

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

Колледж культуры и искусств

Рабочая программа учебной дисциплины

ОП. 01 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)

специальность 53.02.04 «Вокальное искусство»

Квалификация выпускника: артист - вокалист, преподаватель

Форма обучения - очная

Нальчик, 2023

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 53.02.04 «Вокальное искусство»

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский государственный институт искусств» Колледж культуры и искусств

Разработчик Карданова Ю.Б., преподаватель ККИ СКГИИ

Эксперт Богущая И.И., преподаватель ККИ СКГИИ

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) рекомендована на заседании ПЦК «Теория музыки»
Протокол №1 от «28» августа 2023г.

Председатель ПЦК Шувалова Э.А.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА (ЗАРУБЕЖНАЯ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ)»	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	7
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	10
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ...13	

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА (ЗАРУБЕЖНАЯ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ)»

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.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

ОП 1-9 ПК 1.1-1.5 ПК 1.8, 2.2, 2.4, 2.8.

Уметь:

- 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.

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 1.6	Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса 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	Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.
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.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Курс 4; семестры 7-8	
1. Общий бюджет времени (час)	159
2. Аудиторные (лекционные) занятия	106
3. Самостоятельная работа	53
4. Формы контроля знаний	К/р- 7 семестр экзамен, к/у - 8 семестр

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

	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.	Мясковский 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.	159	106	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.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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. Русская музыкальная литература. Учебники для музыкальных училищ. Вып. 2 – 4.- М.,2013,2014.
2. Отечественная музыкальная литература. Учебники для музыкальных училищ. Ред. Е. Дурандиной. Вып.1.- М., 1996. Вып. 2.- М., 2002
3. Кандинский А.,Аверьянова.Русская музыкальная литература.Вып.3.М. 2013
4. Охалова И. Русская музыкальная литература. Вып.5.М. 2016

дополнительная

5. Асафьев Б. Книга о Стравинском.- Л., 1977
6. Асафьев Б. Симфонические этюды.- М.,
7. Брянцева В. С. В. Рахманинов.- М., 1976
8. Беседы с Альфредом Шнитке. - М., 1983
9. Вершинина И. Ранние балеты Стравинского.- М.,
10. Дельсон В. Скрябин. Очерки жизни и творчества.- М.,
- 11.Келдыш Ю. Очерки и исследования по истории русской музыки.- М.,1975.
12. Келдыш Ю. Рахманинов и его время.- М

13. Левая Т. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи.- М., 1991
14. Прокофьев С. Автобиография.- М., 1973
15. Прокофьев С. Статьи и материалы.- М., 1965
16. Рахманинов С. Воспоминания, записанные Оскаром фон Риземаном.- М., 1992
17. Сабанеев Л. Воспоминания о Скрябине.- М., 2000
18. Сабина М. Шостакович – симфонист.- М., 1976
19. Сохор А. Георгий Свиридов.- М., 1972

Дополнительная литература, внесенная в 2015-2016 уч.год

1. Власова Е. 1948г. в советской музыке. Классика 21 век. М. 2010

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения(освоенные умения, усвоенные знания)	Основные показатели оценки результата
Уметь:	
У1.ОК работать с литературными источниками и нотным материалом;	Ориентируется в литературных источниках и нотном материале;
У2 в письменной или устной форме излагать свои мысли о музыке, жизни и творчестве композиторов или делать общий исторический обзор, разбирать конкретное музыкальное произведение;	Владеет умением в письменной и устной форме излагать свои о музыке, жизни и творчестве композиторов и делать общий исторический обзор, разбирать конкретное музыкальное произведение;
У3 определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения;	Ориентируется в музыкальном материале и определяет на слух фрагменты изученных произведений;
У4 Применять основные музыкальные термины и определения из смежных музыкальных дисциплин при анализе (разборе) музыкальных произведений;	Грамотно применяет основные музыкальные термины и определения из смежных музыкальных дисциплин при анализе (разборе) музыкальных произведений;
У5 ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, стилей и жанров;	Владеет умением ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, стилей и жанров;
У6 выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения;	Знает особенности работы в области теоретического и исполнительского анализа музыкального произведения;

У7 характеризовать выразительные средства в контексте содержания музыкального произведения	Разбирается в выразительных средствах в контексте содержания музыкального произведения;
У8 анализировать незнакомое музыкальное произведение по следующим параметрам: стилевые особенности, жанровые черты, особенности формообразования, фактурные, метроритмические, ладовые особенности;	Владеет анализом незнакомого музыкального произведения по следующим параметрам: стилевые особенности, жанровые черты, особенности формообразования, фактурные, метроритмические, ладовые особенности;
У9 выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения;	Умеет выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения;
У10 работать со звукозаписывающей аппаратурой;	Знает особенности работы со звукозаписывающей аппаратурой;
Знать:	
З1 основные этапы развития музыки, формирование национальных композиторских школ;	Знает основные этапы развития музыки, формирование национальных композиторских школ;
З2 условия становления музыкального искусства под влиянием религиозных, философских идей, а также общественно-политических событий;	Знает условия становления музыкального искусства под влиянием религиозных, философских идей, а также общественно-политических событий;
З3 этапы исторического развития отечественного музыкального искусства и формирование русского музыкального стиля от древности к XX в.;	Владеет знаниями основных этапов исторического развития отечественного музыкального искусства и формирование русского музыкального стиля от древности к XX в.;
З4 основные направления, проблемы и тенденции	Знает основные направления, проблемы и тенденции

развития русского музыкального искусства в XXв.	развития русского музыкального искусства в XXв.
3 5 о роли и значении музыкального искусства в системе культуры;	Владеет знаниями о назначении и роли музыкального искусства в системе культуры;
3 6 основные исторические периоды развития музыкальной культуры, основные направления, стили и жанры;	Знает основные исторические периоды развития музыкальной культуры, основные направления, стили и жанры;
3 7 основные этапы развития отечественной и зарубежной музыки от музыкального искусства древности и античного периода до современного периода, включая музыкальное искусство XX – XXI вв.;	Ориентируется в основных этапах развития отечественной и зарубежной музыки от музыкального искусства древности и античного периода до современного периода, включая музыкальное искусство XX – XXI вв.;
3 8 особенности национальных традиций, фольклорные истоки музыки;	Знает особенности национальных традиций, фольклорные истоки музыки;
3 9 творческие биографии крупнейших русских и зарубежных композиторов;	Знает творческие биографии крупнейших русских и зарубежных композиторов;
3 10 программный минимум произведений симфонического, оперного, камерно-вокального, камерно-инструментального и других жанров музыкального искусства (слуховые представления и нотный текст);	Знает программный минимум произведений симфонического, оперного, камерно-вокального, камерно-инструментального и других жанров музыкального искусства (слуховые представления и нотный текст);
3 11 теоретические основы музыкального искусства в контексте музыкального произведения: элементы музыкального языка, принципы формообразования,	Владеет теоретическими основами музыкального искусства в контексте музыкального произведения: элементы музыкального языка, принципы формообразования,

основы гармонического развития, выразительные и формообразующие возможности гармонии;	основы гармонического развития, выразительные и формообразующие возможности гармонии;
---	---