БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
«СУРГУТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Подписан: Яруллина Лариса Валерьевна
DN: C=RU, OU=Директор, O="БУ ""Сургутский музыкальный колледж""", CN=Яруллина Лариса Валерьевна, E=director@surgutmusic.ru
Основание: я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью
Местоположение: Сургут
Дата: 2023.09.05 09:42:19+05'00'

УТВЕРЖДЕНО
Педагогическим советом
Сургутского музыкального колледжа
Протокол № 3 от «31» мая 2023 года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина	**ОП.01 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА (зарубежная и отечественная)**
Группа специальностей	53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Специальность	**53.02.06 Хоровое дирижирование**

Сургут,
2023

Программа разработана на основе: ФГОС СПО 53.02.06 Хоровое дирижирование утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. N 1383 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование"
Организация-разработчик: БУ «Сургутский музыкальный колледж»

Программа принята на заседании ПЦК «Теория музыки»

СОДЕРЖАНИЕ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 5

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 15

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 17

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)»

1.1. Область применения программы

Программа является частью образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 53.02.06 Хоровое дирижирование.

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов профессиональных организаций в сфере музыкального искусства, изучающих музыкальную литературу, и может быть использована в профессиональной подготовке по специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование.

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ

Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных учебных дисциплин и направлена на освоение следующих общих и профессиональных компетенций:

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 и команде, 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.

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

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

ПК 1.3. Систематически работать над совершенствованием исполнительского репертуара.

ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для достижения художественной выразительности в соответствии со стилем музыкального произведения.

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии.

ПК 1.7. Осваивать хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар в соответствии с программными требованиями.

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.

1.3. Цели и задачи дисциплины

В результате освоения 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 до современного периода, включая музыкальное искусство XX - XXI вв.;
- особенности национальных традиций, фольклорные истоки музыки;
- творческие биографии крупнейших русских и зарубежных композиторов;
- программный минимум произведений симфонического, оперного, камерновокального, 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины включает часы:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 158 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 105 часов;
самостоятельной работы обучающегося: 53 часов.

При изучении дисциплины применяются как традиционные, так и, при необходимости дистанционные формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии с обучающимися.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
	Зарубежная и отечественная
Максимальная учебная нагрузка (всего)	158
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	105
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	53
Итоговая аттестация в форме: ***зачет*** */ 8 семестр*	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов	Уровень усвоения
	Седьмой семестр		
Раздел 1. Музыкальная культура на рубеже веков			
Тема 1.1. «Серебряный век» в контексте западноевропейской музыкальной традиции	Развитие новых идейных и стилевых тенденций на фоне напряженной кризисной ситуации конца 90-начала 900-х годов. Ренессанс художественного творчества и философии; преобладание эстетического над этическим и социальным в искусстве; модернизм; «Мир искусства»; символизм. Деятельность Д. Мережковского. Поэзия А. Блока, В. Брюсова, А.Белого др. в творчестве композиторов-современников. «Мир искусства» и связанные с ним «Вечера современной музыки» в Петербурге и Москве; их роль в пропаганде новаторских художественных явлений современности и доклассической эпохи. Изменения в музыкальном языке, в жанрах.	3	1
Тема 1.2.1. Скрябин А.Н. Жизненный и творческий путь	Новаторские черты творчества Скрябина. Связи с русской и зарубежной музыкой (Чайковский, Римский-Корсаков, Лядов, Шопен, Лист, Вагнер, Дебюсси, Шенберг). Эволюция от романтизма к импрессионизму и символизму. Роль философии в жизни и творчестве Скрябина. Идея победы духовного начала над материальным – тема композиций.	1	1, 2
Тема 1.2.2. Скрябин А.Н. Фортепианное творчество.	Отражение в фортепианном стиле Скрябина особенностей его исполнительской манеры. Основные жанры фортепианного творчества (прелюдии, этюды, вальсы, мазурки, сонаты).	1	1, 2
Тема 1.2.3. Скрябин А.Н. Фортепианные прелюдии ор.11	Связь с традициями романтической фортепианной музыки и творчеством русских композиторов. Особенности работы с жанром.	2	1, 2
Тема 1.2.4. Скрябин А.Н. Поэмы ор.32	Жанр фортепианной поэмы; поэмность как специфическое свойство Значение сонат Скрябина для развития этого жанра в русской музыке.	1	1, 2
Тема 1.2.5. Скрябин А.Н. Соната № 4	Эволюция сонаты от циклической к одночастной поэмной композиции. Соната №4 – влияние философии, авторская программа.	1	1, 2
Тема 1.2.6. Скрябин А.Н. Симфоническое творчество	Становление симфонического стиля в первых двух симфониях. Влияние симфонизма Чайковского, Листа, Вагнера, Дебюсси при несомненной оригинальности концепции. Значение вокально-симфонического финала в Первой симфонии. «Поэма экстаза» (1907) и «Прометей» (1911) – новый этап в развитии русской симфонической музыки. Воплощение музыкально-философского замысла в свободно трактованной сонатной форме.	1	1, 2
Тема 1.2.7. Скрябин А.Н. Симфония № 3	Переломное значение Третьей симфонии («Божественной поэмы») как произведения, впервые последовательно воплотившего характерную для Скрябина идею торжества Духовного начала; черты поэмности в драматургии цикла; монотематические связи между частями, объединяющая роль коды финала.	2	1, 2
Тема 1.3.1. Рахманинов С. В. Жизненный и творческий путь	Связи композитора с отечественной культурой; универсальный характер творчества «русского» периода, преобладание трагедийной тематики в инструментальных сочинениях зарубежного периода. Целостность стилевой системы Рахманинова. Деятельность исполнителя и дирижера.	2	1, 2

Тема 1.3.2. Рахманинов С. В. Фортепианные прелюдии	Многоплановость образного содержания. Эволюция от традиций к индивидуальному стилю.	2	1, 2
Тема 1.3.3. Рахманинов С. В. Музыкальные моменты, Этюды-картины	Специфический язык, программность, усложнение музыкального языка, создание нового типа мелодики, своеобразие и значение ритма.	2	1, 2
Тема 1.3.4. Рахманинов С. В. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром	Черты симфонизации в музыкально-драматургической, целеустремленности тематического развития, соотношение партий фортепиано и оркестра.	2	1, 2
Тема 1.3.5. Рахманинов С. В. «Рапсодия на тему Паганини»	Новизна жанрового и драматургического решения вариационного цикла, связи с сочинениями зарубежного периода.	2	1, 2
Тема 1.3.6 . Рахманинов С. В. Поэма «Колокола»	Жанровая многоплановость, объединение принципов программной симфонии с хором и солистами и циклической поэмы. Национальные истоки музыкального языка поэмы («колокольность», «знаменность», фольклорно-жанровые) Новаторство тематизма, гармонии, тембрового колорита.	2	1, 2
Тема 1.3.7. Рахманинов С. В. Романсы	Образно-эмоциональное, жанровое и стилистическое многообразие романсовой лирики Рахманинова. Закономерности отбора текстов; значение текстов поэтов-современников. Преобладание лирической тематики; малая роль комедийных, эпических, жанрово-бытовых образов. Новаторская трактовка фортепианной партии в романсах.	2	1, 2
Тема 1.4.1. Стравинский И.Ф. Жизненный и творческий путь	Условное разделение творческого пути на три периода: «русский» (1908-1923), неоклассический (1923-1953), серийный (1953-1968). Значение «русского периода как основополагающего в художественном и стилевом отношении. Формирование в ранних сочинениях универсализма. «Мир искусства», участие в «Вечерах современной музыки» и увлечение французским импрессионизмом, знакомство с С. Дягилевым.	1	1, 2
Тема 1.4.2. Стравинский И.Ф. Балет «Жар-птица»	Традиции эпоса и ориентализма Глинки и Римского-Корсакова. Импрессионистичность партитуры, новаторская трактовка оркестра. Балет «Жар-птица» - история создания, сюжет, драматургия.	1	1, 2
Тема 1.4.3. Стравинский И.Ф. Балет «Петрушка»	Реализация идеи «хореографической драмы. Соединение романтической истории и фольклорного представления. Использование приема гротеска. Эволюция оркестрового письма, соединяющего принципы импрессионистской звукописи с «лубочной» красочностью. Балет «Петрушка» - история создания, сюжет, драматургия.	2	1, 2
Тема 1.4.4. Стравинский И.Ф. Балет «Весна священная»	Воссоздание целостной художественной концепции мира. Стилистические открытия: выдвижение в качестве ведущего элемента музыкальной системы ритма и новаторская его трактовка; роль тематизмапопевочного типа; политональность, полиладовость, полигармония; принципы «новой инструментальной эстетики» в оркестре балета. Оригинальный авторский тип симфонической концепции. История создания, сюжет, драматургия.	2	1, 2
Тема 1.5. Русская духовная музыка конца XIX – начала XX веков	Синодальное училище церковного пения и Синодальный хор. Смоленский С.В. и его научно-педагогическая деятельность. Открытие регентских курсов и нового журнала «Хоровое и регентское дело». Исторические духовные концерты. Новая русская духовная музыка. Московская школа: П.И. Чайковский, П.Г. и А.Г. Чесноковы, А.В. Никольский, Викт. С. Калинников, Н.С. Голованов, А.Д. Кастальский, А.Т. Гречанинов, С.В. Рахманинов. Развитие русской духовной музыки в Петебурге: К. Шведов, С. Панченко, М.А. Лисицын. Эстетика и стиль Нового направления».	3	1, 2

Раздел 2. Отечественная музыка XX века			
Тема 2.1. Отечественная музыкальная культура в 1920-1950-е годы	Революция 1917 года; гражданская война, «военный коммунизм», сверхиндустриализация, коллективизация, ГУЛАГ. Высылка крупнейших ученых, философов, богословов. Война с церковью. Новые революционные художники, поэты, писатели, музыканты, композиторы, актеры. Возвращение Горького, Куприна, Прокофьева, Цветаевой. Создание Музыкального отдела (МУЗО) Наркомпроса, проекты «музыкальных университетов»; первое специальное научно-музыкальное подразделение – музыкальный факультет при Петроградском институте истории искусств. Разнообразие новых и традиционных стилей, жанров, форм искусства. Возведение всех видов и жанров музыки в публичную, массовую степень; преобладание грандиозных, празднично-зрелищных форм. Преобладание смешанных форм бытования «высоких» и массовых жанров музыки, связанных с митингом, демонстрацией, шествием, агитбригадами. Пролеткульт: идея «чистой» пролетарской культуры; вытеснение «буржуазной индивидуалистической культуры» профессионалов. Развивается искусство коллективной (хоровой) ритмодекламации, жанр массовой песни-речевки с вкраплением сольно-хоровых возгласов, лозунгов. НЭП, образование СССР, коллективизация, культурная революция. Духовые и народные оркестры, джаз-банды, «шумовые ансамбли». Театр «Синяя блуза». Обновление языка и форм, тяготение к синтезу искусств, использование нетрадиционных материалов и технических средств. Развитие радио, жанров киномузыки, радиооратории, детской музыки, инструментального концерта, романса, классического камерного ансамбля. Композиторское творчество: репертуарная и методическая основа для музыкального образования и воспитания. Разделение на производителей и потребителей искусства, тиражирование средствами массовой информации и многочисленными самодеятельными исполнителями – сущность модели культуры 30-х годов. Возникновение союза писателей, художников, Союза советских композиторов, Комитета по делам искусств, Всесоюзного радиокомитета, единой филармонической организации Госфила – идея единства и стабилизации на уровне управления культурой. Упорядочивание системы общего и специального музыкального образования в стране, создание методик и программ дошкольного и школьного воспитания, твердых планов в музыкальных техникумах и консерваториях. С 1933 года проведение всесоюзных конкурсов, фестивалей, олимпиад самодеятельного и профессионального творчества.	6	1, 2, 3
Тема 2.2. Советская песня	Преобладание песенных жанров в культуре: песни революции и гражданской войны, шлягеры «нэповской» эстрады, массовая песня. Способность массовой песни быстро откликаться на актуальные вопросы дня. Значение массовой песни в жизни советского народа. Основные этапы развития массовой песни. Творчество И. Дунаевского, А. Александрова, В. Захарова. Песни Великой Отечественной войны (Соловьева-Седого В.). Творчество Пахмутовой А., Френкеля Я., Фрадкина; бардовская песня. Песни 70-х годов, песни в кино, юмористические образы. ВИА, опосредованное приобщение к рок-музыке.	7	1, 2, 3

	Самостоятельная работа: - *Изучение и конспектирование учебного материала.* - *Самостоятельное прослушивание изучаемой музыки, подготовка к музыкальным викторинам.* - *Подготовка рефератов по темам, рекомендуемых преподавателем.* - *Использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.*	*24*	
	Итого часов за 7 семестр:	**72** (48 ауд. + 24 сам.)	
	Восьмой семестр		
Тема 2.3.1. Мясковский Н.Я. Жизненный и творческий путь	Биография. Творчество в период переломных исторических событий. Участие в первых группах: АСМ, «Коллектив композиторов», Музсектор Госиздата, МузоНаркомпроса, в различных художественных советах и жюри конкурсов. Работа в Московской консерватории; критическая деятельность. 1948 - обвинение Мясковского в антинародности, «формалистических извращениях», бесполезности творчества.	1	1, 2
Тема 2.3.2. Мясковский Н.Я. Симфоническое творчество	Продолжение традиций русской и западноевропейской классической музыки. Сложность и своеобразие отражения общественных явлений современности; строй музыкальных образов; интеллектуализм; отсутствие внешней эффектности. Сочетание черт лирико-драматического и эпического симфонизма. Своеобразие использования классических форм; применение современных гармонических и полифонических средств.	1	1, 2
Тема 2.3.3. Мясковский Н.Я. Симфония № 5	Переломное значение; отражение мироощущения; поворот от символистской рефлексии к образам внешнего мира, объективность музыкальных образов. Близость кучкистской. Сочетание черт эпического и драматического конфликтного симфонизма; утверждение в финале эпического образа как преобладающего.	1	1, 2
Тема 2.3.4Мясковский Н.Я. Симфония № 21	Зрелый стиль; пример произведения возвышенно-лирического содержания, объединяющего действенное и созерцательное философское начало. Своеобразная композиция симфонии, полифонического языка.. Влияние Чайковского. Главная идея – человечность.	2	1, 2
Тема 2.4.1. Прокофьев С.С. Жизненный и творческий путь	Связи с современным искусством; обновление содержания и средств музыки, сочетание традиций и новаторства. Области творчества, жанры, главные произведения; Прокофьев о четырех основных линиях своего творчества. Прокофьев – пианист, дирижер, писатель, критик. Всемирное признание музыки Прокофьева; влияние творчества Прокофьева на музыкальное искусство XX века. Жизненный и творческий путь. Характеристика каждого из периодов.	1	1, 2
Тема 2.4.2. Прокофьев С.С. Симфоническое творчество. Симфония № 7	Основные произведения; взаимозависимость оперной, балетной, симфонической музыки; симфонические сюиты; хронология симфоний, их стилистическое многообразие. Симфония №1 «Классическая» D-dur - первое выражение русского неоклассицизма. Симфония № 7 cis-moll, соч. 131, в четырех частях (1952) – последняя симония; лирическое произведение, идея бессмертия. Сочетание лирической сущности музыки и эпической манеры развертывания материала. Строение цикла, относительная замкнутость частей, тематические связи финала с 1-й частью, их выразительное значение. Состав оркестра. использование традиции русского симфонизма 19 века (П.Чайковский, А.Глазунов).	2	1, 2

Тема 2.4.3. Прокофьев С.С. Кантата «Александр Невский»	Основные сведения о работе в области музыки для кино. История создания кантаты; сотрудничество с С. Эйзенштейном; роль музыки в кинофильме. Историческая тематика, ее современный актуальный смысл. Композиция кантаты; соотношение частей. Лейтмотивы и характер их употребления. Опора на традиции эпического монументального стиля. Использование классических приемов музыкальной драматургии; противопоставление музыки, характеризующей русский народ. Жанровые, гармонические и оркестровые средства музыки крестоносцев	2	1, 2
Тема 2.4.5. Прокофьев С.С. Фортепианное творчество. Соната № 7	Прокофьев-пианист. Отличия и сходства с современниками. Особенности пианизма; необычность образов и средств фортепианной музыки; взаимосвязь с другими областями творчества. Три направления раннего стиля – неоклассицизм, претворение романтической образности, деформация прежних моделей, гротеск. Лаконизм форм; особенности мелодики, гармонии, ритма и фортепианных средств. Соната №7 B-dur соч. 83, в трех частях (1942). История создания сонатной триады, система образов сонаты. Строение цикла, тематические связи между частями.	1	1, 2
Тема 2.4.6. Прокофьев С.С. Балет «Ромео и Джульетта»	Новаторство в области тематики и форм, основные произведения и их жанровые разновидности; сквозное драматургическое развитие; психологическое действие и пластика жестов. Основные сведения о балетном театре Прокофьева; многообразие жанровых и стилевых разновидностей балета в наследии Прокофьева. Балет «Ромео и Джульетта» история создания, синтез драмы и музыки, особенности драматургии, классическое строение, принципы сквозного развития. Отличия от трагедии Шекспира; Ведущая роль лирических образов. Значение фоновых эпизодов.	4	1, 2
Тема 2.4.7. Прокофьев С.С. Опера «Война и мир» – фрагменты	Время создания оперы «Война и мир», идейный замысел. Соотношение с литературным первоисточником; редакции оперы. Строение оперы, ее драматургия. «Война и мир» - сочетание классических традиций и новаторства, тонкий психологизм лирической драмы и эпический размах народной. Важная роль сценического действия, сюжета, текста; соотношение музыки и слова, речитативного и ариозного начал; роль оркестра.	2	1, 2
Тема 2.5.1. Шостакович Д.Д. Жизненный и творческий путь	Шостакович в контексте своего времени, периоды творчества, их созвучность и противоречия с эпохой; Традиции и новаторство в творчестве Шостаковича (музыкальный язык, образность). Ощущение современности, актуальности тематики творчества, гуманистическая направленность искусства Трагическое и комическое (сатирическое, гротескное) в искусстве Шостаковича. Обзор ведущих жанров; главенствующая роль произведений крупной инструментальной формы. Традиции Бетховена, Мусоргского, Чайковского, Малера. Некоторые существенные черты музыкального языка; полифонический склад музыкального мышления, динамическое понимание музыкальной формы, драматургия оркестровых тембров, ладовые особенности. Шостакович – пианист, педагог, общественный деятель; авторитет музыканта и человека. Жизненный путь Шостаковича.	1	1, 2
Тема 2.5.2. Шостакович Д.Д. Симфоническое творчество	*М*ногообразие жанров и форм, эволюция стиля; сходство в направлении мыслей с романами-антиутопиями 20 века (мотив раздвоения личности, обличительная тенденция в завуалированной форме, образы зла переведены из области вечных категорий в быт и современность, карикатурность и гротеск, сатира как способы обличения).	1	1, 2

Тема 2.5.3. Шостакович Д.Д. Симфония № 5	Новое использование формулы симфонии. Философски-обобщенная значимость образов; высказывания автора о содержании симфонии. Единство лирического и драматического начал; широкий охват жизненных явлений; трагические, лирические, гротесковые, героические образы, обобщение опыта русского и западноевропейского симфонизма. Ориентация на классическую форму симфонии; новизна трактовки классических норм; своеобразие музыкального языка. Значение полифонических приемов изложения и развития. Оркестр симфонии, строение цикла	1	1, 2
Тема 2.5.4. Шостакович Д.Д. Симфония № 7	Программная трагическая симфония; история создания и первых исполнений. Посвящение городу Ленинграду, программная природа музыки. трагический и оптимистический характер сочинения. Общественное, гражданское значение симфонии; отзывы современников. Строение цикла; характер соотношения частей.	2	1, 2
Тема 2.5.5. Шостакович Д.Д. Симфония № 14	Характерные черты позднего стиля Шостаковича. Обращение к слову для воплощения глубокого философского содержания. Новое, более конкретное понимание программности. Камерность стиля, исполнительский состав. История создания; авторские высказывания о замысле сочинения. Углубленная лирико-философская созерцательность музыки. Проблема добра и зла, жизни и смерти. Характеристика текстов; черты сюитности; сквозное развитие, сложные тематические связи; строение цикла. Особенности тематизма; использование элементов серийной техники, сонористики.	2	1, 2
Тема 2.5.6. Шостакович Д.Д. «Казнь Степана Разина»	История создания, особенности драматургии. Роль текста и музыки. Особенности оркестровки. Строение произведения	1	1, 2
Тема 2.5.7. Шостакович Д.Д. Квартет № 8	Сочетание классических традиций и новаторства. Связи с симфонической музыкой; сближение симфонического и камерного жанров в поздний период творчества. Взаимодействие гомофонных и полифонических форм. История создания квартета. Использование тем из разных сочинений Шостаковича; тема DeSCH – лейтмотив квартета; известная автобиографичность замысла. Строение цикла, слияние частей, черты сюиты.	1	1, 2
Тема 2.5.8. Шостакович Д.Д. Фортепианное творчество. Прелюдии и фуги	Шостакович-пианист. Традиции и новаторство фортепианных сочинений. Основные жанры, особенности гармонических, мелодических, фактурных средств. Строение и характеристика цикла «24 прелюдии и фуги».	1	1, 2
Тема 2.5.9. Шостакович Д.Д. Опера «Катерина Измайлова» – фрагменты	Близость традициям русской оперной классики. Психологическая углубленность, обобщение народно-песенных интонаций. Сюжет, отличия либретто от повести Лескова. Трагический характер сочинения. Драматургические традиции Мусоргского. Заостренность и мастерство характеристик.	1	1, 2
Тема 2.6.1. Хачатурян А.И. Жизненный и творческий путь	Биография. Сочетание и взаимообогащение национальной самобытности с новыми достижениями композиторского мастерства. А. Хачатурян и М. Сарьян. Музыкальное искусство Армении, традиции русской музыкальной классики; влияние крупных мастеров XX века С. Прокофьева и М. Равеля. Некоторые особенности музыкального языка; связь сложных гармонических образований с народными ладами; влияние традиций ашугов. Хачатурян – педагог, общественный деятель, доктор искусствоведения.	1	1, 2
Тема 2.6.2. Хачатурян А.И. Концерт для скрипки с оркестром	Национальная основа; использование народных ладов, аккордов с малосекундовым побочным тоном, доминантовых органных пунктов и отдельных оборотов народных песен; своеобразие	1	1, 2

	ритмики и метра; виртуозный стиль – влияние классических традиций. Виртуозный стиль концерта. Выдающиеся исполнители концерта Д. Ойстрах и Л. Коган.		
Тема 2.6.3. Хачатурян А.И. Балеты «Спартак», «Гаянэ» – фрагменты	Хачатурян – создатель первого армянского балета. История создания, особенности драматургии и сюжетов балетов. Круг образов, национальный характер музыки в «Гаянэ», Интернациональность в балете «Спартак».	1	1, 2
Тема 2.7.1. Свиридов Г.В. Жизненный и творческий путь	Биография. Композитор, пианист, музыкально-общественный деятель. Основные произведения. Ведущая роль вокальных жанров. Демократизм, чувство исторической перспективы; современность искусства. Свиридов и «новая фольклорная волна», точки соприкосновения с творчеством К.Орфа, Б. Бартока. Обновление и преобразование жанров оратории, кантаты, романса, песни. Вклад в развитие симфонической и фортепьянной музыки. Влияние на развитие современной музыки.	1	1, 2
Тема 2.7.2. Свиридов Г.В. Вокально-хоровое творчество	Центральное место жанров, связанных со словом. Опора на эпико-лирические традиции русской музыкальной классики; широкое использование современных средств музыкальной выразительности. Обобщенный образ Родины. Обращение к поэзии разных времен и народов.	1	1, 2
Тема 2.7.3. Свиридов Г.В. Кантата «Курские песни»	Начало новой традиции в советской хоровой музыке. Обращение к народным жанрам и новизна принципа обработки народной песни. Изменения хоровой фактуры, жанра, темпа. Строение цикла, его идея, драматургия.	2	1, 2
Тема 2.7.4. Свиридов Г.В. Кантата «Памяти С. Есенина»	Исполнительские средства, отбор текстов, жанр произведения. Образный строй. Сплетение лирического и гражданского начала; совмещение эпических и трагических черт. Строение поэмы, группировка частей. Интонационный строй, использование народных жанров. Музыкальные формы; черты гармонического и оркестрового стиля.	2	1, 2
Тема 2.7.5. Свиридов Г.В. Хоровой концерт «Пушкинский венок»	Хоровой концерт, как особая разновидность кантатно-ораториального жанра. Грань между личным и общим. Роль солиста, функции оркестра, красочность оркестрового звучания. Б*о*льшая интонационная самостоятельность всех частей, сложность музыкального языка, символика диатоники и хроматики. Художественная оправданность всех приемов выразительности. Строение концерта, его идейно-образная драматургия.	2	1, 2
Тема 2.7.6. Свиридов Г.В. Романсы	Использование стихов разных поэтов. Общая характеристика стиля. Особенности вокальной и фортепианной партий. Циклы романсов.	1	1, 2
Раздел 3. Отечественная музыкальная культура в 1960-1980-х годах			
Тема 3.1. Основные тенденции развития музыкальной культуры в 1960-1980-х годах.	Четыре стадии в развитии русской советской музыки послевоенного периода. Авангард, неоклассицизм, неофольклоризм, неоромантизм, полистилистика. Синтез фольклорной и внетональной систем мышления. Новое звучание темы «русскости»: интерес к фольклору, к отечественной поэзии литературе, духовная тема в культуре. Активизация возрождения стилей прошлого от музыки средневековья до романтизма. Интеграция стилевых явлений, академических и левых течений, появления полистилистики. Воздействие новаций А. Веберна. А. Шенберга. Новшества, рожденные авангардом Эволюция стилевых направлений в период начала 70-х годов. Характеристика последних десятилетий, завершающих XX столетие, их неоднородность и драматичность. Социальная	6	1, 2

	напряженность и переоценка ценностей. Апробирование новых техник композиции, их связь с кардинальными прорывами к новым художественным обобщениям. Дальнейшее развитие стилевого плюрализма. Особая роль неоромантических тенденций. Медитативные принципы драматургии. Неоромантизм в отечественной музыке последней трети XX века как закономерный виток развития стилей. Смысловой контекст данного явления и новое качество музыкального языка. Востребованность лирики во множестве ее оттенков. Полистилистика в системе полисредств как одно из свойств музыкального языка XX века.		
Тема 3.2.1. Гаврилин В.А. Жизненный и творческий путь	Биография. Традиции Свиридова в области новаторской трактовки фольклора. Высказывания композитора о смысле творчества, о духовном в музыке и человеческой жизни. Развитие творчества в русле вокальных и вокально-симфонических жанров. Интерес к творчеству современных писателей. Опора на классические национальные традиции. Богатство контрастно-составных форм, фонизм музыкального языка, полижанровость, полиладовость гармонии.	1	1, 2
Тема 3.2.2. Гаврилин В.А. Симфония-действо «Перезвоны»	«Перезвоны», по прочтении В.Шукшина, симфония-действо для солистов-певцов, большого хора, гобоя и ударных – эпическая песенная хоровая симфония. История создания. Литературно-поэтическая основа, Строение цикла, особенности музыкальной драматургии.	1	1, 2
Тема 3.2.3. Гаврилин В.А. Вокальный цикл «Русская тетрадь»	Обращение к фольклору. Переосмысление традиционных приемов. Особенности цикла, круг текстов, драматургий. Соотношения вокальной и инструментальной партий.	1	1, 2
Тема 3.2.4. Гаврилин В.А. Балет «Анюта»	История создания, особенности сюжета, драматургия.	1	1, 2
Тема 3.3.1. Шнитке А.Г. Жизненный и творческий путь	Краткие биографические сведения. Формирование личности. Credo художника. Психологический реализм. Жанровый диапазон творчества. Мировоззренческая широта, «предельность» проблематики, амбивалентность мышления композитора. Драматургия «скрытых сюжетов»: принцип искаженного отражения, разрушения стилистической модели; возникновение тем и инструментов-двойников; жанровые и стилистические цитаты и квазицитаты. Преодоление стилевого монизма. Полистилистика: коллаж, цитирование, адаптация, аллюзия.	1	1, 2
Тема 3.3.2. Шнитке А.Г. Первая симфония	История создания. Идея: симфония-антисимфония. Стилевой спор «высокой классики» с неразборчивым во вкусах масс. культом. Роль элементов инструментального театра. Характеристика основных тем.	1	1, 2
Тема 3.3.3. ШниткеА.Г. *Concerto grosso* № 1	Обновление жанра сольного концерта; особая жанровая ветвь concerti grossi (шесть концертов). История создания, особенности музыкальной драматургии цикла.	1	1, 2
Тема 3.3.4. Шнитке А.Г. Реквием	Духовно-нравственная направленность хорового творчества. Склонность к масштабным философским концепциям. Выбор литературных текстов, связанных с прошлым европейской культурной традицией, философскими произведениями. История создания, особенности музыкальной драматургии.	1	1, 2
Тема 3.4. Щедрин Р.К. Жизненный и творческий путь	Периодизация творчества. Обращение к фольклорному материалу на первом этапе творческого пути. Традиции русской классической музыки. Музыкально-драматургическая двуплановость..	1	1, 2
Тема 3.4.1. Щедрин Р.К. Первый и Второй фортепианные концерты	Роль фортепианного концерта в эволюции стиля композитора. История создания, особенности музыкальной драматургии, характеристика основных тем. Продолжание традиций Баха.	1	1, 2

Тема 3.4.2. Щедрин Р.К. Опера «Не только любовь»	Произведения Щедрина для музыкального театра. Истоки речевого интонирования в мелодике. Разнообразие интонационных моделей в опере. История создания, сюжет драматургия оперы. Исполнения.	1	1, 2, 3
	Самостоятельная работа: - *Изучение и конспектирование учебного материала.* - *Самостоятельное прослушивание изучаемой музыки, подготовка к музыкальным викторинам.* - *Подготовка рефератов по темам, рекомендуемых преподавателем.* - *Использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.*	*29*	
	Итого часов за 8 семестр:	**86** (57 ауд + 29 сам.)	
	Всего часов:	**158**	

Для характеристики уровня освоения учебного материала использованы следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация общепрофессионального курса предполагает наличие учебных кабинетов музыкально-теоретических дисциплин: кабинеты № 216, 317 (для групповых занятий).

Оборудование учебных кабинетов:

- рояль;
- учительский стол;
- стул;
- шкаф книжный;
- парты;
- стулья.

Технические средства обучения:

мультимедийная аппаратура для демонстрации аудио- и видеоиллюстраций:

- компьютер;
- колонки;
- телевизор.

При обучении с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий учебный процесс обеспечивается следующими техническими средствами:

— Компьютерами,
— web-камерами,
— микрофонами и звукоусилительной и проекционной аппаратурой:
— программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным серверам с учебной информацией и рабочими материалами для участников учебного процесса;
— локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью, достаточной для организации учебного процесса и обеспечения оперативного доступа к учебно- методическим ресурсам.
— В домашних условиях: персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео, веб-камера; стабильный канал подключения к сети Интернет.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Кандинский А., Аверьянова О., Орлова Е. Русская музыкальная литература. Вып. 3 / под ред. Е. Царевой. – М.: Музыка, 2017
2. Огаркова Н. А. Придворная музыкальная культура России XVIII века. – Лань, Планета музыки, 2017.
3. Огаркова Н. А. Светская музыкальная культура в России XIX века. – Лань, Планета музыки, 2017.
4. Охалова И. Русская музыкальная литература: Учебное пособие. Вып. 5 / Под ред. Е. Царевой. – М.: Музыка, 2017
5. Рапацкая Л. А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века. – Лань, Планета музыки, 2015.
6. Русская музыкальная литература. Вып. 2. Под ред. Е. Царевой, - М., 2014.
7. Самсонова Т. П. Музыкальная культура Европы и России. XIX век. – Лань, Планета музыки, 2017.
8. Царева Е. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. 4 / Ред Е. Царева. - М., Музыка, 2017
9. Охалова И., Аверьянова О. Русская музыкальная литература. Выпуск 2. Издательство «Музыка», 2018.
10. Музыкальная литература зарубежных стран. Выпуск 6. Составитель Гивенталь И, Щукина Л., Ионин Б. Издательство «Музыка», 2019

Дополнительные источники:

Учебно-теоретические:

1. Современная отечественная музыкальная литература: 1917-1985. Вып. 1.: учебник для музыкальных училищ. / Ред.-сост. Е. Дурандина. - М., 2010.
2. Современная отечественная музыкальная литература:1917-1985 год. Вып.2.: учебник для музыкальных училищ. / ред.-сост. Е. Дурандина – М., 2002.
3. Русская музыкальная литература: учебник. Вып. 4 / М.К. Михайлов, Э.Л. Фрид. – Изд-е 6-е. – Л.: Музыка, 1986.
4. Русская музыкальная литература. Вып. 3. Под ред. Е. Царевой. - М., 2013
5. Раку Марина Вагнер. Путеводитель (+CD). Издательство «Арт-Транзит», 2019

Учебно-практические:

1. И. Анашкина, Г. Плескач. Контрольные материалы по музыкальной литературе средних специальных учебных заведений. Учебно-методическое пособие для студентов. – Сургут, 2005.

МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ

1. Келдыш Ю.В., Левая Т.Н., Рахманова М.П. История русской музыки. 1890-1917-е годы. – Т.10А. – М.: Музыка, 1997.
2. Левая Т. От романтизма к символизму (некоторые тенденции русской музыкального культуры начала XX века). // Проблемы музыкального романтизма Л., 1987.
3. Левая Т. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи. – М.: Музыка, 1991.
4. Румянцев С.Ю. Современная отечественная музыкальная литература 1917-1985 год. Для музыкальных училищ. – Вып. 1. – М.: Музыка, 2001.

СКРЯБИН

1. Гаккель Л. А.Н. Скрябин// Фортепианная музыка XX века.2-е изд. Л., 1990.
2. Дельсон В. Скрябин. Очерки жизни и творчества – М.,1971.
3. Дернова В. Последние прелюдии Скрябина. Исследование. – М.:. Музыка, 1988.
4. Месхишвили Э. Фортепианные сонаты Скрябина. М., 1981
5. Рубцова В.В. Скрябин. – М., 1989.
6. Сабанеев Л. Воспоминания о Скрябине. – М.: Классика-XXI век, 2003.

РАХМАНИНОВ

1. Бобровский В.П. О музыкальном мышлении Рахманинова. // Сов.музыка, 1985, №7.
2. Кандинский А. «Всенощное бдение» Рахманинова и русское искусство рубежа веков. //Советская музыка, 1991, №5.
3. Кандинский А. Симфонизм Рахманинова и его поэма «Колокола». //Советская музыка, 1973, №6.
4. Коган Г. Рахманинов – пианист. //Вопросы пианизма: Избранные статьи. М., 1968
5. Келдыш Ю. Рахманинов и его время. – М., 1973.
6. Рахманинов С.В. Альбом. М. 1986.

СТРАВИНСКИЙ

1. Асафьев Б.В. Книга о Стравинском. Л., 1977
2. Вершинина И.Я. Бальмонт и Стравинский. // Музыкальная академия, 1992, №4.
3. Григорьева Г. Русский фольклор в сочинениях Стравинского. // Музыка и современность. – М., 1969. Вып. 6.
4. Друскин М. Игорь Стравинский. Личность, творчество, взгляды. Исследование. – Л.: Сов. композитор, 1982
5. Стравинский И. Статьи. воспоминания. – М.: Сов. композитор., 1981
6. Тарускин Р. Стравинский. Загадка гения. //Музыкальная академия, 1992, №4.
7. Ярустовский Б. Игорь Стравинский. – Л., 1982

МЯСКОВСКИЙ

1. Долинская Е. Фортепианное творчество Н.Я Мясковского. – М., 1980
2. Кунин И. Н.Я. Мясковский. Жизнь и творчество в письмах, воспоминаниях, критических отзывах. – М., 1981.

ПРОКОФЬЕВ

1. Нестьев М.И. Жизнь Сергея Прокофьева. – Челябинск: Аркаим, 2002.
2. Прокофьев С.С. Автобиография. – М., 1982.
3. Прокофьев С.С. Человек. События. Время. – М.: Музыка, 1990.
4. Савкина Н.П. С.С. Прокофьев. – М., 1982

ШОСТАКОВИЧ

1. Мазель Л. Этюды о Шостаковиче. – М., 1986.
2. Хентова С. Шостакович. Жизнь и творчество. В 2-х томах. – Л. 1986.

ХАЧАТУРЯН

1. Шахназарова Н. Хачатурян и музыка Советского Востока // Музыка и современность. – Вып.2. – М., 1963.

СВИРИДОВ

1. Сохор А. Георгий Свиридов. – М.,1972.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 60-80-Х ГОДОВ XX ВЕКА

1. Асафьев Б. О музыке XX века. - Л.: Музыки, 1982.
2. Арановский М. Симфонические искания. – М., 1979.

3. Арановский М. Интервью с Альфредом Шнитке // Новая жизнь традиций в современной музыке: Статьи и интервью / Ред. Н. Шахназарова, Г. Головинский. М.: «Советский композитор», 1989. -С. 332-350.
4. Денисов Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. – М.: Советский композитор, - 1986
5. Григорьева Г. Русская хоровая музыка 1970-1980-х годов. – М., 1995.
6. Раабен Л. Советский камерно-инструментальный ансамбль. Л., 1963.
2. Савенко С. Послевоенный музыкальный авангард: сб. статей / Русская музыка XX века /ред.-сост. М. Арановский. М., 1997.
7. Тараканов М. История современной отечественной музыки. 1941-1958 гг. – Вып. 2. – М.: Музыка, 1995 г.
8. Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке. – М., 1990.
9. Земцовский И. Фольклор и композитор // Музыка и современность: Сб. статей. Вып. 7. / Ред. В. Конен, Л. Мазель, М. Сабинина. - М.: «Музыка», 1971.
10. Конен В. Третий пласт: Новые массовые жанры в музыке XX века. - М.: Музыка, 1994.
11. Комиссинский В. О драматургических принципах творчества Р. Щедрина. - М.: Советский композитор. - 1978.
12. Курбатская С. Серийная музыка: Вопросы истории, теории, эстетики. - М.: Сфера,1996.
13. Нестьева М. Советская опера 70-80-х годов (на примере некоторых образцов многоактной оперы) // Музыкальный театр. События и проблемы: Сб. статей / Ред.-сост. М. Сабинина. - М.: «Музыка», 1990
14. Лихачева И. 24 прелюдии и фуги Р. Щедрина. - М.: Музыка, 1975.
15. Тараканов М. Творчество Р. Щедрина. – М., 1980
16. Холопов Ю. Ценова В. Эдисон Денисов. - М.: Композитор, 1993.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Сроки аттестационных мероприятий

Согласно учебному плану, по дисциплине ОП.01 «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)» предусмотрены следующие аттестационные мероприятия:

Зачет в 8 семестре.

4.2. Формы и методы контроля

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
уметь:	
- ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, стилей и жанров;	Контрольная работа, самостоятельная работа, зачет, тестирование, реферат, семинар, практическая работа
- выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения;	Контрольная работа, практическая работа, кейс-стади
- характеризовать выразительные средства в контексте содержания музыкального произведения;	Контрольная работа, самостоятельная работа, практическая работа
- анализировать незнакомое музыкальное произведение по следующим параметрам: стилевые особенности, жанровые черты, особенности формообразования, фактурные, метроритмические, ладовые особенности;	Контрольная работа, викторина, семинар, практическая работа, кейс-стади
- выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения;	Реферат, семинар, практическая работа, кейс-стади
- работать со звукозаписывающей аппаратурой.	Викторина
знать:	
- о роли и значении музыкального искусства в системе культуры;	Контрольная работа, зачет, тестирование, викторина, семинар
- основные исторические периоды развития музыкальной культуры, основные направления, стили и жанры;	Контрольная работа, зачет, тестирование, викторина, семинар, кейс-стади
- основные этапы развития отечественной и зарубежной музыки от музыкального искусства древности и античного периода до современного периода, включая музыкальное искусство XX-XXI вв.;	Контрольная работа, зачет, тестирование, викторина, семинар, кейс-стади
- особенности национальных традиций, фольклорные истоки	Контрольная работа, зачет, тестирование,

музыки;	викторина, семинар
- творческие биографии крупнейших русских и зарубежных композиторов;	Контрольная работа, зачет, тестирование, викторина, семинар
- программный минимум произведений симфонического, оперного, камерно-вокального, камерно-инструментального и других жанров музыкального искусства (слуховые представления и нотный текст);	Викторина, контрольная работа
- теоретические основы музыкального искусства в контексте музыкального произведения: элементы музыкального языка, принципы формообразования, основы гармонического развития, выразительные и формообразующие возможности гармонии.	Контрольная работа, зачет, тестирование, викторина, семинар