

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

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

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01

Музыкальная литература

(зарубежная и отечественная)

специальности 53.02.02. Музыкальное искусство эстрады
(по видам)

Инструменты эстрадного оркестра,

Эстрадное пение

Нижний Новгород
2020

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам: Инструменты эстрадного оркестра, Эстрадное пение).

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 специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам: Инструменты эстрадного оркестра, Эстрадное пение).

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. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 105 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 35 часов.

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)	105
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	70
в том числе:	
лабораторные работы	<i>нет</i>
практические занятия	37
контрольные работы	9
курсовая работа (проект)	<i>нет</i>
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	35
<i>Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета</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
Тема 1 К. Дебюсси. М. Равель.	Содержание:	1	1,2
	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.).		
	Практические занятия: просмотр фоторепродукций, слушание музыки с нотами	2	
	Контрольные работы: тесты, викторина	1	
	Самостоятельная работа:	2	
	запись лекций, изучение материала лекций, слушание обязательных произведений, дополнительно – работа с учебной литературой (Музыкальная литература зарубежных стран, История зарубежной музыки, МЭ, МЭС)		
Тема 2 Г. Малер. Р. Штраус. Итальянский оперный веризм. Радикальные направления в Европе начала 20 века.	Содержание:	1	1,2
	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».		
	Практические занятия: просмотр фоторепродукций, видеоопер, слушание музыки с партитурой, анализ	2	
	Контрольные работы: письменная работа в виде тестов или ответов на вопросы, стилистическая викторина	1	
	Самостоятельная работа:	2	
	запись лекций, изучение материала лекций, слушание обязательных фрагментов произведений, дополнительно – работа с учебной литературой (История зарубежной музыки, МЭ, МЭС)		
Тема 3 «Серебряный век» в русской музыке.	Содержание:	1	1,2
	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».		
	Практические занятия: просмотр фоторепродукций, слушание музыки	1	
	Контрольные работы	-	
	Самостоятельная работа:	1	
	запись лекций, изучение материала лекций, дополнительно – работа с учебной литературой (Русская музыкальная литература, История русской музыки, МЭ, МЭС)		
Тема 4 А. Скрябин.	Содержание:	3	2
	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 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: просмотр фоторепродукций, слушание музыки с партитурой, анализ	4	
	Контрольные работы: семинар или письменная работа, викторина (вариант – 2 викторины: симфоническая и фортепианная)	1	
	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 5	Содержание:	3	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, муз. моменты № 3,4, Рапсодия на тему Паганини, ознак. – Колокола, Всенощное бдение, концерт № 3, романсы.		
	Практические занятия: слушание музыки с партитурой, анализ	4	
	Контрольные работы: семинар или письменная работа, викторина (вариант – 2 викторины: по крупным сочинениям и по фортепианным пьесам)	1	
	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 6	Содержание:	2	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: просмотр фоторепродукций, видеобалетов, слушание музыки с партитурой, анализ	3	
	Контрольные работы: письменная работа, викторина.	1	
	Самостоятельная работа:	3	
	запись лекций, изучение материала лекций, слушание обязательных произведений, дополнительно – работа с учебной литературой (Русская музыкальная литература, История русской музыки, МЭ, МЭС)		
	Итого 7 семестр аудит.	48 32	
Тема 7	Содержание:	1	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: просмотр фоторепродукций, возможно прослушивание и обсуждение докладов	1	
	Контрольные работы	-	
	Самостоятельная работа:	1	
	запись лекций, чтение учебной и дополнительной литературы, возможна подготовка докладов о творчестве малоизвестных мастеров эпохи.		

Тема 8 Н. Мясковский.	Содержание:	2	2,3	
	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: слушание музыки с партитурой, анализ			3
	Контрольные работы: устный семинар или письменная работа, викторина.			1
	Самостоятельная работа:			3
	запись лекций, изучение материала лекций, слушание обязательных произведений, дополнительно – работа с учебной литературой (Отечественная музыкальная литература, История русской музыки, МЭ, МЭС)			
Тема 9 С. Прокофьев.	Содержание:	4	2,3	
	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», «Игрок», «Мимолётности», концерт № 3, симфонии № 1,5, соната № 7.			
	Практические занятия: просмотр фрагментов видеоопер, слушание музыки с партитурой, анализ			7
	Контрольные работы: 2 письменные работы по музыкальн. театру и инструментальным сочинениям, 2 викторины.			1
	Самостоятельная работа:			6
	запись лекций, изучение материала лекций, слушание обязательных произведений, дополнительно – работа с учебной литературой (Отечественная музыкальная литература, История русской музыки, МЭ, МЭС)			
Тема 10 Д. Шостакович.	Содержание:	4	2,3	
	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: просмотр, видеоопер, слушание музыки с партитурой, анализ			7
	Контрольные работы: письменная работа, викторина.			1
	Самостоятельная работа:			6
	запись лекций, изучение материала лекций, слушание обязательных произведений, дополнительно – работа с учебной литературой (Отечественная музыкальная литература, МЭ, МЭС)			
Тема 11 Г. Свиридов.	Содержание:	1	1,2	
	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:			1
	Контрольные работы			-
	Самостоятельная работа:	1		

	запись лекций, изучение материала лекций, слушание обязательных произведений, дополнительно – работа с учебной литературой (Отечественная музыкальная литература, МЭ, МЭС)		
Тема 12 Современная отечественная музыка.	Содержание:	1	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:	2	
	Контрольные работы: письменная работа в виде тестов или ответов на вопросы	1	
	Самостоятельная работа:	2	
	запись лекций, изучение материала лекций, дополнительно – работа с учебной литературой (Отечественная музыкальная литература, МЭ, МЭС), как вариант – подготовка докладов о современных композиторах.		
	Итого 8 семестр аудит.	57 38	
	Всего ОП.01	105	
	Всего аудит. ОП.01	70	
	Всего самост ОП.01	35	

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, видеомаягнитофон.

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 6и вып. – М., 1963 -2001.
2. История русской музыки. В 3х вып. – М., 1983-1985
3. История русской музыки. В 10 вып. – М., 1990-1999.

3.3.Общие требования к организации образовательного процесса

Занятия групповые (не более 15 человек).

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

3.4. 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 воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы в соответствии с программными требованиями.	Устный опрос, семинар, письменная работа, тестирование, викторина; семестровый экзамен.
ПК 1.3.	Демонстрация владения особенностями джазового исполнительства, средствами джазовой импровизации.	Иллюстрированный доклад.
ПК 1.5.	Выполнение теоретического и исполнительского анализа музыкальных произведений, применение базовых теоретических знаний в процессе поиска интерпретаторских решений.	Семинар, устный опрос, письменная работа.
ПК 1.6.	Освоение сольного, ансамблевого и оркестрового исполнительского репертуара в соответствии с программными требованиями	Иллюстрированный доклад.
ПК 1.7.	Овладение культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией	Устный опрос, семинар, письменная работа, тестирование, викторина; зачёт, семестровый экзамен.
ПК 2.1	Осуществление педагогической и учебно-методической деятельности в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях.	Устный опрос, семинар, тестирование, викторина; зачёт, семестровый экзамен.
ПК 2.2.	Умение использовать знания в преподавательской деятельности.	Семинар, устный опрос, доклад.
ПК 2.3	Освоение основного учебно-педагогического репертуара.	Викторина, устный опрос, иллюстрированный доклад.
ПК 2.6	Применение классических и современных методов преподавания.	Классический и поисковый семинар, викторина, устный опрос в разных формах.
ПК 3.4	Использование знания методов руководства эстрадно-джазовым коллективом и основных принципов организации его деятельности.	Зачёт, семестровый экзамен, классический и поисковый семинар.

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.	Осуществление поиска, анализа и оценки информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.	Иллюстрированный доклад; творческая письменная работа (реферат).
ОК 5.	Использование информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.	Семинар, иллюстрированный доклад; экзамен.
ОК 6.	Работа в коллективе, эффективное общение с коллегами, руководством.	Семинар.
ОК 7.	Постановка целей, мотивация деятельности подчиненных, организация и контроль их работы с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.	Семинар-дискуссия.
ОК 8.	Самостоятельное определение задач профессионального и личностного развития, занятие самообразованием, осознанное планирование повышения квалификации.	Семинар, устный опрос; экзамен.
ОК 9.	Ориентация в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.	Поисковые формы устной и письменной контрольной работы.