

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»**

КАФЕДРА ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА И ДИРИЖИРОВАНИЯ

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

/ М. М. Ахмедагаев /

«29» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Оперно-балетный репертуар

Направление подготовки

53.03.05 «Дирижирование»

Направленность (профиль)

«Дирижирование оперно-симфоническим оркестром»

квалификация (степень) - бакалавр

Квалификация

Дирижер оперно-симфонического оркестра.

Преподаватель.

Форма обучения – **очная, заочная**

Срок обучения

очная форма - **4 года**

заочная форма – **5 лет**

Нальчик

2023

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины «Оперно-балетный репертуар» является изучение истории музыкального театра и особенностей его функционирования в современных условиях, интерпретация музыкально-театрального произведения как целостного феномена.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Блок 1. Элективные дисциплины.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1).
- Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОПК-1).
- Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными способами. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (ПК-2)
- Способен осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий (ПК-9)

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: основные закономерности взаимодействия человека и общества; этапы исторического развития человечества; основные теоретико-методологические положения философии, социологии, культурологии, экономики; особенности методологии концептуальных подходов к пониманию природы информации как научной и философской категории; принципы поиска методов изучения произведения искусства; терминологическую систему; содержание основных направлений философской мысли от древности до современности; периодизацию всемирной и отечественной истории, ключевые события истории России и мира; основные этапы исторического развития музыкального искусства; композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; теоретические и эстетические основы музыкальной формы; основные этапы развития европейского музыкального формообразования, характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; основные принципы связи гармонии и формы; техники композиции в музыке XX-XXI вв., принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах; историческое развитие исполнительских стилей; музыкально-языковые и исполнительские особенности хоровых или оркестровых произведений различных стилей и жанров; специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства; виды хоровых или оркестровых творческих коллективов; фактурные особенности и тембровые приёмы, отличающие музыкальные сочинения разных эпох; основные стили и жанры зарубежной и

отечественной музыки; учебно-методическую и музыковедческую литературу, посвященную вопросам изучения и исполнения музыкальных сочинений.

Уметь: анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; использовать философский понятийно- категориальный аппарат, основные философские принципы в ходе анализа и оценки социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, явлений; осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; применять системный подход в профессиональной деятельности; применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; самостоятельно гармонизовать мелодию; сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; исполнять на фортепиано гармонические последовательности; расшифровывать генерал-бас; производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилиевой принадлежности; осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; управлять тембровой палитрой хора или оркестра; подбирать репертуар для определенного вида творческого коллектива

Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления социо-гуманитарных знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения); навыками системного применения методов поиска, сбора, анализа и синтеза информации; методологией и методикой проведения социологического исследования; методологией и методикой изучения наиболее значимых фактов, явлений, процессов в социогуманитарной сфере: основными принципами философского мышления, навыками философского анализа социальных, природных и гуманитарных явлений; навыками анализа исторических источников, правилами ведения дискуссии и полемики; профессиональной терминологией; навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; приемами гармонизации мелодии или баса; навыками конструктивного критического анализа проделанной работы; инструментами поиска репертуара в зависимости от тематики концерта и возможностей творческого коллектива; представлениями об особенностях исполнения сочинений различных стилей и жанров; навыками работы с методической и музыковедческой литературой, посвященной изучению и исполнению музыкальных сочинений;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную: практическую), самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестра.

Вид учебной работы (очная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	3	108		4
Аудиторные занятия		34		
Самостоятельная работа		74		
Вид учебной работы (заочная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	3	108		8
Аудиторные занятия		6		
Самостоятельная работа		98		

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

№ п/п	Раздел Дисциплины Очное обучение	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов		Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
		Лекция	СРС	
1.	Рождение оперы	2	4	
2.	Типы музыкальных театров	2	6	
3.	Венецианская барочная опера	2	6	
4.	Опера и балет во Франции	4	8	
5.	Неаполитанская опера XVIII в.	2	6	
6.	Опера и балет в эпоху Просвещения	4	8	
7.	Романтическая опера в Италии, Германии, Франции	4	8	
8.	Русская классическая опера	6	10	
9.	Современные тенденции в постановке романтических опер	2	6	
10.	Романтический балет	2	6	
11.	Судьбы оперного и балетного жанра в XX – XXI вв.	4	6	
	Итого: 108**	34	74	Зачет

** В том числе контактная работа — 34 час.– практические занятия, зачет.

№ п/п	Раздел Дисциплины Заочное обучение	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов		Форма промежуточ ной аттестации (по семестрам)
		Лекция	СРС	
1.	Рождение оперы	2	10	
2.	Типы музыкальных театров			
3.	Венецианская барочная опера	2	44	
4.	Опера и балет во Франции			
5.	Неополитанская опера XVIII в.			
6.	Опера и балет в эпоху Просвещения			
7.	Романтическая опера в Италии, Германии, Франции			
8.	Русская классическая опера	2	44	
9.	Современные тенденции в постановке романтических опер			
10.	Романтический балет			
11.	Судьбы оперного и балетного жанра в XX – XXI вв.			
	Итого: 108**	6	98	Зачет

** В том числе контактная работа — 32 час. – практические занятия, зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Рождение оперы

Цели и задачи курса. Музыкальный театр как явление, в котором реализуется межвидовой синтез искусств - литературы (драмы), музыки, сценографии, актерского искусства. Исторические формы синтеза. Драма, живопись, музыка в центре синтетического целого - исторические формы взаимодействия искусств в опере. Балет как особый вид синтетического спектакля.

«Опера до оперы» — музыка в древнегреческой трагедии, средневековые представления, ренессансные интермедии. Рождение оперы. Флорентийская камерата - образец частного оперного театра. Соотношение поэзии и музыки.

Роль Монтеверди в становлении оперы как жанра.

Понятие исторически информированного исполнительства в отношении к музыкальному театру. «Орфей» Монтеверди в интерпретации разных дирижеров и режиссеров (видео).

Тема 2. Типы музыкальных театров

Придворный, публичный и частный театр. Принципы организации и функционирования. Опера Барберини в Риме (XVII) век как специфический способ организации театра, сюжеты, жанры. Опера и религия.

«Святой Алексей» Ланди (видео). Искусство кастратов и современная исполнительская практика.

Тема 3. Венецианская барочная опера

Появление публичной оперы в Венеции. Новое строение театрального здания. Понятие театрального сезона, разновидности сезонов. Новые оперные профессии. Жанр оперной трагикомедии. Функционирование публичного оперного театра в истории и в наше время.

«Коронация Поппеи» Монтеверди и режиссерский театр нашего времени (видео).

Тема 4. Опера и балет во Франции

Французская оперная традиция XVII века - между барокко, классицизмом и рококо. Жанр лирической трагедии, комедии с музыкой, оперы-балета. Взаимоотношение слова, музыки, движения, декорационного искусства.

«Армида» Люлли и «Паладины» Рамо (В. Кристи) - взаимодействие режиссерского театра и исторически информированного исполнительства (видео).

Тема 5. Неаполитанская опера XVIII века

Оперные жанры XVIII века - seria, интермеццо, диалектная комедия, buffa. Соотношение драмы и музыки в этих жанрах. Расцвет вокального исполнительства в итальянской серьезной опере. Жанровые разновидности комической оперы.

«Артакеркс» Л. Винчи - одна из вершин итальянского бельканто (видео). Типы арий, эстетика «светотени», вокальная техника.

Тема 6. Опера и балет в эпоху Просвещения

Новые эстетические идеалы второй половины XVIII века. Музыкальная драма и опера buffa. Французская и немецкая (зингшпиль) комические оперы. Новый подход к сюжету, партии персонажа, новые оперные формы. Опера и идеология. Драматический балет.

Современные интерпретации опер Моцарта (видео).

Балет «Дон Жуан» Глюка и Анджелини (видео).

Тема 7. Романтическая опера в Италии, Германии, Франции

Новые идеи, сюжеты, драматургические принципы в романтической опере. Понятие «национализма» и «историзма» в опере. Эволюция стиля бельканто. Реализм и романтизм в декорационном искусстве.

«Золушка» Россини (видео).

«Гугеноты» Мейербера (видео).

Тема 8. Русская классическая опера

Рождение оперы в России. Западноевропейские влияния. Роль итальянской оперы в придворной жизни XVIII века. Формирование национальных исполнительских сил (певцы, оркестранты). Первые русские оперы. Оперы Глинки — диалог с западноевропейской традицией.

«Руслан и Людмила» Глинки в свете режиссерских экспериментов.

Тема 9. Современные тенденции в постановке романтических опер

Сравнение одной из ключевых опер (оперных сцен) эпохи романтизма в исполнении ряда выдающихся певцов и певиц.

Тема 10. Романтический балет

Романтический балет - классика балетного искусства. Новерр и его роль в балетном театре. Знаменитые танцовщики и балерины.

Тема 11. Судьбы оперного и балетного жанра в XX—XXI вв.

Новые оперные жанры. Понятие литературной оперы. Опера и принципы эпического театра. Мелодрама. Моноопера. Медиа-опера. Современные тенденции в хореографии.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так и различные активные и интерактивные формы проведения лекций и практических занятий. Главной целью данных образовательных технологий должна быть самостоятельная и ответственная работа студента над учебным материалом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную работу и работу в группе. Во время работы в группе необходимы взаимообмен информацией, совместная работа над учебным материалом. В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются презентационные материалы с использованием медиа оборудования.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В ходе освоения дисциплины рекомендуется сочетание лекционно-теоретического и практически-поискового метода, что значительно повышает эффективность усвоения материала рабочей программы. Уровень знания значительно оптимизирует система подготовки по рекомендованной литературе, содержащей прямые ссылки на авторов изучаемых дисциплин. Рекомендуемыми формами контроля эффективности изучения дисциплины являются семинарские занятия, тестирование, дискуссия, подготовка выступлений на НСО и написание самостоятельных письменных работ, обобщающих определенный тематический раздел.

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометить важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.

Подготовка к каждому практическому занятию должна начинаться с ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту можно самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно).

При подготовке к семинарским занятиям, необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы.

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.), прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме и др.

Тема доклада (задания) должна соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Для подготовки презентации рекомендуется использовать: Microsoft PowerPoint. Четко сформулировать цель презентации. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Обязательное самостоятельное изучение теоретического материала студентами обеспечивает их подготовку к текущим аудиторным занятиям во время сессии. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и качественном уровне выполненных самостоятельных работ, тестовых заданий. Самостоятельное изучение теоретического материала по данной дисциплине включает в себя: 1) текущую работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта лекций и учебной литературы; 2) углубленный анализ научно-методической литературы, вынесенной на самостоятельную проработку (конспектирование, реферирование литературы, аннотирование статей, монографий и т.д.); 3) подготовку к практическим и семинарским занятиям; 4) подготовку к зачету (подготовка проекта).

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целью самостоятельной работы по учебной дисциплине, является развитие познавательной самостоятельности студентов; систематизации, закрепления и углубление теоретических знаний, формирование умений использовать различные источники информации, самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, развития исследовательских умений.

Задания являются конкретизацией лекционного материала и соответствуют основным его темам. Изучение курса «Музыкально-театральное искусство» предполагает выполнение следующих работ:

- поиск источников информации по заданной теме;
- изучение литературы по проблемам курса;
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- подготовку к контрольным работам;

Тестирование. Активное средство текущего контроля, организованное как список вопросов, содержащий различные варианты ответов и ориентированное на проверку и систематическую оценку знаний по темам / разделам дисциплины.

Дискуссия (обсуждения результатов работ). Интерактивное средство текущего контроля, организованное как аргументированное обсуждение проблемной темы в группе с целью выяснения различных точек зрения и улучшения взаимопонимания по теме.

Семинар в диалоговом режиме. Интерактивное средство текущего контроля, организованное в форме диалога, в ходе ассистенты-стажёры обсуждают проблемные вопросы, заранее предложенные преподавателем для самостоятельного обдумывания.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В СКГИИ практикуется пятибалльная система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю, как одновременно, так и накопительно, оценить уровень освоения материала обучающимися.

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, рефератов, проектов, позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством проверки

умений и навыков работы с нотным текстом, в непосредственном контакте с коллективом и педагогом.

Контроль за усвоением пройденного материала по предмету осуществляется в виде семинарского занятия, зачета.

Кроме того, краткие экспресс-вопросы, проводимые после каждой темы, а также выполнения домашнего задания позволяют оценить уровень сформированности компетенций посредством проверки знаний, умений и навыков студентов.

Критерии оценивания компетенций на зачете следующие:

- Полный ответ на каждый вопрос билета; неполный ответ на вопросы билета, но раскрыты дополнительные вопросы – зачтено
- Неполученный ответ – не зачтено

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Музыкальный театр: искусство, социум, бизнес: К 200-летию со дня рождения Дж. Верди и Р.

Вагнера: сборник научных трудов / ред.-сост. Крылова А.В.. - Ростов-на-Дону: РГК им. С.В. Рахманинова, 2014. — 208 с.

[Электронный ресурс] // Режим доступа:

<https://eJanbook.com/book/66269>

2. Красовская, В.М. Русский балетный театр от возникновения до середины XIX века / В.М. Красовская. - Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2008. — 384 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа:

<https://eJanbook.com/book/1955>

3. Красовская, В.М. Русский балетный театр второй половины XIX века / В.М. Красовская. - Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2008. — 688 с.

[Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://eJanbook.com/book/1956>

Дополнительная литература:

1. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино: учебное пособие / Т.С. Паниотова, Г.А. Коробова, Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. - Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с.

[Электронный ресурс] // Режим доступа:

<https://eJanbook.com/book/91845>

2. Красовская, В.М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. От истоков до середины XVIII века / В.М. Красовская. - Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2008. — 320 с.

[Электронный ресурс] // Режим доступа:

<https://eJanbook.com/book/1959>

Интернет-ресурсы:

1. Электронно-библиотечная система Северо-Кавказского государственного института искусств (<https://skgii.ru/biblioteka/>);
2. International Music Score Library Project (www.imslp.org);
3. электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru);
4. электронный федеральный портал «Российское образование»(www.edu.ru);
5. база данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru);
6. электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.rsl.ru);
7. Цифровой образовательный ресурс (цифровая библиотека) IPR SMART (<https://www.iprbookshop.ru/>)
8. Электронно-библиотечная система Znanium (<https://znanium.com/>)
9. Системе анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) - <https://skgii.antiplagiat.ru/>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

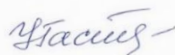
Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Учебно-методические материалы – учебники, методические пособия. Аудиовизуальные средства обучения – слайды, презентации, учебные фильмы.

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 53.03.05 Дирижирование, направленность (профиль подготовки) «Дирижирование оперно-симфоническим оркестром».

Программа утверждена на заседании кафедры от 28 августа 2023 года, протокол №1

Заведующий кафедрой: профессор

Гасташева Н.К.

Разработчик: ст.преподаватель

Лакунов А.Ж.

Эксперт: доцент

Кучукова Р.С.