

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01

Музыкальная литература XX века

программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности

специальности 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство

углубленная подготовка

Нижний Новгород
2021

Рабочая программа (далее – Программа) учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство.

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

Разработчики:

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

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

Шоронова И.Ю. – 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	7
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	10
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	12

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Музыкальная литература XX века

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.08. Музыкальное звукооператорское мастерство.

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 XX века.

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

Целью курса «Музыкальная литература XX века» 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.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать **профессиональными компетенциями (ПК):**

ПК 1.4. Обеспечивать звуковое сопровождение музыкального и зрелищного мероприятия.

ПК 1.9. Владение культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

ПК 2.1. Анализировать музыкальное произведение в единстве и взаимообусловленности формы и содержания, историко-стилистических и жанровых предпосылок, метроритма, тембра, гармонии.

ПК 2.2. Воспроизводить художественный образ в записи на основе знаний специфики музыкального языка (ладовые, метроритмические, формообразующие, гармонические, фактурные свойства музыкального языка).

ПК 2.3. Работать в непосредственном контакте с исполнителем над интерпретацией музыкального произведения.

ПК 2.5. Исполнять на фортепиано различные произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы.

ПК 3.2. Исполнять обязанности руководителя творческого коллектива, включая организацию его работы, планирование деятельности и анализ ее результатов.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать **общими компетенциями (ОК)**, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 99 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 33 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	<i>Объем часов</i>
Максимальная учебная нагрузка (всего)	99
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	66
в том числе:	
лабораторные работы	<i>нет</i>
практические занятия	37
контрольные работы	9
курсовая работа (проект)	<i>нет</i>
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	33
<i>Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта</i>	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 «Музыкальная литература XX века»

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	
	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 С. Рахманинов.	Содержание: 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.	3	2,3
	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 И. Стравинский.	Содержание: 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».	2	1,2
	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	48	
Тема 7 Русская музыка после 1917 года.	Содержание: 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».	1	2
	Практические занятия: просмотр фоторепродукций, возможно прослушивание и обсуждение докладов	1	
	Самостоятельная работа:	1	
	запись лекций, чтение учебной и дополнительной литературы, возможна подготовка докладов о творчестве малоизвестных мастеров эпохи.		
Тема 8	Содержание: Н. Я. Мясковский. Творческая личность в контексте эпохи. Этапы биографии. Содержание творчества: проблема духовности	2	2,3

Н. Мясковский.	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: запись лекций, изучение материала лекций, слушание обязательных произведений, дополнительно – работа с учебной литературой (Отечественная музыкальная литература, История русской музыки, МЭ, МЭС)	3	
Тема 9	Содержание:	4	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», «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: запись лекций, изучение материала лекций, слушание обязательных произведений, дополнительно – работа с учебной литературой (Отечественная музыкальная литература, История русской музыки, МЭ, МЭС)	6	
Тема 10	Содержание:	4	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: просмотр, видеоопер, слушание музыки с партитурой, анализ	7	
	Контрольные работы: письменная работа, викторина.	1	
	Самостоятельная работа: запись лекций, изучение материала лекций, слушание обязательных произведений, дополнительно – работа с учебной литературой (Отечественная музыкальная литература, МЭ, МЭС), подготовка к дифференцированному зачёту.	7	
	Дифференцированный зачёт: письменная работа в виде тестов и ответов на вопросы	2	
	Макс.нагрузка	99	
	Всего аудит.	66	
	Всего самост.	33	

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.
6. Гивенталь И. Музыкальная литература зарубежных стран. Выпуск 6. М.: Музыка, 2014.
7. Охалова И.В. Русская музыкальная литература. Выпуск 5. М.: Музыка, 2017.
8. Рапацкая Людмила Александровна. История русской музыки. От Древней Руси до Серебряного века. Учебник. СПб.: Лань, 2015

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.

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 2.1	Анализировать музыкальное произведение в единстве и взаимообусловленности формы и содержания, историко-стилистических и жанровых предпосылок, метроритма, тембра, гармонии.	Устный опрос, семинар, тестирование, викторина; зачёт, семестровый экзамен.
ПК 2.2.	Воспроизводить художественный образ в записи на основе знаний специфики музыкального языка (ладовые, метроритмические, формообразующие, гармонические, фактурные свойства музыкального языка).	Семинар, устный опрос, доклад.
ПК 2.3	Работать в непосредственном контакте с исполнителем над интерпретацией музыкального произведения.	Викторина, устный опрос, иллюстрированный доклад.
ПК 2.5	Исполнять на фортепиано различные произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы.	Классический и поисковый семинар, викторина, устный опрос в разных формах.
ПК 3.2	Исполнять обязанности руководителя творческого коллектива, включая организацию его работы, планирование деятельности и анализ ее результатов.	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 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.