

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Северо-Кавказский государственный институт искусств»

Колледж культуры и искусств

Рабочая программа

учебной дисциплины,

ОП.01

Музыкальная литература

(зарубежная и отечественная)

для специальностей:

53.02.03.Инструментальное исполнительство

53.02.06.Хоровое дирижирование

53.02.04 Вокальное искусство

Нальчик

2015

Рабочая программа ОП.01 **Музыкальная литература** (зарубежная и отечественная) одобрена предметно-цикловой комиссией «Теория музыки» .
Протокол № 12

От «16» августа 2015 г.

Председатель ПЦК /Богуцкая И. И.

Разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта для специальностей СПО:

53.02.03.Инструментальное исполнительство,

53.02.06.Хоровое дирижирование,

53.02.04 Вокальное искусство

Разработчик: Карданова Ю.Б., преподаватель ККИ СКГИИ

Эксперт: Богуцкая И.И., преподаватель ККИ СКГИИ

Содержание

- 1. Цель и задачи дисциплины**
- 2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.**
- 3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.**
- 4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы.**
- 5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.**
- 6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.**
- 7. Методические рекомендации преподавателю.**
- 8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента.**
- 9. Перечень основной учебной, методической и дополнительной литературы.**

1. Цель и задачи дисциплины

Цели - основная цель, которая ставится в процессе изучения дисциплины «Музыкальная литература» это приобретение знаний о важнейших этапах музыкально – исторического процесса, изучение художественных стилей и творческих биографий наиболее выдающихся представителей музыкальной культуры.

Задачи - в комплексе музыкального образования курс «Музыкальная литература» имеет свои задачи:

- развитие музыкального вкуса, памяти, слуха, обогащение музыкально слухового опыта;
- освоение комплекса теоретических и исторических знаний о творчестве композитора;
- развитие навыков сознательно активного восприятия музыкального произведения, его идейно – художественного содержания и формообразующих средств.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

работать с литературными источниками и нотным материалом;

в письменной или устной форме излагать свои мысли о музыке, жизни и творчестве композиторов или делать общий исторический обзор, разобрать конкретное музыкальное произведение;

определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения;

применять основные музыкальные термины и определения из смежных музыкальных дисциплин при анализе (разборе) музыкальных произведений;

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:

основные этапы развития музыки, формирование национальных композиторских школ;

условия становления музыкального искусства под влиянием религиозных, философских идей, а также общественно-политических событий;

этапы исторического развития отечественного музыкального искусства и формирование русского музыкального стиля;

основные направления, проблемы и тенденции развития современного русского музыкального искусств

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;

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

ОК 1.	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.	Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 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 и использовать информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6.	Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.
ОК 7.	Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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.
ОК11.	Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности
ПК 1.1	Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар.
ПК 1.2	Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах.
ПК 1.3	Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар.
ПК1.4	Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.
ПК 1.5	Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии.
ПК 1.6	Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего инструмента для решения музыкально-исполнительских задач.
ПК 1.7	Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.
ПК 1.8	Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия слушателей различных возрастных групп.
ПК 2.2	Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподаватель-

	ской деятельности.
ПК 2.4	Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.
ПК 2.8	Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Курс 4; семестры 7-8	
1. Общий бюджет времени (час)	158
2. Аудиторные (лекционные) занятия	105
3. Самостоятельная работа	53
4. Формы контроля знаний	К/р- 7 семестр, экзамены 8 семестр

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы.

Тематический план

	Наименование дисциплины	Макс.нагрузка	Учебные занятия	Самостоятельная работа
	7 семестр	72	48	24
1.	Скрябин А.Н.		10	5
2.	Рахманинов С.В.		10	5
3.	Стравинский И.Ф.		8	2
4.	Основные этапы развития советской музыкальной культуры (20-60-е годы)		8	5
5.	Основные этапы развития советской песни (20-80-е годы)		4	5
6.	Мяковский Н.Я.		6	2
	Контрольный урок		2	
	Итого:	72	48	24
	8 семестр	86	57	29
7.	Прокофьев С.С.		12	6
8.	Шостакович Д.Д.		12	6
9.	Хачатурян А.И.		4	2
10.	Свиридов Г.В.		4	2
11.	Советская музыкальная культура 50-70-х годов		8	4
12.	Отечественная музыка в 1960-1990-х годах. Основные тенденции развития. Обзор.		3	3
13.	В. Гаврилин. Творческий облик. Вокальный цикл “Русская тетрадь”, хоровая симфония “Перезвоны”.		4	2
14.	А. Шнитке. Творческий облик. Первая симфония, Реквием, Концерто-гроссо №1.		4	2

15.	Р. Щедрин. Творческий облик. “Озорные частушки”, 2-ая симфония, Первый концерт для фортепиано с оркестром.		4	2
	Экзамен			
	Итого:	86	57	29
	Всего по дисциплине.	158	105	53

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Русское музыкальное искусство начала XX века. Художественный контекст эпохи.

А. Н. Скрябин. Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества. Фортепианные сочинения (прелюдии ор.11, 16, 74. Две поэмы ор. 32, сонаты 4, 5, 9 (последняя – для специальности «Фортепиано»). Симфонические произведения (симфония №3 «Божественная поэма», «Поэма экстаза»).

С. В. Рахманинов. Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества. Фортепианные произведения (прелюдии ор.23 и 32, этюды-картины). Концерты для фортепиано с оркестром №№2, 3 (№3 - для специальности «Фортепиано»). Вокально-симфоническая поэма «Колокола». Симфония №3. Романсы.

. И. Ф. Стравинский. Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества. Балеты «русского периода»: «Петрушка», «Весна священная»; опера «Мавра». «Симфония псалмов».

Основные этапы развития русской музыки в XX веке.

. Н. Я. Мясковский. Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества. Симфонии №№5, 21.

. С. С. Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества. Фортепианные сочинения («Мимолетности», «Сарказмы», соната №7). Симфонии №№1, 7. Кантата «Александр Невский». Балет «Ромео и Джульетта». Опера «Война и мир».

22. Д. Д. Шостакович. Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества. Симфонии №№ 5, 7, 11 . Опера «Катерина Измайлова».

. Г. В. Свиридов. Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества. Вокальный цикл на стихи Р. Бернса, «Поэма памяти Сергея Есенина», «Курские песни».

А. И. Хачатурян. Творческий облик. Концерт для скрипки с оркестром. Балет «Спартак» (обзорно).

Русская музыка второй половины XX века.

В. А. Гаврилин. Творческий облик (вокальный цикл «Русская тетрадь», симфония-действие «Перезвоны»).

А. Г. Шнитке. Творческий облик (Concerto grosso №1, Реквием).

Р. К. Щедрин. Творческий облик «Озорные частушки», 2 симфония, Первый концерт для фортепиано с оркестром.

5. Учебно-методическое и информационная обеспечение дисциплины.

В результате изучения предмета учащийся должен продемонстрировать:

- понимание особенностей исторического развития музыкального искусства, знание основных его этапов;
- знание жизненного и творческого пути крупнейших композиторов, жанровых и стилистических особенностей их творчества;
- умение в целом охарактеризовать музыкальное произведение, его место в творчестве композитора, понимание особенностей его музыкального содержания;
- знание истории создания, сюжета, жанра и особенностей драматургии изучаемых музыкально – сценических произведений;
- умение охарактеризовать основные темы произведения с точки зрения средств выразительности; композиционные закономерности музыкального произведения;
- определение на слух важных в тематическом отношении отрывков музыкального произведения.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наличие музыкального центра, дискография, библиотечный фонд: нотная библиотека, музыковедческая литература, исследования по искусству.

7. Методические рекомендации преподавателям

Основной формой работы в курсе предмета «Музыкальная литература» является урок. Выбор формы урока обусловлен содержанием изучаемого материала: исторический обзор, монографический тип изучения творчества композиторов, знание конкретных произведений отдельных авторов.

Изучение данного предмета предполагает не только классную, но и внеклассную работу, которая включает как закрепление пройденного на уроке, так и самостоятельное изучение материала. С этой целью могут быть использованы такие формы практических заданий, как, например: составление биографических таблиц на основе биографий, изложенных в основных учебных пособиях; составление кратких конспектов по анализу изучаемых произведений (или фрагментов из произведений: одно из действий оперы или часть из симфонии); самостоятельное прослушивание музыки с клавиром или партитурой, заучивание отдельных музыкальных тем наизусть.

8. Методические рекомендации самостоятельной работы студентов

Для успешного освоения данной дисциплины студент должен стремиться целенаправленно и систематически заниматься самостоятельно. Прежде всего ему необходимо регулярно прослушивать изучаемые произведения, а также фрагменты из него; заучивать наизусть важнейшие темы из этих произведений; составлять краткие конспекты – анализы изучаемых произведений, с использованием материалов, изложенных в основных учебных пособиях. Кроме этого студенту необходимо пользоваться дополнительной литературой и музыкально – энциклопедическими справочниками, углубляющими знания о предмете; более продвинутые студенты могут так же расширять свой музыкальный багаж посредством самостоятельного изучения отдельных произведений, входящих в список дополнительной музыкальной литературы.

9. Перечень основной учебной литературы:

1. Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. 1.- М., 2002
2. Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. 3.- М., 1989
3. Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. 2, 4, 5.- М., 1984
4. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. 2. Ред. Е. Царевой.- М., 2002

5. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. 6.- М., 1994
6. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. 7.-М., 2000
7. Гивенталь И., Щукина Л. Музыкальная литература. Вып. 1.- М., 1986
8. Гивенталь И., Щукина Л. Музыкальная литература. Вып. 2.- М., 1984
9. Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. 1.- М., 2002
10. Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. 3.- М., 1989
11. Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. 2, 4, 5.- М., 1984
12. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. 2. Ред. Е. Царевой.- М., 2002
13. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. 6.- М., 1994
14. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. 7.-М., 2000
15. Гивенталь И., Щукина Л. Музыкальная литература. Вып. 1.- М., 1986
16. Гивенталь И., Щукина Л. Музыкальная литература. Вып. 2.- М., 1984
17. Аберт Г. В. А. Моцарт. Ч. 1.- М., 1978. Ч. 2.- М.,1990
18. Альшванг А. Бетховен.- М., 1971
19. Берлиоз Г. Мемуары.- М., 1967
20. Бэлза И. Исторические судьбы романтизма и музыка.- М., 1985
21. Вагнер Р. Избранные работы.- М., 1978
22. Варунц В. Музыкальный неоклассицизм.- М., 1988
23. Вульфийус П. Франц Шуберт.- М., 1983
24. Дебюсси и музыка XX века.- Л., 1984
25. Друскин М. О западноевропейской музыке XX века.- М., 1973
26. Друскин М. Пассионы и мессы Баха.- Л., 1976
27. Житомирский Д. Шуман.- М., 1964
28. Захарова О. Риторика и западноевропейская музыка XVII – первой половины XVIII века.- М., 1983
29. Кириллина Л. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX веков. Самосознание и музыкальная эстетика.- М., 1996
30. Конен В. История зарубежной музыки. Вып.3.- М.,1981
31. Конен В. Этюды о зарубежной музыке.- М., 1975
32. Конен В. Театр и симфония.- М., 1968
33. Крауклис Г. Симфонические поэмы Рихарда Штрауса.- М., 1970
34. Крауклис Г. Симфонические поэмы Ференца Листа.- М., 1974
35. Кремлев Ю. Клод Дебюсси.- М., 1965
36. Левашева О. Эдвард Григ.- М., 1962
37. Левая Т., Леонтьева О. Пауль Хиндемит.- М., 1974
38. Левик Б. Рихард Вагнер.- М., 1978
39. Леонтьева О. Карл Орф.- М., 1984
40. Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 года.- М., 1982-1983
41. Мартынов И. Морис Равель.- М., 1974
42. Мильштейн Я. Ф. Лист. - М., 1987

43. Равель в зеркале своих писем. Сост. М. Жерар, Р. Шалю.- Л., 1988
44. Роллан Р. Гендель.- М., 1984
45. Русская книга о Бахе.- М., 1986
46. Рыцарев С. Кристоф Виллибальд Глюк.- М., 1987
47. Смирнов В. Морис Равель и его творчество.- Л., 1981
48. Соловцов А. Шопен.- М., 1949
49. Соловцова Л. Джузеппе Верди.- М., 1966
50. Тараканов М. Творческий путь Альбана Берга.- М., 1976
51. Холопова В., Холопов Ю. Антон Веберн.- М., 1984
52. Хохлов Ю. Песни Шуберта.- М., 1987
53. Хохловкина А. Жорж Бизе.- М., 1954
54. Царева Е. Иоганнес Брамс.- М., 1986
55. Цуккерман В. Соната си минор Ф. Листа.- М., 1984
56. Чередниченко Т. Музыка в истории культуры. Долгопрудный, 1994
57. Черная Е. Моцарт и австрийский музыкальный театр.- М., 1963
58. Чигарева Е. Оперы Моцарта в контексте культуры его времени.- М., 2001
59. Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах.- М., 2002
60. Шуман Р. О музыке и музыкантах. Т. 1.- М., 1975. Т. 2.- М., 1979
61. Русская музыкальная литература. Учебники для музыкальных училищ. Вып.1 – 4.- Л., 1983 –1986
62. Отечественная музыкальная литература. Учебники для музыкальных училищ. Ред. Е. Дурандиной. Вып.1.- М., 1996. Вып. 2.- М., 2002
63. Альшванг А. П. И. Чайковский.- М., 1970
64. Асафьев Б. Глинка.- М., 1950
65. Асафьев Б. Книга о Стравинском.- Л., 1977
66. Асафьев Б. Симфонические этюды.- М., 1970
67. Беседы с Альфредом Шнитке. - М., 1983
68. Брянцева В. С. В. Рахманинов.- М., 1976
69. Васина-Гроссман В. Русский романс XIX века. - М., 1956
70. Вершинина И. Ранние балеты Стравинского.- М., 1967
71. Глинка М. Литературные произведения и переписка. Т. 1.- М., 1973.
72. Дельсон В. Скрябин. Очерки жизни и творчества.- М., 1971
73. Дурандина Е. Вокальное творчество Мусоргского.- М., 1985
74. Келдыш Ю. Очерки и исследования по истории русской музыки.- М., 1978

75. Келдыш Ю. Рахманинов и его время.- М., 1973
76. Корабельникова Л. Творчество С. И. Танеева.- М., 1986
77. Левашева О. Глинка. Т. 1.- М., 1987. Т. 2.- М., 1988
78. Левая Т. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи.- М., 1991
79. Михайлов М. А. К. Лядов. Очерк жизни и творчества.- Л., 1985
80. Прокофьев С. Автобиография.- М., 1973
81. Прокофьев С. Статьи и материалы.- М., 1965
82. Рахманинов С. Воспоминания, записанные Оскаром фон Риземаном.- М., 1992
83. Римский-Корсаков Н. А. Летопись моей музыкальной жизни.- М., 1980
84. Рыцарева М. Композитор Д. Бортнянский. Жизнь и творчество.- Л., 1979
85. Сабанеев Л. Воспоминания о Скрябине.- М., 2000
86. Сабина М. Шостакович – симфонист.- М., 1976
87. Сохор А. Георгий Свиридов.- М., 1972
88. Ширинян Р. Оперная драматургия Мусоргского.- М., 198