

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки»
Центр дополнительного образования и повышения квалификации

«ОДОБРЕНО»

Ученым советом ННГК

Протокол № 01

от «30» августа 2019 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор
по учебной работе ННГК
профессор Р.А. Ульянова

**Рабочая программа учебной дисциплины
«Оперная драматургия»**

**в рамках дополнительной профессиональной программы
(программы профессиональной переподготовки)
«Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром»**

Составители:
Скульский А.М.,
профессор;
Схиртладзе Б.Г.,
старший преподаватель

Нижний Новгород
2019

1. Пояснительная записка

Цель дисциплины:

формировать у студентов целостный подход к многомерному оперному жанру, способствовать пониманию его специфических закономерностей.

Задачи дисциплины:

- изучение специфики оперного действия, основных драматургических закономерностей оперы и соотношения элементов оперного целого;
- выявление особенностей внутренней структуры оперы;
- рассмотрение особой роли музыкальной составляющей оперного синтеза;
- расширение представлений об истории оперы через изучение жанровых и национальных разновидностей оперы и анализ отдельных оперных сочинений, не рассматривающихся детально в курсах Истории музыки.

Объем учебного времени дисциплины «Оперная драматургия» согласно учебному плану составляет 36 часов (максимальная нагрузка), из них 12 часов – аудиторная нагрузка и 24 часа – самостоятельная нагрузка.

Место дисциплины в структуре ДОП (дополнительной образовательной программы)

Дисциплина «Оперная драматургия» имеет тесные взаимосвязи с такими дисциплинами как:

- История зарубежной музыки
- История русской музыки
- История современной музыки
- Музыкальная форма
- История искусств

Форма проведения учебных занятий – теоретические.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- специфику оперного действия;
- основные типы и закономерности оперной сюжетики;
- особенности словесного текста оперы и варианты его соотношения с другими составляющими оперного синтеза;
- закономерности музыкальной организации оперы;
- особенности и характерные функции «составляющих жанров» оперы;
- специфику музыкальных форм в опере
- принятые в современной музыкально-театральной практике основные подходы к интерпретации оперных произведений

уметь:

- применить приобретенные теоретические знания к анализу конкретного музыкального (оперного) материала;
- анализировать основные компоненты оперного синтеза;
- осуществлять целостный анализ опер;
- анализировать постановочные версии конкретных оперных сочинений;
- работать с научно-исследовательской и нотной литературой

владеть:

- профессиональным понятийным аппаратом, используемым в опероведении;
- основными понятиями и терминами, применяемыми в теории оперы;
- навыками анализа отдельных компонентов оперного целого;
- навыками целостного анализа опер;
- навыками анализа постановочных версий;

- навыками использования музыковедческой литературы (исследовательско-аналитической, монографической, мемуарной, музыкально-критической, культурологической) в процессе обучения.

3. Структура и содержание дисциплины

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы (работ а с препод авател ем)	Часы (само стоят ельна я работ а)	Описание
			Форм а контр оля	
1	Первый курс, I семестр	6	12	
	Опера как синтетический жанр. Понятие оперной драматургии. Действие в опере.	2	4	Основные компоненты оперного синтеза. Место музыки в опере. Действие и его суть. Типы действия. Типы конфликта. Драматургические этапы действия.
	Специфика сюжетной организации оперы. Сценарий.	2	4	Фабула и сюжет в опере. Роль перипетий. Понятие интриги. Оперные сюжеты, их специфика и типология. Роль лирического элемента. Мифологическое и комическое и их роль. Понятие сюжетного мотива в опере.
	Опера и родственные ей явления в культуре и искусстве.	2	4	Опера – драма – роман – ритуал. Основные «точки соприкосновения» и важнейшие отличия.
	Первый курс, II семестр	6	12	
	Жанровые и национальные разновидности оперы.	2	3	Эстетические установки деятелей «флорентийской камераты». Оперные школы в Италии XVII в. Опера-seria. Опера-buffa. Французская комическая опера. Зингшпиль. Опера эпохи классицизма. Романтическая опера и её национальные разновидности. Опера и реализм. Веристская опера. Комическая и абсурдистская опера XX в. Жанровые «миксты» XX в.
	Музыка в опере. Принципы интонационно-тематической организации.	2	3	Отражение драматического конфликта на интонационно-тематическом уровне. Интонационное противостояние конфликтующих сторон. Типы столкновения контрастного тематического материала. Другие средства музыкальной драматизации: реминисценции, лейтсредства, «темы высшего

				порядка». Вокальный и оркестровый пласты оперы. Эволюция их соотношения. «Театральность» и её проявления в музыкальном языке оперы.
	«Составляющие жанры» оперы и их специфика.	1	3	Понятие «составляющих» жанров. Собственные и заимствованные жанры. Основные группы жанров по их функциям. Специфика важнейших «составляющих жанров» оперы (содержание, особенности текста, музыкальный тематизм, типовые формы).
	Форма на разных масштабных уровнях оперы.	1	3	Основные уровни композиционной организации оперы. Особенности формообразования на различных масштабных уровнях.
			Зачет	
Итого		12	24	

4. Оценочные средства, критерии оценки.

Виды контроля: 1,3 семестр-зачет; 2,4-экзамен

Шкала оценивания

Отлично (зачтено)	86-100%
Хорошо (зачтено)	71-85%
Удовлетворительно (зачтено)	50-70%
Неудовлетворительно (не зачтено)	0-49%

Знания, умения и навыки	Уровни сформированности знаний, умений и навыков			
	Нулевой 0-49%	Пороговый 50-70%	Средний 71-85%	Высокий 86-100%
<i>Знать:</i> специфику оперного действия, основные типы и закономерность и оперной сюжетики; особенности словесного текста оперы и варианты его соотношения с другими составляющим и оперного синтеза	Не знает специфику оперного действия, основные типы и закономерность и оперной сюжетики; особенности словесного текста оперы и варианты его соотношения с другими составляющим и оперного синтеза	Знает специфику оперного действия, основные типы и закономерность и оперной сюжетики; особенности словесного текста оперы и варианты его соотношения с другими составляющим и оперного синтеза на минимальном уровне	Знает специфику оперного действия, основные типы и оперной сюжетики; особенности словесного текста оперы и варианты его соотношения с другими составляющим и оперного синтеза на достаточном уровне	Знает специфику оперного действия, основные типы и закономерность и оперной сюжетики; особенности словесного текста оперы и варианты его соотношения с другими составляющим и оперного синтеза на высоком уровне
<i>Уметь:</i> анализировать	Не умеет анализировать	Умеет анализировать	Умеет анализировать	Умеет анализировать

основные компоненты оперного синтеза, осуществлять целостный анализ оперы; анализировать постановочные версии конкретных оперных сочинений	основные компоненты оперного синтеза, осуществлять целостный анализ оперы; анализировать постановочные версии конкретных оперных сочинений	основные компоненты оперного синтеза, осуществлять целостный анализ оперы; анализировать постановочные версии конкретных оперных сочинений на минимальном уровне	основные компоненты оперного синтеза, осуществлять целостный анализ оперы; анализировать постановочные версии конкретных оперных сочинений на достаточном уровне	основные компоненты оперного синтеза, осуществлять целостный анализ оперы; анализировать постановочные версии конкретных оперных сочинений на высоком уровне
<i>Владеть:</i> навыками анализа отдельных компонентов оперного целого; навыками целостного анализа опер, а также анализа постановочных версий	Не владеет навыками анализа отдельных компонентов оперного целого; навыками целостного анализа опер, а также анализа постановочных версий	Владеет навыками анализа отдельных компонентов оперного целого; навыками целостного анализа опер, а также анализа постановочных версий на минимальном уровне	Владеет навыками анализа отдельных компонентов оперного целого; навыками целостного анализа опер, а также анализа постановочных версий на достаточном уровне	Владеет навыками анализа отдельных компонентов оперного целого; навыками целостного анализа опер, а также анализа постановочных версий на высоком уровне

Типовые задания для текущей и промежуточной аттестации

Текущий контроль успеваемости осуществляется с помощью выполнения тестов, связанных с теоретическими основами оперной драматургии, и аналитических заданий. Форма контроля: 2 семестр- зачет.

Примерные тесты

- 1.
1. Что такое «внутреннее действие»? Поясните на примере какой-либо оперы.
2. Что такое экспозиция в опере? Какими средствами (музыкальными и сценическими) она бывает выражена?
3. Что такое интонационный конфликт? Приведите пример.
4. Что такое «силы сквозного и контрсквозного действия»?
5. Каковы особенности организации времени в «номерной» опере?
- 2.
1. Назовите группы наиболее характерных оперных сюжетов. Почему именно эти сюжеты отвечают специфике оперы?
2. Назовите основные драматургические этапы действия.

3. Что такое внешний антагонистический конфликт? Приведите пример.
4. В каких «составляющих» жанрах оперы текст имеет невысокую информативность и основывается на словах-символах?
5. В чём отличие между реминисценцией и лейтмотивизмом?

Аналитические задания

Для всестороннего анализа избирается одно оперное сочинение. Планом для анализа оперы является раздел лекции по соответствующей теме.

Анализ осуществляется по следующему плану:

1. Действие и сценарий.
2. Сюжетная организация. Слово, либретто.
3. Интонационно-тематическая организация.
4. «Составляющие жанры» и их специфика. Форма на разных масштабных уровнях.
5. Целостный анализ оперного спектакля на основе просмотра.

Примерный список опер для аналитических заданий:

1. Н. А. Римский-Корсаков «Золотой петушок», «Кашей Бессмертный»
2. Р. Штраус «Саломея»
3. Дж. Пуччини «Турандот»
4. Р. Леонкавалло «Паяцы»
5. И. Стравинский «Мавра»
6. С. Прокофьев «Игрок», «Дуэнья»
7. Д. Шостакович «Нос»
8. Б. Бриттен «Питер Граймс»
9. Р. Щедрин «Мёртвые души» и др.

Требования к зачету

Зачет выставляется на основании работы в течение семестра:

1. ответов студента на вопросы,
2. анализа нотного материала,
3. участия в семинарах,
4. анализа театральной постановки.

Возможна также иная форма проведения зачета (например, в случае пропусков, болезни студента и т.д.): ответ на контрольные вопросы и самостоятельное нахождение примеров к ним в известной студенту оперной литературе.

Примерные вопросы к зачету

1. Что такое «внешнее» и «внутреннее» действие? Поясните на примере какой-либо оперы.
 2. Что такое развязка действия? Какими музыкально-драматургическими средствами она может быть решена? Приведите пример.
 3. В чем различие между сюжетом и фабулой оперы? Поясните на примере.
 4. В чем отличие между оперой сквозной и номерной структуры? Приведите пример оперы, где сочетаются и сквозные, и номерные принципы.
- Что такое интонационный конфликт? Приведите примеры.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

5.1.1. Основная литература

Л1.1	Вопросы оперной драматургии : допущ. МК СССР в кач. учеб. пособия для студентов муз. и театр. вузов / сост. Ю. Н. Тюлина ; общ. ред. Ю. Н. Тюлина . – М. : Музыка, 1975 . – 315 с.
Л1.2	Егорова, Б. Ф. Опера и драма. Некоторые параллели : (научно-методическая разработка к курсу "Основы оперной драматургии") / Белла Фед. Егорова ; рец. Т. Н. Левая. – Нижний Новгород : Изд-во Нижегородской консерватории (ННГК),
Л1.3	Кулешова, Г.Г. Вопросы драматургии оперы / Г.Г. Кулешова ; ред. А.Н. Дмитриев. – Минск : Наука и техника, 1979. – 231 с.
Л1.4	Медведева, Ю. П. Сюжетная организация оперы : учебно-метод. пособие по курсу "Основы оперной драматургии" для студентов муз. вузов : реком УМО [...] в кач. учебно- метод. пособия / Ю. П. Медведева. – Нижний Новгород : Изд-во Нижегородской консерватории, 2012. – 43 с. - Режим доступа:
Л1.5	Приходовская, Е. А. Оперная драматургия : учебное пособие / Е. А. Приходовская . – СПб. : Лань : Планета музыки, 2015. – 79 с.
5.1.2. Дополнительная литература	
Л2.1	Друскин, М. С. Вопросы музыкальной драматургии оперы : На материале классического наследия / М. С. Друскин, Гос. НИИ театра и музыки ; общ. ред. Ю. В. Келдыша . – Л. : Музгиз (Гос. муз. изд-во), 1952 . – 344 с. : нот.
Л2.2	Парин, А.В. Хождение в невидимый град : Парадигмы русской классической оперы / А.В. Парин . – М. : Аграф, 1999 . – 462 с.
Л2.3	Покровский, Б. А. Размышления об опере / Б. А. Покровский ; ред.-сост. М. А. Чурова ; общ. ред. Ин. Попова . – М. : Советский композитор, 1979 . – 279 с.
Л2.4	Ротбаум, Л. Д. Опера и ее сценическое воплощение : записки режиссера / Л. Д. Ротбаум ; ред. и вст. ст. Е. А. Грошевой. – М. : Советский композитор, 1980. – 262
Л2.5	Румянцев, П. И. Станиславский и опера / П. И. Румянцев ; подгот. к печ. и вст. статья Г. В. Кристи ; коммент. О. С. Соболевской . – М. : Искусство, 1969 . – 493 с.
Л2.6	Сабинина, М. Д. "Семен Котко" и проблемы оперной драматургии Прокофьева / М. Д. Сабинина. – М. : Советский композитор, 1963. – 292 с.
Л2.7	Савинов, Н. Н. Мир оперного спектакля : [заметки режиссера] / Н. Н. Савинов. – М. : Музыка, 1981. – 286 с.
Л2.8	Ширинян, Р.К. Оперная драматургия Мусоргского / Р.К. Ширинян. – М. : Музыка, 1981. – 285 с.
Л2.9	Ярустовский, Б. М. Драматургия русской оперной классики : Работа русских композиторов-классиков над оперой / Б. М. Ярустовский . – М. : Музгиз (Гос. муз. изд- во), 1953 . – 402 с.
Л2.10	Ярустовский, Б. М. Оперная драматургия Чайковского / Б. М. Ярустовский. – М. ; Л. : Музгиз, 1947. – 242 с.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для реализации программы по дисциплине «Оперная драматургия» Нижегородская консерватория располагает необходимой материально-технической базой, соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение различных видов аудиторных и внеаудиторных самостоятельных занятий, предусмотренных учебным планом, а также связанных с научно-исследовательской и творческой работой студентов.

Консерватория имеет необходимое количество аудиторий для проведения лекционных и семинарских занятий, конференц-зал с возможностью использования в образовательном процессе мультимедиа-аппаратуры, транслирования видео- и аудиоматериалов. Кабинет звукозаписи имеет богатый архив аудио- и видеоматериалов,

которые могут использоваться в ходе практических занятий. В распоряжении студентов есть компьютеры, музыкальные центры и экраны для демонстрации видеоматериалов.

Студенты консерватории при подготовке к семинарам и учебным лекторским выступлениям имеют возможность воспользоваться литературой из фондов библиотеки ННГК и Интернет-ресурсами.

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Курс Оперной драматургии основывается на сочетании различных форм и видов работы с обучающимися.

Его первая часть состоит из лекций и практических занятий и предназначена для освоения обучающимися теоретического материала. Здесь рассматриваются теоретические проблемы поэтики оперного жанра и даётся характеристика исторически сложившихся жанровых стереотипов оперы.

На основе знаний, полученных в лекционном курсе, осуществляется дальнейшее изучение тем, активизируется самостоятельное творческое овладение материала в виде практических занятий. В связи с этим вторая часть курса Оперной драматургии предполагает применение полученных теоретических знаний к анализу конкретных оперных партитур. Основной формой работы здесь является самостоятельная работа. На основе анализа избранной оперы конкретизируются и практически подкрепляются сведения, полученные на лекционных занятиях. Планом для анализа избранной оперы служит материал лекционных занятий по соответствующим темам.

Для анализа наиболее предпочтительным материалом представляются оперы конца XIX-XX вв., в которых типовые черты сочетаются с индивидуальным решением жанра. В рамках курса также предполагается целостный анализ оперного спектакля на основе просмотра видеозаписи или посещения оперного театра.