Орлов Г.П. М.-Л: Музгиз, 1940. https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_005223749/
2. Ливанова Т. Н. Моцарт и русская музыкальная культура: учебное пособие. СПб: Лань, Планета музыки, 2019. <https://e.lanbook.com/book/111801?category=2612>
3. Мусоргский М. П. К пятидесятилетию со дня смерти, 1881-1931 : статьи и материалы. Под ред. Юрия Келдыша и Вас. Яковлева. М.: Музгиз, 1932. https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_008780407/
4. Огаркова Н. А. Придворная музыкальная культура в России XVIII века: учебное пособие. СПб: Лань, Планета музыки, 2019. <https://e.lanbook.com/book/111795?category=2612>.
5. Огаркова Н. А. Светская музыкальная культура в России XIX века: Учебно-методическое пособие. СПб: Лань, Планета музыки, 2019. <https://e.lanbook.com/book/119120?category=2612>
6. Рапацкая Л. А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века. СПб: Лань, Планета музыки, 2015. <https://e.lanbook.com/book/56564?category=2612>

7. Римский-Корсаков Н. А. Летопись моей музыкальной жизни (1844-1906). М.: Музгиз, 1928. https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_005487491/
8. Рубинштейн А. Г. Музыка и ее представители. Разговор о музыке: Учебное пособие. СПб: Лань, Планета музыки, 2019. <https://e.lanbook.com/book/122191?category=2612>
9. Самсонова Т. П. Музыкальная культура Санкт-Петербурга XVIII–XX веков. СПб: Лань, Планета музыки, 2013. <https://e.lanbook.com/book/13865?category=2612>
10. Стасов В. В. Александр Порфирьевич Бородин: его жизнь, переписка и музыкальные статьи. СПб., 1889. https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_004428005/
11. Стасов Д. В. Музыкальные воспоминания (1840–1860-х годов): Учебное пособие. СПб: Лань, Планета музыки, 2019. <https://e.lanbook.com/book/121977?category=2612>
12. Финдейзен Н. Ф. Дневники. Расшифровка рукописи, исследование, коммент., подготовка к публикации М. Л. Космовской. 1892-1901. СПб., 2004. https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_002703876/
13. Чайковский и театр : статьи и материалы. Под ред. А. И. Шавердяна М.: Искусство, 1940. https://rusneb.ru/catalog/000203_000130_86/

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 русской 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
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).

Формы аттестации — экзамен (в конце 2-го семестра).

Экзамен проводится по билетам, включающим один вопрос.

Наряду с вопросами на усмотрение педагога студенту может быть предложен аудиотест — 5–6 фрагментов из произведений, включенных в список основной музыкальной литературы, и (или) определение по фрагменту клавира/партитуры произведения и его автора.

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: 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-производственного 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-производственного процесса в музыкальном театре);	<i>Знает</i> хорошо теоретически и методически 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>Знает</i> в полной мере 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
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: зачёт с оценкой в рамках промежуточной аттестации				
<i>Уметь:</i> создавать сценические	<i>Не умеет</i> создавать сценические	<i>Умеет частично</i> создавать	<i>Умеет</i> с отдельными	<i>Умеет</i> свободно

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.	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.;	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.	недочетами создавать сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств музыкального театра; руководить художественным 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.	создавать сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств музыкального театра; руководить художественным 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.;
---	--	---	---	---

			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)			
	нулевой	пороговый	средний	высокий
а) способность осмыслить закономерности развития музыкального искусства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства (промежуточная аттестация)	0-10	11-14	15-17	20
б) способность учитывать особенности религиозных, философских, эстетических представлений конкретного исторического периода (промежуточная аттестация)	0-10	11-14	15-17	20
в) способность ориентироваться в специальной литературе как в сфере музыкального искусства, так и науки	0-10	11-14	15-17	20
г) степень сформированности научно-исследовательской культуры	0-5	6-7	8-9	10

д) объем освоенного репертуара, проведенной самостоятельной работы (текущий контроль успеваемости)	0-10	11-14	15-17	20
е) регулярность посещения аудиторных занятий (текущий контроль успеваемости)	0-5	6-7	8-9	10
	0-50	51-70	71-85	86-100

Шкала оценивания:

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

Критерии оценивания

При оценке ответа студента на зачете учитываются

- правильность ответа на вопросы билета;
- 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. Список музыкальной литературы

Березовский М.С. «Демофонт» (фрагменты).

Пашкевич В.А. «Скупой», «Санкт-Петербургский гостинный двор, или Как поживешь, так и прослывешь», «Февей».

Бортнянский Д.С. «Алкид», «Квинт Фабий», «Сокол», «Сын-соперник».

Фомин Е.И. «Ямщики на подставе», «Американцы», «Орфей».

Давыдов С.И. «Леста, днепровская русалка».

Кавос К.А. «Иван Сусанин».

Верстовский А.Н. «Аскольдова могила».

Глинка М.И. «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила».

Даргомыжский А.С. «Эсмеральда», «Русалка», «Каменный гость».

Серов А.Н. «Юдифь», «Рогнеда», «Вражья сила».

Рубинштейн А.Г. «Демон», «Фераморс», «Вавилонская башня», «Нерон», «Купец Калашников», «Христос».

Бородин А.П. «Богатыри», «Князь Игорь» (авторская редакция и редакция Римского-Корсакова и Глазунова).

Кюи Ц.А. «Вильям Ратклиф», «Анджело», «У моря», «Пир во время чумы», «Кот в сапогах», «Иванушка-дурачок».

Мусоргский М.П. «Саламбо», «Женитьба», «Борис Годунов» (редакции 1869 и 1872 годов), «Хованщина», «Сорочинская ярмарка».

Направник Э.Ф. «Дубровский».

Чайковский П.И. «Воевода», «Опричник», «Евгений Онегин», «Орлеанская дева», «Мазепа», «Черевички», «Чародейка», «Пиковая дама», «Иоланта».

Римский-Корсаков Н.А. «Псковитянка», «Майская ночь», «Снегурочка», «Млада», «Ночь перед Рождеством», «Садко», «Моцарт и Сальери», «Боярыня Вера Шелога», «Царская невеста», «Сказка о царе Салтане», «Сервилия», «Кашей бессмертный», «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии», «Золотой петушок».

Танеев С.И. «Орестея».

Аренский А.С. «Сон на Волге», «Рафаэль».

Матюшин М.В. «Победа над Солнцем».

Гречанинов А.Т. «Добрыня Никитич», «Сестра Беатриса».

Ребиков В.И. «Ёлка».

Рахманинов С.В. «Алеко», «Скупой рыцарь», «Франческа да Римини», «Монна Ванна».

Черепнин Н.Н. «Сват», «Ванька-ключник».

Стравинский И.Ф. «Соловей», «Мавра».

Пащенко А.Ф. «Орлиный бунт»

Шапорин Ю.А. «Декабристы».

Александров Ан.Н. «Бэла», «Левша».

Дешевов В.М. «Лед и сталь»

Прокофьев С.С. «Маддалена», «Игрок», «Любовь к трем апельсинам», «Огненный ангел», «Семен Котко», «Обручение в монастыре», «Война и мир», «Повесть о настоящем человеке».

Шебалин В.Я. «Укрощение строптивой».

Мейтус Ю.С. «Молодая гвардия»
 Кабалевский Д.Б. «Семья Тараса».
 Шостакович Д.Д. «Нос», «Леди Макбет Мценского уезда» («Катерина Измайлова»), «Игроки».
 Дзержинский И.И. «Тихий Дон».
 Хренников Т.Н. «В бурю», «Золотой теленок».
 Флейшман В.И. – Шостакович Д.Д. «Скрипка Ротшильда».
 Фрид Г.С. «Дневник Анны Франк», «Письма Ван Гога».
 Вайнберг М.С. «Портрет», «Мадонна и солдат», «Идиот», «Пассажирка».
 Рубин В.И. «Июльское воскресенье», «Крылатый всадник», «Каштанка».
 Холминов А.Н. «Шинель», «Коляска», «Братья Карамазовы».
 Денисов Э.В. «Пена дней».
 Каретников Н.Н. «Тиль», «Мистерия апостола Павла».
 Петров А.П. «Петр Первый», «Маяковский начинается».
 Таривердиев М.Л. «Граф Калиостро», «Ожидание», «Женитьба Фигаренко».
 Слонимский С.М. «Виринея», «Мастер и Маргарита», «Мария Стюарт», «Гамлет», «Видения Иоанна Грозного».
 Щедрин Р.К. «Не только любовь», «Мертвые души», «Очарованный странник», «Левша».
 Шнитке А.Г. «Жизнь с идиотом», «Джезуальдо», «Доктор Фаустус».
 Фалик Ю.А. «Плутни Скапена».
 Буцко Ю.М. «Записки сумасшедшего», «Белые ночи».
 Банищikov Г.И. «Опера о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».
 Журбин А.Б. «Орфей».
 Рыбников А.Л. ««Юнона» и «Авось»».
 Кобекин В.А. «Емельян Пугачев».
 Лобанов В.П. «Антигона».
 Смирнов Д.Н. «Тириэль».

8.4.2. Текущая аттестация

Примерные вопросы и задания для самостоятельной работы
 и подготовки к семинарским занятиям

К темам 1–2:

1. Бортнянский Д. С. «Сокол».
2. Бортнянский Д. С. «Сын-соперник»
3. Фомин Е. И. «Ямщики на подставе»
4. Пашкевич В. А. «Скупой»
5. Пашкевич В. А. «Санктпетербургский гостинный двор».

К теме 3:

1. Давыдов С. И. «Леста, днепровская русалка»
2. Кавос К. А. «Иван Сусанин»
3. Верстовский А. Н. «Аскольдова могила»

К теме 4:

1. Глинка М. И. «Жизнь за царя»
2. Глинка М. И. «Руслан и Людмила»

К теме 5:

1. Даргомыжский А. С. «Эсмеральда»
2. Даргомыжский А. С. «Русалка»,
3. Даргомыжский А. С. «Каменный гость»

К теме 6:

1. Серов А. Н. «Юдифь»

2. Серов А. Н. «Вражья сила»
 3. Рубинштейн А. Г. «Купец Калашников»
 4. Рубинштейн А. Г. «Демон»
- К теме 7:
1. Мусоргский М. П. «Женитьба»
 2. Мусоргский М. П. «Борис Годунов» (2 редакции)
 3. Мусоргский М. П. «Хованщина»
 4. Мусоргский М. П. «Сорочинская ярмарка»
- К теме 8:
1. Бородин А. П. «Богатыри»
 2. Бородин А. П. «Князь Игорь» (авторская редакция и редакция Римского-Корсакова/Глазунова)
- К теме 9:
1. Чайковский П. И. «Евгений Онегин»
 2. Чайковский П. И. «Мазепа»
 3. Чайковский П. И. «Черевички»
 4. Чайковский П. И. «Чародейка»
 5. Чайковский П. И. «Пиковая дама»
 6. Чайковский П. И. «Иоланта»
- К теме 10:
1. Римский-Корсаков Н. А. «Псковитянка»
 2. Римский-Корсаков Н. А. «Снегурочка»
 3. Римский-Корсаков Н. А. «Садко»
 4. Римский-Корсаков Н. А. «Моцарт и Сальери»
 5. Римский-Корсаков Н. А. «Царская невеста»
 6. Римский-Корсаков Н. А. «Золотой петушок»
 7. Римский-Корсаков Н. А. «Сказание о невидимом граде Китеже»
- К теме 11:
1. Рахманинов С. В. «Алеко»
 2. Рахманинов С. В. «Франческа да Римини»
 3. Рахманинов С. В. «Скупой рыцарь»
- К теме 12:
1. Танеев С. И. «Орестея»
 2. Стравинский И. Ф. «Соловей»
 3. Стравинский И. Ф. «Мавра»
- К теме 13:
1. Прокофьев С. С. «Игрок»
 2. Прокофьев С. С. «Любовь к трем апельсинам»
 3. Прокофьев С. С. «Огненный ангел»
 4. Прокофьев С. С. «Семен Котко»
 5. Прокофьев С. С. «Обручение в монастыре (Дуэнья)»
 6. Прокофьев С. С. «Война и мир»
- К теме 14:
1. Шостакович Д. Д. «Нос»
 2. Шостакович Д. Д. «Леди Макбет Мценского уезда» (или «Катерина Измайлова»)
 3. Шостакович Д. Д. «Игроки»
- К теме 15:
1. Дзержинский И. И. «Тихий Дон»
 2. Фрид Г. С. «Дневник Анны Франк»
 3. Щедрин Р. К. «Мертвые души»
 4. Слонимский С. М. «Мастер и Маргарита»
 5. Шнитке А. Г. «Доктор Фаустус»

6. Банщиков Г.И. «Опера о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»
7. Рыбников А. Л. «“Юнона” и “Авось”»

Примерные тесты²

1. Приведите примеры опер русских композиторов XVIII века, написанных в следующих жанрах:

опера-seria

opera comique

русская комическая опера

2. Укажите оперы русских композиторов 2-й половины XIX века, в которых нашли продолжение и развитие традиции «Жизни за царя» М. И. Глинки:

3. Какие из перечисленных опер относятся к жанру лирической оперы (подчеркнуть)?

а) А. С. Даргомыжский «Русалка», б) А. Г. Рубинштейн «Демон», в) М. П. Мусоргский «Женитьба», г) П. И. Чайковский «Евгений Онегин», д) Н. А. Римский-Корсаков «Кашей бессмертный», е) И. Ф. Стравинский «Соловей».

Перечислите характерные черты данного жанра:

4. Перечислите существующие редакции оперы М. П. Мусоргского «Борис Годунов» (автор и время создания редакции):

5. Перечислите оперы-сказки Н. А. Римского-Корсакова, укажите жанровые подзаголовки, данные самим композитором:

6. Укажите общие черты, объединяющие оперы «Каменный гость» А. С. Даргомыжского, «Моцарт и Сальери» Н. А. Римского-Корсакова и «Скупой рыцарь» С. В. Рахманинова.

7. Перечислите оперы русских композиторов на библейские или античные сюжеты:

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

8. Подчеркнуть названия опер С. С. Прокофьева, в основу либретто которых были положены литературные произведения русских писателей, указать писателя и название первоисточника:

- а) «Игрок» _____
б) «Любовь к трем апельсинам» _____
в) «Огненный ангел» _____
г) «Семен Котко» _____
д) «Обручение в монастыре» _____
е) «Война и мир» _____
ж) «Повесть о настоящем человеке» _____

9. Постановки какого из перечисленных режиссеров оказали влияние на замысел оперы «Нос» Д. Д. Шостаковича (подчеркнуть)?

- а) К. С. Станиславский, б) Е. Б. Вахтангов, в) В. В. Мейерхольд, г) Н. П. Акимов.

Укажите конкретный спектакль. Назовите характерные особенности данной постановки и то, каким образом они повлияли на музыкальный язык оперы.

10. Кто из перечисленных композиторов обращался к жанру камерной монооперы (подчеркнуть):

- а) Ю. М. Буцко, б) Н. Н. Каретников, в) С. М. Слонимский, г) М. Л. Таривердиев, д) Г. С. Фрид, е) А. Н. Холминов, ж) А. Г. Шнитке, з) Р. К. Щедрин.

Шкала оценивания тестов

Процент правильных ответов	Оценка
86–100 %	Отлично (Зачтено)
71–85 %	Хорошо (Зачтено)
50–70 %	Удовлетворительно (Зачтено)
0–49 %	Неудовлетворительно (Не зачтено)

8.4.3. Промежуточная аттестация

Примерные вопросы к экзамену

1. Опера в творчестве русских композиторов XVIII века.
2. Русская опера первой трети XIX века.
3. Оперное творчество М.И. Глинки.
4. Оперное творчество А.С. Даргомыжского.
5. Оперное творчество А.Н. Серова и А.Г. Рубинштейна.
6. Оперное творчество М.П. Мусоргского.
7. Оперное творчество А.П. Бородина.
8. Оперное творчество П.И. Чайковского.
9. Оперное творчество Н.А. Римского-Корсакова.
10. Оперное творчество С.В. Рахманинова.
11. Русская опера на рубеже XIX–XX веков.
12. И.Ф. Стравинский: оперное творчество «русского периода».
13. Оперное творчество С.С. Прокофьева.
14. Оперное творчество Д.Д. Шостаковича.

15. Основные пути развития советской оперы в 1920–80-е годы.

Примерный материал для аудиотестов

1. М. И. Глинка. «Руслан и Людмила». II д. Ария Руслана.
2. М. П. Мусоргский. «Хованщина». II д. Сцена гадания Марфы.
3. П. И. Чайковский. «Пиковая дама». I д. Квнтет «Мне страшно».
4. Н. А. Римский-Корсаков. «Сказание о невидимом граде Китеже». IV д. Сцена письма Гришке Кутерьме «Гришенька, хоть слаб ты разумом...».
5. С. В. Рахманинов. «Скупой рыцарь». 2 к. Сцена в подвале.
6. И. Ф. Стравинский. «Соловей». 2 к. Пение механического соловья.
7. Д. Д. Шостакович. «Леди Макбет Мценского уезда». IV д. Хор каторжан.
8. С. С. Прокофьев. «Война и мир». 2 к. Вальс.

Приложение 1.

Методические рекомендации 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 русской оперы» в обязательном порядке предусматривает самостоятельную работу студентов со специальной (нотной, учебно-методической, научной) литературой. Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине является составной частью практико-исследовательской работы студентов и важным компонентом учебной практики.

Дисциплина «История русской 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. 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 русской оперы, 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 оперных сочинений различных композиторов. Также в течение семестра студентам рекомендуется регулярное посещение спектаклей, в программы которых входят изучаемые произведения. Это позволяет не только расширить общекультурный кругозор обучающихся, но и затронуть разнообразные (в первую очередь исполнительские) аспекты современного бытования музыкально-театральных произведений. События в культурной жизни Санкт-Петербурга (премьеры опер, выступления известных исполнителей) могут быть представлены в качестве тем для обсуждения на аудиторных практических занятиях.

В процессе изучения дисциплины студент должен активно пользоваться фондами Научной музыкальной библиотеки СПбГК³, техническими средствами, которыми располагают Медиацентр и специально оборудованные компьютерные классы.

³ Для подготовки студентов к зачету в нотный отдел Научной музыкальной библиотеки СПбГК заблаговременно подается список музыкальной литературы, необходимой для данной конкретной группы.

Баева А.А. Оперный театр И.Ф. Стравинского. М., 2009.

Богданова А. Оперный театр Шостаковича. М., 2006.

Владышевская Т., Левашева О., Кандинский А. История русской музыки: Учебник: в 3-х вып. Вып. 1 / Под общ. ред. Е. Сорокиной и А. Кандинского. М., 2009.

Долинская Е. Театр Прокофьева: учебное пособие. М., 2012.

Друскин М.С. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 4: Игорь Стравинский. СПб., 2009.

Кандинский А. Статьи о русской музыке. М., 2010.

Кандинский А., Петров Д., Степанова И. История русской музыки: Учебник: в 3-х вып. Вып. 2: Кн. 1 / Под общ. ред. Е. Сорокиной и Ю. Розановой. М., 2009.

Лазанчина А. В. Исследовательские подходы изучения опер и балетов отечественных композиторов XX века // Известия Самарского научного центра РАН. Т.12. 2010. № 3.

Левашев Е.М., Тетерина Н.И. Историзм художественного мышления М.П. Мусоргского. М., 2011.

М.И. Глинка: К 200-летию со дня рождения: Материалы международных науч. конф.: в 2 т. / Отв. ред. Н.И. Дегтярева, Е.Г. Сорокина. М., 2006.

Музыка: задуманное, забытое, возвращенное... / Ред.-сост. З. М. Гусейнова, Г. А. Некрасова. СПб., 2012.

Н.А. Римский-Корсаков. Исследования и материалы: Сб. науч. статей / Ред.-сост. З.М. Гусейнова, Г.А. Некрасова. СПб., 2009.

Немировская И. Д. От русской комической оперы к "раннему" водевиллю: генезис, поэтика, взаимодействие жанров : середина XVIII в. - первая треть XIX в.: дисс. ... доктора филол. наук : 10.01.01, 17.00.02. - Москва, 2009.

Петрушанская Е.М. Михаил Глинка и Италия: Загадки жизни и творчества. М., 2009.

Прокофьев С. Автобиография. М., 2007.

Ручьевская Е. А. «Война и мир». Роман Л.Н. Толстого и опера С.С. Прокофьева. СПб., 2010.

Ручьевская Е.А., Сухова Л.В., Горячих В.В. Пушкин в русской опере: «Каменный гость» Даргомыжского. «Золотой петушок» Римского-Корсакова. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 2012.

Рыцарева М. Дмитрий Бортнянский: Жизнь и творчество композитора. 2-е изд., пересмотр. и доп. СПб., 2015.

Рыцарева М. Максим Березовский: Жизнь и творчество композитора. 2-е изд., пересмотр. и доп. СПб., 2013.

Цукер А.М. Драматургия Пушкина в русской оперной классике. М., 2010.

История русской музыки: в 10 т. Т. 2: XVIII век. Ч. 1. М., 1984.

История русской музыки: в 10 т. Т. 3: XVIII век. Ч. 2. М., 1985.

История русской музыки: в 10 т. Т. 4: 1800–1825. М., 1986.

История русской музыки: в 10 т. Т. 5: 1826–1850. М., 1988.

История русской музыки: в 10 т. Т. 6: 50–60-е годы XIX века. М., 1989.

История русской музыки: в 10 т. Т. 7: 70–80-е годы XIX века. Ч. 1. М., 1994.

История русской музыки: в 10 т. Т. 8: 70–80-е годы XIX века. Ч. 2. М., 1994.

История русской музыки: в 10 т. Т. 9: Конец XIX — начало XX века. М., 1994.

История русской музыки: в 10 т. Т. 10А: 1910–1917-е годы. М., 1997.

История русской музыки: в 10 т. Т. 10Б: 1910–1917-е годы. М., 2004.

Абрамовский Г.К. Оперное творчество А.Н. Серова. СПб., 1998.

Асафьев Б. Об опере: Избранные статьи / Сост. Л.А. Павлова-Арбенина; авт. прим. А.Б. Павлов-Арбенин. Л., 1976.

Асафьев Б. Русская музыка: XIX и начало XX века / общ. ред. и примеч. Л., 1968.

Асафьев Б. Симфонические этюды. Пг., 1922 (Л., 1970; М., 2008).

- Б.А. Покровский ставит советскую оперу / Вступ. ст., коммент. к спектаклям, записи репетиций и спектаклей, сост. и редактирование экспозиций спектаклей М.А. Чуровой. М., 1989.
- Баева А.А. Оперный театр И.Ф. Стравинского. М., 2009.
- Баренбойм Л.А. А.Г. Рубинштейн: Жизнь. Артистический путь. Творчество. Музыкально-общественная деятельность: в 2 т. Л., 1957, 1962.
- Бернандт Г. С.И. Танеев. 2-е изд. М., 1983.
- Богданова А. Оперный театр Шостаковича. М., 2006.
- Брянцева В.Н. С.В. Рахманинов. М., 1976.
- Гозенпуд А.А. Музыкальный театр в России от истоков до Глинки. Л., 1959.
- Гозенпуд А.А. Русский оперный театр XIX века: в 3 т. Т. 1: 1836–1856. Л., 1969.
- Гозенпуд А.А. Русский оперный театр XIX века: в 3 т. Т. 2: 1857–1872. Л., 1971.
- Гозенпуд А.А. Русский оперный театр XIX века: в 3 т. Т. 3: 1873–1889. Л., 1973.
- Гозенпуд А.А. Русский оперный театр на рубеже XIX–XX веков и Ф.И. Шаляпин. 1890–1904. Л., 1974.
- Гозенпуд А.А. Русский оперный театр между двух революций 1905–1917. М., 1975.
- Кандинский А. Статьи о русской музыке. М., 2010.
- Левашева О.Е. М.И. Глинка: Монография: в 2 кн. М., 1987, 1988.
- Левая Т. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи. М., 1991.
- Мейер К. Шостакович: Жизнь. Творчество. Время. СПб., 1998.
- Музыка XX века: очерки: в 2 ч. Ч. 1: 1890–1917. Кн. 1. М., 1976.
- Музыка: задуманное, забытое, возвращенное... / Ред.-сост. З. М. Гусейнова, Г. А. Некрасова. СПб., 2012.
- Нестьев И. Жизнь Сергея Прокофьева. М., 1973.
- Пекелис М. Александр Сергеевич Даргомыжский и его окружение: в 3 т. М., 1966, 1973, 1983.
- Рабинович А.С. Русская опера до Глинки. М., 1948.
- Рахманова М.П. Николай Андреевич Римский-Корсаков. М., 1995.
- Русская музыка и XX век: Русское музыкальное искусство в истории художественной культуры XX века / ред.-сост. М. Арановский. М., 1997.
- Русская художественная культура конца XIX — начала XX века: 1895–1907. Кн. 1: Зрелищные искусства. Музыка. М., 1968.
- Русская художественная культура конца XIX — начала XX века: 1908–1917. Кн. 3: Зрелищные искусства. Музыка. М., 1977.
- Ручьевская Е.А. «Руслан» Глинки, «Тристан» Вагнера и «Снегурочка» Римского-Корсакова: Стилль. Драматургия. Слово и музыка. СПб., 2002.
- Ручьевская Е.А. «Хованщина» Мусоргского как художественный феномен: К проблеме поэтики жанра. СПб., 2005.
- Сохор А. А.П. Бородин: Жизнь, деятельность, музыкальное творчество. М.; Л., 1965.
- Туманина Н. Чайковский. Путь к мастерству. М., 1962.
- Туманина Н. Чайковский. Великий мастер. М., 1968.
- Фрид Э.Л. М.П. Мусоргский: Проблемы творчества: Исследование. Л., 1981.
- Фрид Э.Л. Прошедшее, настоящее и будущее в «Хованщине» Мусоргского. Л., 1974.
- Цукер А. Драматургия Пушкина в русской оперной классике. М., 2010.
- Ярустовский Б. Очерки по драматургии оперы XX века: в 2 кн. М., 1971, 1978.

Учебники, хрестоматии по всему курсу

- Владышевская Т., Левашева О., Кандинский А. История русской музыки: Учебник: в 3-х вып. Вып. 1 / Под общ. ред. Е. Сорокиной и А. Кандинского. М., 2009.
- Долинская Е. Театр Прокофьева: учебное пособие. М., 2012.
- История отечественной музыки второй половины XX века. СПб., 2005.

История современной отечественной музыки: в 3 вып. М., 1995–2001.

Кандинский А., Петров Д., Степанова И. История русской музыки: Учебник: в 3-х вып. Вып. 2: Кн. 1 / Под общ. ред. Е. Сорокиной и Ю. Розановой. М., 2009.

Келдыш Ю., Левашева О. История русской музыки: Учебник. Вып. 1: С древнейших времен до середины XIX века / Общ. ред. А. Кандинского. 4-е изд., перераб. и доп. М., 1990.

Левашева О., Кандинский А. История русской музыки: Учебник. Вып. 2: М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский. 4-е изд. М., 1987.

Кандинский А. История русской музыки: Учебник. Т. 2: Вторая половина XIX века. Кн. 2: Н.А. Римский-Корсаков. 2-е изд., испр. и доп. М., 1984.

Розанова Ю. История русской музыки: Учебник. Т. 2: Вторая половина XIX века. Кн. 3: П.И. Чайковский / Общ. ред. А. Кандинского. 2-е изд., испр. и доп. М., 1986.

Орлова Е. Лекции по истории русской музыки: учеб. пособие. М., 1979.

Орлова Е. Очерки о русских композиторах XIX — начала XX века: учеб. пособие. М., 1982.

Отечественная музыкальная литература 1917–1985: в 2 вып. М.: Музыка, 1996, 2002.

Гинзбург С.Л. Русский музыкальный театр 1700–1835 гг.: Хрестоматия. Л.; М., 1941.

История русской музыки в нотных образцах: Учеб. пособие для музык. вузов: в 3 т. / Сост. и ред. С.Л. Гинзбург. 2-е изд., перераб. М., 1968–1970.

Список методической литературы

К теме 1:

Бронфин Е.Ф. Французская опера в России XVIII века: Лекция. Л., 1984.

Ливанова Т. Русская музыкальная культура XVIII века в ее связях с литературой, театром и бытом: Исследования и материалы: в 2 т. М., 1952–1953.

Музыкальный Петербург: Энциклопедический словарь. XVIII век. Кн. 1–3. СПб., 1999–2000.

Штелин Я. Музыка и балет в России XVIII века / Ред. и вступ. статья Б.В. Асафьева. Л., 1935 (СПб., 2002).

К теме 2:

Доброхотов Б. Евстигней Фомин. 2-е изд. М., 1968.

Келдыш Ю. Опера «Ямщики на подставе» и ее авторы // Памятники русского музыкального искусства. Вып. 6: Е.И. Фомин. «Ямщики на подставе». Опера. М., 1977.

Келдыш Ю.В. Русская музыка XVIII века. М., 1965.

Левашев Е. В.А. Пашкевич и его опера «Скупой» // Памятники русского музыкального искусства. Вып. 4: в.А. Пашкевич. «Скупой». Опера. М., 1973.

Музыка и музыкальный быт старой России: Сб. статей / Под ред. Б.В. Асафьева. Л., 1927.

Музыкальный Петербург: Энциклопедический словарь. XVIII век. Кн. 1–3. СПб., 1999–2000.

Розанов А.С. «Сокол». Опера Д.С. Бортнянского // Памятники русского музыкального искусства. Вып. 5: Д.С. Бортнянский. «Сокол». Опера. М., 1975.

Рыцарева М. Композитор Д. Бортнянский. Л., 1979.

Рыцарева М. Максим Березовский: Жизнь и творчество композитора. 2-е изд., пересмотр. и доп. СПб., 2013.

К теме 3:

Абрамовский Г. Русская опера первой трети XIX века. М., 1971.

Доброхотов Б. Александр Алябьев: Творческий путь. М., 1966.

Доброхотов Б. А.Н. Верстовский. М., 1949.

Очерки по истории русской музыки, 1790–1825 / Под ред. М.С. Друскина и Ю.В. Келдыша. Л., 1956.

Федоровская Л. Композитор Степан Давыдов. Л., 1977.

Черкашина М.Р. Историческая опера эпохи романтизма. (Опыт исследования). Киев, 1986.
Штейнпресс Б. Глинка, Верстовский и другие // Михаил Иванович Глинка: Исследования и материалы / Под ред. А.В. Оссовского. Л.; М., 1950.

К теме 4:

Арановский М. Рукопись М.И. Глинки «Первоначальный план» оперы «Руслан и Людмила»: Факсимиле. Расшифровка. Исследование. М., 2004.

Асафьев Б. М.И. Глинка. Л., 1978.

Глинка М.И. Полное собрание сочинений: Литературные произведения и переписка. Т. 1. М., 1973; Т. 2-А. М., 1975; Т. 2-Б. М., 1977.

Ливанова Т. и Протопопов В. Глинка: Творческий путь: в 2 кн. М., 1955.

М.И. Глинка: К 200-летию со дня рождения: Материалы международных науч. конф.: в 2 т. / Отв. ред. Н.И. Дегтярева, Е.Г. Сорокина. М., 2006.

Михаил Иванович Глинка: Исследования и материалы / Под ред. А.В. Оссовского. Л.; М., 1950.

Петрушанская Е.М. Михаил Глинка и Италия: Загадки жизни и творчества. М., 2009.

Черкашина М.Р. Историческая опера эпохи романтизма. (Опыт исследования). Киев, 1986.

Шабшаевич Е. М. «Руслан и Людмила» Глинки, «Оберон» Вебера и «волшебная опера» // Научные чтения памяти А. И. Кандинского: сб. статей. М., 2007.

К теме 5:

А.С. Даргомыжский. Автобиография. Письма. Воспоминания современников / Ред. Н. Финдейзена. Пг., 1921.

Гейлиг М. Некоторые особенности драматургии «Каменного гостя» Даргомыжского // Вопросы оперной драматургии: Сб. статей / Сост. и общ. ред. Ю.Н. Тюлина. М., 1975.

Ручьевская Е.А. Поэтическое слово Пушкина в опере Даргомыжского «Каменный гость» // *Ручьевская Е.А., Сухова Л.В., Горячих В.В.* Пушкин в русской опере: «Каменный гость» Даргомыжского. «Золотой петушок» Римского-Корсакова. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 2012.

Серов А.Н. «Русалка», опера А.С. Даргомыжского. М., 1953.

Сухова Л.В. Материалы к истории создания оперы Даргомыжского «Каменный гость» // *Ручьевская Е.А., Сухова Л.В., Горячих В.В.* Пушкин в русской опере: «Каменный гость» Даргомыжского. «Золотой петушок» Римского-Корсакова. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 2012.

Цукер А. «Каменный гость» Даргомыжского как музыкальная концепция // *Цукер А.* Единый мир музыки: Избр. статьи. Ростов н/Д, 2003.

Цукер А. «Откуда ты, прекрасное дитя?»: «Русалка» Даргомыжского // *Цукер А.* Драматургия Пушкина в русской оперной классике. М., 2010.

К теме 7:

Головинский Г.Л., Сабина М.Д. Модест Петрович Мусоргский. М., 1998.

Левашев Е.М., Тетерина Н.И. Историзм художественного мышления М.П. Мусоргского. М., 2011.

М.П. Мусоргский и музыка XX века: Сб. статей / Ред.-сост. Г.Л. Головинский. М., 1990.

Музыкальный современник: Журнал музыкального искусства / Под ред. А.Н. Римского-Корсакова. 1917. Кн. 5–6. [Посвящен Мусоргскому.]

Мусоргский. Ч. 1: «Борис Годунов»: Статьи и исследования. М., 1930.

Мусоргский М.П. Литературное наследие: в 2 т. / Сост. А.А. Орлова и М.С. Пекелис. М., 1971, 1972.

Наследие М.П. Мусоргского: Сб. материалов / Сост. Е. Левашев. М., 1989.

Ручьевская Е.А. «Хованщина» Мусоргского как художественный феномен: К проблеме поэтики жанра. СПб., 2005.

Тюлин Ю. Об опере «Борис Годунов» в редакции Мусоргского и Римского-Корсакова // Вопросы оперной драматургии: Сб. статей / Сост. и общ. ред. Ю.Н. Тюлина. М., 1975.

Ширинян Р. Оперная драматургия Мусоргского. М., 1981.

Ширинян Р. Эволюция оперного творчества Мусоргского. М., 1973.
Цукер А. Народ покорный и бунтующий. Сцена «Под Кромами» в драматургии «Бориса Годунова» // *Цукер А.* Единый мир музыки: Избр. статьи. Ростов н/Д, 2003.
Цукер А. «Судьба человеческая, судьба народная»: «Борис Годунов» Мусоргского // *Цукер А.* Драматургия Пушкина в русской оперной классике. М., 2010.

К теме 8:

Бородин А.П. Письма / Предисл. и примеч. С.А. Дианина. Вып. 1–4. М., 1928–1950.
Булычёва А. «Князь Игорь» Бородина и Римского-Корсакова // *OPERA MUSICOLOGICA*. 2010. № 4 (6).
Дианин С. А. Бородин: Жизнеописание, материалы и документы. М., 1955 (1960).
Дмитриев А.Н. Фрагменты из книги «Рукописи А.П. Бородина»: К истории создания оперы А.П. Бородина «Князь Игорь»; А.П. Бородин в работе над оперой «Князь Игорь»; Из творческой лаборатории А.П. Бородина // *Дмитриев А.Н.* Исследования. Статьи. Наблюдения / Ред.-сост. Л.Г. Данько. Л., 1989.
Кандинский А. Опыт реконструкции («О “новом” «Князе Игоре»») // *Сов. музыка*. 1977. № 3.
Левашев Е. О загадках оперы Бородина и «Слово о полку Игореве» // *Муз. жизнь*. 1985. № 13–15.
Сохор А. «Князь Игорь» — известный и неизвестный // *Сов. музыка*. 1976. № 1.

К теме 9:

Асафьев Б.В. О музыке Чайковского: Избранное / Сост. А. Крюков. Л., 1972.
В.Э. Мейерхольд. «Пиковая дама»: Замысел. Воплощение. Судьба: Документы и материалы / Сост., вступ. статья и коммент. Г.В. Копытовой. СПб., 1994.
П.И. Чайковский. С.И. Танеев: Письма. М., 1951.
Протопопов Вл. и Туманина Н. Оперное творчество Чайковского. М., 1957.
Чайковский П.И. Переписка с Н.Ф. фон Мекк: в 3 т.: 1876–1890 / Ред. и прим. В.А. Жданова, Н.Т. Жегина. М., 1934–1936.
Чайковский П.И. Переписка с П.И. Юргенсоном: в 2 т. / Ред. писем и коммент. В.А. Жданова и Н.Т. Жегина. М.; Л., 1938–1952.
Чайковский П.И. Полное собрание сочинений: Литературные произведения и переписка. Т. 5–17: Письма 1848–1893 гг. М., 1959–1981.
Ярустовский Б. Оперная драматургия Чайковского. М.; Л., 1947.

К теме 10:

Гозенпуд А. Н.А. Римский-Корсаков. Темы и идеи его оперного творчества. М., 1957.
Горячих В.В. «Золотой петушок» Римского-Корсакова: к проблеме жанра и стиля // *Ручьевская Е.А., Сухова Л.В., Горячих В.В.* Пушкин в русской опере: «Каменный гость» Даргомыжского. «Золотой петушок» Римского-Корсакова. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 2012.
Кунин И. Н.А. Римский-Корсаков: Жизнь и творчество в воспоминаниях, письмах и критических отзывах. М., 1974.
Н.А. Римский-Корсаков. Исследования и материалы: Сб. науч. статей / Ред.-сост. З.М. Гусейнова, Г.А. Некрасова. СПб., 2009.
Оперы Н.А. Римского-Корсакова: Путеводитель. М., 1976.
Римский-Корсаков А.Н. Н.А. Римский-Корсаков: Жизнь и творчество: в 5 вып. М., 1936–1946.
Римский-Корсаков Н.А. Летопись моей музыкальной жизни. 8-е изд. М., 1980.
Римский-Корсаков Н.А. Полное собрание сочинений: Литературные произведения и переписка. Т. 2, 5, 6, 7, 8А, 8Б. М., 1963–1982.
Цукер А. «Какая глубина! Какая смелость и какая стройность!»: «Моцарт и Сальери» Римского-Корсакова // *Цукер А.* Драматургия Пушкина в русской оперной классике. М., 2010.

К теме 11:

- Алейников М.И.* Опера «Монна Ванна» С.В. Рахманинова: история создания, либретто, музыкальная драматургия: автореферат дисс. ... канд. иск.: 17.00.02. СПб., 2011.
- Гивенталь И.А.* Опера «Алеко» С. Рахманинова. М., 1963.
- Кандинский А.И.* Оперы С.В. Рахманинова: путеводитель. Изд. 2-е. М., 1979.
- Келдыш Ю.В.* Рахманинов и его время. М., 1973.
- Рахманинов С.В.* Литературное наследие: в 3 т. / сост., ред., вступ. статья, коммент. и указ. З.А. Апетян. М., 1978, 1980.
- С.В. Рахманинов и русская опера: Сб. статей / под ред. И.Ф. Бэлза. М., 1947.
- Цукер А.М.* «Ужасный век, ужасные сердца»: «Скупой рыцарь» Рахманинова // *Цукер А.М.* Драматургия Пушкина в русской оперной классике. М., 2010.

К теме 12:

- Асафьев Б.В.* Книга о Стравинском. Л., 1977.
- Брагинская Н.А.* Об ориентализме в опере Стравинского «Соловей» // Искусство музыки: теория и история. 2011. Вып. 1–2.
- Воробьев И., Синайская А.* Композиторы русского авангарда: Михаил Матюшин, Артур Лурье, Владимир Щербачев, Гавриил Попов, Александр Мосолов. СПб., 2007.
- Глебов Игорь.* «Орестея». Музыкальная трилогия С.И. Танеева: Анализ музыкального содержания. М., 1916.
- Друскин М.С.* Собрание сочинений: в 7 т. Т. 4: Игорь Стравинский. СПб., 2009.
- Корабельникова Л.З.* Творчество С.И. Танеева: Историко-стилевое исследование. М., 1986.
- Назаров А.Ф.* Цезарь Антонович Кюи. М., 1989.
- Паисов Ю.* Александр Гречанинов. Жизнь и творчество. М., 2004.
- Розенберг Р. М.* Русская опера малой формы конца XIX — начала XX века // Русская музыка на рубеже XX века: статьи, сообщения, публикации / под общ. ред. М. К. Михайлова и Е. М. Орловой. М.; Л., 1966.
- Савенко С.* Мир Стравинского. М., 2001.
- Селицкий А.Я.* Жанр камерной оперы в русской музыке на рубеже XIX–XX веков // Проблемы музыкального жанра: сб. трудов ГМПИ. Вып. 54. М., 1981.
- Томпакова О.М.* Владимир Иванович Ребиков: очерк жизни и творчества. М., 1989.
- Томпакова О.М.* Николай Николаевич Черепнин: очерк жизни и творчества. М., 1991.
- Цыпин Г. А.С.* Аренский. М., 1966.
- Яковлев В.* Шаляпина и русская оперная культура / под ред. Евг. Кузнецова. Л.; М., 1947.
- Ярустовский Б.* Игорь Стравинский. 3-е изд. М., 1982.

К теме 13:

- Арановский М.* Речевая ситуация в драматургии оперы «Семен Котко» // С.С. Прокофьев. Статьи и исследования / Сост. В. Блок. М., 1972.
- Волков А.* «Война и мир» Прокофьева. Опыт анализа вариантов оперы. М., 1976.
- Данько Л.* Прокофьевские традиции в советской опере // С.С. Прокофьев. Статьи и исследования / Сост. В. Блок. М., 1972.
- Данько Л.Г.* Театр Прокофьева в Петербурге. СПб., 2003.
- Ручьевская Е. А.* «Война и мир». Роман Л.Н. Толстого и опера С.С. Прокофьева. СПб., 2010.
- Сабинаина М.* Об оперном стиле Прокофьева // Сергей Прокофьев. Статьи и материалы / Сост. и ред. И.В. Нестьева и Г.Я. Эдельмана. Изд. 2-е, доп. и перераб. М., 1965.
- Сабинаина М.* «Семен Котко» и проблемы оперной драматургии Прокофьева. М., 1963.
- Февральский А.* Прокофьев и Мейерхольд // Сергей Прокофьев. Статьи и материалы / Сост. и ред. И.В. Нестьева и Г.Я. Эдельмана. Изд. 2-е, доп. и перераб. М., 1965.

К теме 14:

- Асафьев Б.* О творчестве Д. Шостаковича и его опере «Леди Макбет Мценского уезда» // Д. Шостакович: Статьи и материалы / Сост. и ред. Г.М. Шнеерсона. М., 1976.
- Бретаницкая А.* «Нос» Д.Д. Шостаковича. М., 1983. (Путеводители по операм и балетам.)

- Мейер К. Шостакович: Жизнь. Творчество. Время. СПб., 1998.
- Сабина М. Заметки об опере «Катерина Измайлова» // Дмитрий Шостакович. М., 1967.
- Соллертинский И. «Леди Макбет Мценского уезда» // Д. Шостакович: Статьи и материалы / Сост. и ред. Г.М. Шнеерсона. М., 1976.
- Уилсон Э. Жизнь Шостаковича, рассказанная современниками. СПб, 2006.
- Хентова С. Шостакович. Жизнь и творчество: Монография: в 2 т. М., 1985, 1986.
- Шахов В. «Леди Макбет Мценского уезда» Лескова и Шостаковича // Шостакович. Между мгновением и вечностью: Документы. Материалы. Статьи / Ред.-сост. Л.Г. Ковнацкая. СПб., 2000.
- К теме 15:**
- Беседы с Альфредом Шнитке / Сост. и автор вступ. ст. А.В. Ивашкин. Изд. 2-е, доп. М., 2003.
- Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 3. Л., 1964.
- Данилевич Л. Творчество Д.Б. Кабалевского. М., 1963.
- Кривицкий Д.И. Одноактная опера (заметки композитора). М., 1979.
- Листова Н. В.Я. Шебалин. М., 1982.
- Лихачева И.В. Музыкальный театр Родиона Щедрина. М., 1977.
- Музыкальный театр и современность: Вопросы развития советской оперетты. М., 1962.
- Никитина Л.Д. Советская музыка. История и современность. М., 1991.
- Ручьевская Е. «Петр Первый». Музыкально-драматические фрески // Андрей Петров: Сб. статей. Л., 1981.
- Рыцарева М. Композитор Сергей Слонимский: Монография. Л., 1991.
- Сабина М. Заметки об опере // Советская музыка на современном этапе. М., 1981.
- Селицкий А.Я. «Бесподобный тип оперы...» // Сов. музыка. 1978. № 1. [О монооперах советских композиторов.]
- Селицкий А.Я. Николай Каретников. Выбор судьбы: Исследование. Ростов н/Д. 1997.
- Советский музыкальный театр. Проблемы жанров. М., 1982.
- Соллертинский И.И. Критические статьи: в 2 т. / Сост. И.В. Белецкий; авт. вступ. ст. М.С. Друскин. Л., 1963.
- Тараканов М. Творчество Родиона Щедрина. М., 1980.
- Тевосян А. Композитор Владимир Рубин. М., 1989.
- Холопова В. Композитор Альфред Шнитке. Челябинск, 2003.
- Холопова В. Путь по центру. Композитор Родион Щедрин. М., 2000.
- Холопова В. «Философская камерата» Сергея Слонимского // Сов. музыка. 1989. № 10.
- Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке. М., 1990.
- Цукер А.М. И рок, и симфония. М., 1993.
- Цукер А.М. Микаэл Таривердиев: Монография. М., 1985.
- Цуккерман В. Несколько мыслей о советской опере // Сов. музыка. 1940. № 12.
- Шехонина И. Творчество Т.Н. Хренникова: Исследование. М., 1985.
- Шульгин Д.И. Признание Эдисона Денисова. По материалам бесед: Монографическое исследование. М., 1998.
- Щедрин Р. Монологи разных лет / Сост. Я. Платек. М., 2002.