

Государственное профессиональное
образовательное учреждение Ярославской области
«Ярославский колледж культуры»

Рабочая программа дисциплины

ОП.01 «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)»

для специальности

53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (по видам)
53.02.08 «Музыкальное звукооператорское мастерство»

Ярославль, 2015 г.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА (ЗАРУБЕЖНАЯ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ)

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)» является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО «Музыкальное искусство эстрады».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)» входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **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 античного периода до современного периода;
- особенности национальных традиций, фольклорные истоки музыки;
- творческие биографии крупнейших русских и зарубежных композиторов;
- программный минимум произведений симфонического, оперного, камерно-вокального, камерно-инструментального и других жанров музыкального искусства (слуховые представления и нотный текст);
- теоретические основы музыкального искусства в контексте музыкального произведения: элементы музыкального языка, принципы формообразования, основы гармонического развития, выразительные и формирующие возможности гармонии.

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе; обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; самостоятельной работы обучающегося 35 часа.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	105
Обязательная аудиторная нагрузка (всего)	70
в том числе:	
лекционные занятия	
практические занятия	
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	35
в том числе:	
- работа с конспектом, учебником, дополнительной литературой; - составление планов-конспектов по образцу: «Хронология жизни композитора», «Характеристика творчества»; - прослушивание музыки изучаемого композитора; - подготовка к музыкальным викторинам.	35
Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачёта -в VIII семестр.	

<p>VII семестр</p> <p>1. Развитие русской музыкальной культуры конца XIX начала XX века.</p>	<p>Конец XIX века – расцвет русской музыкальной культуры. Рост популярности русской музыки за рубежом. Деятельность Московской Петербургской консерваторий и других просветительских организаций. Беляевский кружок. Русские меценаты и музыкально-общественные деятели. Дягилевские «Русские сезоны» в Париже и Лондоне, опера Мамонтова. Связь русской музыки этой эпохи с литературой, живописью, театром, хореографией. Объединение «Мир искусства».</p> <p>Самостоятельная работа: работа с конспектом, учебником.</p>	<p>2</p> <p>1</p>	<p>2</p>
<p>2. Анатолий Константинович Лядов.</p>	<p>А.К. Лядов –известный русский композитор, ученик Римского-Корсакова, член Беляевского кружка, представитель «Новой русской музыкальной школы». Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества. Яркая национальная природа музыки Лядова. Ведущий жанр – миниатюра. Тематическая и тембровая изобретательность, светлый колорит, филигранная отделка деталей – характерные особенности оркестровых миниатюр. Симфоническое творчество: «Кикимора», «Волшебное озеро», «Восемь русских народных песен для оркестра»</p> <p>Самостоятельная работа: составление планов-конспектов, прослушивание музыки, работа с литературой.</p>	<p>2</p> <p>1</p>	<p>2</p>
<p>3. Александр Константинович Глазунов.</p>	<p>А.К. Глазунов – русский композитор, музыкально-общественный деятель, дирижёр, ученик и последователь Римского-Корсакова. Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества. Глазунов - продолжатель традиций «Могучей кучки» и Чайковского. Инструментальное творчество - концерт для скрипки с оркестром, балет «Раймонда» (фрагменты).</p> <p>Самостоятельная работа: составление планов-конспектов, прослушивание музыки, работа с литературой.</p>	<p>2</p> <p>1</p>	<p>2</p>
<p>4. Александр Николаевич Скрябин.</p>	<p>А.Н. Скрябин – один из самобытнейших композиторов, пианист, педагог, смелый новатор, неординарная личность. Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества. Философские взгляды Скрябина. Поиски но-</p>	<p>6</p>	<p>2</p>

	<p>вых выразительных средств, усложнение музыкальной речи, обновление гармонического языка и мажоро-минорной системы. Эмоциональность, контрастность образов, героический пафос и восторженный порыв – характерные черты музыки Скрябина. Симфоническая и фортепианная музыка. Малые формы фортепианной музыки (прелюдии, мазурки, этюды), симфонические произведения: симфония №3 «Божественная поэма», «Поэма экстаза», «Прометей».</p> <p>Самостоятельная работа: составление планов-конспектов, прослушивание музыки, работа с литературой.</p>	3	
5. Сергей Васильевич Рахманинов.	<p>С.В. Рахманинов – выдающийся русский композитор, пианист, дирижёр. Жизненный и творческий путь. Тема Родины, переплетающаяся с мотивом трагического одиночества – основное содержание произведений Рахманинова. Страстность, порывистость, волевая решимость в сочетании с поэтичностью, созерцательностью, богатство гармонического языка – стилистические особенности музыки Рахманинова. Симфоническое творчество: симфония №2, концерты для фортепиано, фортепианные произведения – прелюдии, этюды-картины, музыкальные моменты; романсы.</p> <p>Самостоятельная работа: составление планов-конспектов, прослушивание музыки, работа с литературой.</p>	8	2
6. Игорь Фёдорович Стравинский.	<p>И.Ф. Стравинский – крупнейший композитор XX века, новатор. Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества. Связь с русской и западноевропейской культурой. Стилистическое многообразие (экспрессионизм, неоклассицизм). Новаторство в области метроритма, оркестровки, трактовки жанров. Особый интерес к древнему и современному фольклору, ритуальным и обрядовым образам.</p> <p>Балеты «русского» периода: «Петрушка», «Жар-птица», «Весна священная».</p>	4	2

	<p>«Симфония псалмов».</p> <p>Самостоятельная работа: составление планов-конспектов, прослушивание музыки, работа с литературой.</p>	2	
7. Развитие отечественной музыкальной культуры первой половины XX века.	<p>Влияние Великой октябрьской революции на развитие отечественной музыкальной культуры. Национализация художественных учреждений и ценностей. Доступность культурного процесса для широких масс. Создание народных музыкальных коллективов. Популярность массовых театрализованных представлений.</p> <p>Создание творческих союзов литераторов, композиторов, художников. Достижения отечественной культуры в 30-е, 40-е годы. Расцвет массовой песни; появление нового жанра – песенной оперы. Становление системы музыкального образования и исполнительского искусства в республиках СССР.</p> <p>Осложнение развития отечественной музыки в 40-х годах. Ограничения свободы творчества, несправедливые обвинения ведущих композиторов страны в формализме и космополитизме, ограничения на контакты с музыкальной культурой зарубежных стран. Основные жанры – увертюры, кантаты, сюиты.</p> <p>Самостоятельная работа: работа с конспектом, учебником.</p>	2	2
8. Сергей Сергеевич Прокофьев.	<p>С.С. Прокофьев – выдающийся композитор XX века, пианист, дирижёр. Светлый, жизнелюбивый, энергичный характер творчества Прокофьева. Жизненный и творческий путь. Связь многогранного искусства Прокофьева с эпохой, с достижениями отечественной и зарубежной классики, с течениями современной музыки. Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества. Яркость мелодического и гармонического языка. Тематическое и жанровое многообразие. Значение творчества Прокофьева для дальнейшего развития отечественной культуры.</p> <p>Балет «Ромео и Джульетта», фортепианные произведения – «Мимолёт-</p>	1	
		6	2

	<p>ем, месса.</p> <p>90-е годы – начало XXI века: коренные преобразования во всех сферах общественной и культурной жизни. Творчество А.Шнитке, Р. Щедрина, Н. Сидельникова, С. Губайдуллиной, А. Рыбникова, В. Гаврилина, А.Петрова.</p> <p>Самостоятельная работа: работа с конспектом, учебником.</p>	1	
5. Родион Константинович Щедрин.	<p>Р.К. Щедрин – выдающийся композитор современности, плодотворный и изобретательный автор многих начинаний в российской музыке. Щедрин первым ввёл в инструментальный жанр частушку, первым использовал коллаж и т.п. Музыка Щедрина – это ощущение современности во всей её многогранности. Истоки творчества – фольклор, главный принцип мышления – полифония. Многожанровость творчества: оперы, балеты, симфонии, концерты. Сюиты, кантатно-ораториальные и камерные сочинения, музыка для театра и кино.</p> <p>Самостоятельная работа: составление планов-конспектов, прослушивание музыки, работа с литературой.</p>	4	2
6. Альфред Гариевич Шнитке.	<p>А.Г. Шнитке – один из самых ярких композиторов современности, пианист, дирижёр, автор музыкально-критических работ о музыке XX века. Добро и зло, жизнь и смерть, Бог и дьявол, воплощение драматических конфликтов эпохи – главные темы творчества Шнитке. Жизненный и творческий путь. Полистилистика – главный метод композиции, основа драматургии многих сочинений Шнитке. Богатейшее творческое наследие: оперы «Жизнь с идиотом», «Джезуальдо», «История доктора Иоганна Фауста», балеты «Лабиринт», «Пер Гюнт», 9 симфоний, концерты для различных инструментов, Concerto grosso, хоровые, вокальные и камерно-инструментальные произведения, музыка к театральным постановкам и кинофильмам.</p> <p>Самостоятельная работа: составление планов-конспектов, прослушива-</p>	2	2

<p>9. Валерий Александрович Гаврилин.</p>	<p>В.А. Гаврилин – выдающийся композитор XX века, представитель музыки 60-х. Сочетание в музыке Гаврилина классического и современного, синтез академических и бытовых жанров, свободное использование различных интонационных пластов (крестьянские, городские песни, плач-причет, частушечные напевы, эстрадная песня). Тема Руси в произведениях Гаврилина.</p> <p>Материал для прослушивания: «Перезвоны», балет «Анюта», «Русская тетрадь».</p> <p>Самостоятельная работа: составление планов-конспектов, прослушивание музыки, работа с литературой.</p>	<p>2</p> <p>1</p>	<p>2</p>
<p>10. Андрей Павлович Петров.*</p>	<p>А.П. Петров – известный русский композитор XX века, автор оперы, балета, симфонических произведений, киномузыки, музыки к театральным постановкам. Оптимистическое восприятие действительности, философское осмысление жизни – черты, присущие музыке Петрова.</p> <p>Материал для прослушивания: балет «Сотворение мира» (фрагменты), песни из кинофильмов «Я шагаю по Москве», «Человек-амфибия», «Жестокий романс», музыка к фильму «Петербургские тайны».</p> <p>Самостоятельная работа: составление планов-конспектов, прослушивание музыки, работа с литературой.</p>	<p>2</p> <p>1</p>	<p>2</p>
<p>11. Эдуард Николаевич Артемьев.*</p>	<p>Э.Н. Артемьев – известный современный русский композитор, заслуженный деятель искусств России, автор произведений в различных жанрах, отличающихся по стилистическим особенностям и творческим задачам.</p> <p>Основные черты стиля – лиризм, мелодическое богатство, тонкое чувство колорита, внимание к тембру и фактуре.</p> <p>Две составляющие творчества – электронная музыка и кинематограф.</p> <p>Сотрудничество с крупнейшими режиссёрами – А. Тарковским, А.Кончаловским, К. Шахназаровым, П.Чухраем.</p> <p>Постижение возможностей электронного синтезатора, изучение основ</p>	<p>2</p>	<p>2</p>

	<p>Постижение возможностей электронного синтезатора, изучение основ акустики, электроники, звукорежиссуры. Эксперименты в области создания различных звуковых эффектов – гулы, шумы, вибрирующие звуковые волны. 1980-е – 90-е годы - широкая международная известность, сотрудничество с иностранными кинокомпаниями, участие в международных фестивалях электронной музыки. Новый этап творчества - соединение искусственных и традиционных акустических тембров («Credo» Реквием).</p> <p>Материал для прослушивания: «Пасторальная сонатина», музыка к кинофильмам.</p> <p>Самостоятельная работа: составление планов-конспектов, прослушивание музыки, работа с литературой.</p>	1	
12. Отечественная эстрадная музыка второй половины XX века.*	Развитие отечественной эстрадной песни, создание ВИА, популярные композиторы-песенники, известные исполнители.	4	
	Примечание: темы, отмеченные *, могут быть предложены студентам как темы рефератов.		
Всего		105	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета музыкальной литературы.

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, доска, фортепиано.

Технические средства обучения: музыкальный центр, телевизор, DVD проигрыватель; CD и DVD диски с записями отечественной и зарубежной музыки в объеме изучаемого материала.

3.2 Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

Зарубежная музыка

1. Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. 1., М., Музыка, 2002.
2. Галацкая, В.С. Музыкальная литература зарубежных стран: Вып. 3 / В.С. Галацкая. - М.: Музыка, 2016.
3. Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. 2,4,5., М., Музыка, 1984.
4. Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 года. Т. 1., М., Музыка, 1983.
5. Розеншильд К. История зарубежной музыки Вып. 1., М., Музыка, 1973

Русская музыка

1. Аверьянова, О. Отечественная музыкальная литература XX века: Четвертый год обучения предмету / О. Аверьянова. - М.: Музыка, 2015.
2. Охалова И. Русская музыкальная литература: Учебное пособие. Вып.5 Под ред. Е. Царевой. - 2015.
3. Отечественная музыкальная литература. Учебники для музыкальных училищ. Ред. Дурандиной Е. Вып. 1,2. М., 1996, 2002.
4. Русская музыкальная литература (под общей редакцией Фрида Э). Вып. 1-2., Л., 1986.
5. Советская музыкальная литература (под общей редакцией Пекелиса М.), М., Музыка, 1972.

Дополнительные источники:

Зарубежная музыка

1. Аберт Г. В.А. Моцарт. Ч. 1,2 М., Музыка, 1978, 1990.
2. Альшванг А. Бетховен.М., Музыка, 1971.
3. Вульфийус П. Франц Шуберт. М., Музыка, 1983.
4. Житомирский Д. Шуман. М., Музыка, 1964.
5. Конен В. Пути развития американской музыки. М., Советский композитор, 1961.
6. Кремлев. Ю. Клод Дебюсси. М., Музыка, 1965.
7. Левашева О. Эдвард Григ. М., Музыка, 1965.
8. Левая Т. Леонтьева О. Пауль Хиндемит. М., Музыка, 1974.
9. Левик Б. Рихард Вагнер. М., музыка, 1978.
10. Леонтьева О. Карл Орф.М., Музыка, 1984.
11. Мартынов И. Морис Равель. М., Музыка, 1974
12. Мильштейн Я. Ф. Лист М., Музыка, 1978.
13. Роллан Р. Гендель. М., Музыка, 1984.
14. Рыцарев С. Кристоф Виллибальд Глюк. М., Музыка, 1987.
15. Современные художественные направления музыки XX века. Сост. Нечаева Н., Ярославль, 2009.
16. Соловцов А. Шопен. М., Музыка, 1949.
17. Соловцова А. Джузеппе Верди. М., Музыка, 1949.
18. Сорокотягин Д. Музыкальная литература в таблицах. Учебное пособие ДМШ. 6-е издание, стер. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2015.
19. Хохловкина А. Жорж Бизе. М., Музыка, 1954.
20. Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. М., Музыка, 2002.
21. Шуман Р. О музыке и музыкантах. Т.1. М., Музыка, 1975.

Русская музыка

1. Альшванг А. П.И. Чайковский. М., Музыка, 1970.
2. Брянцева В. С.В. Рахманинов. М., Музыка, 1976.
3. Васина-Гроссман В. Русский романс XIX века. М., Музыка, 1956.
4. Левашева О. Глинка. Т.1. М., Музыка, 1987, Т.2 М., Музыка 1988.
5. Орлова Е. Лекции по истории русской музыки. М., Музыка, 1979.
6. Римский-Корсаков Н.А. Летопись моей музыкальной жизни. М., Музыка, 1980.
7. Сабанеев Л. Воспоминания о Скрябине. М., Музыка, 2000.
8. Сохор А. Георгий Свиридов. М., Музыка, 1972.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
<p style="text-align: center;">Умения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; 	<p style="text-align: center;">Текущий контроль в форме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - контрольных работ; - музыкальных викторин; - составления планов-конспектов по образцу.
<p style="text-align: center;">Знания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о роли и значении музыкального искусства в системе культуры; - основных исторических периодов развития музыкальной культуры, основных направлений, стилей и жанров; - основных этапов развития отечественной и зарубежной музыки от музыкального искусства древности античного периода до современного периода; - особенностей национальных традиций, фольклорных истоков музыки; - творческих биографий крупнейших русских и зарубежных композиторов; - программного минимума произведений симфонического, оперного, камерно-вокального, камерно-инструментального и других жанров музыкального искусства (слуховые представления и нотный текст); - теоретические основы музыкального искусства в контексте музыкального произведения: элементы музыкального языка, принципы формообразования, основы гармонического развития, выразительные и формообразующие возможности гармонии. 	<p style="text-align: center;">Текущий контроль в форме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тестирования; - семинарского занятия.