

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации
Факультет теоретической и прикладной филологии
Кафедра русской и зарубежной литературы

УТВЕРЖДАЮ
М.Б. Ташлыкова
Декан (директор)
«12» февраля 2024 г.

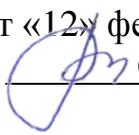
Рабочая программа дисциплины

Б1.В.ДВ.02.02 Литературные сюжеты в оперном искусстве

Направление подготовки **45.04.01 Филология**

Направленность (профиль) подготовки
«Аналитика художественного: литература и театр, кино, живопись»

Квалификация (степень) выпускника – **магистр**
Форма обучения – **заочная**

Согласовано с УМК ИФИЯМ
Протокол № от «12» февраля 2024г .
Председатель О.Л. Михалёва

Рекомендовано кафедрой
русской и зарубежной литературы
Протокол №5 от «7» февраля 2024 г.
И.о. зав. кафедрой М.Л. Штуккерт

Иркутск 2024 г.

Содержание

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ	3
II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП.....	3
III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	4
IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ.....	5
4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам, с указанием видов учебных занятий и отведенного на них количества академических часов	5
4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	7
4.3. Содержание учебного материала	9
4.3.1. Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ	11
4.3.2. Перечень тем (вопросов), выносимых на самостоятельное изучение студентами в рамках самостоятельной работы (СРС).....	13
4.4. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов	15
4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)	15
V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:	15
а) перечень литературы	15
б) периодические издания	15
в) список авторских методических разработок	16
г) базы данных, поисково-справочные и информационные системы	16
VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	17
6.1. Учебно-лабораторное оборудование	17
6.2. Программное обеспечение.....	18
6.3. Технические и электронные средства:.....	19
VII. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:	19
VIII. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ	19

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Курс обращен к музыкальному, а именно наиболее сложному искусству – опере. Курс является исследованием оперы как отражения музыкально-вокальной культуры разных стран. В исследовании оперы обращается внимание на различные направления музыки (классицизм, веризм, романтизм, экспрессионизм). Возможно обращение и к импрессионистическим тенденциям в музыке (М.П. Мусоргский, К. Дюбесси, М. Равель), и к авангарду XX века.

В рамках данного курса невозможно, конечно, поднять всю сложную историю оперы в ее социальном, культурном, национальном аспекте. Невозможно еще и потому, что понимание оперы требует серьезных музыковедческих навыков.

Понимание искусства, закономерности исторических культурных процессов способствует новизне исследования и сопоставления двух временных видов искусства – литературы и музыки. Этот курс важен еще и потому, что большинство провинциальных городов не имеет оперных театров. В отличие от предшествующих десятилетий, оперные театры не гастролируют по провинции. Обращение к вокально-инструментальной музыке, взятое в объеме одного из выдающихся театральных жанров, должно способствовать и «воспитанию чувств», и развитию абстрактного мышления. (Слово более конкретно, и в этом его более определенная ограниченность, а музыка более отвлеченна и обладает особой выразительностью). Курс расширяет культурное сознание, способствует диалогическому сопряжению разных видов искусств.

Прикосновение к известным сюжетам в музыкальной интерпретации развивает память, «оживляет» и актуализирует картины истории.

В связи с этим основная цель курса – расширить знания магистранта; опираясь на его литературоведческие и исторические познания, длительный опыт анализа текста показать диалог двух великих искусств, связь и узнавание известных образов, произнесенных на ином языке – композиторском, жанровом, инструментальном.

В задачи курса входит:

1. познакомиться с краткой историей мировой оперы;
2. для того чтобы легче приобщить студента к сложному оперному искусству, в спецкурсе рассматриваются высокохудожественные и социально значимые сюжеты, послужившие великим композиторам материалом для сочинений;
3. обратить внимание на важнейшие структурные компоненты оперы (увертюра, хор, квартеты, арии, ариозо, речитатив, каватина);
4. разумеется, претендовать на исследование технических особенностей оперы невозможно, но можно показать оперу как синтетический жанр. При этом важно обратить внимание на интонации разных исполнителей, артистизм, голоса, режиссуру; задаться вопросом, кто и что более эмоционально влияет на слушателя, чем отличаются дирижеры и исполнители.

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 Литературные сюжеты в оперном искусстве относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.

Курс дает студентам возможность, применяя уже имеющиеся знания, рассмотреть сюжетологию и мотивику в достаточно ограниченном, но интересном аспекте. Магистрант получает возможность совершенствовать навыки анализа текста, включая навыки интермедиального анализа. Предмет изучается в первом семестре второго курса, при этом особенно важными окажутся знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения следующих дисциплин: теория литературного процесса, интертекстуальный анализ художе-

ственного произведения, критерии ценности художественного текста, литературные сюжеты в живописи. Для продуктивной работы магистранту также необходимы знания, умения и компетенции, полученные при изучении следующих курсов (бакалавриат): история зарубежной литературы, история русской литературы, введение в литературоведение, теория литературы, анализ художественного текста, культурология.

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- ПК-4 – способен использовать базовые знания по теории поэтики в практике литературоведческого анализа; владеет методами анализа и интерпретации художественного произведения в его эстетической целостности; способен выбирать и комбинировать разнообразные методы изучения художественного текста в соответствии с конкретными задачами исследования, включая междисциплинарный подход.

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
<p><i>ПК-4</i> способен использовать базовые знания по теории поэтики в практике литературоведческого анализа; владеет методами анализа и интерпретации художественного произведения в его эстетической целостности; способен выбирать и комбинировать разнообразные методы изучения художественного текста в соответствии с конкретными задачами исследования, включая междисциплинарный подход</p>	<p>ИДК ПК4.1 Использует базовые знания по теории поэтики в практике литературоведческого анализа</p>	<p>Знать базовые знания по теории поэтики; Уметь использовать знания по теории поэтики в практике литературоведческого анализа; Владеть навыками литературоведческого анализа.</p>
	<p>ИДК ПК4.2 Владеет методами анализа и интерпретации художественного произведения в его эстетической целостности</p>	<p>Знать основные методы анализа и интерпретации художественного произведения; Уметь анализировать художественные тексты; Владеть навыками анализа художественных произведений в его эстетической целостности.</p>
	<p>ИДК ПК4.3 Аргументировано выбирает и комбинирует разные методы изучения художественного текста в соответствии с конкретными задачами исследования, включая междисциплинарный подход</p>	<p>Знать основные методы изучения художественного текста; Уметь аргументировано выбирать и комбинировать разные методы изучения художественного текста; Владеть навыком аргументированного выбора и комбинирования разных методов изучения художественного текста в соответствии с конкретными задачами исследования, включая междисциплинарный подход.</p>

IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам, с указанием видов учебных занятий и отведенного на них количества академических часов

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	курс	Всего часов	Из них – практическая подготовка обучающихся	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)			Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости
					Контактная работа преподавателя с обучающимися				
					Лекции	Семинарские (практические занятия)	Консультации		
1.	Введение	2			0,25	0,25		16	Устный опрос
2.	Рождение и эволюция оперы	2			0,25	0,25		16	Устный опрос
3.	Национальная опера	2			0,7	0,7		20	Творческое задание для работы в группах, устный опрос
4.	Итальянские персоналии	2			0,7	0,7		20	Творческое задание для работы в группах, семинар, устный опрос
5.	Экскурс в историю и теорию австрийской и немецкой оперы	2			0,7	0,7		20	Составление словарика опорных терминов, конспект
6.	Французская опера: обзор	2			0,7	0,7		20	Семинар, устный опрос

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	курс	Всего часов	из них – практиче- ская подготовка обучающихся	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)			Самостоя- тельная работа	Формы текущего контроля успеваемости
					Контактная работа преподавателя с обу- чающимися				
7.	Русская опера	3			0,7	0,7		20	Индивидуальный доклад, творческое задание для работы в группах

4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

курс	Название раздела, темы	Самостоятельная работа обучающихся			Оценочное средство	Учебно-методическое обеспечение СР
		Вид СР	Сроки	Трудоемкость (в часах)		
3	Введение	Ответы на вопросы (устная работа)	2,3 неделя семестра	16	Подготовка к устному опросу	См. список обязат. и доп. литературы; материалы, размещенные на портале Belca
3	Рождение и эволюция оперы	Ответы на вопросы (устная работа); чтение текстов	3,4 неделя семестра	16	Подготовка к устному опросу	См. список обязат. и доп. литературы; материалы, размещенные на портале Belca
3	Национальная опера	Подготовка презентации и доклада; чтение текстов	5,6 неделя семестра	20	Подготовка к устному опросу, семинару и творческому заданию.	См. список обязат. и доп. литературы; материалы, размещенные на портале Belca
3	Итальянские персоналии	Подготовка к семинару и творческому заданию; чтение текстов	7,8 неделя семестра	20	Подготовка к устному опросу, семинару и творческому заданию.	См. список обязат. и доп. литературы; материалы, размещенные на портале Belca

курс	Название раздела, темы	Самостоятельная работа обучающихся			Оценочное средство	Учебно-методическое обеспечение СР
		Вид СР	Сроки	Трудоемкость (в часах)		
3	Экскурс в историю и теорию австрийской и немецкой оперы	Подготовка к устному опросу, чтение текстов	9,10 недели семестра	20	Составление словарика необходимых оперных терминов	См. список обязат. и доп. литературы; материалы, размещенные на портале Belca
3	Французская опера: обзор	Подготовка к устному опросу, чтение текстов	11,12 недели семестра	20	Семинар, устный опрос	См. список обязат. и доп. литературы; материалы, размещенные на портале Belca
3	Русская опера	Подготовка к опросу; чтение текстов	13,14 недели семестра	20	Подготовка к докладу и творческому заданию.	См. список обязат. и доп. литературы; материалы, размещенные на портале Belca
Общий объем самостоятельной работы по дисциплине (час) – 132						
Из них объем самостоятельной работы с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (час) –132						

4.3. Содержание учебного материала

1. Введение. Цели и задачи курса. Объяснение понятия «опера»: итальянское «орегга» переводится как «трудное дело», «сочинение».

Опера как музыкально-драматическое произведение, основанное на синтезе слова, сценического действия и музыки.

2. Рождение и эволюция оперы. Возникновение оперы в Италии. Рубеж XVI-XVII века. Оперные формы: сольная ария, каватина, вокальные ансамбли (дуэт, квартет, терцет, хоры). Опера-серия, опера-буффа, опера комических жанров. Эпоха классицизма (**Ж.Б. Люлли, М.Ф. Рамо**).

3. Национальная опера. Эпоха романтизма. **Керубини, Л. Бетховен.**

4.Итальянские персоналии. Д. Россини, В. Беллини, Г. Доницетти.

Д. Верди. Юность органиста. Психологизм Д. Верди. Песенность, напряженная динамика, своеобразие развития действия. «Дон Карлос»: Ф. Шиллер и Д. Верди. Драма В. Гюго «Король забавляется» и «Риголетто» Д. Верди. Писатели-романтики и композитор-реалист.

В. Беллини. Композитор-романтик. Развитие бельканто. («Сомнамбула» и «Норма»). Сюжет и либретто Ф. Романи.

Дж. Пуччини. Понятие веризма. Анализ сюжетов Прево и Мюрже. Оперы «Манон Леско» и «Богема».

Леонковалло Р. Учеба в Неаполитанской консерватории и Болонском университете (литературоведение). Композитор и доктор литературы. Опера «Паяцы» и итальянская традиция комедии масок.

5. Экскурс в историю и теорию австрийской и немецкой оперы.

К. Глюк как представитель классицизма. Реформатор оперы-серии. Сюжеты из греческой мифологии. «Ифигения в Авлиде», «Орфей и Эвридика».

Л. Бетховен и В.А. Моцарт как авторы новых опер.

Р. Вагнер. Композитор, дирижер, драматург, музыкальный писатель. Симфонизация опер. Использование немецкого эпоса как драматургического материала. Идея синтеза искусств. Позднеромантический стиль.

Ж. Оффенбах. Танцевальная ритмика, изящество, необычность интонирования. Опера «Сказки Гофмана».

6.Французская опера: обзор. Во Франции наиболее яркое выражение получили идеи романтизма. Судьбы героев показаны на фоне острых исторических конфликтов (**Д. Обер, Дж. Мейербер, Ф. Галеви**). Во второй половине XIX века на первый план выдвигается лирическая опера (**Ж. Бизе, Ш. Гуно, Ж. Массне**).

Анализ сюжета «Ромео и Джульетта» и одноименной оперы **Гуно**. Музыкальный ритм **Ж. Массне** и романтические мотивы образа Вертера (**В. Гете**).

7.Русская опера. Краткий обзор «маленьких опер» **Бортнянского**, истоки русской музыки, резко отличающихся от других национальных опер.

М. Глинка. Странствия. Изучение итальянской и немецкой музыки. Первые сочинения в «итальянском духе». Его творчество «как дуб в желуде» – вся русская музыка. (П.

И. Чайковский). «Руслан и Людмила» – сюжет Пушкина. Упрощение текста Н. Кукольников, А. Шаховским. Элементы буффонады и пародии в музыке М. Глинки.

Дружеское сотворчество **Даргомыжского, Балакирева, Кюи.**

Увлечение литературой, неоконченные оперы 1869-72 – создание оперы «Борис Годунов» по «23 сценам» А.С. Пушкина. Новаторство **Мусоргского**, экспрессионизм, мелодекламация. Многие его находки были восприняты только в XX веке.

П.И. Чайковский. Создал свой мелодический язык. «Евгений Онегин». Ряд лирических сцен. Структура романа Пушкина повлияла на композицию, характерологию героев. «Пиковая дама» Пушкина приобрела особую трагичность. Тексты либретто чаще всего писались М.П. Чайковским (братом композитора).

Н.А. Римский-Корсаков. Его музыку характеризует живописно-изобразительный дар, чистота лирики без эмоциональной напряженности. Внутренний мир человека раскрывается в романсах и операх. Текст Пушкина почти не изменен в «Моцарте и Сальери». Увлечение фольклором проявилось в «Ночи перед Рождеством» (Н.В. Гоголь).

Фрагменты русской оперы XX века. **Д.Д. Шостакович.** Динамика развития музыкальной темы, неожиданность контрастов и образных перевоплощений, юмор и ирония, полифоничность. Оперы на русские сюжеты «Нос» (Н.В. Гоголь), «Катерина Измайлова» (Н. Лесков).

С. Прокофьев. Новые принципы и приемы в музыкальной драматургии. Развитие традиции русской речитативной оперы (Даргомыжский, Мусоргский).

Опера-эпопея (новый жанр) «Война и мир», «Игрок» (по сюжету Ф.М. Достоевского). Влияние режиссеров Мейерхольда и Таирова.

Сидельников Н. Оперы «Чертогон» по Н. Лескову и «Бедные люди» по Ф. Достоевскому. Оперу отличают мелодекламация, речитатив-диалог без сопровождения оркестром.

4.3.1. Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ

№ п/п	№ раздела и темы дисципли- ны	Наименование семинаров, практических и лабораторных работ	Трудоем- кость (час.)		Оценоч- ные сред- ства	Формируемые компетенции и индикаторы
			Всего часов	Из них – практиче- ская подготовка		
1.	1	Введение	0,25		Устный опрос	ПК-4. ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
2.	2	Рождение и эволюция оперы	0,25		Устный опрос	ПК-4. ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
3.	3	Национальная опера	0,7		Творческое задание для работы в группах, семинар, устный оп- рос	ПК-4. ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
4.	4	Итальянские персоналии	0,7		Творческое задание для работы в группах, семинар, устный оп- рос	ПК-4. ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3

5.	5	Экскурс в историю и теорию австрийской и немецкой оперы	0,7		Индивидуальный доклад, конспект	ПК-4. ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
6.	6	Французская опера: обзор	0,7		Семинар, устный опрос	ПК-4. ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
7.	7	Русская опера	0,7		Индивидуальный доклад, творческое задание для работы в группах	ПК-4. ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3

4.3.2. Перечень тем (вопросов), выносимых на самостоятельное изучение студентами в рамках самостоятельной работы (СРС)

№ пп/п	Тема	Задание	Формируемая компетенция	ИДК
1	Рождение и эволюция оперы	<p>Подготовить конспект:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. по статье Ю. Кремлева «Л. Бетховен и проблема шекспиризации музыки» (Кремлев Ю. Л. Бетховен и проблема шекспиризации музыки // Шекспир и музыка – Л., 1963; 2. по книге Б. Покровского «Моя жизнь – опера» (Покровский Б.А. Моя жизнь – опера. – М.: Аграф, 1999. – Серия «Символы времени»; 3. по книге Б. Покровского «Режиссер ставит оперу...» (Покровский Б.А. Режиссер ставит оперу.... – М.: Искусство, 1967. 	ПК-4	ПК-.1, ПК-4.2, ПК-4.3
2	Русская опера	<p>Подготовить индивидуальный доклад на одну из предложенных тем (презентации и музыкальные цитаты приветствуются). Защита доклада происходит на занятии. Регламент – 20-30 минут.</p> <p>Темы для индивидуальных докладов.</p> <p>Анализ дуэтов в опере П.И. Чайковского «Ромео и Джульетта». Лейтмотив, увертюра, финал музыкальной пьесы П.И. Чайковского «Буря». П.И. Чайковский. Реализм, стройное повествование А.С. Пушкина и романтическая трагедия Чайковского. (Гармоничное мироощущение Пушкина и трагическое восприятие жизни Чайковского. Контрасты в музыке, повторы трагических нот в увертюре). Усиление аллюзий к творчеству Пушкина в опере Чайковского «Пиковая дама» (баллада, образ графини, сюжет и характер Гер-</p>	ПК-4	ПК-.1, ПК-4.2, ПК-4.3

	<p>манна).</p> <p>Музыкальные характеры в сюите С. Прокофьева «Гамлет».</p> <p>Эпическая опера М. Мусоргского «Борис Годунов». Изменение речевого стиля А.С. Пушкина. Утонченность красочности создания музыкальных образов.</p> <p>Пространство и история в «Борисе Годунове» Мусоргского. Ударные инструменты, имитация колокольного звона.</p> <p>Экспрессионизм Мусоргского.</p> <p>Знакомство с лучшими певцами – оперными исполнителями.</p> <p>Прослушать и проанализировать одну из арий Германна («Пиковая дама») в исполнении Н. Печковского, Анджапаридзе, Г. Мэлеппа).</p> <p>Возможно обращение и к другим примерам. Психология певца.</p>		
--	---	--	--

4.4. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов

Специфика курса такова, что самостоятельная работа магистрантов играет важнейшую роль в освоении предложенного материала: имеется в виду чтение художественной литературы, научной литературы из списка обязательной, дополнительной и прочей рекомендуемой литературы. Знакомство с операми также происходит в основном самостоятельно. Студентов необходимо сориентировать на чтение достаточно большого объема текстов (см. списки литературы), самостоятельный поиск информации об операх, написанных на основе исследуемых сюжетов (эпоха создания, основные художественные особенности, традиции в их интерпретации). Магистрантам рекомендуется вести читательский дневник, в котором фиксируются даты (годы жизни автора, дата написания/опубликования и т.д. — если необходимо самому студенту), имена действующих лиц, выписываются цитаты, раскрывающие идейно-тематическое содержание, представляющие примеры художественных особенностей текста. Такой же дневник возможен и при прослушивании опер. Некоторая хаотичность манеры чтения студентов преодолевается за счет практических занятий, при подготовке к которым необходимо прочесть не только само заявленное произведение и познакомиться с его отражением в опере, но и иметь представление о литературной и исторической ситуации в целом (список тем семинарских занятий см. в соответствующем разделе рабочей программы).

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)

Программой дисциплины курсовые работы не предусмотрены.

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

а) перечень литературы

1. Арнхейм Рудольф Искусство и визуальное восприятие [Текст] / Р. Арнхейм. - Стер. изд. - М. : Архитектура-С, 2012. - 392 с. : ил. ; 21 см. - Предм. указ.: с. 386-389. - Указ.: с. 390-391. - Пер. изд. : Art and visual perception / Rudolf Arnheim. - ISBN 978-5-9647-0119-4 Имеются экземпляры в отделах: всего 5 +
2. Николина, Н. А. Филологический анализ текста [Электронный ресурс] : учеб. для учреждений высш. образования по напр. подгот. "Педагогическое образование" / Н. А. Николина. - 4-е изд., испр. - ЭВК. - М. : Академия, 2014. - Режим доступа: ЭЧЗ "Библиотех". - 20 доступов. - ISBN 978-5-4468-0751-2 +
3. Николина, Наталия Анатольевна. Филологический анализ текста : учеб. пособие / Н. А. Николина. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 269 с. ; 21 см. - (Высшее профессиональное образование: Педагогические специальности). - Библиогр.: с. 267. - ISBN 978-5-7695-4807-9 : всего 19 +
4. Болотнова, Нина Сергеевна. Филологический анализ текста : учеб. пособие / Н. С. Болотнова. - 4-е изд. - М. : Флинта ; [Б. м.] : Наука, 2009. - 520 с. : ил. ; 25 см. - Библиогр. в конце разд. - Библиогр.: с. 488-520. - ISBN 978-5-9765-0053-2. - ISBN 978-5-02-034667-3 : всего 11+
5. **Флоря А. В.** Интерпретация художественного текста [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Флоря. - Москва : Флинта, 2014. - 153 с. - Режим доступа: ЭБС "Айбукс". - Неогранич. доступ. - ISBN 978-5-9765-1948-0 +
6. **Агрatina, Елена Евгеньевна.** Искусство XX века [Электронный ресурс] : учебник и практикум для вузов / Е. Е. Агрatina. - 2-е изд. - Электрон. текстовые дан. - Москва : Юрайт, 2022. - 325 с. - (Высшее образование). - **Режим доступа:** <https://urait.ru/bcode/492260>, <https://urait.ru/book/cover/C5E13E75-2100-49C7-809F->

4AF52525C257. - ЭБС "Юрайт". - неогранич. доступ. - ISBN 978-5-534-14730-8 : 1289.00 р. URL: <https://urait.ru/bcode/492260> (дата обращения: 26.05.2022). **Есть**

б) периодические издания

Филологические науки;
Сибирский филологический журнал

в) список авторских методических разработок

Методические разработки размещены на портале Belca

г) базы данных, поисково-справочные и информационные системы

1. <https://elibrary.ru/defaultx.asp?ysclid=levi6558qo808360058>
Научная электронная библиотека
2. <http://library.isu.ru/ru/>
Научная библиотека им. В.Г. Распутина Иркутского государственного университета
3. <http://educa.isu.ru/>; belca.isu.ru
Образовательный портал Иркутского государственного университета, образовательный портал ИФИЯМ
4. <http://www.philology.ru/>
Русский филологический портал
5. <http://nevmenandr.net/scientia/>
Научная филологическая библиотека
6. <http://www.ruthenia.ru/web/rusweb.html>
«Русистика на Вебе»: ссылки на сайты филологических факультетов, отделений русистики и славистики
7. <http://lib.pushkinskiydom.ru>
Электронные публикации Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН
8. <http://www.ruscorpora.ru/>
Национальный корпус русского языка – информационно-справочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме
9. <http://www.philol.msu.ru/~lex/corpus/>
Компьютерный корпус текстов русских газет конца XX века
10. <https://arzasmas.academy/?ysclid=lew973hczx970670261>
Арзамас. Академия
11. <https://polka.academy>
Полка. Академия (сайт о русской литературе)
12. <https://magazines.gorky.media>
Журнальный зал

интернет-ресурсы:

1. Образовательные ресурсы:

ЭБС «Издательство Лань» <http://e.lanbook.com>

ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт» <http://rucont.ru>

ЭБС «Айбукс.py/ibooks.ru» <http://ibooks.ru>

2. Научные ресурсы:

Электронная библиотека диссертаций РГБ <http://diss.rsl.ru>

ЭБС «Научная электронная библиотека «ELIBRARY.RU» <http://elibrary.ru>

Наследие А.М. Ремизова в литературном процессе XX–XXI вв.: Электронная научная система <http://pushkinskiydom.ru/remizov/>

3. Рекомендуемые интернет-ресурсы:

Электронные каталоги РГБ <https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/>

Электронные каталоги РНБ <http://nlr.ru/poisk/>

Академические собрания сочинений Пушкинского Дома. Электронная библиотека <http://russian-literature.org/>

Сводный каталог периодики русского зарубежья <http://www.emigrantica.ru/>

Государственный архив Российской Федерации <http://statearchive.ru/>

Российский государственный архив литературы и искусства <http://www.rgali.ru>

Национальный информационно-библиотечный центр ЛИБНЕТ (базы данных в свободном пользовании) <http://www.nilc.ru/>

ИНИОН РАН (базы данных) <http://inion.ru/>

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Учебно-лабораторное оборудование.

<p>Специальные помещения</p> <p>Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа.</p>	<p>Оборудование аудитории</p> <p>Мебель:</p> <ul style="list-style-type: none">• специализированная учебная мебель на 78 посадочных мест;• стол-кафедра – 1 шт.;• стол преподавателя – 1 шт.; стул – 1 шт. <p>Доска настенная магнитно-меловая, одноэлементная – 1 шт.;</p> <p>Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории по дисциплине:</p> <ul style="list-style-type: none">• стационарный ПК – 1 шт.;• проектор Epson EB-X10;• экран Digis;• колонки Sven. <p>Учебно-наглядные пособия:</p> <ul style="list-style-type: none">• презентации в формате Microsoft Power Point по каждой теме РПД дисциплины.
--	--

	<p>Программное обеспечение: офисный пакет приложений Microsoft Office (в т.ч. программа Microsoft Power Point для создания и демонстрации презентаций, иллюстраций и других учебных материалов по дисциплине); лицензионная программа Adobe Dreamweaver CC 2021 для разработки профессиональных веб-ресурсов.</p>
<p>Специальные помещения</p> <p>Компьютерный класс (учебная аудитория) для групповых и индивидуальных консультаций, организации самостоятельной работы, в том числе научно-исследовательской.</p>	<p>Оборудование аудитории</p> <p>Мебель:</p> <ul style="list-style-type: none"> • специализированная учебная мебель на 25 посадочных мест; • стол-кафедра – 1 шт.; • стол преподавателя – 1 шт.; стул – 1 шт. <p>Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории по дисциплине:</p> <ul style="list-style-type: none"> • стационарный ПК с неограниченным доступом к сети Интернет – 20 шт.; • принтер – 1; • сканер – 1; • колонки Sven. <p>Программное обеспечение: офисный пакет приложений Microsoft Office</p>

Специализированное учебное оборудование не используется.

6.2. Программное обеспечение

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (подробная информация размещена на сайте ИГУ)

№ п/п	Наименование
1.	ABBYY FineReader 9.0 Professional Edition
2.	Adobe Reader DC 2019.008.20071 (ежегодно обновляемое ПО)
3.	Far Manager v3.0 (ежегодно обновляемое ПО)
4.	Foxit PDF Reader 8.0 (ежегодно обновляемое ПО)
5.	Java 8 (ежегодно обновляемое ПО)
6.	Kaspersky Free (ежегодно обновляемое ПО)
7.	Microsoft OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL Acdmc
8.	Microsoft®WindowsProfessional 8.1 Russian Upgrade Academic OLP 1License NoLevel
9.	Moodle 3.2.1
10.	Mozilla Firefox (ежегодно обновляемое ПО)
11.	OpenOffice 4.1.3 (ежегодно обновляемое ПО)
12.	Opera 45 (ежегодно обновляемое ПО)
13.	WinPro 10 RUS Upgrd OLP NL Acdmc.
14.	WinRAR
15.	7zip (ежегодно обновляемое ПО)
16.	Видео конференц система bbb.isu.ru BigBlueButtom

6.3. Технические и электронные средства:

Авторские презентации к лекциям и практическим занятиям, видео-лекции по проблематике на портале <https://belca.isu.ru>

VII. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:

Преподавание дисциплины осуществляется в форме лекционных и практических занятий, а также включает самостоятельную работу студентов.

Аудиторные занятия:

- лекции (презентации);
- практические занятия (презентации, интернет-проекты).

Внеаудиторная работа:

- выполнение домашних контрольных работ (интернет-ресурсы);
- самостоятельный сбор и анализ художественного материала (интернет-ресурсы, библиотеки);
- работа с научной и художественной литературой (интернет-ресурсы, библиотеки)

VIII. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценочные средства для входного контроля

Выполните самостоятельный интермедиаальный анализ (литературный сюжет в интерпретации композитора – сюжет и опера по выбору магистранта).

Оценочные средства текущего контроля

Текущий контроль за усвоением содержания дисциплины осуществляется в следующих формах:

- устный опрос студентов на практических занятиях, семинар;
- составление словаря опорных терминов;
- творческое задание.

Устный опрос

по теме «Итальянские персоналии. Д. Верди, Д. Пуччини»

1. Романтическая драма В. Гюго на языке реалистической музыки Д. Верди (обсуждение после прослушивания музыки).
2. Изменения в сюжете В. Гюго, сделанные Д. Верди. Почему эти изменения были необходимы Верди?
3. Музыкальный пейзаж (вечер, грозовая ночь) как открытие в опере Д. Верди.
4. Контраст социума (от дворца Пого к хижине бандитов и Лаццарони). Сопоставление сюжетных мотивов В. Гюго и Д. Верди.
5. Музыкальный «шепот», речитатив, общее и личное в судьбе героев, выраженное музыкальным языком (Д. Пуччини).

6. Герцог Мантуанский как еще одно воплощение «бродячего» сюжета Дон Жуана. Психологическая линия (лейтмотив) героя. (Привлечь и проанализировать слова Верди, разных исполнителей этой роли).

Критерии оценки участия студента в устном опросе

1. Знание текста и либретто изучаемых произведений.
2. Знакомство с оперными интерпретациями сюжета.
3. Активность, готовность отвечать на вопросы и участвовать в обсуждении.
4. Правильность и полнота ответов, умение самостоятельно приводить уместные примеры изучаемых явлений.
5. Умение вести полемику, соблюдение этических норм при ведении дискуссии.
6. Знание основных терминов и литературоведческих концепций по исследуемой теме.

Семинар

по теме «Итальянские персоналии. Веризм»

1. Понятие «веризм» в искусстве оперы.
2. Открытие понятия «богема». Богема как распространившееся определение социальной группы в обществе.
3. Богема как явление национальное: литература, музыка, живопись (иллюстрации, отрывки из текста и оперы – процесс узнавания, формулирования образа человека богемы).
4. Огромная роль журналиста и автора романа Мюрже.
5. Романтическая ирония, попытка введения легкого игрового начала.
6. Образы героев в романе и опере. Типы артистической молодежи.
7. Общее знакомство с романом «Сцены из жизни богемы».

Критерии оценки участия студента в устном опросе

1. Знание текста и либретто изучаемых произведений.
2. Знакомство с оперными интерпретациями сюжета.
3. Активность, готовность отвечать на вопросы и участвовать в обсуждении.
4. Правильность и полнота ответов, умение самостоятельно приводить уместные примеры изучаемых явлений.
7. Умение вести полемику, соблюдение этических норм при ведении дискуссии.
8. Знание основных терминов, искусствоведческих и литературоведческих концепций по исследуемой теме.

Составление словарика необходимых оперных терминов

Студенты составляют словарь наиболее употребительных терминов, используемых при описании и анализе оперных произведений (в рукописном или электронном варианте). В словарь должны войти необходимые для дальнейшей работы термины (ариозо, ария, речитатив, дуэт, каватина, увертюра и др.). Примерный объем словаря – 25-30 терминов. При составлении определения необходимо приводить примеры.

Критерии оценки задания

1. Соответствие составленного словаря требованиям, заявленным в задании.
2. Правильность и полнота формулировок.
3. Уместность и достаточность приводимых примеров.
4. Аккуратность в оформлении словаря.
5. Владение нормами литературного языка, умение создавать тексты научного стиля. Общая грамотность.

Творческое задание для работы в группах

Тема: «Итальянские персоналии. Д. Верди и Д. Россини».

1. Подготовка: Студентам заранее дается задание ознакомиться с трагедией У. Шекспира «Отелло, венецианский мавр» и операми Д. Верди и Д. Россини «Отелло». На занятии студенты делятся на группы по 2-3 человека. Группам выдаются карточки с заданием.
2. Задание: 1) в течение 40 минут подготовить и представить презентацию, отражающую итоги сравнительного анализа шекспировского сюжета в операх Д. Верди «Отелло» и Д. Россини «Отелло». В презентацию можно включить: сравнение с литературным вариантом сюжета (какие эпизоды отбирают композиторы и почему; какие эпизоды менее частотны и почему и т.д.); описание эволюции образов в соответствии с изменяющимися культурно-эстетическими парадигмами; анализ полноты передачи сюжета и образа в музыке и литературе (концепция Лессинга). Пользоваться интернетом и справочниками во время выполнения задания запрещается; 2) обобщить результаты и сделать выводы по проведенному исследованию.

Творческое задание для работы в группах

Тема: «Русская опера. П.И Чайковский и С.С. Прокофьев».

1. Подготовка: Студентам заранее дается задание ознакомиться с романом Ф.М. Достоевского «Игрок» и операми П.И. Чайковского и С.С. Прокофьева «Игрок» (в постановке Б.А. Покровского). На занятии студенты делятся на группы по 2-3 человека. Группам выдаются карточки с заданием.
2. Задание: 1) в течение 40 минут подготовить и представить презентацию, отражающую итоги сравнительного анализа сюжета Достоевского в операх Чайковского и Прокофьева «Игрок». В презентацию можно включить: сравнение с литературным вариантом сюжета (какие эпизоды отбирают композиторы и почему; какие эпизоды менее частотны и почему и т.д.); описание эволюции образов в соответствии с изменяющимися культурно-эстетическими парадигмами; анализ полноты передачи сюжета и образа в музыке и литературе (концепция Лессинга). Пользоваться интернетом и справочниками во время выполнения задания запрещается; 2) обобщить результаты и сделать выводы по проведенному исследованию.

Форма итогового контроля – зачет с оценкой.

Проходит в форме защиты индивидуального итогового проекта (тема, выбранная магистрантом для самоконтроля).

Итоговый проект, защита которого происходит на зачете, представляет собой самостоятельную работу студента, основанную на знаниях, умениях и навыках, полученных и закрепленных в ходе выполнения различных заданий в течение семестра (особенно – творческих заданий, выполняемых в группах). Студенту предлагается полностью самостоятельное исследование, в ходе которого он:

1. отбирает любой сюжет;
2. производит мотивно-образный анализ выбранного произведения;
3. выбирает оперную интерпретацию исследуемого сюжета и связанного с ним образа (ов);
4. производит сравнительно-сопоставительный, интертекстуальный, интермедийный анализ выбранного сюжета на материале литературного и оперного произведений (на основе концепций, рассмотренных на аудиторных занятиях, и выработанных в ходе практических занятий методологических подходов);

5. представляет итоги своей исследовательской работы в форме презентации.

а) основная литература

7. **Арнхейм Рудольф** Искусство и визуальное восприятие [Текст] / Р. Арнхейм. - Стер. изд. - М. : Архитектура-С, 2012. - 392 с. : ил. ; 21 см. - Предм. указ.: с. 386-389. - Указ.: с. 390-391. - **Пер. изд. : Art and visual perception / Rudolf Arnheim. - ISBN 978-5-9647-0119-4 Имеются экземпляры в отделах:** всего 5 : истфил (5)
8. **Ильина Т. В.** История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего тысячелетия [Текст] : учебник для бакалавров / Т. В. Ильина ; Санкт-Петербургский гос. ун-т. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 473 с. : ил. ; 21 см. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 456-473. - **ISBN 978-5-9916-2185-4 Имеются экземпляры в отделах:** всего 15 : истфил (15)
9. **Николина, Н. А.** Филологический анализ текста [Электронный ресурс] : учеб. для учреждений высш. образования по напр. подгот. "Педагогическое образование" / Н. А. Николина. - 4-е изд., испр. - ЭВК. - М. : Академия, 2014. - Режим доступа: ЭЧЗ "Библиотех". - 20 доступов. - **ISBN 978-5-4468-0751-2 Имеются экземпляры в отделах:** всего 20 : нф (20)

б) дополнительная литература

1. **История искусств** [Текст] : учеб. пособие по направл. "Искусства и гуманитар. науки" / Г. А. Коробова [и др.] ; под науч. ред.: Г. В. Драча, Т. С. Паниотовой. - 3-е изд., стер. - М. : КноРус, 2014. - 676 с. ; 22 см. - (Бакалавриат). - Авт. указаны на обороте тит. л. - Библиогр. в конце разд. - **ISBN 978-5-406-03494-1 Имеются экземпляры в отделах:** всего 15 : истфил (15)
2. **Костина А. В.** Культурология [Текст] : учебник для студ. вузов / А. В. Костина. - М. : КноРус, 2010. - 335 с. ; 21 см. - Библиогр. в конце глав. - **ISBN 978-5-406-00724-2 Имеются экземпляры в отделах:** всего 1 : истфил (1)
3. **Теория литературных жанров** [Текст] : учеб. для студ. учрежд. высш. проф. образ. / М. Н. Дарвин [и др.] ; ред. Н. Д. Тамарченко. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 254 с. ; 22 см. - (Высшее профессиональное образование : бакалавриат). - Библиогр.: с. 248-252. - **ISBN 978-5-7695-9282-9 Имеются экземпляры в отделах:** всего 5 : истфил (5)
4. **Флоря А. В.** Интерпретация художественного текста [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Флоря. - Москва : Флинта, 2014. - 153 с. - Режим доступа: ЭБС "Айбукс". - Неогранич. доступ. - **ISBN 978-5-9765-1948-0 Нет сведений об экземплярах** См. ссылку <http://ibooks.ru/product.php?productid=341652>

Художественные произведения

1. «Песнь о Нибелунгах»
2. Гете В. «Страдания юного Вертера»
3. Гоголь Н.В. «Ночь перед Рождеством», «Нос»
4. Гюго В. «Король забавляется»
5. Достоевский Ф.М. «Игрок», «Бедные люди»
6. Еврипид «Ифигения в Авлиде»
7. Кун М. «Легенды и мифы Древней Греции» (сюжет Орфея и Эвридики)
8. Лесков Н.С. «Леди Макбет Мценского уезда», «Чертогон»
9. Мюрже «Сцены из жизни богемы»
10. Прево «История кавалера де Грие и Манон Леско»
11. Пушкин А.С. «Руслан и Людмила», «Борис Годунов», «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Моцарт и Сальери»
12. Толстой Л.Н. «Война и мир»
13. Шекспир У. «Ромео и Джульетта»

14. Шиллер Ф. «Дон Карлос»

Оперы

1. Беллини В. «Сомнамбула», «Норма»
2. Вагнер Р. «Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид», «Гибель богов»
3. Верди Д. «Дон Карлос», «Риголетто»
4. Глинка М. «Руслан и Людмила»
5. Глюк К. «Ифигения в Авлиде», «Орфей и Эвридика»
6. Гуно Ш. «Ромео и Джульетта»
7. Леонковалло «Паяцы»
8. Массне Ж. «Вертер»
9. Мусоргский М. «Борис Годунов»
10. Прокофьев С. «Война и мир», «Игрок»
11. Пуччини Д. «Манон Леско», «Богема»
12. Римский-Корсаков Н.А. «Моцарт и Сальери», «Ночь перед Рождеством»
13. Сидельников Н. «Чертогон», «Бедные люди»
14. Чайковский П.И. «Евгений Онегин», «Пиковая дама»
15. Шостакович Д.Д. «Нос», «Катерина Измайлова»

Разработчик:

(подпись)

доцент кафедры

(занимаемая должность)

Н.В. Дулова

(инициалы, фамилия)

Программа рассмотрена на заседании кафедры русской и зарубежной литературы

(наименование)

«7» февраля 2024 г.

Протокол №5 И.о. зав.кафедрой

М.Л. Штуккерт

Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы.