

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

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

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01

Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)

программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности

53.02.04 Вокальное искусство

углубленная подготовка

Нижегород
2023

Рабочая программа учебной дисциплины (далее – Программа) разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 53.02.04 Вокальное искусство.

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

Разработчики:

Карнаухова Вероника Александровна, 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

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ	стр. 4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ	6
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ	10
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	11

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 53.02.04 Вокальное искусство.

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, 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;
- особенности национальных традиций, фольклорные истоки музыки;
- творческие биографии крупнейших русских и зарубежных композиторов;
- основные произведения симфонического, оперного, камерно-вокального и других жанров музыкального искусства (слуховые представления и нотный текст);
- теоретические основы музыкального искусства: элементы музыкального языка, принципы формообразования, основы гармонического развития, выразительные и формообразующие возможности гармонии.

В результате освоения учебной дисциплины, выпускник должен овладеть следующими общими компетенциями **(ОК)**:

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.

В результате освоения учебной дисциплины, выпускник должен овладеть следующими профессиональными компетенциями **(ПК)**:

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с программными требованиями).

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в хоровых и ансамблевых коллективах в условиях концертной организации и театральной сцены.

ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии.

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.

ПК 1.5. Осваивать сольный, ансамблевый, хоровой исполнительский репертуар в соответствии с программными требованиями.

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия различными возрастными группами слушателей.

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие **личностные результаты (ЛР)**:

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных

ЛР 5

ценностей многонационального народа России.	
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций, и ценностей многонационального российского государства.	ЛР 8
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры.	ЛР 11
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания.	ЛР 13
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте гармонии	ЛР 14
Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляющий к ней устойчивый интерес	ЛР 15
Развивающий творческие способности, обладающий образным мышлением, чувством стиля, развитым художественным вкусом.	ЛР 16
Умеющий работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействующий с коллегами, руководством.	ЛР 17
Имеющий потребность в систематическом совершенствовании индивидуальных, творческих способностей, проявляющий устойчивый интерес к творческой, педагогической деятельности и повышению исполнительского мастерства в области музыкального искусства	ЛР 20

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение 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 зачет.

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	нет
практические занятия	9
контрольные работы	10
курсовая работа (проект)	нет
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	53
<i>Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета</i>	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 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 Творчество А. Н. Скрябина в контексте русской музыкальной культуры рубежа XIX-XX вв.	Содержание: А. Н. Скрябин: жизнь и творчество. Основные идеи и ч сочинения Периодизация творчества. «Поэма экстаза». Фортепианные сочинения. (Прелюдии ор. 11. Две поэмы ор. 32. Соната № 4). Симфония № 3. Поэма «К пламени». Черты стиля.	9	1, 2
	Практические занятия: прослушивание музыки, анализ нотных текстов.	1	
	Контрольные работы: семинар и викторина по творчеству А. Н. Скрябина	2	
	Самостоятельная работа: запись лекций, изучение материала лекций, дополнительно – работа с учебной литературой (Русская музыкальная литература, МЭ, МЭС).	6	
Тема 2 Творчество С.В. Рахманинова	Содержание: Творческий портрет С. В. Рахманинова. Фортепианные жанры в творчестве Рахманинова (музыкальные моменты, этюды-картины, прелюдии). Второй концерт для фортепиано с оркестром. Рапсодия на тему Паганини (ознакомление). Камерно-вокальное и хоровое творчество С. В. Рахманинова. Романсы. Поэма-кантата «Колокола». Фрагменты «Всенощного бдения» и «Литургии св. Иоанна Златоуста». Симфоническая музыка С. В. Рахманинова. Симфония № 3. Черты стиля С. В. Рахманинова.	10	1, 2
	Практические занятия: прослушивание музыки, анализ нотных текстов.	1	
	Контрольные работы: семинар и викторина по творчеству С. В. Рахманинова.	1	
	Самостоятельная работа: запись лекций, изучение материала лекций, дополнительно – работа с учебной литературой (Русская музыкальная литература, Отечественная музыкальная литература XX века, МЭ, МЭС).	6	
Тема 3 Творчество И. Ф. Стравинского	Содержание: Творческий портрет И. Ф. Стравинского. Основные периоды творчества Стравинского. (Фрагменты балетов «Жар-птица» и «Весна священная», «Байка про лису»). Балет И. Ф. Стравинского «Петрушка». Опера И. Ф. Стравинского «Мавра». Черты стиля И. Ф. Стравинского.	7	1, 2
	Практические занятия: прослушивание музыки, анализ нотных текстов.	1	
	Контрольные работы: семинар по творчеству И. Ф. Стравинского, как вариант – показ творческих работ.	1	
	Самостоятельная работа: запись лекций, изучение материала лекций, дополнительно – работа с учебной литературой (Русская музыкальная литература, Отечественная музыкальная литература XX века, МЭ, МЭС), подготовка творческих работ.	4,5	
Тема 4 Отечественная музыка после 1917 года: обзор	Содержание: Отечественная музыка после 1917 года: обзор основных тенденций. Пути отечественной музыки после 1917 года. Искусство и революция. 1910-1930 годы в российской истории, политике и культуре. Творческий портрет Н. Я. Мясковского. Виолончельный концерт (ознакомление). Симфоническое творчество Н. Я. Мясковского. Симфония № 5. Симфония № 6. Черты композиторского стиля.	8	1, 2

основных тенденций. Творчество Н. Я. Мясковского	Практические занятия: прослушивание музыки, анализ нотных текстов.	1	
	Контрольные работы: контрольный урок (устный опрос) по пройденному материалу	2	
	Самостоятельная работа: запись лекций, изучение материала лекций, дополнительно – работа с учебной литературой (Русская музыкальная литература (Отечественная музыкальная литература, История русской музыки, МЭ, МЭС)	5,5	
Тема 5 С. С. Прокофьев	Содержание: Жизненный и творческий путь С. С. Прокофьева. Фортепианное творчество С. С. Прокофьева: «Мимолетности», «Сарказмы», «Наваждение», Первый концерт, Третья соната. Кантата С. С. Прокофьева «Александр Невский». Оперное творчество С. С. Прокофьева: краткий обзор. Опера «Любовь к трём апельсинам»: история создания, лит. источник, сюжет, жанр, композиция, муз. характеристики, особенности стиля. Балетное творчество С. С. Прокофьева. Балет «Ромео и Джульетта». Симфоническое творчество С. С. Прокофьева. Первая симфония. Пятая симфония (ознакомление, фрагменты). Седьмая симфония. Черты стиля С. С. Прокофьева.	27	1, 2
	Практические занятия: прослушивание музыки, анализ нотных текстов.	2	
	Контрольные работы: семинар и викторина по творчеству С. С. Прокофьева. Показ творческих работ по оперному творчеству С. С. Прокофьева (в рамках показа творческих работ - ознакомление с фрагментами опер «Игрок», «Война и мир», «Огненный ангел»).	1	
	Самостоятельная работа: запись лекций, изучение материала лекций, прослушивание обязательных сочинений, дополнительно – работа с учебной литературой (Русская музыкальная литература, Отечественная музыкальная литература XX века, МЭ, МЭС), подготовка творческих работ.	15	
Тема 6 Д. Д. Шостакович	Содержание: Д. Д. Шостакович: жизненный и творческий путь, композиторский портрет. Шостакович и сталинская эпоха. Традиции и новаторство в творческом облике Шостаковича. Музыка: Первый фортепианный концерт, Второй концерт (фрагменты). Фрагменты вокальных циклов («Сатиры» Саша Черного и др.). Симфоническое творчество Д. Д. Шостаковича. Пятая симфония. Седьмая симфония. Симфонии № 11, 13, 14 (ознакомление, фрагменты, более подробно – симфония № 13). Опера «Катерина Измайлова»: лит источник, сюжет, либретто, история создания, жанр, композиция, драматургия, основные музыкальные характеристики.	15	1, 2
	Практические занятия: прослушивание музыки, анализ нотных текстов.	1	
	Контрольные работы: семинар и викторина по творчеству Д. Д. Шостаковича. Как вариант - показ творческих работ по камерно-вокальному и симфоническому творчеству Д. Д. Шостаковича (поздние симфонии).	1	
	Самостоятельная работа: запись лекций, изучение материала лекций, прослушивание обязательных сочинений, дополнительно – работа с учебной литературой (Отечественная музыкальная литература XX века, МЭ, МЭС), подготовка творческих работ.	8,5	
Тема 7 Г. В. Свиридов	Содержание: Г. В. Свиридов: композиторский портрет (Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина «Метель», «Курские песни» - ознакомление). «Поэма памяти Сергея Есенина».	3	1, 2
	Практические занятия: прослушивание музыки, анализ нотных текстов.	2	
	Контрольные работы: устный опрос, возможен показ творческих работ.	2	

	Самостоятельная работа: запись лекций, изучение материала лекций, прослушивание обязательных сочинений, дополнительно – работа с учебной литературой (Отечественная музыкальная литература XX века, МЭ, МЭС), возможна подготовка творческих работ.	3,5	
Тема 8 Р. К. Щедрин	Содержание: Р. К. Щедрин: творческий портрет. (ознакомление: «Озорные частушки», «Кармен-сюита», «Анна Каренина» - фрагменты).	3	1, 2
	Самостоятельная работа: запись лекций, изучение материала лекций, прослушивание обязательных сочинений, дополнительно – работа с учебной литературой (Отечественная музыкальная литература XX века, МЭ, МЭС), возможна подготовка творческих работ.	1,5	
Тема 9 Отечественная музыка конца XX века	Содержание: Отечественная музыка конца XX века: авангард, новая фольклорная волна, неоклассицизм и неоромантизм (обзор: А. Г. Шнитке, Э. В. Денисов, В. А. Гаврилин, С. А. Губайдулина, В. В. Сильвестров).	4	1, 2
	Самостоятельная работа: запись лекций, изучение материала лекций, прослушивание обязательных сочинений, дополнительно – работа с учебной литературой (Отечественная музыкальная литература XX века, МЭ, МЭС), возможна подготовка творческих работ.	2,5	
		Всего аудитор.	105
		Всего самост.	53
		Максимальная нагрузка	158

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы 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, видеомagnитофон.

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 Ирина. 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 объеме ДМШ.

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров: высшее профессиональное образование с прохождением курсов повышения квалификации 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.	Умение 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 1.8.	Умение создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия слушателей различных возрастных групп.	Устный опрос, семинар.
ПК 2.2.	Использование знаний в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин 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 9.	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.	Поисковые формы устной и письменной контрольной работы.