

Министерство культуры Нижегородской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Нижегородское театральное
Училище (колледж) имени Е.А. Евстигнеева»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.06 Музыкальная литература

Специальность 52.02.04 Актерское искусство
(по виду «Актер драматического театра и кино»)
углубленная подготовка

Нижний Новгород
2020 г.

Пояснительная записка

Рабочая программа дисциплины ОП.06 Музыкальная литература разработана на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО), с учетом Рабочей программы воспитания по специальности 52.02.04 Актерское искусство (по видам «Актер драматического театра и кино»).

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нижегородское театральное училище (колледж) имени Е.А. Евстигнеева»

Разработчик:

Новикова Е.К., преподаватель высшей квалификационной категории.

Оглавление

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ.....	3
ОП.06 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА.....	3
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:.....	3
1.2. Цели и задачи дисциплины.....	3
1.3. Планируемые результаты освоения дисциплины.....	3
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.....	5
1.4. Основные виды учебных занятий:.....	5
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ.....	6
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА.....	6
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы.....	6
2.2 Тематический план.....	6
2.3. Содержание дисциплины ОП.04 Музыкальная литература.....	8
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ.....	17
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.....	17
3.2 Информационное обеспечение обучения.....	17
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.....	18
5. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.....	19

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.06 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина ОП.06 Музыкальная литература входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.

1.2. Цели и задачи дисциплины

Целью курса является подготовка выпускников к самостоятельной профессиональной деятельности и обеспечение их знаниями, соответствующими требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования.

Задачами курса являются:

- достижение навыков обоснованного раскрытия образного содержания музыкального произведения через его связь с различными средствами музыкальной поэтики;
- необходимо знать особенности творческого наследия, творческого пути и биографии мастера;
- причины обращения мастера к тем или иным художественным произведениям других видов искусств, к определенным музыкальным жанрам и формам;
 - анализ музыкальных произведений с точки зрения их содержания и средств музыкального языка, а также с позиций стиля композитора и стиля эпохи;
- развитие целого ряда практических навыков: умение слушать и понимать произведения, анализировать их язык, оценивать важнейшие явления музыкально-исторического процесса от XVII века до современности;
- осмысливать особенности стиля крупнейших композиторов в контексте их времени.

1.3. Планируемые результаты освоения дисциплины

Особое значение дисциплина имеет при развитии личностных результатов (ЛР):

Формулировка личностных результатов	Код личностных результатов
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций	ЛР 2
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде лично и профессионального конструктивного «цифрового следа»	ЛР 4
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России	ЛР 5
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях	ЛР 6
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.	ЛР 7
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства	ЛР 8

В результате изучения 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 веков;
- 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.

По окончании изучения дисциплины, выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Код компетенций	Содержание 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, обеспечивать его сплочение, 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	Применять профессиональные методы работы с драматургическим и литературным материалом.
ПК 1.2	Использовать в профессиональной деятельности выразительные средства различных видов сценических искусств, соответствующие видам деятельности.
ПК 1.3	Работать в творческом коллективе с другими исполнителями, режиссером, художником, балетмейстером, концертмейстером в рамках единого художественного замысла.
ПК 1.4	Создавать художественный образ актерскими средствами, соответствующими видам деятельности.
ПК 1.5	Самостоятельно работать над ролью на основе режиссерского замысла.
ПК 1.6	Общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления.
ПК 1.7	Анализировать конкретные произведения театрального искусства.
ПК 1.8	Анализировать художественный процесс во время работы по созданию спектакля.
ПК 2.2	Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.
ПК 2.4	Применять классические и современные методы преподавания, анализировать особенности отечественных и мировых художественных школ.
ПК 2.5	Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.
ПК 2.6	Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 114 часов.

Самостоятельная учебная нагрузка обучающегося – 38 часов.

Обязательная нагрузка студента - 76 часа.

Время изучения: 3-4 семестр.

Форма итоговой аттестации – дифференцированный зачёт.

1.4. Основные виды учебных занятий: уроки

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	114
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	76
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	38
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта	

2.2 Тематический план

п/н	Наименование тем	Кол – во часов
	2 курс 3 семестр	30
1	Музыкальная культура Западной Европы от древности до 17 века	2
2	История жанров и инструментов 17 в., первой половины 18 века.	2
3	Творчество Г.Ф.Генделя	2
4	Творчество И.С. Баха.	2
5	Творчество И.Гайдна.	2
6	Творчество В.А.Моцарта	2
7	Творчество Л. Бетховена	2
8	Творчество Ф Шуберта	2
9	Творчество Ф. Шопена.	2
10	Творчество Р.Вагнера	2
11	Творчество Д.Верди	2
12	Творчество Ф. Листа.	2
13	Творчество Г. Берлиоза.	2
14	Французская романтическая опера.	2
15	Творчество Ж. Бизе.	2
	2 курс 4 семестр	46
1	Чешский романтизм.	2
2	Творчество Э. Грига.	2
3	Творчество К. Дебюсси.	2
4	Творчество М. Равеля.	2
5	Творчество Д. Россини	2
6	Творчество Д. Пуччини	2
7	Итальянский оперный веризм.	2
8	История русской профессиональной культуры	2
9	Музыкальная культура Древней Руси	2
10	Музыкальная культура в России 18 века	2
11	Музыкальная культура в России 19 века	2
12	Творчество М.И. Глинки	2
13	Творчество А.С.Даргомыжского	2
14	Русская музыкальная культура 60-70-х годов 19 века.	2
15	Творчество А.П.Бородина	2
16	Творчество М.П. Мусоргского	2
17	Творчество Н.А.Римского - Корсакова	2
18	Творчество П. И. Чайковского	2
19	Творчество Р. Щедрина, А. Шнитке	2
20	Советская музыкальная литература	2

21	Творчество Д.Д. Шостаковича	2
22	Музыка для театра и кино	2
23	Дифф. зачет	2
	Всего	76

2.3. Содержание дисциплины ОП.04 Музыкальная литература

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала	Объём часов	Уровни усвоения
Раздел I. Зарубежная музыкальная литература	2 курс 3 семестр	30	
Тема 1.1. Музыкальная культура Западной Европы от древности до 17 века	Краткий обзор. Античный период, церковная и светская музыка эпохи Средневековья, грегорианский хорал, литургическая драма. Рыцарское музыкально-поэтическое искусство, трубадуры и труверы во Франции, миннезанг в Германии. Новые явления в музыкальной жизни эпохи Возрождения. Жанры, тематика творчества. Полифония строгого стиля, творчество Палестрины, Орландо Лассо. Расцвет мадригала в Италии, лютневая музыка.	2	1
Тема 1.2. История жанров и инструментов 17 в., первой половины 18 века.	Рождение оперы в Италии. Творчество К.Монтеверди. Опера в разных странах Европы. Возникновение op.seria и buffa. Жанр оратории, кантаты. История инструментов: скрипка, орган, клавиш. Кремонские мастера. Итальянские и немецкие органисты (Фрескобальди, Букстехуде). Французские клавесинисты (Рамо Куперен). Творчество Вивальди.	2	1
	Самостоятельная работа 1. Написание реферата по теме: «Биографии композитора И. Баха, Г. Генделя, В. Моцарта, Л. Бетховена (на выбор).	2	
Тема 1.3. Творчество Г.Ф.Генделя	Краткая биография Генделя. Ораториальные, оперные, инструментальные произведения («Dignare», «Пассакалия», concerto grosso F-dur). Значение творчества Генделя для английской музыкальной культуры. Общая характеристика творческого наследия.	2	1
	Самостоятельная работа 2. Прослушивание и анализ музыки Г.Ф.Генделя	2	
Тема 1.4. Творчество И.С. Баха.	Жизненный и творческий путь Баха, особенности социального развития Германии, общественное положение музыканта в 18 веке. Высокая духовность и глубина музыки, глобальный масштаб личности. Вокально-инструментальные жанры, органная музыка («Страсти по Матфею», «Месса h-moll», «ХТК» - т 1., органные хоральные прелюдии). Судьба творческого наследия, сыновья. Творчество Баха, как высшая и последняя стадия развития полифонического стиля.	2	1
	Самостоятельная работа 3. Прослушивание и анализ музыки И.С. Баха.	2	

Тема 1.5. Творчество И.Гайдна.	Общественно-политическая обстановка в Австрии в период появления венских классиков. Идеино-художественная основа направления, жанры, музыкальный язык. И.Гайдн, как первый венский классик. Краткая биография, значение инструментальной музыки Гайдна. Сонатно-симфонический цикл, состав симфонического оркестра. Сонаты Ре-мажор, ми-минор; симфония № 103 «Лондонская».	2	1
	Самостоятельная работа 3. Прослушивание и анализ музыки И.Гайдна.	2	
Тема 1.6. Творчество В.А.Моцарта.	Биография, характеристика творчества Моцарта. Симфоническое творчество, симфония № 40, оперное творчество – опера «Свадьба Фигаро», соната Ля-мажор, «Реквием». Многогранность, универсальность, новаторство творческого гения композитора.	2	1
	Самостоятельная работа 4. Прослушивание и анализ музыки В.А.Моцарта.	2	
Тема 1.7. Творчество Л. Бетховена.	Эпоха французской буржуазной революции, влияние ее идей на формирование мировоззрения композитора. Жизненный и творческий путь, политические взгляды, черты личности. Характеристика творчества, его значение в мировой музыкальной культуре. Фортепианный стиль, сонаты № 8, 14, 23. Симфонизм Бетховена, симфонии № 5, 9, симф.увертюра «Эгмонт».	2	1
	Самостоятельная работа 5. Прослушивание и анализ музыки Л. Бетховена	2	
Тема 1.8. Творчество Ф Шуберта	Жизнь и творчество Ф.Шуберта. Характеристика вокальной лирики: циклы песен «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь», «Баллада «Лесной царь».	2	1
	Самостоятельная работа 6. Прослушивание и анализ музыки Ф Шуберта	2	
Тема 1.9. Творчество Ф. Шопена.	Жизненный и творческий путь композитора Шопена. Национальная самобытность его музыки, особенности музыкального стиля. Обзор фортепианного творчества. (Мазурки, полонезы, этюды, прелюдии, вальсы, ноктюрны).	2	1
	Самостоятельная работа 7. Прослушивание и анализ музыки Ф. Шопена.	2	
Тема 1.10. Творчество Р.Вагнера	Жизнь и творчество Р. Вагнера. Противоречие творческого облика и многогранность деятельности композитора, литературные работы. Симфонизация оркестра в его операх. Оперы «Тангейзер», «Лоэнгрин».	2	1
Тема 1.11. Творчество Д. Верди	Джузеппе Верди как оперный драматург. Жизненный и творческий путь композитора. «Маэстро итальянской революции». Эволюция творчества Верди. Оперы «Риголетто», «Травиата», «Аида».	2	1

	Самостоятельная работа 8. Прослушивание и анализ музыки Д. Верди	2	
Тема 1.12. Творчество Ф. Листа	Ф. Лист. Романтическое в судьбе и творчестве. Области деятельности. Особенности личности. Баланс венгерского и общеевропейского. Вербункош. Содержание творчества. Жанры фортепианные (одночастные соната и концерт, рапсодия, программный этюд, цикл программных миниатюр, транскрипция и парафраза) и симфонические (симфоническая поэма). Новаторство Листа. Программность. Новые принципы формообразования – рапсодичность и монотематизм. Лист – пианист. Сверхцикл «Годы странствий». Элементы музыкального языка. Поздний стиль. Музыка: «Годы странствий» (фрагментарно), рапсодия No 2, соната h moll, «Прелюды». Ознакомительно – концерты No 1 и 2, рапсодии 6, 12, «Погребальное шествие», «Тассо», транскрипции песен Шуберта, парафраза на темы «Риголетто» Верди, Трансцендентные этюды, поздние пьесы.	2	1
	Самостоятельная работа 9. Прослушивание и анализ музыки Ф. Листа	2	
Тема 1.13. Творчество Г. Берлиоза.	Г. Берлиоз. Романтическое в судьбе и творчестве. Круг общения. Личность. Области деятельности. Новаторство. Содержание творчества. Жанры. Программный театрализованный симфонизм с функционально обновлённым циклом. Лейтмотив в симфонии. Синтез искусств в творчестве Берлиоза. Оркестр. Музыка: «Фантастическая симфония». Ознакомительно - Гарольд в Италии.	2	1
	Самостоятельная работа 10. Прослушивание и анализ музыки Г. Берлиоза	2	
Тема 1.14. Французская романтическая опера.	Очерк истории французского музыкального театра: Гранд Опера, Опера Комик, опера спасения, оперетта, лирическая опера. Специфика французской оперы: зрелищность, танцевальность, остроумие, мотивы лёгкого флирта, демонизма. Особенности лирической оперы на примере «Фауста» Гуно. Музыка: Гуно «Фауст» (фрагменты)	2	1
Тема 1.15. Творчество Ж. Бизе.	Оперное творчество Бизе. Уникальность «Кармен». Опера и новелла Мериме. Жанровый синтез «Кармен». Романтическое в образном строе, форме, музыкальном языке оперы. Новаторское в образе Кармен.	2	1
	Самостоятельная работа 11. Прослушивание и анализ музыки Ж. Бизе.	2	
	2 курс 4 семестр	46	
Тема 1.16. Чешский романтизм.	Чешский романтизм. Б. Сметана. А. Дворжак. Очерк истории чешской музыки: средневековые мастера церковного пения, гуситы, мангеймский симфонизм, Мысливечек, Черни, педагоги 19 века. Романтизм в Чехии и деятельность «будителей». 2 лика чешского романтизма – Сметана (первооткрытие ценностей	2	1

	чешского фольклора) и Дворжак (лирико-драматический симфонизм). Уникальность 9 симфонии Дворжака: диалог чешской и американской культур. Музыка: Дворжак симфония No 9, Сметана «Влтава» (ознакомительно)		
Тема 1.17. Творчество Э. Грига.	Романтизм в Норвегии. Германские корни и национальное своеобразие. Романтическое в судьбе и творчестве Э. Грига. Лирика, красота природы, национальный фольклор, фантастика. Норвежское и общеевропейское (шуманианство). Жанры. Музыкальный язык. Музыка: «Пер Гюнт», Концерт (озн.), Лирические пьесы (озн.), романсы (озн.)	2	1
	Самостоятельная работа 12. Прослушивание и анализ музыки Э. Грига.	2	
Тема 1.18. Творчество К. Дебюсси	Французская музыка накануне 20 века. Новые постромантические тенденции – символизм, импрессионизм, модерн. Их взаимодействие. Музыка в ряду искусств. Программность. Эстетизм. Красочность в музыкальном языке. Жанры. Формы: импровизационная зыбкость, раздробленность. Творческий портрет Дебюсси. Музыка: Дебюсси «Послеполуденный отдых фавна», «Облака», Бергамасская сюита, прелюдии (озн.).	2	1
Тема 1.19. Творчество М. Равеля.	М. Равель — выдающийся французский композитор конца XIX 1 —й половины XX века. Черты импрессионизма в творчестве. Неоклассицизм. Национальные истоки творчества — французские и испанские. Круг образов. Жанры и формы. Жизненный и творческий путь. Инструментальное творчество — фортепианное и симфоническое. Круг образов. Жанры и формы. Прослушивание и обзорная характеристика: фортепианные произведения - «Павана на смерть инфанты», Сонатина, «Ночной Гаспар»; симфонические - «Вальс», «Болеро»	2	1
Тема 1.20. Творчество Д. Россини	Кризис итальянской оперы в начале XIX века. Значение оперного творчества Д. Россини для дальнейшего развития и нового расцвета итальянской оперы. Создание итальянской героико — патриотической оперы «Вильгельм Телль» и лучшего произведения в жанре оперы — buffa «Севильский цирюльник». Жизненный и творческий путь. Опера «Севильский цирюльник» - история создания, сюжет, его трактовка. Особенность музыкальной драматургии. Яркие индивидуальные характеристики персонажей. Прослушивание и краткий обзор фрагментов: 1 действие — увертюра, сцена графа Альмавивы с музыкантами, его каватина и канцона, каватина Фигаро, дуэт Фигаро и графа, каватина Розины, арии Бартоло, Базилио, финал; 2 действие — дуэт графа и Бартоло, квинтет.	2	1
	Самостоятельная работа 13. Прослушивание и анализ музыки Д. Россини	2	

Тема 1.21. Творчество Д. Пуччини	Д. Пуччини — наиболее значительный итальянский оперный композитор конца XIX - начала XX веков. Продолжение в его творчестве традиций итальянской и французской оперы. Веризм как ведущее направление в итальянской опере рубежа XIX — XX веков. Отражение веризма в творчестве Пуччини. Жизненный и творческий путь. Характерные черты оперного стиля. Опера «Богема» - история создания. Сюжет и идея. Структура. Особенности вокального стиля. Роль оркестра.	2	1
	Самостоятельная работа 14. Прослушивание и обзорный анализ: 1 действие — ариозо Рудольфа, рассказ Мими, заключительный дуэт; 2 действие — вальс Мюзетты; 3 действие - вступление, сцена Мими с Марселем и Рудольфом; 4 действие — финал.		
Тема 1.22. Итальянский оперный веризм	Западноевропейская музыка начала 20 века. Австрийская музыка: поздний романтизм (Малер, Р. Штраус). Итальянский оперный веризм (Пуччини). Радикальные направления: урбанизм (французская группа Шести), экспрессионизм (нововенская школа), неофольклоризм (Орф). Музыка ознакомительно: Малер симфония No 1, Штраус Тиль Уленшпигель, Пуччини фрагменты опер «Тоска», «Богема», «Турандот», Шёнберг «Лунный Пьеро», «Свидетель из Варшавы», «Воцек» фрагменты, Онеггер «Пасифик 231», Орф фрагменты «Кармина бурана».	2	1
Раздел II. Русская музыкальная литература			
Тема 2.1. История русской профессиональной культуры	Отличие от истории западно-европейской культуры: национальная и историческая специфика, т.к. до 17 века искусство было церковно-певческим. Этапы развития. Русская история - это история ускоренного хода. 11 - 16 века — Древняя Русь, а именно: 11 — 13 века — Киевская Русь 14 - 15 века — Великий Новгород 16 - 17 века — Московская Русь 17 век — перелом в развитии русской культуры в сторону европеизации. 18 век — грандиозный подъем, который имел свою кульминацию, "золотой" 19 век. 19 век — "цепь" малых исторических звеньев. Каждое десятилетие — эпоха в развитии русской музыки	2	1
Тема 2.2. Музыкальная культура Древней Руси	Резкое размежевание на 3 вида: народная песня, церковная музыка, светская музыка. Хотя ни один из композиторов не обошелся без взаимопроникновения	2	1

	этих видов. Знаменный распев — основной вид древнерусского певческого искусства. Вокальная природа распева. Попевки, гласы. Особенности развития. Переходный 17 век. Новые жанры в литературе, живописи. Партесное пение Н. Дилецкий "Музыкальная грамматика". Время рождения театра в России.		
	Самостоятельная работа 15. Подготовка к устному опросу, составление плана ответа.	2	1
Тема 2.3. Музыкальная культура в России 18 века	Россия 18 века — это первые высокие образцы во всех областях культуры: литературе, живописи, архитектуре, музыке. Петровская эпоха. Музыка становится официальным искусством. Развитие военной музыки. Канты. Время Ломоносова. Продолжается развитие русского образования. Появление оперы — итальянская труппа в Петербурге. Конец века. Более тесным становится взаимодействие русской и западной культуры. Распространение домашнего музицирования. Вокальная музыка. Сборники Трутовского, Теплова, Прача. Российские песни Дубянского и Козловского. Танцевальная музыка, инструментальная музыка, танцевальные миниатюры и вариационные циклы. Первые сонаты и увертюры. Хоровая музыка. Расцвет в конце 18 века. Хоровые бытовые песни Козловского. Партесные концерты Бортиянского, Березовского. Опера становится наиболее массовым и профессиональным видом творчества. Популярность бытовой комической оперы. Композиторы этого времени. Музыкальная жизнь Н.Новгорода в целом не отличалась от развития музыкальной жизни двух столиц России, но немного запаздывала по времени.	2	1
Тема 2.4. Музыкальная культура в России 19 века	В развитии русской культуры начала 19 века ясно различаются два этапа, разграниченные событиями 1812 и 1825 года. Литература — "наставница жизни". Укреплялся и расширялся союз литературы и музыки. Романтизм в России. Проявился в творчестве отдельных композиторов. В основном — домашнее бытовое музицирование, кружковая литературно-художественная жизнь. Концертная жизнь начала 19 века. Камерное исполнительство. Хоровая музыка. Заметный рост музыкальной критики. В.Ф.Одоевский — основоположник научного музыкознания в России. Развитие оперного театра характеризуется непрерывными исканиями, пестротой и неустойчивостью жанров и форм. Различные виды сценического искусства этого периода. Значение творчества А.Н.Верстовского. Музыкальная жизнь Н.Новгорода начала 19 века. Важное место занимает театр, оживление музыкального репертуара. Об Улыбышеве А.Д. и его роли в жизни	2	1

	Н.Новгорода. Романс. Именно романс можно назвать первым и основным жанром русской классики. Демократизм жанра. Жанровые разновидности и их характеристики: русская песня, элегия, восточный романс, баллада и др. Творчество Алябьева, Варламова, Гурилева. Анализ их романсов.		
Тема 2.5. Творчество М.И. Глинки	М.И. Глинка – основоположник русской классической музыки. Жизненный и творческий путь. Анализ творчества. Народность его искусства, стилевые черты. Оперное творчество: «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила», симфонические произведения: «Вальс-фантазия», «Камаринская», «Арагонская хота», романсы Глинки. Влияние творчества Глинки на отечественную и зарубежную музыку.	2	1
	Самостоятельная работа 17. Прослушивание и анализ музыки М.И. Глинки	2	1
Тема 2.6. Творчество А.С.Даргомыжского.	Течения в литературе и искусстве 40 - 50 -х годов 19 века "Натуральная школа". Соприкосновение различных видов искусств. Развитие критического реализма. Яркие художественные явления этого периода. Основные сведения о творчестве. Поиски новых интонационных средств. Все достижения Даргомыжского были очень плодотворны, поскольку во многом определяли дальнейший путь развития русской музыки. Камерно-вокальное творчество. Индивидуальность почерка композитора. Традиционные и новые жанры, поиски особых выразительных средств. "Русалка". Жанровая специфика, новаторство. Историческое значение. "Каменный гость" (обзорно) и новаторские достижения этого произведения.	2	1
	Самостоятельная работа 18. Прослушивание и анализ музыки "Русалка", "Каменный гость"	2	1
Тема 2.7 Русская музыкальная культура 60-70-х годов 19 века.	Тесная связь русской культуры с общественной, жизнью. Расцвет почти одновременно во всех видах человеческой деятельности. Два направления в русской музыке (академическое и антиакадемическое). Расцвет целого ряда музыкальных жанров. Активизация музыкальной деятельности и новые формы музыкально-общественной жизни. "Новая русская музыкальная школа" — значительный этап развития русской и европейской музыки. М.А. Балакирев. Основные сведения о творчестве. Значение его композиторской, исполнительской и общественной деятельности. О его фортепианной ("Исламей") и симфонической музыке ("Тамара"). Балакирев и Н.Новгород. А.Г.Рубинштейн - основные сведения о творчестве. Значение его музыкально-общественной деятельности, пианистического искусства. Творческое наследие. Знакомство (обзорно) с оперой	2	1

	"Демон". Русские музыкальные критики: В.В.Стасов, А.Н.Серов и др		
Тема 2.8. Творчество А.П.Бородина	А.П.Бородин — виднейший представитель "Могучей кучки". Традиции и новаторство творчества: своеобразие содержания, творческие методы, отношение к русскому фольклору, искания музыкального языка. Личность Бородина. "Князь Игорь" — целый этап в развитии русской эпической оперы. Глубоко национальный характер целого. Камерно-вокальные произведения. Новизна жанров, форм, музыкального языка. Связи с оперным и симфоническим творчеством. Симфония No 2 "Богатырская" — образец эпико-лирического симфонизма. Принципы музыкальной драматургии — эпическая картинность. Историческое значение симфонии.	2	1
Тема 2.9. Творчество М.П. Мусоргского	М.П. Мусоргский как самобытный продолжатель традиций Глинки и Даргомыжского. Жизнь и творчество, трагедия судьбы. Новаторство в создании музыкально-речевых интонаций. Анализ музыкальной драмы «Борис Годунов». Фортепианное творчество: сюита «Картинки с выставки». Влияние Мусоргского на импрессионистов, Шостаковича.	2	1
Тема 2.10. Творчество Н.А.Римского - Корсакова	Н.А.Римский - Корсаков — педагог, ученый, общественный деятель, композитор. Влияние установок "Могучей кучки". Области творчества, важнейшие произведения. Основные черты стиля. Оперное творчество (анализ). Тенденция к синтезу разного. Драматургия опер. Об эстетике и стиле. Симфонизм опер. "Снегурочка" — сказочно-эпическая опера. Возможность через сказку проникнуть в дух человека и природы. Обрядово-игровая сторона. "Садко" — опера-былина. Большое значение гармонических и оркестровых средств. "Царская невеста" — лирико-психологическая драма на исторической сюжетной основе. Новаторство форм и других средств музыкального языка. Романсы Римского-Корсакова. Развитие лирических традиций русского камерно-вокального творчества. Яркое выражение общеэстетических взглядов композитора. Симфоническое творчество. Основные жанры, произведения. Программность, черты симфонического письма. Продолжение традиций Глинки. Восточная симфоническая сюита "Шехеразада".	2	1
Тема 2.11. Творчество П. И. Чайковского	П. И. Чайковский – лирик – психолог романтического направления. Жизненный и творческий путь. Общая характеристика творчества. Симфоническое творчество: симфонии № 1, 4, 6, традиции и новаторство. Опера «Евгений Онегин» и особенности оперной эстетики Чайковского. Романсы, их тематика и музыкальный	2	1

	язык. Фортепианный цикл «Времена года».		
	Самостоятельная работа 19. Прослушивание опер «Евгений Онегин», «Пиковая дама», романсов и песен	2	
Раздел III. Отечественная музыка второй половины 20 века			
Тема 3.12. Творчество Р. Щедрина, А. Шнитке	Новые стилевые тенденции и композиторские техники в России середины/конца 20 века. Жанры. Творческие портреты Р. Щедрина, А. Шнитке. Обзор творчества современных российских композиторов. Музыка ознак. фрагментарно: Щедрин «Озорные частушки», фортепианные сочинения, Шнитке «Ревизская сказка», «История доктора Фауста», Сюита в старинном стиле, выборочно – произведения Губайдулиной, Гаврилина, Слонимского, Канчели, др. Основные этапы развития советской музыки. Массовая песня, опера и балет 30-х годов.	2	1
Тема 3.13. Советская музыкальная литература	Выдающиеся исполнители и дирижеры 20-30-х годов.	2	1
Тема 3.14. Творчество Д.Д. Шостаковича	Д.Д. Шостакович – величайший симфонист XX века. Жизненный и творческий путь. Новаторство музыкального стиля, жанровый диапазон творчества. Образное содержание его музыки. Общественная деятельность композитора. Разбор симфонии № 7; музыка к к-ф «Овод».	2	1
Тема 3.15. Музыка для театра и кино.	Музыка для театра и кино.	2	1
	Дифф. зачет	2	1
	Всего:	38СР+ 76=114	

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 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 ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Оборудованный кабинет музыкальной литературы, включающий наличие звуковоспроизводящей аппаратуры и фортепиано.

Фонд нотной, учебно-методической литературы, аудио, видеозаписей.

3.2 Информационное обеспечение обучения

Основная литература:

1. Холопова В.Н. Теория музыки. Мелодика. Ритмика. Фактура. Тематизм, 2020 - коллекция «Музыка и театр - Изд. «Лань», «Планета музыки» ЭБС ЛАНЬ.

Дополнительная литература:

1. Привалов Русская муз.лит 2010 нэб
2. Привалов Зарубежная муз.лит. 2010 нэб
3. Шорникова М. Музыкальная литература: развитие западно-европейской музыки: второй год обучения 2016
4. Шорникова М.И. Музыкальная литература. Музыка, её формы и жанры: 1 год обучения 2016
5. Шорникова М.И. Музыкальная литература. Русская музыкальная классика. 3-й год обучения 2016
6. Шорникова М. Музыкальная литература: русская музыкальная классика: третий год обучения 2016
7. Шорникова М. Музыкальная литература за 3 года: общеразвивающая общеобразовательная программа: от древнерусской музыки до Чайковского: 2 год обучения 2017
8. Шорникова М. Музыкальная литература за 3 года: общеразвивающая общеобразовательная программа: европейская музыка от древности до импрессионизма: 1 год обучения 2017
9. Шорникова М. Музыкальная литература за 3 года: общеразвивающая общеобразовательная программа: русская музыкальная культура XX века: 3 год обучения 2017
10. Шорникова М. Музыкальная литература: русская музыка XX века: четвертый год обучения 2017
11. Шорникова М. Музыкальная литература: музыка, ее формы и жанры: первый год обучения 2016

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь	
уметь: - ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, стилей и жанров;	Тест, устный опрос, практическое задание
- выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения;	Тест, практическое задание
- характеризовать выразительные средства в контексте содержания музыкального произведения;	Практическое задание
- анализировать незнакомое музыкальное произведение по следующим параметрам: стилевые особенности, жанровые черты, особенности формообразования, фактурные, метроритмические, ладовые особенности;	Практическое задание
- выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения; работать со звукозаписывающей аппаратурой;	Практическое задание
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать	
- о роли и значении музыкального искусства в системе культуры;	Тест, устный опрос, письменное задание
- основные исторические периоды развития музыкальной культуры, основные направления, стили и жанры;	Тест, устный опрос, письменное задание
- основные этапы развития отечественной и зарубежной музыки от музыкального искусства древности и античного периода до современного периода, включая музыкальное искусство XX - XXI веков;	Тест, устный опрос, письменное задание
- особенности национальных традиций, фольклорные истоки музыки;	Тест, устный опрос, письменное задание
- творческие биографии крупнейших русских и зарубежных композиторов;	Тест, устный опрос, письменное задание
- программный минимум произведений симфонического, оперного, камерновокального, камерно-инструментального и других жанров музыкального искусства (слуховые представления и нотный текст);	Тест, устный опрос, письменное задание
- теоретические основы музыкального искусства в контексте музыкального произведения: элементы музыкального языка, принципы формообразования, основы гармонического развития, выразительные и формообразующие возможности гармонии.	Тест, устный опрос, письменное задание

5. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем.

Все виды самостоятельной работы по музыкальной литературе можно систематизировать следующим образом: для овладения знаниями:

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); - составление плана текста;
- конспектирование;
- выписки из текста;
- работа со словарями и справочниками;
- составление понятийного словаря музыкальных терминов по различным темам курса (например: «музыкальная драматургия», «музыкальное развитие», «эпическое», «лирическое», «драматическое», «музыкальный жанр», «инструменты симфонического оркестра» и др.);
- использование аудио-видеозаписей, компьютера, интернета;
- прослушивание музыкальных произведений.

Реферат - форма практической самостоятельной работы студента, позволяющая ему критически освоить один из разделов учебной программы дисциплины. Рекомендуемый план реферата: 1) тема, предмет (объект) и цель работы;

2) метод проведения работы;

3) результаты работы;

4) выводы (оценки, предложения), принятые и отвергнутые гипотезы;

5) области применения,

6) библиография.

Студенты могут вести музыкальный дневник, куда желательно записывать названия, авторов и исполнителей прослушанных произведений и прочитанных книг о музыке и музыкантах; значительные события музыкальной жизни города, области. Расширение музыкального кругозора, углубление интереса к различным явлениям музыкальной жизни и творчества должно сопровождать усвоение программного материала, быть естественным следствием учебного процесса по музыкальной литературе.

Значение приобретают вопросы, связанные со стилистикой творчества. Так, предметом рассмотрения могут быть:

а) Черты классицизма и романтизма в творчестве М.И.Глинки,

б) Хоровой стиль a-cappella в русской музыке,

в) Жанр сказки в русской музыке,

г) Женские образы в русской и зарубежной опере,

д) Русский фольклор в опере XIX века,

е) Жанр кантаты в русской музыке, и т.д.

Восприятие «живой» музыки: посещение концертов, спектаклей в оперном театре, органых концертов в Консерватории. Это тем более необходимо, т.к. на уроке музыкальные произведения даются в отрывках. Чтение монографий, исследований, энциклопедий дополняет лекционный материал, закрепляет и освежает его в памяти.