

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Высшая школа искусств им. Салиха Сайдашева

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины
Оперный театр БЗ.ДВ.12

Направление подготовки: 050100.62 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Музыкальное образование

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

Сафиуллина Л.Г.

Рецензент(ы):

Явгильдина З.М. , Еникеева Алсу Рашидовна

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Явгильдина З. М.

Протокол заседания кафедры No ___ от "___" _____ 201__ г

Учебно-методическая комиссия Института филологии и межкультурной коммуникации (высшая школа искусств им. Салиха Сайдашева):

Протокол заседания УМК No ___ от "___" _____ 201__ г

Регистрационный No 902437014

Казань
2014

Содержание

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Литература
8. Интернет-ресурсы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному учебному плану

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Сафиуллина Л.Г. кафедра теории искусств и мировой художественной культуры Высшая школа искусств им.Салиха Сайдашева , Liliya.Safiullina@kpfu.ru

1. Цели освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины "Оперный театр":

- освоение специфики музыкально-сценического искусства;
- раскрытие основных принципов оперы как произведения, возникающего в результате синтеза искусств, управляемого музыкой;
- постижение жанровых особенностей оперы, закономерностей ее музыкальной и сюжетно-сценической драматургии;
- всестороннее и глубокое изучение оперных произведений различных исторических эпох и индивидуальных стилей.

Изучению курса способствует выполнение следующих задач:

- выявление связи и взаимодействия искусств в формировании и развитии такого сложного сценического жанра как опера;
- раскрытие особенностей оперной композиции как единого целого;
- знакомство с вопросами оперной эстетики и режиссуры;
- освещение этапов развития национальной оперной драматургии, смены вокальных стилей на оперной сцене.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего профессионального образования

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.12 Профессиональный" основной образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 1, 2 курсах, 2, 3 семестры.

"Оперный театр" является курсом по выбору модуля "Музыкально-педагогическая подготовка" музыкально-профессионального цикла знаний Б.3.2/в3. Дисциплина изучается в 3 семестре.

В курсе "Оперный театр" формируется ряд важных компетенций, которые оказывают влияние на качество подготовки будущих педагогов-музыкантов.

Опера составляет одну из самых значимых и весомых частей музыкального наследия европейской традиции. Изучение закономерностей этого жанра в историческом разрезе и с учетом национальных особенностей позволяет создать фундаментальную основу для последующего осмысления студентами протекания музыкально-исторического процесса, подготовить их к целостному восприятию оперного произведения в единстве его музыкальной, литературной, театральной и исполнительской составляющих.

Курс "Оперный театр" дает сведения об основах оперного синтеза, природе музыкально-сценической драматургии, специфике оперы как музыкально-сценическом произведении, знакомит с жанровой типологией оперы, оперными формами и принципами композиции оперного произведения. Неразрывная связь в оперном спектакле музыки, литературы и драматического действия позволяет ставить проблемы соотношения слова и музыки, вокального и инструментального компонентов, сольного и ансамблево-хорового начала. Немаловажным является рассмотрение вокальной интонации как основы создания музыкально-сценического образа. Большое внимание на занятиях уделяется сценическому воплощению оперного произведения, соотнесению авторской и интерпретаторской концепций.

Дисциплина "Оперный театр" предусматривает систематический видеопокказ фрагментов изучаемых произведений с последующим их обсуждением. Это открывает возможность не только аудиального, но и визуального изучения оперных произведений в высококлассной певческой, дирижерской и режиссерской интерпретации. Как известно, студенты лишены возможности регулярных посещений музыкального театра, восприятия его произведений в лучших исполнительских трактовках на уровне мировых стандартов. Видеопросмотр фрагментов опер с комментариями педагога становится единственным и действенным способом восполнить этот пробел. Полный показ оперных произведений осуществляется на заседаниях музыкально-театрального видеосалона во внеаудиторное время и дополняет представления студентов о выдающихся оперных произведениях, полученные на лекционных и семинарских занятиях.

Методология курса базируется на системном подходе, учитывающем взаимодействие как музыкальных факторов, так и немusicalных - поэтическую основу, сценическое действие, сценографию. Произведения оперного театра анализируются в эстетическом контексте эпохи как художественно-целостное явление, как наиболее последовательное выражение того типа синтеза искусств, где музыка играет определяющую роль. Акцент сделан на западно-европейской опере XVII - XIX веков.

Дисциплина "Оперный театр" изучается параллельно с музыкально-историческими дисциплинами. Знания и навыки, приобретаемые на занятиях, необходимы при прохождении курсов Б.3.2/1.1 "История зарубежной музыки", Б.3.2/1.2 "История русской музыки", Б.3.2/1.7 "Анализ музыкальных произведений", так как именно здесь формируется аналитическое мышление, закладывается музыкально-понятийный аппарат. Непосредственная связь устанавливается также с предметами музыкально-исполнительского цикла: Б.3.2/4.8 "Вокальный класс", Б.3.2/4.2 "Концертмейстерский класс", Б.3.2/4.5 "Класс хорового дирижирования и чтения хоровых партитур". В дальнейшем полученные знания будут востребованы студентами в ходе педагогической практики (Б.5.2).

Занятия по дисциплине "Оперный театр" способствуют развитию художественного вкуса и эстетического чувства будущих преподавателей музыки, поднимают на новый уровень их музыкально-слушательскую культуру.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
СК-1	Способен использовать систематизированные музыкально-исторические и музыкально-теоретические знания в профессиональной деятельности учителя музыки
СК-2	Готов применять современные музыкально-информационные технологии для обеспечения качества образовательного процесса в школе
СК-3	Осознает основные этапы процесса музыкально-исторического развития, представляет эволюцию ладогармонического языка, мелодии и ритма, способен различать стилевые направления и жанры музыкального искусства
СК-4	Обладает толерантным мышлением, способностью к восприятию, художественно-ценностному осмыслению и профессионально-творческому использованию достижений многонациональной музыкальной культуры Поволжского региона

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
СК-5	Готов к разработке и внедрению этнокультурных технологий в музыкально-образовательный процесс, проведению музыкально-этнографических фестивалей и праздников

В результате освоения дисциплины студент:

1. должен знать:

- выдающихся оперных композиторов,
- жанровую типологию оперы, оперные формы,
- певческие голоса и оперные амплуа,
- особенности строения либретто

2. должен уметь:

- анализировать пройденные оперы западно-европейских композиторов XVII - XIX веков с точки зрения содержания, драматургии, последовательного развития действия, соотношения вокального и инструментального начал;
- выявить принципы музыкальной характеристики основных героев;
- сопоставить авторскую, режиссерскую и исполнительскую концепции;
- использовать полученные знания в педагогической практике.

3. должен владеть:

- базовым комплексом понятий в области музыкального театра;
- слуховыми представлениями о жанровых и исторических типах оперы, сложившихся оперных формах;
- методикой анализа оперной партитуры, ее драматургии, вокальной партии.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует во 2 семестре; зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
1.	Тема 1. Опера: специфика жанра, драматургия,						

сценическое воплощение, особенности построения сюжетной основы.

2

2

0

0

домашнее

задание

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
2.	Тема 2. Жанровая типология оперы. Природа музыкально-сценического образа.	2		2	0	0	презентация
3.	Тема 3. Вокальная интонация в опере. Певческие голоса и оперные амплуа.	2		2	0	0	творческое задание
4.	Тема 4. Слово и музыка в опере. Соотношение вокальной декламации с кантиленным началом. Характеристика основных оперных форм.	2		2	0	0	устный опрос
5.	Тема 5. Композиционные модели оперы: номерная структура, сквозное развитие	2		2	0	0	устный опрос
6.	Тема 6. История возникновения и ранние образцы опер (оперы К. Монтеверди, Г. Перселла, Ж. Б. Люлли, Ж. Ф. Рамо и др.)	2		3	0	0	домашнее задание
7.	Тема 7. Опера в Европе в XVIII в. Реформа К. В. Глюка.	2		1	2	0	творческое задание
8.	Тема 8. Оперы В. А. Моцарта.	2		2	2	0	научный доклад
9.	Тема 9. Развитие итальянской оперы в XIX веке.	3		2	2	0	научный доклад
10.	Тема 10. Веризм.	3		2	0	0	творческое задание
11.	Тема 11. Опера во Франции: большая романтическая опера, лирическая опера.	3		3	0	0	творческое задание

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
12.	Тема 12. Опера в Германии: творчество К. М. Вебера, Р. Вагнера.	3		3	2	0	научный доклад
13.	Тема 13. Режиссура в оперном театре. Роль певца-актера. Выдающиеся оперные исполнители прошлого и настоящего.	3		2	0	0	контрольная работа
	Тема . Итоговая форма контроля	3		0	0	0	зачет
	Итого			28	8	0	

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Опера: специфика жанра, драматургия, сценическое воплощение, особенности построения сюжетной основы.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Место оперы в музыкально-художественной жизни, ее историческая динамика. Споры и дискуссии вокруг оперного жанра, изменяющееся и неизменное в его историческом движении. Современная ситуация и положение оперы в общественной и культурной жизни. Периоды возрастания и падения интереса к оперному жанру. Проблема сохранения традиции и ее обновления. Судьба классического наследия в свете современных исканий. Опера как сценическое произведение, театральная природа оперы как ее изначальное свойство: необходимость сценического выражения музыкальной драматургии. Роль пластического начала, хореографически организованного действия в современном оперном спектакле. Организация сценического пространства посредством сценографических решений. Условность сценического действия в опере, несостоятельность критики, требующей от оперы внешнего правдоподобия. Статика и динамика в интерпретации оперы, ораториальная и игровая опера, как два крайних полюса в проявлении этих двух противоположных по смыслу начал. Соотношение оперы и драмы: вокальная интонация как ключевое средство организации драматургического движения. Трактовка событийности в опере: действие и состояние в оперном спектакле. Музыка и слово: их взаимосвязь и взаимосогласованность в опере. Опера как проявление синтеза искусств, управляемого музыкой. Специфика литературной основы оперного произведения, степень воздействия музыки на характер сюжетосложения. Типы оперных сюжетов: ? сюжеты, представляющие единую линию развития, сконцентрированную вокруг главного героя; ? сюжеты, не выделяющие ведущих персонажей и представляющие множество действующих лиц и параллельно развертывающихся линий в рамках многофигурной композиции; ? сюжеты, основанные на противостоянии сторон конфликтного треугольника или оппозиции контрастных пар и т. д. Отражение в тексте либретто действий и состояний оперных героев. Поэтические средства выражения внутреннего движения в момент остановки развертывания сценических событий, что предполагает выдвигание на передний план событий музыкальных; роль музыки как средства выражения смысла, либо скрытого подтекста сценического действия. Особая концентрация сценической событийности в эпизодах, связывающих отдельные состояния. Поэтический и прозаический текст в оперном либретто, структурирование прозы, придание ей ритмической размерности. Возможности наложения разных текстов, их одновременного звучания в ансамблях и хорах. Основные композиционные формы оперного либретто: монолог, диалог, коллективное выражение чувств в эпизодах с участием хора. ?Спресованность? текста в сравнении с литературным первоисточником, учет как его музыкальной (звукообразной), так и сценической (визуально-воспринимаемой) реализации.

Тема 2. Жанровая типология оперы. Природа музыкально-сценического образа.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Историческая изменчивость жанровых разновидностей оперы, преемственность вновь возникающих разновидностей и ранее сложившихся: -опера-серия и опера-буффа; - историческая, историко-легендарная, героическая опера; - опера на мифологический сюжет и ее историческая эволюция; - лирическая опера и лирико-драматическая опера; - комическая и жанрово-бытовая опера, пародия и гротеск в опере сатирической направленности; - сказочно-фантастическая опера; - совмещение разных жанровых разновидностей. Зависимость музыкального и сценического воплощения оперы от той жанровой разновидности, которую она представляет. Оперный персонаж как выразитель музыкально-сценического образа. Синтетическая природа средств раскрытия человеческого характера в опере. Средства музыкального выражения оперного образа. Сценические средства раскрытия оперного образа: перемещение персонажа по плоскости сцены, мимика, жестикуляция. Укрупнение жестов и движений персонажа в оперном спектакле при сравнительной скупости и сдержанности его физических действий.

Тема 3. Вокальная интонация в опере. Певческие голоса и оперные амплуа.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Значение вокальной интонации как ключевого компонента оперы. Взаимодействие кантиленного (песенного) и декламационного начала при построении вокальной партии. Природа оперной кантилены как проявления закругленного, структурно-оформленного пения, выливающегося в законченные формы. Отражение типичных интонационных оборотов в закругленной оперной мелодике (оборотов *Lamento*; интонаций опевания; скачка, уравниваемого заполнением; выразительная роль отдельных интервалов в зависимости от характера их певческой "подачи"; секстовость как свойство лирической мелодики; насыщенность вокальной партии скачками как средство характерного интонирования и т. п.). Определяющая роль вокально-исполнительских средств в смысловом наполнении вокальной интонации. Жанровые типы вокальной мелодики: колоратура, лирическая кантилена, героически-одушевленная мелодика, бужфонная скороговорка и т. д. Инструментальное начало в вокальной мелодике, имитация в ней звучания конкретных инструментов, отражение в вокальной партии инструментальных пассажей. Певческие голоса и оперные амплуа.

Тема 4. Слово и музыка в опере. Соотношение вокальной декламации с кантиленным началом. Характеристика основных оперных форм.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Музыкальная и речевая интонации, их связь и специфика. Певческие средства выявления речевого начала в оперной мелодике: -речитатив *secco* -пение в манере *parlando* -речитатив *accompaniato* -манера пения *Sprechstimme* -полупение? (*halb gesungen*) как переход от манеры *Sprechstimme* к полнокровному пению -оперный говорок -псалмодия и ораторская интонация -применение в опере чисто разговорной и нотированной речи Типы вокального интонирования, сочетающие декламационное и кантиленное начала: ариозно-речитативный стиль, мелодизированная речитация, условно-театральная вокальная декламация. Характерное и экспрессивное интонирование вокальной мелодики, отражающей речевые интонации. Преувеличенно-гротесковое интонирование. Поэтическая и музыкальная форма законченного и закругленного сольного высказывания, их согласование и относительная самостоятельность. Понятие музыкального номера, средства достижения его цельности и внутреннего единства. Соотношение законченного сольного номера и действия в опере. Структурные свойства сольного номера, определяющие природу оперной формы. Основные принципы построения арии или монолога: ария, построенная по образцу инструментальной формы (песенно-строфической, трехчастной, рондальной и т. д.). Ария, представляющая собой сквозную форму. Монолог как форма сольного высказывания, основанная на логике речевой организации словесного текста. Арии малых форм: песня куплетного строения, каватина, ариетта. Ариозо как форма сжатого, концентрированного сольного высказывания. Ариозо как средство активизации, драматического насыщения действия или как выражение лирического состояния в моменты остановки сценического движения. Многообразие структурной организации ариозо. Речитатив с точки зрения формообразующих процессов. Речитатив как текучая, ходообразная форма, связывающая сравнительно более развернутые и законченные сольные высказывания, предваряющая их. Структурные свойства речитатива, средства, обеспечивающие его связность и помогающие преодолеть дробность, проистекающую из прямого следования тексту. Речитатив как концентрация действенного начала в опере, его событийная насыщенность, способность динамизировать и драматизировать действие. Оперный ансамбль как средство выражения взаимоотношений персонажей, их согласия или противостояния. Дуэт как основная форма ансамблевого пения в опере. Дуэты согласия и дуэты противостояния действующих лиц. Диалог как форма сквозного развития, структурная организация которого зависит как от поэтической основы, так и от характера сценического движения. Многофигурные ансамбли и их структурные свойства: терцеты, квартеты, квинтеты и т. д., роль полифонического начала в организации ансамбля с большим числом участников, сведение воедино одновременно звучащих сольных высказываний и сохранение индивидуальных черт интонационного решения персонажа. Ансамбль как выражение интонационного конфликта в опере. Роль хора и хоровых эпизодов в опере. Хор как законченный номер и хор, представленный отдельными репликами в рамках сольного (или ансамблевого) высказывания персонажей. Хор как комментатор действия, выражающий авторское отношение к происходящему. Хоровые формы в опере: гомофонные и полифонические. Речевое начало в оперном хоре, хоровая декламация. Статическая и динамическая организация хорового номера: хор как выражение коллективного состояния, совместно переживаемых страстей; хор как носитель и двигатель действия.

Тема 5. Композиционные модели оперы: номерная структура, сквозное развитие лекционное занятие (2 часа(ов)):

Соотношение движущего, процессуального начала и действия объединяющих, скрепляющих сил в опере, обеспечивающее единство развития и формообразования. Связи и различия оперных форм с формами инструментальной музыки. Взаимодействие немusикальских формообразующих процессов, обусловленных принадлежностью оперы к драматическому роду искусств, и собственно музыкальных закономерностей построения целостной композиции. Синтетическая природа оперной композиции, обусловленная как ролью интонируемого текста, так и драматического движения, находящего визуальное выражение на сцене. Проблема непрерывности и дискретности оперной композиции. Номерное строение оперы, соотношение моментов действия и моментов выражения законченных состояний. Соотношение номера, представляющего законченную форму, и ?соединительной ткани?, используемой в речитативах. Построение относительно законченного акта в номерной опере, средства объединения отдельных звеньев оперной композиции в единое целое. Акты и картины в многоактной опере. Основные разновидности оперной увертюры (вступления, интродукции). Увертюра как обобщение тематического материала оперы и как экспозиция ее интонационного конфликта. Оперная сцена как важнейшая единица композиции оперы, основанной на принципе непрерывного, сквозного развития. Роль динамической, дугообразной линии развития в опере, структура которой определяется чередованием нарастаний и спадов эмоционального напряжения, значение кульминации и способы ее достижения. Средства объединения в опере, основанной на принципе сквозного развития. Монтажные формы и логика их построения. Отражение в них неожиданных поворотов сценического движения, его непредсказуемости. Роль рондальных композиций с противопоставлением повторяющегося рефрена и разнохарактерных эпизодов в монтажной оперной сцене. Роль единого темпоритма в монтажных оперных композициях. Оперы смешанной композиции, включающие в себя как законченные номера, так и сцены сквозного развития в качестве наиболее характерного явления для классической, равно как и для современной оперы. Проблема большой (многоактной) оперы и оперы малых форм, относительность этого противопоставления. Моноопера как особое явление, приближающее оперу к концертным жанрам.

Тема 6. История возникновения и ранние образцы опер (оперы К. Монтеверди, Г. Перселла, Ж. Б. Люлли, Ж. Ф. Рамо и др.)

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Рождение оперы во Флоренции. Клаудио Монтеверди и его новации в области музыкального театра. Оперы "Орфей" (1607), "Коронация Поппеи" (1642). Оперы Ж. Б. Люлли. Создание классического типа лирической трагедии. "Кадм и Гермиона", "Альцеста", "Тезей", "Атис", "Персей" и другие. Ж. Ф. Рамо. Основные оперные жанры: опера-балет и лирическая трагедия. "Галантная Индия", "Празднества Гебы, или Лирические таланты", "Кастор и Поллукс", "Самсон". Творчество Г. Перселла. Опера "Дидона и Эней".

Тема 7. Опера в Европе в XVIII в. Реформа К. В. Глюка.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Opera buffa, opera seria, немецкий зингшпиль как ведущие жанровые типы оперы XVIII в. Характеристика Opera buffa как итальянской разновидности комической оперы. Ее истоки. "Служанка-госпожа" Дж. Б. Перголези (1733). Французская опера comique. "Деревенский колдун" Руссо (1752). Сатирически-пародийная и нравоучительно-морализирующая тенденции комедии-водевиля. Использование песен-куплетов, популярных в то время танцев - менуэтов, мюзетов, котильонов, контрдансов. Жанровые и стилевые признаки, архетипы персонажей (образы-маски). Возникновение и развитие Opera seria (серьезной оперы) в творчестве композиторов неаполитанской оперной школы. Либреттисты (А. Дзено и П. Метастазιο) и композиторы (А. Скарлатти, Л. Лео, Г. Ф. Гендель, Н. Порпора, Б. Галуппи, Н. Пиччини, И. А. Хассе, Н. Йоммели, Т. Траэтта, К. В. Глюк (до своей оперной реформы). Ранние оперы Моцарта, "Милосердие Тита". Господство историко-мифологических и легендарно-сказочных сюжетов при разделении функций слова (сценического действия) и собственно музыки. Речитативы-сессо, воплощающие запутанную интригу сюжета; завершенные арии или ансамбли, воплощающие типичные эмоции в типичных ситуациях. Господство певцов-виртуозов на оперной сцене, пение кастратов со свободным введением украшений мелодической линии по вкусу певца. Художественно-эстетический кризис opera seria как "концерта в костюмах" в середине XVIII в. Основные положения оперной реформы К.В. Глюка.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Опера "Орфей и Эвридика" К.В. Глюка.

Тема 8. Оперы В. А. Моцарта.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общая характеристика опер Моцарта, их разножанровость. "Свадьба Фигаро" как образец комической оперы. "Волшебная флейта" как образец зингшпиля (немецкой и австрийской разновидности комической оперы с разговорными диалогами между музыкальными номерами). Наличие, наряду с песенно-куплетными номерами, крупных оперных форм - развернутых арий, ансамблей, развитых финалов. Опора на сказочно-фантастический сюжет, связанный с народными национальными истоками, развитая симфоническая партия оркестра. Синтез жанров - opera buffa, opera seria, психологической драмы - в опере "Дон Жуан".

практическое занятие (2 часа(ов)):

Опера "Свадьба Фигаро" В.А. Моцарта.

Тема 9. Развитие итальянской оперы в XIX веке.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Завершение периода классицизма и зарождение национальной итальянской школы, тесно связанной с народными традициями, в творчестве Дж. Россини. Опера "Севильский цирюльник". Характеристика итальянской романтической оперы. Творчество В. Беллини и Г. Доницетти. Дж. Верди как крупнейший оперный композитор XIX в. Излюбленный оперный жанр - драма. Захватывающее действие, обилие сценических эффектов, сочетание трагического с элементами комического в его операх. Главный тембр - человеческий голос, подчиняющий себе процесс развития драматического сюжетно-сценического действия. Ведущая роль мелодии. Диалектическое соподчинение голоса и оркестра на основе психологического резонирования. Симфонический ток музыкальной драматургии Верди и в операх номерного типа ("Эрнани", "Трубадур"), и в операх сквозного строения ("Отелло"?). Оперная триада 1850-х годов: "Риголетто", "Трубадур", "Травиата".

практическое занятие (2 часа(ов)):

Опера "Аида" Верди.

Тема 10. Веризм.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Веризм. Влияние идей натуралистической эстетики. Опора на жанр мелодрамы, выражение открытого, подчас преувеличенно поданного чувства в сочинениях Масканы, Леонкавалло. Творчество Дж. Пуччини как вершина веристского театра. Оперы "Тоска", "Мадам Баттерфляй", "Турандот".

Тема 11. Опера во Франции: большая романтическая опера, лирическая опера.

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Характеристика большой историко-романтической французской оперы. Основные признаки: пятиактное строение, обилие остроконфликтных ситуаций и развернутых народных массовых сцен, хореографических эпизодов. Наличие героических мотивов, контрастных сюжетных линий. Опера "Немая из Портичи" Обера (1828) как ранний образец большой французской оперы. Классические образцы: "Гугеноты" и "Пророк" Мейербера, "Жидовка" Галеви. Черты данного жанра в операх Россини "Вильгельм Телль", Верди "Сицилийская вечерня" (сочинена специально для постановки в Париже). Использование отдельных элементов в "Орлеанской деве" Чайковского, "Турандот" Пуччини. Возникновение лирической оперы в 50-60-е гг. XIX в. Более скромные масштабы произведения, концентрация действия на взаимоотношениях нескольких действующих лиц, лишенных ореола героизма и романтической исключительности. Обращение к сюжетам из произведений мировой литературы и драматургии (У. Шекспир, И. В. Гете), но трактовка их в бытовом плане. Внимание к внутреннему миру человека, тонкий психологизм, усиление реалистических элементов в оперном искусстве. Показ личной драмы героев на фоне экзотического быта и природы восточных стран. Правда человеческих переживаний, стремительность действия соединяются с сочным народно-жанровым колоритом. Яркие образцы: "Вертер", "Манон" Массне, "Искатели жемчуга", "Джамиле", "Кармен" Бизе, "Фауст" Гуно, "Лакме" Делиба. Черты лирической оперы в опере Сен-Санса "Самсон и Далила". Образ главной героини в опере "Кармен" Бизе: сравнительный анализ театральных и кинематографических постановок.

Тема 12. Опера в Германии: творчество К. М. Вебера, Р. Вагнера.

лекционное занятие (3 часа(ов)):

К. М. Вебер как основоположник немецкого романтического оперного театра. Оперы "Вольный стрелок", "Эврианта" и "Оберон", открывшие разные пути развития романтической оперы XIX века. Оперная драматургия Р. Вагнера. Эстетические взгляды композитора. Обращение к мифу, старинным легендам и образам, тяготение к трагическим сюжетам, драмам сильных характеров. Психологическая трактовка образов, борьба "зигфридовского" и "тристановского" начал. Общность музыкально-драматической концепции в зрелых операх. Развитие действия по принципу непрерывного сплошного потока, где воедино слиты эпизоды, сцены, картины. Обогащение оперного спектакля формами монолога, диалога, крупными симфоническими построениями. Лейтмотивная система. Стремление воспроизвести интонации человеческой речи в вокальной мелодике. Мощное симфоническое развитие в операх Вагнера. Тетралогия "Кольцо нибелунга".

практическое занятие (2 часа(ов)):

Опера "Лоэнгрин" Р. Вагнера.

Тема 13. Режиссура в оперном театре. Роль певца-актера. Выдающиеся оперные исполнители прошлого и настоящего.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общие принципы сценической интерпретации оперного произведения, режиссерская концепция оперного спектакля. Возрастание роли режиссуры в сценической интерпретации оперы в XX веке, появление новых режиссерских идей, вдохновленных опытом смежных драматических искусств: театра, кинематографа, телевизионных постановок. Режиссерская концепция оперного спектакля и ее соотношение с композиторской партитурой. Основополагающее значение идей Станиславского, Мейерхольда, Брехта, их отражение в деятельности крупнейших оперных режиссеров современности: Вальтера Фельзенштейна, Гарри Купфера, Иоахима Герца, Бориса Покровского. Работа в оперном театре выдающихся режиссеров смежных искусств: Франко Дзефирелли, Ингмара Бергмана, Андрея Тарковского, Патриса Шеро. Современная трактовка оперного динамизма, стиль новой игровой оперы, сатира и гротеск в сценических решениях. Оперная статика и средства современного режиссерского решения опер, заключающих в себе минимум внешнего сценического движения. Новая организация сценического времени и сценического пространства, использование сценической вертикали в двух или трехъярусной композиции. Актуализация классической оперы, перенесение действия в иную историческую эпоху по сравнению с представленной в оригинале. Переосмысление художественной концепции оперы в процессе ее модернизации, опасность режиссерского произвола. Соотношение вокальной интерпретации партий оперы и актерской игры. Идеи Станиславского и Мейерхольда в применении к оперному театру. Физические действия певца-актера: скупость жестикуляции и одновременно ее особенная укрупненность. Проблема сценического решения сольных эпизодов: поведение певца-актера на плоскости сценического пространства, роль его перемещений, ухода в глубину и выхода на авансцену. Преобладание анфасных позиций, как условия полноценного донесения певческого интонирования до зрителя-слушателя. Выдающиеся оперные певцы.

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

№	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
1.	Тема 1. Опера: специфика жанра, драматургия, сценическое воплощение, особенности построения сюжетной основы.	2		подготовка домашнего задания	4	домашнее задание
2.	Тема 2. Жанровая типология оперы. Природа музыкально-сценического образа.	2		подготовка к презентации	4	презентация
3.	Тема 3. Вокальная интонация в опере. Певческие голоса и оперные амплуа.	2		подготовка к творческому заданию	4	творческое задание
4.	Тема 4. Слово и музыка в опере. Соотношение вокальной декламации с кантиленным началом. Характеристика основных оперных форм.	2		подготовка к устному опросу	6	устный опрос

№	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
5.	Тема 5. Композиционные модели оперы: номерная структура, сквозное развитие	2		подготовка к устному опросу	4	устный опрос
6.	Тема 6. История возникновения и ранние образцы опер (оперы К. Монтеверди, Г. Перселла, Ж. Б. Люлли, Ж. Ф. Рамо и др.)	2		подготовка домашнего задания	8	домашнее задание
7.	Тема 7. Опера в Европе в XVIII в. Реформа К. В. Глюка.	2		подготовка к творческому заданию	10	творческое задание
8.	Тема 8. Оперы В. А. Моцарта.	2		подготовка к научному докладу	6	научный доклад
				подготовка к творческому заданию	6	творческое задание
9.	Тема 9. Развитие итальянской оперы в XIX веке.	3		подготовка к научному докладу	6	научный доклад
10.	Тема 10. Веризм.	3		подготовка к творческому заданию	4	творческое задание
11.	Тема 11. Опера во Франции: большая романтическая опера, лирическая опера.	3		подготовка к творческому заданию	4	творческое задание
12.	Тема 12. Опера в Германии: творчество К. М. Вебера, Р. Вагнера.	3		подготовка к научному докладу	3	научный доклад
13.	Тема 13. Режиссура в оперном театре. Роль певца-актера. Выдающиеся оперные исполнители прошлого и настоящего.	3		подготовка к контрольной работе	3	контрольная работа
	Итого				72	

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

1. Лекции:

- запись конспектов занятий;
- прослушивание фрагментов оперных произведений;
- просмотр видеозаписей выдающихся оперных спектаклей;

- анализ музыкально-театральных произведений с точки зрения содержания, драматургии, развития действия, характеристики персонажей;
- сопоставление композиторской и интерпретаторской концепций;
- устный опрос, коллоквиум;
- письменные контрольные работы.

2. Семинары:

- устный опрос;
- выступления на семинаре с использованием материалов конспектов лекций и дополнительной литературы;
- исполнение фрагментов оперных произведений перед студенческой аудиторией;
- тестирование;
- слуховые контрольные работы (угадайки).

3. Самостоятельная работа:

- освоение конспектов лекций и материала рекомендованных источников;
- слушание оперной музыки;
- анализ оперных произведений;
- подготовка к выступлению на семинаре (реферирование рекомендуемой литературы, поиск необходимой информации в глобальных компьютерных сетях, создание видеопрезентаций);
- посещение оперных и балетных фестивалей, музыкальных спектаклей в ТГАТОиБ и др.;
- написание рецензии на оперный спектакль.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Тема 1. Опера: специфика жанра, драматургия, сценическое воплощение, особенности построения сюжетной основы.

домашнее задание , примерные вопросы:

Освоение конспекта лекции. Знакомство и либретто выдающихся оперных произведений.

Тема 2. Жанровая типология оперы. Природа музыкально-сценического образа.

презентация , примерные вопросы:

Составить презентацию по жанровым типам оперы. Подобрать наиболее показательные примеры.

Тема 3. Вокальная интонация в опере. Певческие голоса и оперные амплуа.

творческое задание , примерные вопросы:

Сделать аудио-/видеотеку с записью разных певческих голосов (по материалам школьной программы "Музыка").

Тема 4. Слово и музыка в опере. Соотношение вокальной декламации с кантиленным началом. Характеристика основных оперных форм.

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для подготовки: 1. Жанровые особенности арии, каватины, ариозо, монолога. 2. Типы речитатива. 3. Виды и структура оперных ансамблей. 4. Формы и функции хоровых эпизодов в опере.

Тема 5. Композиционные модели оперы: номерная структура, сквозное развитие

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для подготовки: 1. Виды оперной увертюры. 2. Структура номерной оперы: акты, картины, номера. 3. Средства объединения в опере. 4. Логика построения сквозной композиции.

Тема 6. История возникновения и ранние образцы опер (оперы К. Монтеверди, Г. Перселла, Ж. Б. Люлли, Ж. Ф. Рамо и др.)

домашнее задание , примерные вопросы:

Послушать и разобрать оперы "Орфей" Монтеверди и "Дидона и Эней" Перселла.

Тема 7. Опера в Европе в XVIII в. Реформа К. В. Глюка.

творческое задание , примерные вопросы:

Сделать театральную постановку картины (сцены) из оперы Глюка "Орфей".

Тема 8. Оперы В. А. Моцарта.

научный доклад , примерные вопросы:

Темы: 1. "Свадьба Фигаро". 2. "Дон-Жуан". 3. "Волшебная флейта".

творческое задание , примерные вопросы:

Написать рецензию на оперный спектакль.

Тема 9. Развитие итальянской оперы в XIX веке.

научный доклад , примерные вопросы:

Вопросы и задания на семинар: 1. Опера "Аида" Верди. 2. Посмотреть видеозаписи опер "Севильский цирюльник" Дж. Россини; "Аида", "Травиата", "Риголетто" Дж. Верди. 3.

Прослушать арию Лючии ("Il dolce suono mi colpi di sua voce") из оперы "Лючия ди Ламмермур"; каватину Нормы из одноименной оперы Беллини.

Тема 10. Веризм.

творческое задание , примерные вопросы:

1. Прослушать арию Канио "Смейся, паяц" из оперы Р. Леонкавалло "Паяцы", арию Лауретты из оперы "Джанни Скикки" Пуччини. 2. Посмотреть видеозаписи спектаклей "Тоска", "Мадам Баттерфляй" Пуччини. 3. Исполнить любой понравившийся фрагмент.

Тема 11. Опера во Франции: большая романтическая опера, лирическая опера.

творческое задание , примерные вопросы:

1. Прослушать куплеты Мефистофеля, арию Маргариты из оперы "Фауст" Гуно; арию Надира из Оперы "Искатели жемчуга" Бизе; арию Вертера "О, не буди меня" из одноименной оперы Массне; арию Лакме (с колокольчиками) из одноименной оперы Делиба. 2. Посмотреть и сравнить разные экранизации оперы Бизе "Кармен".

Тема 12. Опера в Германии: творчество К. М. Вебера, Р. Вагнера.

научный доклад , примерные вопросы:

Вопросы к семинару: 1. Музыкальные проекты Р. Вагнера ("Фестшпильхаус", Байретский фестиваль). 2. Лейтмотивная система Р. Вагнера. 3. Опера "Лоэнгрин" как образец вагнеровской музыкальной драмы.

Тема 13. Режиссура в оперном театре. Роль певца-актера. Выдающиеся оперные исполнители прошлого и настоящего.

контрольная работа , примерные вопросы:

Слуховая контрольная работа по пройденным в семестре произведениям.

Тема . Итоговая форма контроля

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

1. Опера как жанр музыкально-театрального искусства.
2. Особенности построения сюжетной основы оперы.
3. Жанровая типология оперы.
4. Певческие голоса и оперные амплуа.
5. Оперные формы.
6. Композиция оперы номерной структуры.
7. Композиция оперы сквозного развития.

8. Рождение оперы. Флорентийская камерата.
9. Опера "Орфей" К. Монтеверди.
10. Опера "Дидона и Эней" Г. Перселла.
11. Opera buffa и opera seria.
12. Принципы оперной реформы К. В. Глюка. Опера "Орфей и Эвридика".
13. Опера "Свадьба Фигаро" В. А. Моцарта.
14. Опера "Волшебная флейта" В. А. Моцарта.
15. Опера "Дон Жуан" В. А. Моцарта.
16. Итальянская романтическая опера. Творчество В.Беллини и Г. Доницетти.
17. Характеристика оперного творчества Дж. Верди. "Риголетто".
18. Опера "Травиата" Дж. Верди.
19. Опера "Аида" Дж. Верди.
20. Большая французская опера.
21. Лирическая опера во Франции в XIX веке. "Фауст" Ш. Гуно.
22. Опера "Кармен" Ж. Бизе.
23. Немецкая романтическая опера. "Вольный стрелок" К. М. Вебера.
24. Оперное творчество Р. Вагнера.
25. Веризм. Опера "Тоска" Дж. Пуччини.
26. Режиссура в оперном театре. Выдающиеся оперные исполнители прошлого и настоящего.

7.1. Основная литература:

Итальянская опера XVIII века, Ч. 2. Эпоха Метастазео, , 2004г.

Яськевич И.Г. История искусства музыкального театра: лекции: материалы: учебные пособие. Новосибирск: Новосибирский государственный театральный институт, 2011. - 809 с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7909&search_query=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D

7.2. Дополнительная литература:

Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм. Так говорил Заратустра. Казус Вагнер. Сумерки идолов, или Как философствуют молотом. Антихрист., Ницше, Фридрих, 2004г.

Моцарт, Брион, Марсель, 2004г.

Моцарт и его время, Луцкер, Павел Валерьевич;Сусидко, Ирина Петровна, 2008г.

Рапацкая Л.А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века. 3-е изд., перераб. и доп. М.: "Лань", "Планета музыки", 2015. - 480 с.

<http://e.lanbook.com/view/book/56564/>

Салихова Л.И. История зарубежной музыки: Учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 050100.62

"Педагогическое образование" и профилю "Музыкальное образование". - Казань: КФУ, 2013. - 84 с. <http://kpfu.ru/philology-culture/uchebnyj-proces>

7.3. Интернет-ресурсы:

Belcanto.ru - <http://www.belcanto.ru>

Classical Forum: опера и классическая музыка - <http://www.classicalforum.ru>

Historic Opera - <http://www.historicopera.com/>

OperaNet - <http://www.culturekiosque.com/opera/index.htm>

OperaNews.Ru / Все об опере - <http://operanews.ru/>

OPERISSIMO - <http://hosting.operissimo.com>

Мир итальянской оперы - <http://www.fedorov.ws/>

Призрак оперы - [http:// www.operamusic.ru](http://www.operamusic.ru)

Современная опера - <http://modern-opera.com/>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)

Освоение дисциплины "Оперный театр" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение.

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор специализированной учебной мебели и учебного оборудования, в том числе аудиторная доска, аудио- и видеоаппаратура (бумбоксы, DVD-проигрыватель), ноутбук с выходом в Интернет, проектор, фортепиано.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Музыкальное образование .

Автор(ы):

Сафиуллина Л.Г. _____

"__" _____ 201__ г.

Рецензент(ы):

Явгильдина З.М. _____

Еникеева Алсу Рашидовна _____

"__" _____ 201__ г.