

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Нижегородское музыкальное училище (колледж)
имени М.А. Балакирева»

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01

Музыкальная литература

(зарубежная и отечественная)

**специальности 53.02.03. Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)**

**Оркестровые струнные инструменты,
Оркестровые духовые и ударные инструменты,
Инструменты народного оркестра**

Нижегород
2020

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальностям среднего профессионального образования 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов: Оркестровые струнные инструменты, Оркестровые духовые и ударные инструменты, Инструменты народного оркестра).

Организация-разработчик: ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева».

Разработчики:

Сафонова Ольга Рафаиловна, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева», кандидат искусствоведения

Климентова Любовь Сергеевна, председатель предметной цикловой комиссии «Теория музыки» ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева», кандидат искусствоведения

Шоронова Ирина Юрьевна, заместитель директора по учебно-методической работе ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева»

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	5
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	10
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	11

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов: Оркестровые струнные инструменты, Оркестровые духовые и ударные инструменты, Инструменты народного оркестра).

Программа учебной дисциплины может быть использована при реализации СПО углубленной подготовки.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины.

ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная).

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

Целью курса «Музыкальная литература» является подготовка выпускников музыкального училища (колледжа) к самостоятельной профессиональной деятельности и обеспечение их знаниями, соответствующими требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования.

Задачами курса являются:

- достижение навыков обоснованного раскрытия образного содержания музыкального произведения через его связь с различными средствами музыкальной поэтики;
- необходимо знать особенности творческого наследия, творческого пути и биографии мастера;
- причины обращения мастера к тем или иным художественным произведениям других видов искусств, к определенным музыкальным жанрам и формам;
- анализ музыкальных произведений с точки зрения их содержания и средств музыкального языка, а также с позиций стиля композитора и стиля эпохи;
- развитие целого ряда практических навыков: умение слушать и понимать произведения, анализировать их язык, оценивать важнейшие явления музыкально-исторического процесса от XVII века до современности;
- осмысливать особенности стиля крупнейших композиторов в контексте их времени.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:

уметь:

ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, стилей и жанров; выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения; характеризовать выразительные средства в контексте содержания музыкального произведения; анализировать незнакомое музыкальное произведение по следующим параметрам: стилевые особенности,

жанровые черты, особенности формообразования, фактурные, метроритмические, ладовые особенности; выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения; работать со звукозаписывающей аппаратурой;

знать:

о роли и значении музыкального искусства в системе культуры; основные исторические периоды развития музыкальной культуры, основные направления, стили и жанры; основные этапы развития отечественной и зарубежной музыки от музыкального искусства древности и античного периода, включая музыкальное искусство XX века; особенности национальных традиций, фольклорные истоки музыки;

творческие биографии крупнейших русских и зарубежных композиторов;

программный минимум произведений симфонического, оперного, камерно-вокального, камерно-инструментального и других жанров музыкального искусства (слуховые представления и нотный текст);

теоретические основы музыкального искусства в контексте музыкального произведения:

элементы музыкального языка, принципы формообразования, основы гармонического развития, выразительные и формообразующие возможности гармонии.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 158 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 105 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 53 часа.

Время изучения дисциплины – 7-8 семестры.

Итоговая аттестация – дифференцированный зачёт.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	158
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	105
в том числе:	
лабораторные работы	<i>нет</i>
практические занятия	43
контрольные работы	17
курсовая работа (проект)	<i>нет</i>
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	53
<i>Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта</i>	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)»

Наименование тем	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
Тема 1 Французская музыка рубежа XX века. К. Дебюсси. М. Равель.	Содержание: Французская музыка накануне 20 века. Новые постромантические тенденции – символизм, импрессионизм, модерн. Их взаимодействие. Музыка в ряду искусств. Программность. Эстетизм. Красочность в музыкальном языке. Жанры. Формы: импровизационная зыбкость, раздробленность. Творческие портреты Дебюсси и Равеля. Музыка: Дебюсси «Облака», прелюдии (озн.), Равель «Болеро», фортепианные пьесы (озн.).	2	1,2
	Практические занятия: прослушивание музыки с клавиром (партитурой), просмотр видеоматериалов.	2	
	Контрольные работы: устный семинар, викторина	1	
	Самостоятельная работа: запись лекций, изучение материала лекций, слушание обязательных произведений, дополнительно – работа с учебной литературой (Музыкальная литература зарубежных стран, История зарубежной музыки, МЭ, МЭС)	2,5	
Тема 2 Г. Малер. Р. Штраус. Итальянский оперный веризм. Радикальный направления в Европе начала 20 века.	Содержание: Западноевропейская музыка начала 20 века. Австрийская музыка: поздний романтизм (Малер, Р. Штраус). Итальянский оперный веризм (Пуччини). Радикальные направления: урбанизм (французская группа Шести), экспрессионизм (нововенская школа), неофольклоризм (Орф). Музыка ознакомительно: Малер симфония № 1, Штраус Тиль Уленшпигель, Пуччини фрагменты опер, Шёнберг «Лунный Пьеро», Онеггер «Пасифик 231», Орф «Кармина бурана».	2	1,2
	Практические занятия: прослушивание музыки с клавиром (партитурой), просмотр видеоматериалов.	1	
	Контрольные работы: письменная работа в виде тестов или ответов на вопросы, стилистическая викторина	1	
	Самостоятельная работа: запись лекций, изучение материала лекций, слушание обязательных фрагментов произведений, дополнительно – работа с учебной литературой (История зарубежной музыки, МЭ, МЭС)	2	
Тема 3 «Серебряный век» в русской музыке.	Содержание: Русская музыкальная культура начала 20 века. Характеристика «серебряного века»: рубежность, эксперименты с формами, языком, жанрами искусства. Россия и Запад. Символизм, импрессионизм, модерн. Неоклассицизм. Урбанизм. Экспрессионизм. Ведущие деятели культурной эпохи. Музыка (ознак.): Скрябин «Прометей», Стравинский «Жар-птица», «Весна священная».	2	1,2
	Практические занятия: прослушивание музыки с клавиром (партитурой), просмотр видеоматериалов.	2	
	Контрольные работы: письменная работа в виде тестов или ответов на вопросы	1	
	Самостоятельная работа: запись лекций, изучение материала лекций, дополнительно – работа с учебной литературой (Русская музыкальная литература, История русской музыки, МЭ, МЭС)	2,5	
Тема 4 А. Скрябин.	Содержание: А. Н. Скрябин. Уникальность деятельности Скрябина в контексте «серебряного века». Элементы творческой биографии. Скрябин – символист. Философема Скрябина и роль музыки в ней. Категория экстаза. Программность. Содержание, жанровая специфика творчества. Эволюция творчества, три её периода. Фортепианное творчество и камерный пианизм	6	2

	Скрябина. Миниатюры. Сонаты. Оркестровые сочинения. Три этапа симфонической драматургии: томление, полёт, экстаз. Музыка: «Поэма экстаза», соната № 4. 2 поэмы ор. 32, прелюдии ор. 11.		
	Практические занятия: прослушивание музыки с клавиром (партитурой), просмотр видеоматериалов.	6	
	Контрольные работы: семинар или письменная работа, викторина (вариант – 2 викторины: симфоническая и фортепианная)	2	
	Самостоятельная работа:	7	
	запись лекций, изучение материала лекций, слушание обязательных произведений, дополнительно – работа с учебной литературой (Русская музыкальная литература, История русской музыки, МЭ, МЭС)		
Тема 5	Содержание:	5	2,3
С. Рахманинов.	С. В. Рахманинов – поздний русский романтик. Рахманинов и Скрябин. Роды деятельности. Элементы биографии. Эволюция творчества. Содержание творчества. Жанры. Национальные истоки музыкального языка. Традиции и косвенное отражение радикальных стилевых течений. Концертный оркестральный пианизм. Фортепианное творчество. Концерты. Вокальное творчество. Музыка: Концерт № 2, прелюдии g, gis, D, h, этюды-картины g, a, a, уз. моменты № 3,4, Рапсодия на тему Паганини, ознак. – Колокола, Всенощное бдение, концерт № 3, романсы.		
	Практические занятия: прослушивание музыки с клавиром (партитурой), просмотр видеоматериалов.	5	
	Контрольные работы: семинар или письменная работа, викторина (вариант – 2 викторины: по крупным сочинениям и по фортепианным пьесам)	2	
	Самостоятельная работа:	6	
	запись лекций, изучение материала лекций, слушание обязательных произведений, дополнительно – работа с учебной литературой (Русская музыкальная литература, История русской музыки, МЭ, МЭС)		
Тема 6	Содержание:	3	1,2
И. Стравинский.	И. Ф. Стравинский. Творческий портрет в контексте эпохи. Вехи биографии. Особенности «русского периода». Стравинский и «Мир искусства». Стравинский и Дягилев. Неоклассицизм, модерн, импрессионизм в творчестве Стравинского. Музыкальный (балетный) театр. Музыка: «Петрушка», ознак. фрагментарно«Весна священная», «Свадебка».		
	Практические занятия: прослушивание музыки с клавиром (партитурой), просмотр видеоматериалов.	3	
	Контрольные работы: письменная работа, викторина.	2	
	Самостоятельная работа:	4	
	запись лекций, изучение материала лекций, слушание обязательных произведений, дополнительно – работа с учебной литературой (Русская музыкальная литература, История русской музыки, МЭ, МЭС)		
Тема 7	Содержание:	2	2
Русская музыка после 1917 года.	Пути отечественной музыки после 1917 года. 1910-30е годы в российской истории, политике и культуре. Особенности мироощущения: изначальный «революционный романтизм», барочный трагический динамизм, средневековый фанатизм. Изменения мироощущения с течением времени и событий. Картина художественных направлений. Радикальная новизна жанров и форм, космизм в содержании, музыкальный язык. Основные композиторские группировки. Россия и Запад. «Интеллигенция и революция».		
	Практические занятия: прослушивание музыки с клавиром (партитурой), просмотр видеоматериалов.	1	
	Контрольные работы: письменная работа в виде тестов или ответов на вопросы	1	
	Самостоятельная работа:	2	
	запись лекций, чтение учебной и дополнительной литературы, возможна подготовка докладов о творчестве малоизвестных мастеров эпохи.		
Тема 8	Содержание:	3	2,3

Н. Мясковский.	Н. Я. Мясковский. Творческая личность в контексте эпохи. Этапы биографии. Содержание творчества: проблема духовности личности в жестоких испытаниях. Этическая проблематика. Жанры: классические непрограммные симфония, квартет, соната. Особенности формы, драматургии, стиля. Традиционное и новаторское. Отголоски художественных направлений. Музыка: симфонии № 5, фрагм. 6, знак. 21.		
	Практические занятия: прослушивание музыки с клавиром (партитурой), просмотр видеоматериалов.	3	
	Контрольные работы: устный семинар или письменная работа, викторина.	1	
	Самостоятельная работа: запись лекций, изучение материала лекций, слушание обязательных произведений, дополнительно – работа с учебной литературой (Отечественная музыкальная литература, История русской музыки, МЭ, МЭС)	3,5	
Тема 9	Содержание:	7	2,3
С. Прокофьев.	С.С. Прокофьев. Творческий портрет в контексте эпохи. Новаторский пафос. Прокофьев как представитель Петербургской композиторской школы, «гражданин мира» и советский музыкальн. деятель. Прокофьев – пианист. Основные линии и художественные направления в творчестве: неоклассицизм, скифство, урбанизм, символизм /модерн, импрессионизм, романтизм. Эволюция творчества. Универсализм. Эпос, лирика и драма. Элементы языка. Музыкальн. театр. Симфонизм. Музыка: «Ромео и Джульетта», «Александр Невский», симфония № 7, знак. фрагментарно «Война и мир», «Мимолётности», концерт № 3, симфонии № 1,5, соната № 7.		
	Практические занятия: прослушивание музыки с клавиром (партитурой), просмотр видеоматериалов.	8	
	Контрольные работы: 2 устных семинара (вариант – 2 письменные работы по музыкальн. театру и инструментальным сочинениям), 2 викторины.	2	
	Самостоятельная работа: запись лекций, изучение материала лекций, слушание обязательных произведений, дополнительно – работа с учебной литературой (Отечественная музыкальная литература, История русской музыки, МЭ, МЭС)	8,5	
Тема 10	Содержание:	8	2,3
Д. Шостакович.	Д.Д. Шостакович. Творческий портрет в контексте эпохи. Сферы деятельности. Шостакович как художник аклассического типа. Интеллектуальное и эмоциональное. Традиции и новаторство. Философско-этический пафос творчества. Диалог культур. Анализ мирового Зла. Добро как человечность. Гротеск. Тема смерти. Картина художественных направлений: романтизм, урбанизм, экспрессионизм, абсурдизм, неоклассицизм, зачатки полистилистики. Черты стиля. Жанры. Музыкальн.театр. Симфонизм: непрограммные симфонии-драмы и вокальные симфонии. Музыка: симфонии № 7, знак. № 5, 13, 14, «Катерина Измайлова», прелюдии и фуги, романсы.		
	Практические занятия: прослушивание музыки с клавиром (партитурой), просмотр видеоматериалов.	9	
	Контрольные работы: обобщающий семинар, викторина.	2	
	Самостоятельная работа: запись лекций, изучение материала лекций, слушание обязательных произведений, дополнительно – работа с учебной литературой (Отечественная музыкальная литература, МЭ, МЭС)	10	
Тема 11	Содержание:	2	1,2
Г. Свиридов.	Г.В. Свиридов. Творческий портрет в контексте эпохи. Гармоничность, классичность личности. Национальная компонента стиля. Содержание творчества: красота природы, народной патриархальной жизни, фольклора, духовности, судеб родины и поэта в трагическое время. Жанры: приоритет вокала. Стиль. Форма. Эпическое у Свиридова. Музыка знак.: «Поэма памяти Есенина», Курские песни, романсы, Метель.		
	Практические занятия: прослушивание музыки с клавиром (партитурой), просмотр видеоматериалов.	1	
	Контрольные работы: письменная работа в виде тестов или ответов на вопросы	1	
	Самостоятельная работа:	2	

	запись лекций, изучение материала лекций, слушание обязательных произведений, дополнительно – работа с учебной литературой (Отечественная музыкальная литература, МЭ, МЭС)		
Тема 12 Современная отечественная музыка.	Содержание:	3	1,2
	Очерк отечественной музыки второй половины 20 века. Новые стилевые тенденции и композиторские техники в России середины/конца 20 века. Жанры. Творческие портреты Р. Щедрина, А. Шнитке. Обзор творчества современных российских композиторов. Музыка ознак.: Щедрин «Озорные частушки», фортепианные сочинения, Шнитке «Ревизская сказка», «История доктора Фауста», Сюита в старинном стиле, выборочно – произведения Губайдулиной, Гаврилина, Слонимского, Канчели, др.		
	Практические занятия: прослушивание музыки с клавиром (партитурой), просмотр видеоматериалов.	2	
	Контрольные работы: письменная работа в виде тестов или ответов на вопросы	1	
	Самостоятельная работа:	3	
	запись лекций, изучение материала лекций, дополнительно – работа с учебной литературой (Отечественная музыкальная литература, МЭ, МЭС), как вариант – подготовка докладов о современных композиторах.		
		Всего аудит.	105
		Всего самост.	53
		Максимальная нагрузка	158

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета теоретических дисциплин.

Оборудование учебного кабинета: парты, стулья, доска с нотным станом, наглядные пособия.

Технические средства обучения: проигрыватель дисков (CD и MP3 диски), фортепиано, телевизор, видеомагнитофон.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Музыкальная литература. Учебник для музыкальных училищ. В 2х вып. Сост. И. Щукина-Гингольд, И. Гивенталь. – М., 1986, 1987.
2. Музыкальная литература зарубежных стран. В 7и вып.
3. Русская музыкальная литература. В 5 вып. – Л., 1979 – 1980
4. Музыкальная энциклопедия. В 6 томах. – М., 1973-1982.
5. Музыкально-энциклопедический словарь. – М., 1990.

Дополнительные источники:

1. История зарубежной музыки. В би вып. – М., 1963 -2001.
2. История русской музыки. В 3х вып. – М., 1983-1985
3. История русской музыки. В 10 вып. – М., 1990-1999.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Занятия групповые (не более 15 человек).

Освоению дисциплины предшествует изучение дисциплины «Музыкальная литература» в объёме ДМШ.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров: высшее профессиональное образование с прохождением стажировки на ФПК в профильном учреждении 1 раз в 3 года.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты (освоенные профессиональные компетенции)	Основные показатели оценки результата	Формы и методы контроля и оценки
ПК 1.1.	Умение целостно и грамотно воспринимать музыкальные произведения	Устный опрос, семинар, письменная работа, тестирование, викторина; семестровый экзамен.
ПК 1.2.	Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах.	Иллюстрированный доклад.
ПК 1.3.	Освоение исполнительского репертуара.	Иллюстрированный доклад.
ПК 1.4.	Умение выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.	Устный опрос, семинар, письменная работа, тестирование, викторина; семестровый экзамен.
ПК 1.5.	Умение применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи.	Викторина.
ПК 1.6.	Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего инструмента для решения музыкально-исполнительских задач.	Иллюстрированный доклад.
ПК 1.7.	Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.	Устный опрос, семинар, письменная работа, тестирование, викторина; семестровый экзамен.
ПК 1.8.	Умение создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия слушателей различных возрастных групп.	Устный опрос, семинар.
ПК 2.2.	Умение использовать знания в преподавательской деятельности.	Семинар.
ПК 2.4.	Освоение основного учебно-педагогического репертуара.	Иллюстрированный доклад.
ПК 2.8.	Владение культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.	Устный опрос, иллюстрированный доклад, семинар, письменная работа; экзамен.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты (освоенные общие компетенции)	Основные показатели оценки результата	Формы и методы контроля и оценки
ОК 1.	Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявление к ней устойчивого интереса.	Устный опрос, семинар; экзамен.
ОК 2.	Умение организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.	Семинар.
ОК 3.	Умение решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.	Поисковые формы устной и письменной контрольной работы; викторина.
ОК 4.	Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.	Иллюстрированный доклад; творческая письменная работа (реферат).
ОК 5.	Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.	Семинар, иллюстрированный доклад; экзамен.
ОК 6.	Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.	Семинар.
ОК 7.	Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.	Семинар-дискуссия.
ОК 8.	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.	Семинар, устный опрос; экзамен.
ОК 11.	Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.	Поисковые формы устной и письменной контрольной работы.