

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Быстров Денис Викторович

Должность: проректор по учебной и воспитательной работе

Дата подписания: 17.11.2025 17:22:18

Уникальный программный ключ:

e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова»
Кафедра истории зарубежной музыки

Принято на заседании Ученого совета
(в составе ОПОП, протокол от 26.08.2025 № 8)
Утверждено приказом ректора
от 26.08.2025 №402

Согласовано
Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д. В. Быстров

«26» августа 2025 г.

Модерн и австро-немецкая опера

Рабочая программа дисциплины

Специальность

53.05.05 Музыковедение
(уровень специалитета)

Форма обучения

Очная

Санкт-Петербург
2025

Рабочая программа дисциплины «Модерн и австро-немецкая опера» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство, утвержденного приказом ректора Консерватории от 25.01.2022 г. № 23 и с учетом требований ФГОС ВО по специальности **53.05.05 Музыковедение** (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 732.

Автор-составитель: д. иск., профессор Н. И. Дегтярева

Рецензент: к. иск., доцент Т. И. Твердовская

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры истории зарубежной музыки
«12» мая 2025 г., протокол № 8.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.....	5
5. Содержание дисциплины	5
5.1. Тематический план	5
5.2. Содержание программы	6
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	8
6.1. Литература.....	8
6.2. Интернет-ресурсы.....	8
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	8
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся.....	8
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения	8
8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания	9
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций	10
8.4. Контрольные материалы	14
Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей.....	14
Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины	15

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Модерн и австро-немецкая опера» нацелена на освоение студентами круга вопросов, связанных с особенностями эволюции западноевропейского оперного искусства в первые десятилетия XX века.

Основные задачи курса: формирование у студента представлений о феномене культуры модерна, о поэтике оперного жанра и развитии оперных форм в искусстве модерна, о связи оперного искусства с ведущими эстетико-философскими и художественными течениями эпохи.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Модерн и австро-немецкая опера» является дисциплиной по выбору в составе вариативной части блока 1 ОПОП подготовки специалистов по специальности 53.05.05 «Музыковедение». Курс «Модерн и австро-немецкая опера» занимает особое место в системе междисциплинарных связей, тесно взаимодействуя с дисциплинами «История зарубежной музыки», «История искусств», «Музыкальная драматургия оперы».

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

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	Знать: различные исторические типы культур;
	Уметь: объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности;
	Владеть: навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.
ПК-2. Способен осмысливать закономерности развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства.	Знать: общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили; основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза.
	Уметь: анализировать процессы развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства; выявлять связи между музыкой и другими видами искусства.
	Владеть: методами исследования в области музыки и других видов искусств; навыками критического осмысления музыкального искусства.
ПК-4. Способен постигать музыкально-теоретические концепции, анализировать музыкально-исторические процессы профессиональной и народной музыки, оценивать происходящие в области музыкального искусства изменения	Знать: ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки.
	Уметь: излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории

	музыкального искусства; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов.
	Владеть: методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / Зачетных единиц	Семестр 3-й семестр
Контактная аудиторная работа	34	34
Практические занятия	34	34
Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа	32	32
Вид промежуточной аттестации ¹		30
Общая трудоемкость: Часы	66	66
Зачетные единицы	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем и разделов курса	Всего часов	Контактная работа (час.)	Самостоя тельная работа (час.)
3-й семестр				
1	Введение. Модерн как одно из ведущих направлений в европейской культуре рубежа XIX–XX веков.	8	4	4
2	Историография модерна	6	4	2
3	Модерн в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве и архитектуре. Модерн и литература. Эстетика и стиль.	8	4	4
4	Модерн и музыка: феномены стиля	8	4	4
5	Австро-немецкий оперный модерн	12	6	6
6	Черты модерна в оперном творчестве Р. Штрауса	8	4	4
7	Оперы Франца Шрекера	8	4	4
8	Оперы Александра Цемлинского	8	4	4
	Итого по курсу	66	34	32

¹ Часы для проведения консультаций и промежуточной аттестации включены в общее количество часов, выделенных на самостоятельную работу студентов.

5.2. Содержание программы

Введение. Истоки, хронология, область распространения и национальные версии модерна; обозначения стиля. Стиль или эпоха?

Тема 1. Модерн как одно из ведущих направлений в европейской культуре рубежа XIX–XX веков

Эстетико-стилевой плюрализм и интертекстуальная направленность как коренные свойства модерна. Разнообразие проявлений модерна в разных национальных школах и в разных видах искусства. Взаимодействие с художественными течениями эпохи: модерн и натурализм, модерн и символизм, модерн и экспрессионизм, модерн и культура *fin de siècle*. Духовные истоки модерна, роль «философии жизни», воззрений Ф. Ницше, А. Бергсона, З. Фрейда, О. Вейнингера. Утопия художественного преображения жизни. Двуликость эстетического идеала: аристократизм и черты массовой культуры.

Тема 2. Историография модерна. Основные понятия и методы исследования

Истоки: Д. Рёскин, У. Моррис и прерафаэлиты. Научная традиция, заложенная художниками — творцами стиля. Искусствоведческие и литературоведческие исследования XX века (Р. Шмутцлер, Р. Хаман и Й. Херманд, Г. Фар-Беккер, У. Перси, Д. Сарабьянов, О. Ковалева и др.). Вопросы музыкального модерна (Х. Холландер, К. Дальхауз, Р. Штефан, Г. Данузер, Г. Нойвирт, Т. Левая, Л. Серебрякова, И. Скворцова и др.).

Основная проблематика: границы и критерии оценки модерна, вопросы периодизации, художественные принципы, проблемы языка и формы, категории стиля, общие для разных видов искусства, панэстетизм и идея синтеза искусств, стилизация как один из ведущих принципов мышления.

Тема 3. Модерн в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве и архитектуре, модерн и литература, модерн и музыка в системе искусств: обзор основных направлений.

Англия и Шотландия («Школа искусств и ремесел», О. Бёрдслей — рисунок и линия, Ч. Макинтош — дом как искусство, Д. Уистлер — живописные ноктюрны и симфонии); Франция, Бельгия, Испания (Г. Гимар и «стиль метро», Р. Лалик — поэзия украшений, А. Муха — графика «прекрасной эпохи», В. Орта и А. ван де Вельде — орнаментальные пересечения, ритмы линий, А. Гауди — «живая» архитектура), немецкий югендстиль и венский модерн (мюнхенский и венский Сецессион, Дармштадтская колония художников, журналы «Симплициссимус», «Югенд», *Ver sacrum*, книжная графика; художники П. Беренс, Г. Обрист, Ф. Штук, Г. Климт, Й. М. Ольбрих и др.).

Мотивы модерна в литературе: французский символизм и декаданс, английский эстетизм, австро-немецкая поэзия, драматургия и новеллистика (Ж.-Ш. Гюисманс, М. Метерлинк, О. Уайльд, Г. Гофмансталь, А. Шницлер, Г. Гауптман, С. Георге, Р. М. Рильке, Г. Тракль, Ф. Ведекинд и др.).

Генезис музыкального модерна, общность истоков, художественных концепций, эстетико-конструктивных принципов стиля в музыке, изобразительно-пластических искусствах и литературе; «география» музыкального модерна и его связи с национальной художественной традицией: русская музыка «серебряного века», ар нуво и французская музыкальная культура, югендстиль и австро-немецкая музыка (Г. Форте, К. Дебюсси, И. Стравинский, А. Скрябин, Г. Малер, Р. Штраус, А. Шёнберг, Ф. Шреккер, Ф. Дилиус, С. Скотт, Г. Холст, Я. Сибелиус и др.).

Тема 4. Модерн и музыка: феномены стиля

Межстилевые взаимодействия в музыкальном модерне: позднеромантические основы стиля, взаимосвязи с импрессионизмом и экспрессионизмом в области музыкального языка и формы.

Декоративность как основной стилистический принцип. Тяготение к иконической образности. Способы выражения декоративного начала: орнамент, функциональное соотношение рельефа и фона, статика, инерционность и нецеленаправленность

становления, симметрия и *ostinato*, роль линии и фигуративного элемента. Орнаментально-декоративный принцип в мелодике, гармонии и ритмике, в фактуре и строении музыкальной ткани.

Тема 5. Австро-немецкий оперный модерн

Духовные основы австро-немецкого оперного модерна: трактовка категорий красоты и юности в рамках концепции «философии жизни», характер воплощения «темы эроса», биологические аспекты образа, «воля к жизни», тяготение к «ночной стороне», имморализм, прокламирование независимости искусства от морали.

Ницшеанские связи австро-немецкого оперного модерна; диалектика аполлонического и дионисийского. Уайльд и Гофмансталь как литературные «проводники» идей Ницше.

Темы и сюжеты; иконография австро-немецкого оперного модерна: мотивы «танца», «поцелуя», «отражения/зеркала», «острова и сада» и их трактовка. Образ *femme fatale* и Саломея как его архетип. Р. Штраус, Ф. Шрекер, А. Цемлинский, Э.В. Корнгольд, М. Шиллингс и др. представители модерна в музыкальном театре Австрии и Германии.

Тема 6. Черты модерна в оперном творчестве Р. Штрауса (1864–1949)

Обзор эстетико-стилевых мотивов искусства модерна в оперном творчестве Р. Штрауса. Р. Штраус и Г. фон Гофмансталь. «Электра», «Кавалер розы», «Женщина без тени».

«Саломея» (1905) — первый и наиболее яркий образец немецкого оперного модерна. История сюжета, трактовка в изобразительном искусстве и литературе XIX — начала XX веков (Моро, Флобер, Малларме, Гюисманс, Бёрдслей). Проблема «литературной» оперы. Характер переработки пьесы Штраусом, перепланировка и «очищение от литературы».

Особенности композиции и драматургии, «симфония в драматической форме» (Штраус) или «вокально-симфоническая поэма»; символика отношений между действующими лицами как основа лейтмотивной работы и построения интонационного сюжета; живописно-декоративные черты в музыкальных характеристиках персонажей; роль танца Саломеи в музыкальной драматургии оперы.

Французский текст О. Уайльда и немецкий перевод Х. Лахман. Стилистика, особенности вокальной декламации. Сравнение двух авторских редакций оперы — немецкой (на текст Уайльда в переводе Лахман) и французской (на оригинальный текст Уайльда).

Тема 7. Оперы Франца Шрекера (1878–1934)

Венский (1900–1920) и берлинский (1920–1934) этапы творческой эволюции. Дирижерская деятельность. Окружение, контакты с Шёнбергом, Бергом, Веберном. Шрекер и венский Сецессион (группа Климта): балет-пантомима «День рождения инфанты» (1908). От «Дального звона» (1910) до «Кладоискателя» (1918): становление художественной концепции модерна в операх венского периода. Кризис середины 1920-х годов, поиски новой эстетико-стилевой парадигмы, соприкосновение с тенденциями неоклассицизма и «новой вещественности» в берлинских операх. Вопросы рецепции творчества Шрекера.

«Дальный звон». Проблема стилевой атрибуции: контакты с экспрессионизмом, поздним романтизмом, импрессионизмом, натурализмом. Сюжет и его трактовка. Литературные связи: Ибсен, Стриндберг, Гауптман, Шницлер, Гофмансталь. Смешение стилей в литературном тексте оперы. Обилие межтекстовых взаимодействий в музыкальном языке и драматургии. «Тристановские» гены в диалектике «любви и смерти». Предэкспрессионистские и импрессионистские элементы музыкальной стилистики. Разнообразие типов интонирования в вокальной партии (от разговорной речи до ариозной мелодики); «графика модерна» в оркестровой партии (извилистые «арабески», орнамент, симметрия, *ostinato*). «Мультимедийные» звуковые картины.

«Отмеченные» (1915). Мифологизация исторической тематики. Жанровый профиль оперы, смешение элементов романтической драмы XIX века и символистской драмы. Расширение семантического поля модерна, истолкование характеров персонажей в структуре драматургического конфликта, предельная разветвленность интертекстуального диалога: Верди, Вагнер, Пуччини, опера-*buffa*, французская «большая» опера, психоанализ, мотивы венского живописного модерна (Климт, Кокошка). Образ Элизиума — острова-сада как воплощение идеи Gesamtkunstwerk модерна.

Тема 8. Оперы Александра Цемлинского (1871–1942)

Творческий путь. Цемлинский – дирижер (театры Вены, Немецкий театр в Праге). Окружение: Шёнберг, Малер, Шрекер, Гофмансталь. Обзор основных жанров. Балеты и оперы. Сюжеты и тексты Уайльда в операх Цемлинского. «Карлик» (1922).

«Флорентийская трагедия» (1917). Особенности литературного текста: судьба рукописи Уайльда, отсутствие начальной сцены и реконструкция Т. Стерджа Мура, шокирующая развязка; игра типажам, сюжетными и языковыми моделями драматургии елизаветинской эпохи. Немецкий перевод Мейерфельда. «Романтизация» пьесы Уайльда в опере, акцент на идее «сильной драмы» и «сильной личности». Структура текста и композиционный план музыкальной драматургии: сквозной диалог с вмонтированными ариозными эпизодами-монологами, расширение формы с драматической кульминацией в сцене убийства Гвидо и парадоксальное сжатие в зоне лирического финала; инструментальное вступление как «обзор содержания» оперы. «Психологический» ракурс лейтмотивной работы, взаимопревращение тем «любви» и «смерти» в ходе развития интонационного сюжета. Музыкальная «живопись», декоративные аспекты музыкального тематизма.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Литература

1. Дегтярева, Н.И. Модерн и австро-немецкая опера начала XX века: Р. Штраус. Ф. Шрекер. А. Цемлинский [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.И. Дегтярева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : СПбГК, 2014. — 138 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/73038>
2. Ницше Ф. Рождение трагедии, или эллинство и пессимизм. Человеческое, слишком человеческое. Веселая наука // Ницше Ф. Сочинения. В 2 т. Т.1. Литературные памятники / пер. с нем.; сост., ред., вступ. ст. и примеч. К.А. Свасьяна. М.: Мысль, 1990. С. 47–157; 231–490; 491–719. https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_02000007036/

6.2. Интернет-ресурсы

1. ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com>
2. [http://www. Biblioclub.ru/](http://www.Biblioclub.ru/) «Университетская библиотека онлайн»: Каталог электронных тестов по русской и зарубежной литературе, культуре, философии, истории и др. гуманитарным дисциплинам;
3. <http://www.knigafund.ru/> «КнигаФонд» <http://www. Biblioclub.ru/> - «Университетская библиотека онлайн» Каталог электронных текстов по русской и зарубежной литературе, культуре, философии, истории и др. гуманитарным дисциплинам; Учебная и учебно-методическая литература для высших учебных заведений.
4. Национальная Электронная Библиотека www.nэб.рф

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине «Модерн и австро-немецкая опера» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

Учебные аудитории с необходимым количеством посадочных мест, оснащенные учебно-методическими материалами, видеопроектором/телевизором.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	Знать: различные исторические типы культур;
	Уметь: объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности;
	Владеть: навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.
ПК-2. Способен осмысливать закономерности развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства.	Знать: общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили; основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза.
	Уметь: анализировать процессы развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства; выявлять связи между музыкой и другими видами искусства.
	Владеть: методами исследования в области музыки и других видов искусств; навыками критического осмысления музыкального искусства.
ПК-4. Способен постигать музыкально-теоретические концепции, анализировать музыкально-исторические процессы профессиональной и народной музыки, оценивать происходящие в области музыкального искусства изменения	Знать: ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки.
	Уметь: излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов.
	Владеть: методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.

8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах: блиц-опрос, (активная форма), выступление на семинаре с заранее подготовленным сообщением, участие в дискуссии (интерактивные формы).

Форма промежуточной аттестации — зачет с оценкой (в конце 3-го семестра), который проводится по билетам, включающим два вопроса; первый вопрос имеет более общий, проблемный характер, второй — более конкретный.

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

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				
<i>Знать:</i> различные исторические типы культур	<i>Не знает</i> различные исторические типы культур	<i>Знает частично</i> различные исторические типы культур	<i>Знает в достаточной степени</i> различные исторические типы культур	<i>Знает в полной мере</i> различные исторические типы культур
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				
<i>Уметь:</i> объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности	<i>Не умеет</i> объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности	<i>Умеет, допуская фактические ошибки и неточности,</i> объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности	<i>Умеет в достаточной мере</i> объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности	<i>Умеет свободно</i> объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				
<i>Владеть:</i> — навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур	<i>Не владеет</i> навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур	<i>Слабо владеет</i> навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур	<i>В целом владеет</i> навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур	<i>В полной мере владеет</i> навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур

ПК–2. Способен осмысливать закономерности развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства.

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета, анализ нотного текста, аудиотест				
Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
<i>Знать:</i> – общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили; основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза.	<i>Не знает</i> общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили; основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза.	<i>Знает частично</i> общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили; основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза.	<i>Знает в достаточной степени</i> общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили; основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза.	<i>Знает в полной мере</i> общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили; основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза.
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета, анализ нотного текста, аудиотест				
<i>Уметь:</i> – анализировать процессы развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства; выявлять связи между музыкой и другими видами искусства.	<i>Не умеет</i> анализировать процессы развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства; выявлять связи между музыкой и другими видами искусства.	<i>Умеет, допуская фактические ошибки и неточности,</i> анализировать процессы развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства; выявлять связи между музыкой и другими видами искусства.	<i>Умеет в достаточной мере</i> анализировать процессы развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства; выявлять связи между музыкой и другими видами искусства.	<i>Умеет свободно</i> анализировать процессы развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства; выявлять связи между музыкой и другими видами искусства.
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета, анализ нотного текста, аудиотест				
<i>Владеть:</i> – методами	<i>Не владеет</i> методами	<i>Слабо владеет</i> методами	<i>В целом владеет</i>	<i>В полной мере владеет</i>

исследования в области музыки и других видов искусств; навыками критического осмысления музыкального искусства.	исследования в области музыки и других видов искусств; навыками критического осмысления музыкального искусства.	исследования в области музыки и других видов искусств; навыками критического осмысления музыкального искусства.	методами исследования в области музыки и других видов искусств; навыками критического осмысления музыкального искусства.	методами исследования в области музыки и других видов искусств; навыками критического осмысления музыкального искусства.
---	---	---	--	--

ПК–4. Способен постигать музыкально-теоретические концепции, анализировать музыкально-исторические процессы профессиональной и народной музыки, оценивать происходящие в области музыкального искусства изменения

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета, анализ нотного текста, аудиотест				
Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
<i>Знать:</i> – ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки.	<i>Не знает</i> ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки.	<i>Знает частично</i> ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки.	<i>Знает в достаточной степени</i> ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки.	<i>Знает в полной мере</i> ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки.
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета, анализ нотного текста, аудиотест				
<i>Уметь:</i> – излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкально-историческое	<i>Не умеет</i> излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкально-историческое	<i>Умеет, допуская фактические ошибки и неточности,</i> излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального	<i>Умеет в достаточной мере</i> излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать	<i>Умеет свободно</i> излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать историческое

явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов.	явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов.	искусства; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов.	музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов.	явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов.
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета, анализ нотного текста, аудиотест				
<i>Владеть:</i> – методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.	<i>Не владеет</i> методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.	<i>Слабо владеет</i> методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.	<i>В целом владеет</i> методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.	<i>В полной мере владеет</i> методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.

Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов оценивания компонентов компетенций

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс. количество – 100 баллов)			
	нулевой	пороговый	средний	высокий
а) содержание и полнота ответа на вопросы билета и дополнительные вопросы	0-10	11-14	15-17	18-20
б) логика изложения материала ответа	0-10	11-14	15-17	18-20
в) умение работать с музыкальным материалом	0-10	11-14	15-17	18-20
г) умение увязывать исторические и аналитические аспекты в ходе ответа	0-10	11-14	15-17	18-20
д) владение профессиональной терминологией, культура устной речи студента	0-10	11-14	15-17	18-20
	50	70	85	100

Шкала оценивания

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

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент 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.

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. 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.

8.4. Контрольные материалы

8.4.1. Текущая аттестация

Текущая аттестация осуществляется в течение семестра, критериями являются посещаемость занятий и эффективность работы на практических занятиях. Темы семинарских сообщений в целом соответствуют темам предшествующих лекций и вопросам к зачету. Таким образом, студент трижды проходит по кругу проблем, составляющих основу учебного курса.

8.4.2. Промежуточная аттестация

Примерные вопросы к зачету по дисциплине «Модерн и австро-немецкая опера»

1. Искусство модерна: историко-художественный контекст, хронология, черты стиля, эстетика.
2. Модерн и музыка в системе искусств: эстетико-стилевые параллели.
3. Ницшеанские мотивы в искусстве модерна.
4. Иконография модерна в австро-немецком оперном искусстве.
5. Gesamtkunstwerk австро-немецкого оперного модерна и проблема синтеза искусств.

6. Сюжеты и тексты произведений Уайльда в музыкальном театре Австрии и Германии начала XX века.
7. Интертекстуальные связи австро-немецкого оперного модерна (идеи, образы, стиль).
8. Трактовка темы Эроса и образ *femme fatale* в операх австро-немецких композиторов начала XX века.
9. Межстилевые взаимодействия в операх Р. Штрауса, Ф. Шрекера, А. Цемлинского.
10. Живописно-картинный слой драматургии в операх модерна.
11. Роль орнамента как принципа организации музыкальной ткани в стилистической системе модерна.
12. «Саломея» О. Уайльда, О. Бёрдслея, Р. Штрауса.
13. «Саломея» в переписке Р. Штрауса и Р. Роллана.
14. Драматургическая роль танца в «Саломее» и «Электре» Р. Штрауса (сравнительная характеристика).
15. Ф. Шрекер. «День рождения инфанты». «Дальний звон». «Игрушка и принцесса». «Отмеченные». «Христофор».
16. Р. Штраус. «Кавалер розы». «Женщина без тени».
17. А. Цемлинский. «Флорентийская трагедия». «Гёрге-мечтатель».

Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей

Программа курса «Модерн и австро-немецкая опера» предполагает следующие виды учебной деятельности: аудиторные занятия в варианте мелкогрупповых (численность группы – 11–12 человек), а также самостоятельная работа студентов.

Для проведения аудиторных занятий используются традиционные формы организации учебного процесса:

- 1) лекции (вводно-мотивационные, установочные, обзорно-исторические, монографические, обобщающие);
- 2) практические занятия: семинары в виде заранее подготовленных выступлений по избранной теме; дискуссии в формате обмена мнениями по общей историко-эстетической теме/проблеме и др.; просмотр видеозаписей, прослушивание аудиозаписей с комментарием преподавателя и последующим обсуждением.

Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

Рекомендации педагога помогут студенту оптимизировать свою образовательную деятельность во внеучебное время, без участия педагога, но по его заданию. Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине является составной частью научно-исследовательской работы студентов и важным компонентом учебной практики.

Программа дисциплины «Модерн и австро-немецкая опера» предполагает большой объем самостоятельной работы студента со специальной учебно-методической и научной литературой (см. списки литературы, из которых педагог выделяет издания, предназначенные непосредственно для самостоятельной работы студента).

Самостоятельная работа имеет два основных направления: ознакомление с музыкальными произведениями, изучаемыми в курсе «Модерн и австро-немецкая опера», и работа с учебно-методической, научной, справочной литературой. Изучение музыкальных произведений предполагает прослушивание аудиозаписей и просмотр видеозаписей с клавиром и/или партитурой, игру на фортепиано оперных сочинений.

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.

В течение семестра студентам рекомендуется регулярное посещение оперных спектаклей и концертов. Это позволяет не только расширить общекультурный кругозор обучающихся, но и затронуть разнообразные (в первую очередь исполнительские) аспекты современного бытования произведений эпохи модерна. События культурной жизни Санкт-Петербурга могут быть выбраны в качестве тем для обсуждения на аудиторных практических занятиях.

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

Литература для самостоятельной работы

Общая проблематика:

1. Агишева Ю.И. Югендстиль в музыке (на примере творчества М. Рegerа и Ф. Шрекера): автореф. дис. ... канд. искусствовед. М. 2006.
2. Бальмонт К.Д. Об Уайльде // Уайльд О. Избранные произведения: В 2 т. / Сост. Н. Пальцев, примеч. В. Мурат; Т.2. М.: Республика, 1993. С. 471–475.
3. Вейнингер О. Пол и характер / пер. с нем. – М.: Форум XIX-XX-XXI, 1991. 192 с.
4. Дегтярева Н.И. Оперы Франца Шрекера и модерн в музыкальном театре Австрии и Германии. СПб.: СПбГК, Изд-во Политехн. ун-та, 2010. 368 с.
5. Золотое сечение. Der goldene Schnitt: Австрийская поэзия XIX-XX веков в русских переводах / сост. В.В. Вебер, Д.С. Давлианидзе; предисл. А.В. Михайлова; справки о писателях и примеч. В.В. Вебера; на нем. яз. с параллельным русск. текстом. М.: Радуга, 1988. 812 с.
6. Искусство XX века: уходящая эпоха? Сб. статей. В 2-х томах / сост. В. Валькова, Б. Гецелев / Нижегородская гос. консерватория им. М.И.Глинки; Институт «Открытое общество» (Фонд Сороса). Н. Новгород, 1997. Т. 1. 264 с.; Т. 2. 292 с.
7. Кириллина Л. Русалки и призраки в музыкальном театре XIX века // Музыкальная академия. 1995, № 1. С. 60–71.
8. Кириллина Л. Орфизм и опера // Музыкальная академия. 1992, № 4. С. 83–94.
9. Ковалева О.В. О.Уайльд и стиль модерн. М.: УРСС, 2002. 167 с.
10. Кривицкая Е. Французская музыка эпохи модерна // Музыкальная академия. 2007, № 4. С. 172–185.
11. Левая Т.Н. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи. М.: Музыка, 1991. 166 с.
12. Леонтьева О., Житомирский Д. Композиторы Австрии. Введение // Музыка XX века: Очерки. В 2-х частях. Ч. 2, кн. 4 М.: Музыка, 1984. С. 378–400.
13. Миловидова Н.С. Национальные традиции в австрийском музыкальном театре 1920-х годов // М.Е. Тараканов: Человек и фonoсфера. Воспоминания. Статьи / ред.-сост. Е.М. Тараканова. М.-СПб.: Алетейя, 2003. С. 109–116.
14. Михайленко Л. А. Стиль модерн и творчество русских композиторов начала XX века: автореф. дис. ... канд. искусствовед. Н. Новгород, 1997.
15. Михайлов А.В. Из источника великой культуры // Золотое сечение. Der goldene Schnitt: Австрийская поэзия XIX-XX веков в русских переводах / сост. В.В. Вебер, Д.С. Давлианидзе; предисл. А.В. Михайлова; справки о писателях и примеч. В.В. Вебера; на нем. яз. с параллельным русск. текстом. М.: Радуга, 1988. С. 5–37.
16. Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое. Веселая наука. // Ницше Ф. Сочинения. В 2 т. Т.1. Литературные памятники / Ф. Ницше / пер. с нем.; сост., ред., вступ. ст. и примеч. К.А. Свасьяна. – М.: Мысль, 1990. С. 231–490; 491–719.

17. Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Ессе homo // Ницше Ф. Сочинения. В 2 т. Т.2. / Ф.Ницше / пер. с нем.; сост., ред. и авт. примеч. К.А. Свасьян. – М.: Мысль, 1990. С. 5–237; 693–769.
18. Перси У. Модерн и слово: стиль модерн в литературе России и Запада / пер. с итал. М.: Аграф, 2007. 224 с.
19. Родионова Е.В. Интертекстуальность / Е.В. Родионова // Культурология. XX век: Энциклопедия / гл. ред., сост. С.Я. Левит; в 2-х томах. Т. 1. – СПб.: Унив. книга; ООО Алетейя, 1998. –С. 267–268.
20. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. Истоки. История Проблемы. М.: Искусство, 1989. 294 с.
21. Серебрякова Л.А. Некоторые черты стиля модерн в «Свадебке» Стравинского // Музыка. Культура. Человек: Сб. науч. тр. / Отв. ред. М.Л. Мугинштейн Свердловск: Изд-во Урал. Ун-та, 1988. С. 163–179.
22. Синий всадник / под ред. В. Кандинского и Ф. Марка / пер., коммент. и статьи З.С. Пышновской – М.: Изобразительное искусство, 1996. – 192 с.
23. Скворцова И. Стиль модерн и русская музыка рубежа XIX–XX веков // Музыкальная академия. 2005, № 4. С. 189–194.
24. Скворцова И. Стиль модерн в русском музыкальном искусстве рубежа XIX–XX веков. М.: Композитор, 2009. 354 с.
25. Уайльд О. День рождения инфанты. Саломея. Флорентийская трагедия // Уайльд О. Полное собрание прозы и драматургии в одном томе. – М.: Альфа-книга, 2008. С. 315–331; 790–817; 824–852.
26. Фрейд З. Толкование сновидений / пер. с нем.; изд. 2-е – Минск: ООО Попурри, 1997. 567 с.
27. Шорске К.Э. Вена на рубеже веков: Политика и культура / пер. с англ. под ред. М.В. Рейзина. СПб.: Изд-во им. Н.И. Новикова, 2001. 512 с.
28. Hollander H. Musik und Jugendstil. Zürich-Freiburg: Atlantis Verlag, 1975. 143 S.

Рихард Штраус:

1. Дегтярева Н.И. Французская «Саломея» Рихарда Штрауса // Р. Штраус и его время / Ред.-сост. Н.А. Брагинская. СПб.: СПбГК, Скифия-принт», 2017 С. 25–33.
2. Медведева Ю. Французская и немецкая «Саломеи»: Флоран Шмитт vs Рихард Штраус // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2011, № 3. С. 46–49.
3. Орджоникидзе Г. «Саломея» и «Электра» Рихарда Штрауса (к проблеме экспрессионизма в опере) // Музыкальный современник: сб. статей / ред. В.В. Задерацкий; сост. С.С. Зив. Вып. 5 М.: Сов. композитор, 1984. С. 214–245.
4. Штраус Р. «Саломея» / Р. Штраус // Зарубежная музыка XX века. Материалы и документы: учебное пособие для музыкальных вузов / ред., сост. и коммент. И.В.Нестьева. С. 186–188.

Франц Шрекер:

1. Бжоска М. Кризис модерна: Франц Шрекер и музыкальный театр 20-х годов // Искусство XX века: уходящая эпоха? Сб. статей. В 2-х томах. Т. 1 / сост. В.Валькова, Б.Гецелев / Нижегородская гос. консерватория им. М.И.Глинки; Институт «Открытое общество» (Фонд Сороса). Н. Новгород, 1997. С. 111–129.
2. Глебов И., Гинзбург С., Радлов С. Франц Шрекер и его опера «Дальний звон». Л.: Academia, 1925. 67 с.
3. Дегтярева Н.И. Оперный театр Франца Шрекера: аспекты смыслового взаимодействия художественных текстов // Художественный текст: явное и скрытое. Сборник научных статей / Ред. Т.Н. Тимонен, Л.А. Купец. Петрозаводск: ПетрГУ, 2007. С. 62–65.

4. Дегтярева Н.И. «Дальний звон» Франца Шрекера: опыт стилистического анализа // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена: научный журнал. СПб., 2009, № 114. С. 282–290.
5. Медведева Ю. «Высвобождение таинственного». Об опере Франца Шрекера «Дальний звон» // Музыкальная академия. 2003, № 1. С. 150–158.

Александр Цемлинский:

1. Верникова К. Александр Цемлинский в Ленинграде // Немецко-русские музыкальные связи: сб. статей / ред.-сост. А.К. Кенигсберг. СПб.: СПбГК, 2002. С. 158–168.
2. Власова Н. О. Александр Цемлинский. Жизнь и творчество. М.: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2014. 416 с.
3. Дегтярева Н.И. Цемлинский — Шрекер: эпистолярные сюжеты // Opera musicologica. 2015, № 3 (25). С. 78–86.

Арнольд Шёнберг:

1. Власова Н.О. Творчество Арнольда Шёнберга. М.: ЛКИ, 2007. 528 с.
2. Шёнберг А. Письма. / сост. и публ. Э. Штайна; пер В. Шнитке; общая ред. М. Друскина и Л. Ковнацкой. – СПб: Композитор, 2001.– 464 с.

Музыкальная литература:

Рихард Штраус: «Саломея», «Электра», «Кавалер розы», «Ариадна на Наксосе» (версии 1912 и 1916 гг.), «Женщина без тени»

Франц Шрекер: «День рождения инфанты», «Дальний звон», «Игрушка и принцесса», «Отмеченные», «Кладоискатель», «Христофор»

Александр Цемлинский: «Гёрге-мечтатель», «Флорентийская трагедия», «Карлик»

Арнольд Шёнберг: «Ожидание», «Счастливая рука»

Альбан Берг: «Воцтек», «Лулу»

Макс Шиллингс: «Мона Лиза»

Эрих Вольфганг Корнгольд: «Мертвый город»