Министерство культуры Республики Башкортостан

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Республики Башкортостан Салаватский музыкальный колледж

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплин **ПУП 04 Музыкальная литература,**

для специальности 53.02.07 Теория музыки

(уровень подготовки – углубленный)

Салават

Принято Советом колледжа Протокол № 158 от 08.06.2022		УТВЕРЖДАЮ Директор ГБПОУ РБ СМК C:\Users\Приёмная\Desktop\подписи\g 001.jpg Л. К. Алапаева «08» июня 2022г. М.П. C:\Users\Приёмная\Desktop\подписи\2 001.png
Рабочая программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта СПО специальности 53.02.07 Теория музыкиуглубленной подготовки		
Организация – разработчик:	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан Салаватский музыкальный колледж	
Разработчики:	преподаватели цикловой комиссии «Теория музыки»**Беляева И.Г., Бурмистрова Н.А., Нагаева Л.Н.**	

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт рабочей программы учебной дисциплины и учебной практики «Музыкальная литература»	
СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ и учебной практики «Музыкальная литература»	
Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины и учебной практики музыкальная литература	
условия реализации программы учебной дисциплины и учебной практики «Музыкальная литература»	
Методические рекомендации преподавателям	
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов	
Информационное обеспечение	

1. Паспорт УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ и учебной практики

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины и учебной практики музыкальная литература является частью Программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ РБ СМК по специальности Теория музыки.

Учебная дисциплина «Музыкальная литература» формирует знания и умения в области музыкального искусства, а также способность их применения (компетенции) в реализации программ жизнедеятельности выпускников, самореализации личности.

Основная цель курса – формирование представлений о музыкальной культуре, её историческом развитии.

1.2. Место дисциплины в структуре Программы подготовки специалистов среднего звена

«Музыкальная литература**»** входит в цикл профильных учебных дисциплин и раздел учебная практика.

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

В результате освоения учебной дисциплины ОД.02.04. «Музыкальная литература» (зарубежная и отечественная) обучающийся должен:

уметь:

У.1. работать с литературными источниками и нотным материалом;

У.2. в письменной или устной форме излагать свои мысли о музыке, жизни и творчестве композиторов или делать общий исторический обзор, разобрать конкретное музыкальное произведение;

У.3. определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения;

У.4. применять основные музыкальные термины и определения из смежных музыкальных дисциплин при анализе (разборе) музыкальных произведений;

знать:

З.1. основные этапы развития музыки, формирования национальных композиторских школ;

З.2. условия становления музыкального искусства под влиянием религиозных, философских идей, а также общественно-политических событий;

З.3. этапы исторического развития отечественного музыкального искусства и формирование русского музыкального стиля от древности к XX в.;

З.4. основные направления, проблемы и тенденции развития русского музыкального искусства в XX в.;

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать **общими компетенциями,** включающими в себя способность:

ОК10. Использоватьв профессиональной деятельностиумения и знания,

полученные обучающимися в ходе освоения учебных предметов в соответствии сфедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомсреднегообщегообразования**.**

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать **профессиональными компетенциями**, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

Педагогическая деятельность

ПК 1.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в детских школах искусств, детских музыкальных школах, других образовательных учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО.

ПК 1.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК1.3.Анализироватьпроведенныезанятия для установления соответствиясодержания,методов и средств поставленнымцелям и задачам,интерпретировать ииспользоватьвработеполученныерезультатыдлякоррекциисобственнойдеятельности.

ПК 1.4. Осваивать учебно-педагогический репертуар.

ПК 1.5. Применять классические и современные методы преподавания музыкально-теоретических дисциплин.

ПК 1.6. Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в классе музыкально-теоретических дисциплин с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.

ПK1.7.Планироватьразвитиепрофессиональныхуменийобучающихся.Создаватьпедагогическиеусловиядляформированияиразвитияуобучающихсясамоконтроля и самооценки процесса и результатов освоения основных и дополнительных образовательных программ

ПК 1.8. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически оценивать и обосновывать собственные приёмы и методы преподавания.

Организационная,музыкально-просветительская, репетиционно-концертная деятельность в творческом коллективе.

ПК 2.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.

ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-концертные программы с учётом специфики восприятия различных возрастных групп слушателей.

ПК 2.8. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе работы над концертными программами.

Выпускник колледжадолжен обладать личностными результатами,сформированными на основе Программы воспитания:

Личностные результаты **реализации программы воспитания** *(дескрипторы)*	**Код личностных результатов реализации программы воспитания**
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры	**ЛР 11**
Личностные результаты **реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности**	
Демонстрирующий готовность к продолжению образования, к социальной и профессиональной мобильности в условиях современного общества	**ЛР 13**
Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости	**ЛР 14**
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии	**ЛР 17**

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	**Количество часов**
Максимальная учебная нагрузка (всего)	**492**
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	**328**
в том числе:	
Лабораторные работы не предусмотрено	
Практические занятия	
контрольные работы– не менее 2х в каждом семестре	**8**
Экзамены в 2,4,6 семестрах	
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	**164**
Итоговая аттестация *во 2,4,6 семестрах, в форме экзамена*	

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Наименование разделов и тем	**Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся**	**Объем часов**	**Уровень усвоения**
1	*2*	*3*	*4*
	I семестр	***64/32***	
Введение	Средства музыкальной выразительности. Содержание музыкальных произведений. Понятие музыкального образа. Основные принципы развития темы. Музыкальные формы. Музыкальные жанры. Основные принципы анализа музыкальных произведений. Целостный анализ, как единство всех сторон – высший уровень анализа музыкальный произведения	2	
Практические занятия слушание вокальной и инструментальной музыкикомпозиторов XVIII-XX веков	2	
РАЗДЕЛ 1.	**ЗАРУБЕЖНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА**		
Тема 1.1. Введение. Обзор развития музыки доXVII века	Музыка как форма общественного сознания. Роль и значение музыки в разные исторические эпохи. Народ- творец материальной и духовной культуры общества. Народное музыкальное искусство- основа профессионального творчества композиторов всех эпох. Музыкальная культура древности. Музыка древнего Востока, античной Греции. Музыка средневековья. Борьба светского искусства против засилья церкви. Музыкальная культура Возрождения. Расцвет вокального искусства. Мадригалы. Расцвет хоровой полифонической музыки. Инструментальная музыка.	4	2
Лабораторные работы: не предусмотрено	
Практические занятия: слушание музыки. Григорианские хоралы, мессы, мадригалы, лютневая музыка.	2
Контрольные работы	-
Самостоятельная работа: законспектировать по учебнику главы, посвящённые данной теме.	6
Тема 1.2. Музыкальная культура XVII –первой половины XVIII вв.	Возникновение оперы как высшего синтетического вида музыкального искусства. Формирование национальных оперных школ (Италия, Франция, Англия, Германия). Итальянская опера – сериа и французская большая опера, итальянская опера буффа и французская комическая опера. Основные жанры инструментальной музыки: органной, клавесинная и скрипичная. Школы английскихверджиналистов и французских клавесинистов. Итальянская скрипичная школа. Основные жанры инструментальной музыки: вариации, рондо, сюита, старинная соната, сольный концерт, кончерто гроссо, фуга, токката, прелюдия, фантазия.	6	3
Лабораторные работы: не предусмотрено	
	Практические занятия: слушание музыки. Фрагменты опер К. Монтеверди «Орфей», Г. Перселла «Дидона и Эней», А. Корелли соната для скрипки «Фолия», А. Вивальди цикл скрипичных концертов «Времена года».	4
Контрольные работы: викторина и фронтальный опрос	2
Самостоятельная работа: законспектировать по учебнику темы: «Опера», «Инструментальная музыка XVII – I половины XVIII веков».	6
Тема 1.3. Г. Гендель (1685-1759 г) .	Г. Гендель – великий немецкий композитор, претворивший достижения европейской культуры. Творчество Г.Генделя и английская музыкальная культура. Основные этапы жизненного пути. Ранние годы жизни. Гамбургский период. Первая опера. Поездка в Италию. Освоение ведущих жанров итальянской оперы и инструментальной и музыки. Создание опер героического содержания в стиле сериа и постановка их в Италии. Обширная концертно-исполнительская деятельность Г.Генделя. Английский период. Опера «Нищих», как реакция передовой демократической части английского общества на большую придворную оперу. Ее сатирический, обличительный смысл. Последний период жизни и творчества Г. Генделя. Обращение к жанру оратории: «Саул», «Самсон», «Мессия», «Иуда Маккавей». **Оратории –** вершина творчества Г. Генделя. Освободительная борьба народа –ведущая тема ораторий. Полное признание творчества Г.Генделя. **Оратория «Самсон»** – идея героического самопожертвования. Сюжеты его развития. Образ народа – центральный в оратории. Инструментальное творчество. Разнообразие жанров: кончерто гроссо для оркестров и различных инструментов соло, клавирные сюиты, сонаты для скрипки и виолончели, органная музыка. Сюита № 7 (соль минор) для клавесина.	4	2
Лабораторные работы: не предусмотрено	
Практические занятия: слушание музыки: фрагменты оратория «Самсон», «Музыка на воде» и сюита № 7 (соль минор) для клавесина.	6
Контрольные работы	
Самостоятельная работа: законспектировать по учебнику жизненный и творческий путь композитора Г. Генделя.	6
Тема 1.4. И.С. Бах (1685-1750 г)	И.С. Бах один из величайших художников немецкой и мировой музыкальной культуры, воплотивший в своей музыке высокие гуманистические идеи. Творчество И.С. Баха – грандиозный итог и высшее достижение европейской культуры и предвосхищение ее дальнейшего развития. Диапазон, идейно – художественное содержание творчества И.С. Баха. Основные этапы жизненного пути. Ранняя исполнительская зрелость Баха –органиста. Служба в разных городах Германии в качестве органиста и придворного музыканта. Веймар – Кеттенский период. Расцвет творчества Баха. Создание I тома «Хорошо темперированного клавира», Бранденбургских концертов, Токкаты и фуги ре минор, Хоральных прелюдий, Хроматической фантазии и фуги. Наивысший расцвет творчества И.С. Баха в Лейпцигский период. Месса си минор, «Страсти по Матфею», II тома «Хорошо темперированного клавира», Итальянский концерт для клавесина. Трагедия Баха –художника, недооценка его современниками. Вынужденная многолетняя служба в церкви Святого Фомы. Глубина и богатство художественного содержания И.С. Баха. Многообразие жанров. Бах – великий мастер полифонии. Взаимопроникновение полифонического и гомофонного стиля музыки Баха. **«Хорошо темперированный клавир» –** вершина развития полифонического западноевропейской музыки. **Органная токката и фуга ре минор –** один из самых значительных образцов органной музыки Баха. «**Хоральные прелюдии»** – высокие образцы углубленной философской лирики И.С. Баха. **«Страсти по Матфею»** – монументальное музыкально-драматическое произведение И.С. Баха. **«Месса си минор» –** один из выдающихся памятников мировой музыкальной культуры. Новаторство Баха в гуманистической, философской трактовки традиционного жанра духовной музыки.	12	3
Лабораторные работы: не предусмотрено	
Практические занятия: слушание музыки. «Хорошо темперированный клавир» I том, прелюдии и фуги: Домажор, до минор, ми бемоль минор, соль минор. «Хоральные прелюдии»: Ми бемоль мажор, фа минор, соль минор. «Страсти по Матфею» №№ 1,12, 47, 78. «Месса си минор»: №№ 1,15,16, 20,23.	6
Контрольные работы	
Самостоятельная работа: законспектировать по учебнику темы: Жизненный и творческий путь И.С. Баха.	8
Тема 1.5. К.В. Глюк (1714-1787 г.)	Кризис европейского оперного искусства в середине XVIII века. **Основные этапыжизненного и творческого пути**. Пребывание К. Глюка в Лондоне, Вене, Париже. Реформаторские оперы «Орфей» и «Альцеста» К. Глюка. Основные положения оперной реформы. Опера «Орфей». Её сюжет, идея. Преломление в ней реформаторских принципов К. Глюка.	6	2
Лабораторные работы: не предусмотрено	
Практические занятия: слушание музыки: опера «Орфей» (фрагментарно).	6
Контрольные работы викторина и фронтальный опрос	2
Самостоятельная работа: законспектировать по учебнику тему: Жизненный и творческий путь композитора.	6
	II семестр		
Тема 1.6. Й. Гайдн (1732-1809 г.)	Й. Гайдн – великий австрийский композитор, основатель венской классической школы. Истоки творчества Гайдна: богатая народная музыкальная культура Австрии, южно-немецкая, славянская, венгерская, хорватская народная музыка; бытовая музыка Вены (лендлер, менуэт, серенада).**Основные этапы жизненного и творческого пути**. Детские годы в Рорау (Австрия). Учеба в хоровой капелле собора св. Стефана в Вене. Вынужденный уход из капеллы. Приобщение к музыкальной жизни Вены (народно-бытовое искусство, музыкальный театр и др.). Первые квартеты и симфонии Гайдна. Творчество композитора в период тридцатилетней службы у князя Эстергази. 90-е годы – время создания лучших зрелых сочинений. Лондонские симфонии, поздние фортепианные сонаты и оратории («Времена года» и «Сотворение мира») – итог творческого пути Гайдна. Последние годы жизни в Вене. Оратория «Времена года». Отражение в ее содержании демократических идеалов эпохи Просвещения.	10	3
Лабораторные работы: не предусмотрено	
Практические занятия: Слушание музыки: Симфония № 103 Ми бемоль мажор (фрагментарно), Соната для клавесина Ре мажор, оратория «Времена года» (фрагментарно).	6
Контрольные работы	
Самостоятельная работа: законспектировать по учебнику темы: «Жизненный и творческий путь композитора», «Характеристика творчества».	8
Тема 1.7. В.А. Моцарт (1756-1791 г.)	Творчество Моцарта – одно из величайших явлений мировой музыкальной культуры. Моцарт – выдающийся представитель венского классицизма. Высокий гуманизм, многогранность охвата жизненных явлений. Творческое претворение Моцартом лучших достижений музыки XVII – XVIII вв. и создание новаторских произведений во всех жанрах. **Основные этапы жизненного и творческого пути**. Гениальная одаренность Моцарта. Ранний расцвет творчества. Концертные поездки, знакомство с музыкальный культурой различных стран. Пребывание в Вене, Италии. Возвращение в Зальцбург и служба при дворе архиепископа. Поездка в Мангейм и Париж. Расширение связей с чешской культурой (Мангеймская школа). Разрыв со двором архиепископа. Высший расцвет творчества. Венский период. Создание лучших инструментальных произведений в различных жанрах – фортепианных фантазий, поздних сонат и концертов, симфоний: соль минор, Домажор, и Ми бемоль мажор. Начало осуществления оперной реформы. Создание комической оперы «Похищение из Сераля». Демократизация общественных и эстетических взглядов Моцарта в связи с новыми веяниями времени (предреволюционная атмосфера во Франции, эпоха «Бури и натиска» в Германии). Создание оперы «Свадьба Фигаро» (1786) и «Дон Жуан» (1787). Последние годы жизни. Создание трагического «Реквиема» и поэтической оперы- сказки «Волшебная флейта». Безвременная трагическая смерть. **Оперы Моцарта**. Реформаторские устремления. Новая трактовка традиционных жанров. **Опера «Свадьба Фигаро».** Социально-обличительный смысл, сюжет и идеи оперы. Особенности ее музыкальной драматургии. **«Дон Жуан»-** вершина творчества. Воплощение в ней реформаторских принципов. Поздние симфонии – следующий этап развития западноевропейского симфонизма. **Фортепианная соната Ля мажор** – типичный образец зрелого фортепианного стиля. **Фантазия доминор**– одно из самых значительных по содержанию драматических произведений. Новаторское применение гармонии, мелодики, ритма, сложных видов фортепианной техники для создания контрастных художественных образов фантазии. **Реквием** – итог творческого пути. Глубокая человечность, трагедийность трактовки традиционного жанра духовной музыки. Особенности стиля.	14	3
Лабораторные работы: не предусмотрено	
Практические занятия: слушать: оперу «Свадьба Фигаро» (фрагментарно), Симфонию соль минор, Сонату для ф-но Ля мажор, Фантазию до минор (фрагментарно), Реквием	8
Контрольные работы викторина и фронтальный опрос	2
Самостоятельная работа: Жизненный и творческий путь композитора.	12
Тема 1.8. Л. Бетховен (1770-1827 г.)	Бетховен – величайший представитель мировой музыкальной культуры, наиболее ярко выразивший в творчестве высокие демократические освободительные идеалы своего времени. Тесная связь творчества Бетховена с передовой немецкой философией, литературой, поэзией, отражение идей французской буржуазной революции 1789 г. Гражданский характер содержания и образов в творчестве Бетховена, демократизм его музыкального языка. Симфонизм как основной творческий метод Бетховена. **Основные этапы жизненного и творческого пути.** Ранние годы жизни в Бонне. Учеба у Неефе. Служба в капелле. Учеба в Боннском университете. Переезд в Вену (1792)-начало второго периода в его жизни и творчестве. Расцвет концертно-исполнительской деятельности. Создание первых зрелых сочинений –фортепианных сонат №№ 7,8,12 и 14, фортепианных концертов №№ 1 и 2, симфоний № 1 и 2, квартетов соч. 18. Личная трагедия Бетховена, вызванная глухотой. Гейлигенштадтское завещание. Душевный кризис. Создание «Героической симфонии» – начало третьего, героического периода (1803-1812). Огромный диапазон творчества, интенсивная работа в различных жанрах. Создание симфоний (от № 3 до № 8), оперы «Фиделио», музыки к трагедии Гете «Эгмонт», увертюр: «Кориолан», «Леонора» № 2 и № 3, многих фортепианных сонат (среди которых №№ 17, 21, 23); «Крейцеровой сонаты», фортепианных концертов №№ 3,4, и5, Скрипичного концерта, квартетов, соч. 59 и др. Разгул политической реакции в Европе. Венский конгресс 1815 г. Резко оппозиционные настроения Бетховена, его верность демократическим идеалам. Последний период жизни и творчества (1818-1827). Создание Симфонии № 9- грандиозного итога творческого пути Бетховена. Наиболее полное выражение в ней идеи освободительной борьбы человечества. Новая трактовка симфонического жанра: использование текста оды Шиллера «К радости», введение в финал солистов и хора. Последние фортепианные сонаты, квартеты, «Торжественная месса». **«Патетическая соната», соч. 13** – первый образец зрелого фортепианного стиля Бетховена. Новый характер содержания и образов, близкий героической опере того времени. Особенности содержания и композиции. **«Лунная соната», соч. 27 № 2**., лирико-драматическое содержание. Свободная трактовка сонатного цикла. **Соната «Аппассионата», соч. 57**-одна из вершин фортепианного творчества Бетховена. В.И. Ленин об «Аппассионате». Ярчайшее раскрытие в 3-х частях сонаты величественной героико-драматической идеи. Характер образов сонаты и особенности содержания. Симфонизм как основной метод музыкального мышления Бетховена. **Симфония № 3.** Первое в истории инструментальной музыки грандиозное воплощение идеи героической освободительной борьбы. Новая трактовка симфонического цикла. **Симфония № 5** –одно из самых глубоких воплощений в мировой симфонической музыке темы героической борьбы и победы. Ее последовательное раскрытие в четырехчастном симфоническом цикле. **Увертюра из музыки к трагедии Гете «Эгмонт».** Обобщенное воплощение в ней идеи героической борьбы и победы. Особенности драматургии. Симфония № 9- грандиозный итог всего творчества. Наиболее целостное величественное воплощение в ней идеи освобождения человечества. Новая трактовка жанра симфонии- введение ораториального финала на текст оды Шиллера «К радости».	16	2
Лабораторные работы: не предусмотрено	
Практические занятия: слушание музыки: сонаты для фортепиано №№ 8,14,23 (фрагментарно), симфонии №№ 3,5,6,9 (фрагментарно), увертюра к трагедии Гете «Эгмонт»	14
Контрольные работы	
Самостоятельная работа: законспектировать по учебнику тему: «Жизненный и творческий путь». «Характеристика творчества Бетховена».	15
Тема 1.9. Ф. Шуберт (1797-1828 г.)	Ф. Шуберт – выдающийся австрийский композитор первой половины XIX века, основоположник музыкального романтизма. Музыкальная жизнь в Вене и ее воздействие на творческую деятельность Ф. Шуберта. Ведущее лирическое начало в творчестве Ф. Шуберта. Жизненная правдивость, искренность, непосредственность музыки. Проникновение песни во все жанры творчества. **Основные этапы жизни и творчества**. Демократическое окружение. Учеба в конвикте. Ранний расцвет творчества6 создание песен на стихи Гете, Месса. Ранние симфонии. Период яркого расцвета композиторского дарования Шуберта в Вене. Прогрессивное художественное окружение Шуберта («Шубертиады»). Создание цикла песен «Прекрасная мельничиха», «Неоконченной симфонии». Работа в области театральной музыки и оперы. Творческая дружба с Фоглем, концертные поездки. Пребывание в Венгрии, создание «Венгерского дивертисмента», «Музыкальных моментов». Годы усиливающейся политической реакции. Личная трагедия Шуберта – непризнанного художника. Психологическая углубленность, трагизм сочинений последних лет (цикл «Зимний путь», Квартет ре минор, песни на стихи Гейне). Песни Шуберта. Богатство тем, образов. Жанровое разнообразие. Преломление бытовой жанров: серенады, колыбельной, баркаролы. Широкий круг поэтов, представленных в песнях: классическая поэзия, поэты – современники Шуберта. Ранние песни на стихи Гете. **«Маргарита за прялкой».** Глубина и драматизм в раскрытии поэтического образа, динамизация куплетной формы как средство органического слияния текста и музыки. Баллада «Лесной царь» – новый романтический вокальный жанр. Сочетание в балладе повествовательного начала с драматически направленным действием. Особенности композиции. **Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха».** Сюжет. Демократическое воплощение в нем типичной для романтизма темы скитаний. Значение образов природы. Динамическая линия цикла в его сюжетном и музыкальном развитии. **Цикл «Зимний путь».** Социальные мотивы в сюжете. Особенности драматургии цикла. **Песни из сборника «Лебединая песня».** «Двойник» (на стихи Гейне) – итог новаторских устремлений Шуберта в жанре песни. «Серенада» (на стихи Рельштаба) – один их совершенных образцов претворения жанра бытовой песни Шуберта. **«Неоконченная»** симфония – первая романтическая симфония. Новый по сравнению с классическими симфониями идейный замысел сочинения, лирический круг образов. Песенная природа тематизма симфонии. Первые образцы романтической фортепианной миниатюры у Шуберта. **Экспромт Ля бемоль мажор**. Поэтическое претворение в нем жанров вальса и песни.	4	2
Лабораторные работы: не предусмотрено	
Практические занятия: слушание музыки: песни на стихи Гете: «Маргарита за прялкой» (№ 1,5, 11, 24; «Лесной царь», вокальные циклы «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь» (основные песни), сборник песен «Лебединая песня» («Приют», «Серенада», «Двойник», «Неоконченная симфония», Музыкальный момент фа минор, Экспромт Ля бемоль мажор.	4
Контрольные работы викторина и фронтальный опрос	2
Самостоятельная работа: законспектировать по учебнику темы: «Жизненный и творческий путь композитора». «Характеристика творчества».	5
	III семестр		
Тема 1.10. К.М. Вебер (1786-1826 г.).	Подъем нац. движения в Германии в первой половине XIX в. Вебер – создатель немецкой национальной романтич. школы. Разносторонняя музыкальный-общественная, литературная, исполнительская деятельность Вебера. Жизненный и творческий путь. Детство, учеба, связь с театром. Вебер-пианист, автор инструментальной музыки (сонаты, Концертштюк). Ранние оперы. Работа в оперных театрах Бреславля, Праги, Дрездена в качестве дирижера. Вебер- музыкально-общественный деятель. Опера «Вольный стрелок», общенациональное значение этой оперы. Последние годы жизни. Создание романтических опер («Эврианта», «Оберон»). Опера «Вольный стрелок». Сочетание народно-бытовых картин и романтической фантастики. Претворение жанра зингшпиля.	1	2
Лабораторные работы: не предусмотрено		
Практические занятия: слушание музыки: опера «Волшебный стрелок» (фрагментарно).	1
Контрольные работы	
Самостоятельная работа: законспектировать по учебнику тему: «Жизненный и творческий путь композитора».	1
Тема 1.11. Ф. Мендельсон-Бартольди (1809-1847 г.)	Место Ф. Мендельсона в немецкой музыкальной культуре первой половине XIX в., его просветительская деятельность, музыкально-общественная и творческая деятельность. Тесная связь с музыкальным бытом Германии того времени. Круг характерных образов (лирика, природа, фантастика). Большой диапазон творчества Мендельсона. Основные этапы жизни и творчества. Просвещенная художественная среда. Ранняя творческая зрелость, создание увертюры к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». Пропаганда классического музыкального наследия (первое исполнение «Страстей по Матфею» И.С. Баха). Поездки в Лондон, Париж. Творческое общение с выдающимися музыкантами – современниками – Берлиозом, Глинкой, Шопеном, Шуманом. Создание значительных произведений в 30-40 г. как отклик на возросшие художественные запросы широких кругов немецкого общества. Выдающееся значение Мендельсона как основателя и руководителя Лейпцигской консерватории и филармонии. Создание «Шотландской» и Итальянской» симфоний, Скрипичного концерта, ораторий «Илия» и «Павел» и др. «Песни без слов»-новый жанр романтической фортепианной миниатюры. Преобладание в них лирических образов. Демократичность, простота стиля. Широкое претворение бытовых музыкальных жанров. Увертюра «Сон в летнюю ночь»-новый тип романтической увертюры. Скрипичный концерт- одно из выдающихся произведений камерного жанра.	2	2
Лабораторные работы: не предусмотрено		
Практические занятия: слушать «Песни без слов» №№ 3,6,9,23, 27,32; Увертюру к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь», Скрипичный концерт.	2	
Контрольные работы		
Самостоятельная работа: законспектировать по учебнику тему: «Жизненный и творческий путь композитора». «Характеристика творчества».	2	
Тема 1.12. Р. Шуман (1810-1856 г.).	Шуман – великий немецкий композитор-романтик. Прогрессивная направленность романтизма Шумана, его бунтарство, протест против косности, ограниченности, мещанства (филистерства) в немецком искусстве. Смелость идейно-художественных взглядов. Шуман – выдающийся критик, публицист, музыкально-общественный деятель. Яркое новаторство Шумана-композитора. Жизненный и творческий путь. Юность. Увлечение литературой и музыкой. Учеба в университете в Лейпциге. Занятия с Ф. Виком. Трагическая судьба Шумана-пианиста. 30-е годы – вершина фортепианного творчества Шумана. Создание большинства фортепианных произведений («Бабочки», «Карнавал», «Танцы давидсбюндлеров» и др.) Музыкально критическая деятельность Шумана. Издание им «Новой музыкальной газеты», пропаганда творчества выдающихся композиторов-классиков (Бетховен, Шуберт) и своих современников (Шопен, Берлиоз, Брамс). Новая романтическая форма критики (идея «Давидова братства»). Сложные личные переживания. 1840 год – год женитьбы на Кларе Вик. Творчество Шумана в 40-е г. Создание 200 песен, 4х симфоний, оперы «Геновева», ораторий, музыки к «Манфреду» Байрона, музыки к «Фаусту»; безвременная гибель. «Карнавал»-один из ярких образцов фортепианной программной музыки у Шумана. Отражение в образах «Карнавала» идейно-художественных взглядов Шумана Оригинальность музыкальных образов. Особенности строения. Тематические связи в цикле. Претворение бытовых жанров. «Фантастические пьесы»- разнообразные по содержанию. Типичному для Шумана. («Вечером», «Отчего», «Порыв», «Ночью», «Басня» и др.). Вокальный цикл «Любовь поэта» (на слова Гейне). Органическое слияние музыкальных и поэтических образов. Углубление в цикле лирико-психологического начала. Особенности структуры.	1	2
Лабораторные работы: не предусмотрено		
Практические занятия: слушание музыки: «Карнавал», «Фантастические пьесы» №№ 1,2,3; «Любовь поэта» №№ 1,2,3,7,9,13,16.	1	
Контрольные работы викторина и фронтальный опрос	2	
Самостоятельная работа: законспектировать по учебнику тему: «Жизненный и творческий путь композитора», «Характеристика творчества»	2
Тема 1.13. Д. Россини (1792-1868 г.).	Подъем национально-освободительного движения в Италии после наполеоновских войн. Отражение его в итальянском искусств. Россини-крупнейший итальянский оперный композитор первой трети XIX в. Кризис итальянской оперы в начале века. Значение оперного искусства Россини для нового расцвета итальянской оперы. Преломление в его лучших операх демократических, освободительных устремлений Италии. Краткий обзор жизненного и творческого пути. Ранние связи с итальянским оперным театром. Первые патриотические оперы: «Итальянка в Алжире», «Танкред». Создание лучшего произведения в жанре оперы-буффа- «Севильский цирюльник». Героические образы в операх-сериа Россини «Моисей» и «Магомет». Европейская слава Россини. Россини в Париже в конце 20-х гг. Создание итальянской национальной героико-патриотической оперы «Вильгельм Телль». Руководство итальянской оперой в Париже. Дружеская поддержка молодых итальянских композиторов: Беллини, Доницетти, Верди. Сочувствие, материальная помощь освобо-дительному движению. Поздние произведения: песни, вокальные ансамбли, духовные сочинения, фортепианные сборники. Опера «Севильский цирюльник»- вершина в развитии итальянской оперы-буфф. Литературный источник – комедии Бомарше. Социально-обличительная идея комедии, и ее преломление в опере Россини.	1	2
Лабораторные работы: не предусмотрено	
Практические занятия: слушание музыки: опера «Севильский цирюльник» (фрагментарно).	1	
Контрольные работы	
Самостоятельная работа: законспектировать по учебнику тему: «Жизненный и творческий путь композитора».	1	
Тема 1.14. Ф. Шопен (1810-1849 г.).	Ф. Шопен – великий польский национальный композитор, основоположник польской музыкальной классики. Разностороннее широкое отражение в творчестве Шопена темы Родины, определившее идейно-художественное содержание его музыки. Глубокие связи его творчества с национально-освободительным движением в Польше в началеXIX в. Своеобразное преломление романтизма в творчестве Шопена, сочетание лирического круга образов с героико-драматическим содержанием многих значительных его сочинений. Яркое новаторство, обновление Шопеном мелодики, ладогармонического языка, метроритма, полифонии. Раскрытие им новых выразительных возможностей фортепиано и создание самобытного фортепианного стиля. Расширение и обогащение жанров фортепианной миниатюры; переосмысление традиционных жанров. Создание новых фортепианных жанров на основе польских национальных танцев. Новые образцы крупной инструментальной формы (скерцо, баллада). Историческое значение творчества Шопена. Международные конкурсы имени Шопена. Основные этапы жизненного и творческого пути. Семья и общественное окружение Шопена в детские и юношеские годы. Учеба в лицее. Общение с польским народным музыкальным бытом. Занятия в Варшавской консерватории. Ранняя исполнительская зрелость Шопена. Первые концертные выступления, ранние значительные произведения: два фортепианных концерта, Краковяк для фортепиано с оркестром, Рондо «в стиле мазурки». Концерты в Вене Отъезд из Польши. Польское восстание 1830-1831 гг. и его трагическая судьба. Решающее значение этого события для творчества Шопена (Этюд № 12, прелюдии ля минор, ре минор). Вынужденная эмиграция. Жизнь в Париже, концертная деятельность, творчество Шопена первой половины 30-х г. Создание Баллады № 1, Скерцо № 1, многих миниатюр. Художественное окружение в 30-е гг. дружба с Листом, Гейне, Делакруа и др. Шопен и Жорж Санд. Шопен и Мицкевич. Расцвет творчества Шопена во второй половине 30-х гг. Создание Сонаты си бемоль минор, баллад № 2,3,4, трех скерцо. Последний период жизни и творчества 40-е гг. Прогрессирующая болезнь. Усиление трагических настроений. Создание Фантазии фа минор, Сонаты си минор, Полонеза-фантазии, последних мазурок. Трагическая смерть на чужбине. Новая трактовка Шопеном целого ряда жанров фортепианной музыки (ноктюрны, прелюдии, вальсы, этюды, баллады). Особое значение в его творчестве национальных жанров (полонезы, мазурки).	4	2
Лабораторные работы: не предусмотрено		
Практические занятия: слушание музыки: Ноктюрны №№ 5,13; Прелюдии № 1,4,6,7,15,20,24; Этюды № № 3,12,13,19; Вальсы №№ 3,7; Полонезы №№ 2,3; Мазурки №№ 5,13,45,50; Баллада № 1Соната № 2	2	
Контрольные работы	2	
Самостоятельная работа: законспектировать по учебнику тему: «Жизненный и творческий путь композитора». «Характеристика творчества».	4	
Тема 1.15. Г. Берлиоз. (1803-1869 г.)	Берлиоз – выдающийся французский композитор- создатель программного симфонизма. Обзор жизни и творчества. Оппозиция по отношению к Берлиозу со стороны официальных академических кругов Франции и признание его деятельности прогрессивной литературно-художественной средой (Лист, Шопен, Гейне, Бальзак, Гюго). «Реквием», «Траурно-триумфальная симфония» – произведения героико-трагического плана. Расцвет дирижерской деятельности Берлиоза. Знакомство с Глинкой и исполнение его произведений. Концерты Берлиоза в России в 60-е гг. Горячее признание его передовой русской музыкальной общественностью: балакиревским кружком, Серовым и Стасовым. «Фантастическая симфония» – первый яркий образец программной симфонии в западноевропейской музыке. Своеобразное преломление жанров бытовой музыки в драматургии симфонии. Новые принципы оркестрового письма Берлиоза	2	2
Лабораторные работы: не предусмотрено		
Практические занятия: слушание музыки: «Фантастическая симфония»	2
Контрольные работы		
Самостоятельная работа: законспектировать по учебнику тему: «Жизненный и творческий путь композитора».	2	
Тема 1.16. Ф. Лист. (1811-1886 г.)	Лист – великий композитор-романтик, классик венгерской музыки. Мировое значение разносторонней деятельности Листа – великого пианиста, передового музыкально-общественного деятеля. Огромная музыкально-просветительская деятельность Листа-дирижера, исполнителя; пропаганда им классического музыкального наследия, творчества выдающихся современников (Шумана, Вагнера, Берлиоза). Новаторство Листа: утверждение программности как ведущего художественного принципа. Создание новых жанров фортепианной и симфонической музыки. Основные этапы жизненного и творческого пути. Юность в Венгрии, яркие впечатления о венгерских народных песен т танцев. Лист в Вене, встреча с Бетховеном. Переезд в Париж. Сближение с передовой литературно-художественной средой (Шопен, Берлиоз, Паганини). Исполнительская деятельность Листа – великого пианиста своего времени. Произведения 30-х гг.: фантазии на оперные темы, фортепианные транскрипции. Лист в Швейцарии. Создание 1-го цикла «Годы странствий» (Швейцария). Концертные поездки по Европе. Создание 2-го цикла «Годы странствий» (Италия). Лист в России. Дружеские встречи и творческие связи с русскими музыкантами-композиторами: Глинкой, Стасовым, Серовым, Глазуновым. Глубокий интерес к русской музыке и ее судьбе. «Воспоминания о Листе» Бородина. Особая трактовка Листом фортепиано: преломление в фортепианных сочинениях виртуозных и тембровых возможностей венгерских национальных инструментов. Транскрипции. Различные их жанры. Венгерские рапсодии – новый жанр фантазии на венгерские народные темы. Отражение в них различных картин народной жизни из прошлого и настоящего Венгрии. 3 тетради «Годы странствий».Новый характер программности у Листа. Симфонические поэмы Листа – жанр программной симфонической музыки. Источник программы – выдающиеся литературные и художественные классические произведения.	4	2
Лабораторные работы: не предусмотрено	
Практические занятия: слушание музыки: Венгерская рапсодия № 2, «Годы странствий» (Сонет Петрарки № 104, Тарантелла), Транскрипции: «Кампанелла» Каприс Паганини № 24, «Посвящение» Р. Шумана, Парафразы на темы из оперы Д. Верди «Риголетто». Симфоническая поэма «Прелюды».	2	
Контрольные работы викторина и фронтальный опрос	2
Самостоятельная работа: законспектировать по учебнику тему: «Жизненный и творческий путь композитора».	4	
	IV семестр		
Тема 1.17. Р. Вагнер (1813-1883 г.).	Вагнер – великий немецкий оперный композитор-реформатор. Творчество Вагнера – одно из выдающихся явлений в музыке XIX в. Реформаторские идеи Вагнера как выражение его прогрессивных устремлений в борьбе с оперной рутиной, расширение и обогащение им сферы гармонических средств, возможностей оркестра. Основные положения оперной реформы Вагнера. Отказ от традиционных и вместе с тем неотъемлемых от оперы жанров. Симфонический дар Вагнера, определивший самостоятельную роль оркестра, его ведущее значение в операх. Основные этапы жизненного и творческого пути Вагнера. Вагнер в Париже. Опера «Летучий голландец» – первый шаг на пути к реформе. 40-е гг. в Дрездене: Оперы «Тангейзер» и «Лоэнгрин» – реформаторские произведения. Участие Вагнера в революции 1848-49 гг. Годы эмиграции в Швейцарии. Замысел и начало работы над оперной тетралогией «Кольцо Нибелунга». Создание основных теоретических трудов: «Опера и драма», «Искусство и революция». Сложный поздний период деятельности Вагнера. Тетралогия «Кольцо Нибелунга». Усиление идейно-общественных и философских противоречий в конце творческого пути Вагнера. Последняя опера из тетралогии – «Закат богов». Опера-мистерия Парсифаль». Завершение в «Кольце» всех реформаторских принципов Вагнера.	4	2
Лабораторные работы: не предусмотрено	
Практические занятия: слушание музыки: увертюра из оперы «Тангейзер»,опера «Лоэнгрин» (фрагментарно). «Кольцо нибелунга» (Полет валькирий, Траурный марш на смерть Зигфрида).	4	
Контрольные работы	
Самостоятельная работа: законспектировать по учебнику тему: «Жизненный и творческий путь композитора».	4	
Тема 1.18. И. Брамс (1833-1897 г.)	Брамс – один из крупнейших немецких композиторов второй половины XIX в. Демо-кратические истоки его творчества. Опора на народно-бытовую культуру: венгерскую, цыганскую, славянскую. Своеобразное преломление в творчестве Брамса особенностей музыкального романтизма: преобладание круга лирических образов, значение жанра фортепианной миниатюры. Ведущая роль песенно-мелодического начала. Особое значение традиций классики XVIII- начала XIX в.: строгость и ясность формы, тяготение к классическим жанрам симфонии, концерта, сонаты, старинным вариациям. Попытка реакционной критики противопоставлять Брамса романтическому направлению Листа и Вагнера. Основные этапы жизненного и творческого пути. Демократическая среда. Статья Шумана о молодом Брамсе. Музыкально-просветительская среда и творческая деятельность Брамса в различных городах Германии. Расцвет творчества в 70-80-е гг. Рапсодия си минор для фортепиано. Сопоставление различных лирических образов. Венгерские танцы – выдающиеся образы поэтизации народных танцев. Разнообразная венгеро-цыганская тематика танцев. Симфония № 4 ми минор. Яркий образец жанра лирико-драматической симфонии. Особенности формы. Финал. Песни и романсы Брамса, их связь с традициями немецкой романтической вокальной лирики (Шуберт, Шуман). Тесная связь с народнопесенными и танцевальными истоками.	4	2
Лабораторные работы: не предусмотрено	
Практические занятия: слушание музыки: Интермеццо Ми бемоль мажор, Венгерские танцы №№ 1, 5 Рапсодии си минор, Симфония № 4 ми минор.	2	
Контрольные работы		
Самостоятельная работа: законспектировать по учебнику тему: «Жизненный и творческий путь композитора».	3	
Тема 1.19. Дж. Верди (1813-1901 г.)	Верди – великий итальянский оперный композитор. Преломление в его творческой и общественной деятельности национально-освободительной борьбы итальянского народа в середине XIX в. Жизненная правдивость, тесная связь с итальянской демократической музыкальной культурой, прогрессивными традициями итальянского и мирового оперного искусства. Основные этапы жизненного и творческого пути. Подъем национально-освободительного движения в Италии в 30-40 гг. Отражение его в операх «Набукко». «Ломбардцы» и др. 1848 г. –создание гимна «Звени труба». Сближение с Гарибальди и Мадзини. Творческая зрелость опер 50-х гг. социально-обличительный характер сюжетов опер «Риголетто», «Трубадур», «Травиата». Верди и народно-освободительная война в Италии в 50-60-х гг. Верди – депутат парламента. Крупнейшие произведения 60-70-х гг.: опера «Дон Карлос», «Реквием». Опера «Аида». Яркий творческий подъем в последние годы. Создание опер «Отелло», «Фальстаф» -величайших достижений в творчестве. «Риголетто» – первая зрелая опера Верди. Социально-обличительная идея драмы Гюго «Король забавляется» и особенности ее преломления в опере. Опера «Травиата». Новый жанр лирико-психологической оперы на сюжет драмы Дюма-сына «Дама с камелиями» из жизни современного буржуазного общества. Остро обличительная направленность основной идеи драмы и оперы, разоблачение в них устоев буржуазной морали. Опера «Аида» – выдающееся сочинение Верди. История постановки. Сюжет, основанный на остром драматическом конфликте. Гуманистическая идея оперы. Новаторство Верди в «Аиде», черты «большой оперы» в сочетании с новыми принципами музыкальной драматургии.	4	1
Лабораторные работы: не предусмотрено	
Практические занятия: слушание музыки: опера «Риголетто» , фрагменты из опер «Травиата», «Аида».	4	
Контрольные работы	2	
Самостоятельная работа: законспектировать по учебнику темы: «Жизненный и творческий путь композитора». «Характеристика творчества».	4	
Тема 1.20. Музыкальная культура Франции. Ш. Гуно.(1818-1893г.) Ж. Бизе (1838-1875.).	Французская лирическая опера как прогрессивное направление во французской музыке второй половины XIX века .Краткий обзор жизни и творчества Ш.Гуно.Опера «Фауст» Гуно-вершина французской лирической оперы. Ж.Бизе –одна из вершин реализма во французской музыке XIXвека.Основные этапы жизни и творчества.Музыка к драме А.Доде «Арлезианка». «Кармен»-вершина и итог творческого пути Бизе.П.Чайковский о «Кармен» Опера «Кармен»-великое реалистическое оперное произведение зарубежной музыки XIX века.	4	
Практические занятия: слушание музыки: оперы Фауст» и «Кармен» (фрагментарно)	2
Контрольные работы		
Самостоятельная работа: законспектировать по учебнику тему: «Жизненный и творческий путь композитора».	3	
Тема 1.21. Чешская музыкальная культура Б. Сметана (1824-1884 г.). А.Дворжак (1841-1904).	Сметана – выдающийся чешский композитор, музыкально-общественный деятель, классик чешской музыки. Краткий обзор жизненного и творческого пути. «Проданная невеста» – бытовая комическая опера на народный сюжет, ее историческое значение. Цикл симфонических поэм «Моя Родина».Поэма «Влтава». Дворжак – великий чешский национальный композитор-классик – основатель современной чешской композиторской школы. Демократическая направленность его творчества. Утвержде-3ние новых демократических жанров «Славянские танцы». Широкое претворение славянского народного музыкального творчества. Основные этапы жизненного и творческого пути. Творческие связи с Чайковским и Римским – Корсаковым. Пребывание Дворжака в 90-егоды в Нью-Йорке. Отношение художника – гуманиста и демократа к «цивилизованной « Америке. Создание Симфонии № 5. Обширная педагогическая деятельность. Воспитание плеяды выдающихся чешских национальных композиторов (Фибих, Яначек, Новак, Сук и др.). Утверждение основ чешской классической композиторской школы. Симфония № 5 – выдающееся сочинение чешской симфонической музыки. Её значительное место в европейской симфонической музыке рубеже XIX – XX вв. Её народная чешская основа в сочетании с элементами негритянской народной музыки. «Славянские танцы» – замечательные образцы славянской народно-бытовой симфонической музыки.	4	1
Лабораторные работы: не предусмотрено		
Практические занятия: слушание музыки: опера «Проданная невеста». Фрагменты Симфонической поэмы «Влтава», симфонии №5 А. Дворжака	2	
Контрольные работы		
Самостоятельная работа: законспектировать по учебнику тему: «Жизненный и творческий путь Сметаны и Дворжака.	3	
Тема 1.22. Музыкальная культура Норвегии. Э. Григ (1843-1907 г.)	Национально-освободительное движение в Норвегии в середине XIX в. расцвет норвежской культуры. Классический период в развитии норвежской литературы (Ибсен, Бьернсон). Григ-великий норвежский композитор, основатель национальной композиторской школы. Широкое отражение в творчестве Грига темы Родины. Истоки творчества – норвежская народная песня, танцы. Органичное претворение их ладовых, интонационных и ритмических особенностей в музыке Грига. Претворение в творчестве Грига музыкального романтизма XIX в. Инструментальная и вокальная миниатюра – ведущий жанр. Обзор жизненного и творческого пути. Детство в Бергене. Учеба в Лейпцигской консерватории, освоение Григом европейской музыкальной культуры. Многолетняя концертная, композиторская и музыкально-просветительская деятельность Грига. Значение встреч с Листом и Чайковским. Григ и Ибсен. Создание музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт». Просветительская деятельность Грига. «Лирические пьесы». Самобытное преломление в них романтической фортепианной миниатюры. Национальный характер образов. Специфика народных ладов, ритмики национальных танцев. Фортепианный концерт – одно их выдающихся крупных сочинений Грига; яркое эмоционально-разнообразное лирическое содержание, тематизм национального характера. Музыка к драме Ибсена «Пер Гюнт» – крупнейшее творение Грига. Драма Ибсена и ее музыкальное претворение у Грига. Гуманистическая трактовка «Пер Гюнт» Григом. Романсы и песни Грига – антология скандинавской поэзии. Тема Родины и ее разнообразное воплощение в романсах и песнях.	4	1
Контрольные работы викторина и фронтальный опрос	2	
Лабораторные работы: не предусмотрено		
Практические занятия: слушание музыки: Концерт для фортепиано, Лирические пьесы, сюита «Пер Гюнт». « Романсы: «Лебедь»,»Сон»,»Избушка».	2	
Самостоятельная работа: законспектировать по учебнику тему: «Жизненный и творческий путь композитора».	3	
Тема 1.23. Французский музыкальный импрессионизм К. Дебюсси (1862-1918 г.)	Краткий обзор жизненного и творческого пути. Годы обучения в Парижской консерватории. Новаторство Дебюсси. Пребывание в России и приобщение к русской музыке. Сближение и творческая дружба с поэтами символистами. 90-е гг.- начало творческого расцвета композитора. «Послеполуденный отдых фавна» – первое яркое произведение К. Дебюсси в стиле импрессионизма. Опера «Пеллеас и Мелиазанда». «24 прелюдии для фортепиано» – наивысшее достижение творческого пути композитора.	4	
Лабораторные работы: не предусмотрено		
Практические занятия: слушание музыки	4	
Контрольные работы		
Самостоятельная работа: законспектировать по учебнику тему: «Жизненный и творческий путь композитора».	4	
Тема 1.24. М.Равель (1875-1937 г.)	М.Равель- крупнейший французский композитор конца XIX и первой половины XX века.Стилистическая многогранность творчества Равеля. Создание выдающихся образцов симфонической музыки Болеро.Краткий обзор жизни и творчества.	4	2
Лабораторные работы: не предусмотрено	
Практические занятия: слушание музыки: «Болеро»,Сонатина,Павана, «Игра воды».	2	
Контрольные работы викторина и фронтальный опрос	2	
Самостоятельная работа: законспектировать по учебнику тему: «Жизненный и творческий путь композитора».	3	

V семестр

Раздел 2.	**ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА**		
Тема 2.1. Введение.Музыкальная культура средневековья. Русская музыка до Глинки	Понятие о знаменном распеве. Культура колокольных звонов. Скоморошество. Значение народного творчества для развития профессиональных музыкальных традиций. Культура Киевской Руси. Культура средневекового Новгорода; Феофан Грек, культура Московской Руси; Андрей Рублев. Новые явления и светские тенденции в русской музыкальной культуре XVII в. Значение культурных связей Московской Руси с Украиной и Белоруссией. Понятие о партесном пении. Основные музыкальные явления в России времен Петра I. Возникновение национальной композиторской школы в XVIII в.; развитие русской оперы в последней четверти XVIII в., ее демократические тенденции, крупнейшие представители (Е.Фомин, В.Пашкевич). Развитие хоровой музыки, ее крупнейшие мастера (Д. Бортнянский, М.Березовский). Развитие инструментальной музыки, камерных вокальных жанров. Первая половина XIX в. – время формирования русской художественной классики; историческое значение творчества А.С.Пушкина. Формы музыкально-общественной жизни; распространение музыки в русском обществе; городская песня и романс. Основные оперные жанры. Развитие камерной вокальной музыки в началеXIX в., определение важнейших песенно-романтических жанров. Вокальное творчество А. Алябьева, А. Варламова, А. Гурилёва.	2	2
Лабораторные работы: не предусмотрено	
Практические занятия: слушать стихиры Федора Крестьянина, хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости» М. Березовского, опера «Скупой» Пашкевича, романсы Алябьева, Варламова, Гурилёва.	2
Контрольные работы: тестирование	2
Самостоятельная работа: законспектировать по учебнику главы, посвящённые данной теме. Играть и петь романсы Алябьева, Варламова, Гурилёва.	3
Тема 2.2. М.И.Глинка (1804-1857)	Глинка – основоположник русской классической музыки. Прогрессивные идеи творчества Глинки. Основополагающая роль музыки Глинки в развитии важнейших жанров русской музыки. Оперы Глинки как высшие достижения в жанрах героико-патриотического и эпико-лирического, их значение в дальнейшем развитии русской музыки. Роль фольклора в симфонических произведениях. Традиции Глинки в симфонической музыке русских и советских композиторов. Значение музыки Глинки в развитии романсовых жанров, русской балетной и камерно-инструментальной музыки. Органическое соединение в творчестве Глинки традиций русской национальной музыки и лучших достижений западноевропейской музыкальной культуры. Значение фольклора других народов. Классические черты искусства Глинки: объективное отражение действительности, утверждение этических идеалов, ясность и уравновешенность стиля, стройность и соразмерность музыкальной формы. Проявление характерных тенденций музыки XIX века; особый интерес к фольклору, к проявлению национальной самобытности, значение красочных приемов в области гармонии и оркестрового колорита. Жизненный и творческий путь Глинки. «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») – первая классическая, историческая, патриотическая, трагедийная русская опера. Сюжет, его первоисточники. Сочетание свойств конфликтной и эпической драматургии. Особая роль народно-массовых сцен. Характеристика образных сфер русских и поляков. Образ Ивана Сусанина. Музыкальный стиль оперы. Роль оркестра. Значение оперы для дальнейшего развития жанра в русской музыке. «Руслан и Людмила» – образец сказочной эпической оперы; влияние былинного эпоса. Сюжет, идея оперы; сравнение с поэмой Пушкина. Особенности драматургии. Реальные и фантастические образы. Симфоническое творчество Глинки. «Камаринская». Понятие жанрового симфонизма (картинность, программность, народное происхождение тем, роль вариационного начала), трактовка в этом плане жанра скерцо. Отбор тем, композиторская задача (сближение несхожих тем). Форма (двойные вариации). Методы варьирования (оркестровые вариации на неизменную тему, орнаментальное варьирование, полифоническая обработка, перегармонизация). Претворение традиций хорового и инструментального народного музицирования. Традиции «Камаринской» у русских и советских композиторов. «Арагонская хота», «Вальс-фантазия». Камерно-вокальное творчество Глинки. Роль песенно-романсовых жанров в музыкально- общественной жизни того времени. Место камерной вокальной музыки в творчестве Глинки. Разнообразие тематики. Связи с фольклорными и профессиональными музыкальными и поэтическими традициями. Излюбленные поэты. Песенный жанр: русский, украинский, грузинский, цыганский. Романсы с испанским колоритом и в стиле итальянской баркаролы. Песня-сценка («Попутная песня»), фантазия («Ночной смотр»), драматический монолог («Песнь Маргариты»). Разнообразие форм и средств музыкальной выразительности.	4	2
Лабораторные работы: не предусмотрено		3
Практические занятия: прослушивание основных фрагментов опер «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила», «Камаринской», «Арагонской хоты», романсов**.**	4
Контрольные работы: музыкальная викторина, тестиование	2
Самостоятельная работа: законспектировать по учебнику жизненный и творческий путь композитора. Прослушать оперу «Жизнь за царя», симфонические произведения, петь и играть романсы.	5
Тема 2. 3. А.С.Даргомыжский (1813-1869)	Даргомыжский – один из создателей русской классической музыкальной школы; своеобразие творческого облика Даргомыжского как последователя Глинки, определивший новые пути развития русского музыкального искусства. Даргомыжский – представитель критического реализма. Создание новых жанров в области оперы и камерно-вокальной музыки. Отражение новых тенденций общественной жизни, тяготение к социальной тематике и психологизму; интерес к драматическим сюжетам и образам. Психологическая наблюдательность, конкретность бытовых подробностей. Связь музыки Даргомыжского с бытующими городскими жанрами; поиски особых выразительных средств (воспроизведение речевых интонаций, большая роль речитатива, изобразительные приемы) и форм (свободные, смешанные, контрастно-составные произведения). Борьба Даргомыжского за утверждение русской музыки. Жизненный и творческий путь. «Русалка» – лирико-психологическая бытовая драма на социальной основе. Трактовка пушкинского сюжета с позиции критического реализма. Бытовая трактовка народных хоровых сцен, относительно малое значение фантастики. Характеристика образов Наташи и Мельника, развитие этих драматических образов. Роль конфликтных психологических сцен, новаторство в области оперной формы, речитатива. «Каменный гость» – камерная речитативная лирико-психологическая опера на неизменный пушкинский текст. Значение в истории русской оперы. Камерное вокальное творчество Даргомыжского. Разнообразие тематики; характер поэтических текстов, поэты. Социальная тематика, сатирические и обличительные образы; острота характеристик, психологизм, юмор. Традиционные и новые жанровые разновидности: русская песня, лирический романс, элегия, испанский романс, восточный романс, драматический монолог, комическая песня, драматическая песня, фантазия и др. Значение традиций городского музыкального быта. Роль речевой интонации и речитатива.	1	2
Лабораторные работы: не предусмотрено		
Практические занятия: прослушивание основных фрагментов опер «Русалка», «Каменный гость», романсов.	1
Контрольные работы:	
Самостоятельная работа: законспектировать по учебнику жизненный и творческий путь композитора. Прослушать оперу «Каменный гость», романсы.	1
Тема 2.4. Музыкальная жизнь России 60-70-х годов XIX века	Основные события в России. Демократизация русской культуры. Критический реализм. Крупнейшие литературные явления. Передвижничество. Новые формы музыкально-общественной жизни. РМО, его деятельность. Деятельность А.Г.Рубинштейна. Петербургская и Московская консерватории. Бесплатная музыкальная школа. Демократизм творчества кучкистов. Критическая деятельность В.В.Стасова, Ц.А.Кюи, П.И.Чайковского. Характеристика деятельности А.Н.Серова, А.Г.Рубинштейна, М.А. Балакирева.	2	2
Лабораторные работы: не предусмотрено	
Практические занятия: Прослушивание оперы «Демон» А. Рубинштейна, симфонических и фортепианных произведений М. Балакирева.	2
Контрольные работы: тестирование	2
Самостоятельная работа: законспектировать по учебнику главы, посвящённые данной теме. Петь и играть романсы А. Рубинштейна, М. Балакирева.	3
Тема 2.5. М.П.Мусоргский (1839-1881)	Мусоргский – великий композитор-реалист, наиболее последовательно воплотивший принципиальные установки «Новой русской школы». Жизненная правда в творчестве Мусоргского, демократизм и прогрессивность идей, связь музыки Мусоргского с искусством крупнейших современных писателей и художников. Народ в его прошлом и настоящем, интерес к эпохам социальных конфликтов, нравственная проблематика, глубина психологического анализа – существенные особенности искусства Мусоргского. Мусоргский – мастер музыкальной трагедии. Основные произведения, новые музыкальные сценические жанры, новизна драматургических приемов. Претворение традиций Даргомыжского. Самобытность музыкальной речи, соотношение музыки и текста, взаимосвязь песенных и речитативных начал, открытия в области гармонии, формы. Значение творчества Мусоргского для развития музыкального искусства XIX и XX веков. Жизненный и творческий путь Оперное наследие. Различные замыслы, сюжеты, жанры. Понятие народной музыкальной драмы. «Борис Годунов» – историческая музыкальная драма. Опера «Хованщина». Основные драматургические линии оперы и главные образы. Камерно-вокальное творчество Мусоргского. Расширение привычных рамок камерно-вокальной музыки, новая тематика, проявление черт критического реализма. Аналогии с творчеством Некрасова, Шевченко, Гоголя, Перова. Развитие традиций Даргомыжского. Обращение к творчеству поэтов-современников. Песни на собственные тексты. Важнейшие области камерно-вокального творчества. Судьба обездоленных людей («Народные картинки»), сочувствие человеческим страданиям, углубленный психологизм, трагические, лирические, сатирические, юмористические произведения, песни-монологи, песни-сценки. Вокальные циклы Мусоргского «Без солнца», «Песни и пляски смерти». Поиски «осмысленно-оправданной мелодии»; индивидуализированность приемов письма. Влияние песен Мусоргского на творчество композиторов XX века (Шостакович). «Картинки с выставки», время, история их создания. Основные сведения о художнике Гартмане. Цикл миниатюр или сюита с рондообразными и вариационными признаками, единство развития в цикле. Характеристика музыкальных образов, основные жанровые группы «Картинок». Фортепианный стиль, нетрадиционность письма. Новизна форм, обусловленная программой, значение в истории русской фортепианной музыки. Инструментовка М.Равеля.	3	
Лабораторные работы: не предусмотрено		
Практические занятия: прослушивание основных фрагментов опер «Борис Годунов», «Хованщина», романсов и песен, «Картинок с выставки».	3
Контрольные работы: музыкальная викторина, тестирование	2
Самостоятельная работа: законспектировать по учебнику жизненный и творческий путь композитора. Прослушать оперы «Борис Годунов», «Хованщина», романсы и песни.	4
	VI семестр		
Тема 2. 6. А.П.Бородин (1833-1887)	Бородин – основоположник классической русской эпической симфонии и квартета, создатель эпической историко-героической оперы «Князь Игорь». Значение научной и общественной деятельности Бородина. Бородин – художник-демократ; трактовка исторической темы с позиций прогрессивной эстетики 60-х годов. Глинкинские традиции, национальная основа музыкального творчества; ориентация на классические жанры и формы; претворение достижений современного европейского музыкального искусства. Основные произведения; ведущая роль героико-эпического начала; лирика и юмор Бородина; ориентальная тема в его творчестве. Новизна языка, богатство гармонических идей (применение аккордов нетерцового строения, диссонирующие параллелизмы, своеобразная трактовка мажоро-минора и др.), высокое полифоническое мастерство. Классическая ясность, оптимизм, уравновешенный строй музыки Бородина. Жизненный и творческий путь. Симфония «2» h-moll в 4-х частях – самое известное симфоническое сочинение. Круг образов. Известное сходство образов (характер героики и тип лирики в 1-й части, «половецкий» колорит трио из скерцо, элементы скоморошины в финале) с оперой «Князь Игорь». Программное истолкование симфонии Стасовым. Симфония № 2 – классический образец эпико-лирического симфонизма. Особенности строения частей. Образное содержание 1-ой части. Скерцо – 2-я часть, содержащийся в нем образный, инструментальный, динамический контраст по отношению к 1 части. Повествовательный и старинный колорит медленной 3-й части. Характер медленного сказа в главной партии, особенности ее метроритма и гармонии. Трансформация древнего жанра плача в побочной партии, ее ладовые особенности. Драматический характер разработки. Заключение на материале вступления как усиление повествовательного характера музыки. Соединение праздничного характера звучания, жанровой музыкальной основы и старинного колорита в музыке финала. «Князь Игорь» – выдающийся образец русской эпической оперы. Характерность историко-патриотической тематики для литературы и искусства эпохи создания «Князя Игоря». История написания оперы; стремление Бородина к исторической достоверности. Завершение оперы Римским-Корсаковым и Глазуновым. Отличие авторского либретто от древнего литературного первоисточника. Композиция и стилистические особенности оперы; сохранение классических принципов в общей композиции оперы (номерное строение), в применении всего разнообразия оперных форм: арии, ариозо, песни, каватины, ансамбли, хоры, речитативы. Роль хоровых монументальных сцен и контрасты в крупном плане как конкретные черты эпической оперы. Применение старинных жанров (плачи и причитания, скоморошьи песни и пляски, лирические протяжные песни, элементы знаменного распева в хоровой интродукции). Тонкая лирика оперы. Роскошь колорита половецких сцен. Двуплановость в показе Востока (созерцательность и дикая воинственность). Применение небывалых созвучий, ритмов, ладов, оркестровых красок. Значение «Половецких плясок» для истории русского балета. Значение «Князя Игоря» для русской эпической оперной и кантатно-ораториальной музыки. Вокальное творчество Бородина (романсы и песни). Новизна содержания и жанров.	6	
Лабораторные работы: не предусмотрено		
Практические занятия: прослушивание основных фрагментов оперы «Князь Игорь», симфонии №2, романсов и песен**.**	5	
Контрольные работы:	2	
Самостоятельная работа: законспектировать по учебнику жизненный и творческий путь композитора. Прослушать оперу «Князь Игорь», симфонию №2, петь и играть романсы.	6,5	
Тема 2.7. Н.А. Римский-Корсаков (1844-1908)	Римский-Корсаков – великий русский композитор-классик. Историческое значение многообразной деятельности Римского-Корсакова. Демократизм и народность его искусства. Влияние народного творчества, многообразные связи искусства Римского-Корсакова с фольклором; претворение опыта русских композиторов; использование достижений западных мастеров (например, Вагнер). Основные области творчества, ведущая роль оперной и симфонической музыки. Многообразие оперных жанров и сюжетов. Этическое содержание творчества. Большое значение фантастики, образов природы, воспроизведение народных обрядов и быта; лирика, исторические картины, восточный элемент. Преобладание эпического, повествовательно-картинного начала и мягкой элегичной лирики; особый характер драматических образов («Царская невеста», «Сказание о невидимом граде Китеже»). Комические, сатирические образы. Характеристика вокального стиля. Развитость оперных форм. Симфонизм в опере Римского-Корсакова (в особенности в произведениях позднего периода); симфонические эпизоды в операх. Особая роль оркестрового и гармонического колорита. Гармонические открытия Римского-Корсакова. Классическая ясность и чистота стиля. Римский-Корсаков – педагог, музыкальный писатель, ученый, редактор, собиратель народных песен, дирижер, общественный деятель. Значение педагогической деятельности в воспитании композиторов Прибалтики, Закавказья, Украины. Демократизм взглядов и убеждений Римского-Корсакова. Жизненный и творческий путь. Опера «Снегурочка». Опера-былина «Садко» – совершенный образец эпического стиля, одна из вершин творчества Римского-Корсакова; оригинальность жанра. Время и история создания; роль В.В.Стасова, сотрудничество с В.И.Бельским. Либретто, его фольклорные первоисточники; сюжет, патриотическая идея оперы, выражение в музыке «Садко» духа новгородского искусства. Особенности драматургии как эпического произведения. Опера «Царская невеста». Особенности жанра и драматургии. Характеристика главных образов. Поздние оперы: «Золотой петушок», «Сказание о невидимом граде Китеже», «Кащей Бессмертный». Симфоническая сюита «Шехеразада» – основное симфоническое произведение Римского-Корсакова: традиции Глинки и Балакирева. Программа. Восточная и фантастическая тематика «Шехеразады» (без четких этнографических параллелей). Эпическая основа симфонической драматургии сюиты. Ряд картин пейзажного, жанрового, фантастического, лирического характера. Роль повествовательности, музыкальной живописи, звукоизображения. Единство тематического материала, характер использования и преобразования 2-х основных тем сюиты, роль вариационности. Оркестровое мастерство, виртуозное использование солирующих оркестровых инструментов.	13	
Лабораторные работы:не предусмотрено		
Практические занятия: прослушивание основных фрагментов опер «Снегурочка», «Садко», «Царская невеста», «Золотой петушок», «Кащей Бессмертный», симфонической сюиты «Шехеразада».	12
Контрольные работы	2
Самостоятельная работа: законспектировать по учебнику жизненный и творческий путь композитора. Прослушать оперы «Царская невеста», «Снегурочка», «Садко».	13,5
Тема 2.8. П.И.Чайковский (1840-1893)	Чайковский – великий русский композитор-классик. Сложность отражения в искусстве Чайковского социальных и этических проблем эпохи как первооснова драматической сущности музыки, смысловая емкость, философская обобщающая значимость музыкальных образов. Демократизм, популярность творчества Чайковского, экспрессия музыкальной речи. Чайковский – лирик-психолог, воплощение в его произведениях разных состояний человеческой души; острота противоречий и трагичность конфликтов. Чайковский – основоположник конфликтной драматической русской симфонии, квартета, создатель нового типа оперы; достижения во всех областях музыкального творчества, в том числе балета и концерта. Симфоническая природа мышления, динамическое понимание процессов формы. Национальная основа музыки Чайковского; культурная общность с музыкальным искусством Западной Европы. Чайковский – глава московской композиторской школы, педагог (автор первого русского учебника по гармонии), общественный деятель. Историческое значение творчества, его традиций в музыке русских и советских композиторов. Жизненный и творческий путь. Симфоническое творчество Чайковского; симфоничность как первооснова музыкальной речи. Основные симфонические произведения, хронология, важнейшие жанры; программность, отбор сюжетов, проблематика. Определяющее значение драматического конфликтного типа симфонизма. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Понятие о лирико-жанровом симфонизме Чайковского. Симфония № 1. Симфония № 4 f-moll сочинение 36 в 4-х частях (1877 г.) – образец драматического симфонизма; время создания, авторское программное истолкование, отражение демократических традиций искусства 60-70-х годов. Особенности строения цикла; значение; образные и тематические связи между частями цикла. Вступление, его смысловое и выразительное значение. 1 часть – инструментальная музыкальная драма. Характеристика тем, их строение; экспозиция, ее образное соотношение, тональный план; оркестровая драматургия; выразительное значение полифонических приемов; Особенности разработки, репризы и коды. Характеристика лирической 2-й части: основные образы, строение, значение вариационного начала, образные и тональные связи с другими частями цикла. Причудливый характер скерцо, смешение бытового и фантастического планов; оркестровый замысел (сопоставление 3-х оркестровых групп), строение. Роль финала в раскрытии идеи произведения. Основные музыкальные, лирические и драматические оттенки; строение финала; особенности вариационного развития в рондо-сонате. Симфония № 6 – выдающееся произведение трагедийного плана. Особенности драматургии. Романсы Чайковского. Сложность и значительность образного содержания романсов, отражение в романсах основной проблематики творчества и эволюции стиля Чайковского. Характер поэтических текстов; обобщенное выражение содержания текста в музыке. Мелодика романсов, ее истоки; экспрессивность и певучесть мелодий, «открытость» выражения чувств и динамика развития. Разнообразие тематики. Ведущая роль лирической тематики с трагической окраской («Ни слова, о, друг мой», «Отчего», «Нет, только тот, кто знал»); традиции жанра элегии в этих и подобных романсах. Примеры романсов более светлых настроений («То было раннею весной», «Средь шумного бала», «Растворил я окно», «День ли царит»). Произведения философского плана («Благословляю вас леса»); трагическая тема одиночества («Снова, как прежде, один»). Традиции песенно-бытовых жанров («Кабы знала я, кабы ведала», «Я ли в поле да не травушка была»).	8	
Лабораторные работы: не предусмотрено		
Практические занятия: прослушивание основных фрагментов опер «Евгений Онегин», «Пиковая дама», симфоний №1, 4, 6 и романсов.	6	
Контрольные работы: музыкальная викторина, тестирование	2	
Самостоятельная работа: законспектировать по учебнику жизненный и творческий путь композитора, прослушать увертюру «Ромео и Джульетту», оперу «Евгений Онегин».	8	
Тема 3. 9. Музыкальная жизнь России 80-90-х годов XIX века	части общества против самодержавия. Начало пролетарского освободительного движения. Распространение марксизма в России. Русские писатели и художники (Л.Толстой, Ф.Достоевский, А.Чехов, В.Васнецов, М.Нестеров, В.Серов и др.). Культурное значение деятельности П.Третьякова, С.Мамонтова, М.Беляева. Новое поколение русских музыкантов. Беляевский кружок, его состав, основные творческие принципы композиторов, входивших в кружок. Римский-Корсаков – глава беляевского кружка. Танеев и московская композиторская школа. Общность творческих установок петербургской и московской школ. Выдающиеся исполнители; музыкальная критика. Сложение национальных композиторских школ на Украине, в Прибалтике и в Закавказье – существенный фактор в истории музыкальной культуры; укрепление культурных связей в области образования (Римский-Корсаков, Танеев), исполнительства и композиторского творчества.	4	
	Лабораторные работы: не предусмотрено		
Практические занятия:	-	
Контрольные работы:	-	
	Самостоятельная работа: законспектировать по учебнику главы по данной теме.	2	

Контроль и оценка результатов освоения

Дисциплины

Контрольи оценкакачества освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации с помощью оценочных средств: тесты, типовые самостоятельные задания, контрольные работы

Результаты обучения **(освоенные умения, усвоенные знания)**	**Формы и методы контроля и оценки результатов обучения**
Умения:	
У.1. Работать с литературными источниками и нотным материалом; У.2. В письменной или устной форме излагать свои мысли о музыке, жизни и творчестве композиторов или делать общий исторический обзор, разобрать конкретное музыкальное произведение; У.3. Определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения; У.4. Применять основные музыкальные термины и определения из смежных музыкальных дисциплин при анализе (разборе) музыкальных произведений;	Работа с литературой, выполнение индивидуальных заданий. Устный опрос или письменная работа Музыкальная викторина Тестирование
Знания:	
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: З.1. Основные этапы развития музыки, формирование национальных композиторских школ; З.2. Условия становления музыкального искусства под влиянием религиозных, философских идей, а также общественно-политических событий; З.3. Этапы исторического развития отечественного музыкального искусства и формирование русского музыкального стиля от древности к XX в.; З.4. Основные направления, проблемы и тенденции развития русского музыкального искусства в XX в.; музыкального языка, принципы формообразования, основы гармонического развития, выразительные и формообразующие возможности гармонии.	Контрольная работа Устный опрос Устный опрос Внеаудиторная самостоятельная работа

Для проверки знаний и умений в соответствии с учебным планом вводятся: экзамен – 2,4, 6 семестры.

Контрольные уроки – не менее двух в каждом семестре.

Рефераты – 4 и 6 семестры.

Примерные темы для рефератов

«Тема природы в творчестве Л. Бетховена»

«История любви» (по страницам биографии Ф. Шопена)

«Жанр колыбельной в вокальном творчестве М. Мусоргского»

«Музыка в доме Романовых»

Экзаменационные требования

Экзамен состоит из устного ответа на 2 вопроса экзаменационного билета и проверки знаний музыкального материала на слух. Первый из вопросов билета предусматривает в ответе анализ (разбор, произведения, характеристику). Второй вопрос должен иметь содержание исторического, биографического или музыкально-стилистического порядка, не связанного с разбором произведения.

Продолжительность ответа не более 25 минут. Педагог должен четко определить для учащихся тот минимум сведений, который он полагает обязательно для ответа, и приемы построения ответа. Например, по произведениям: сначала общая характеристика произведения. Сюда могут входить такие сведения, как время создания, место в творческом пути, историческое значение сочинения, характеристика особенностей его жанра, образный строй сочинения в целом. Затем раскрытие и доказательства сказанного на примерах из данного сочинения. Далее раскрытие о сочинении в целом: пример, строение цикла, его особенности, тематическая зависимость между частями, тип контраста частей, характер и направление развития тем и образов в целом; далее практический анализ отрезка (характеристика тематизма, способы изложения их в стилистической определенности). Нецелесообразно делать большую оперу темой экзаменационного вопроса. Может быть задано рассмотрение отдельных картин или действия, либо несколько взаимосвязанных картин («Фантастическая картина» в опере «Садко»), в других случаях характеристика какого-либо образа.

Примерные экзаменационные билеты.

2 семестр

1. И.С. Бах. Характеристика творчества.

2. К.М. Вебер. Опера «Вольный стрелок»

4 семестр

1. Ф. Шуберт. Вокальное творчество.

2. Ж. Бизе. Опера «Кармен».

6 семестр

1. М.И.Глинка. Характеристика творчества.

2. М.П.Мусоргский. Опера «Борис Годунов».

4. условия реализации программы дисциплины

«Музыкальная литература»

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.

Оборудование учебного кабинета:

- фортепиано

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- звуковоспроизводящее устройство;

- DVD-плеер и телевизор.

- Аудио и видеотеки

– Ноты и клавиры

4.2. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ среднего профессионального образования, адаптированных при необходимости для обучения данной категории обучающихся.

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися.

Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ

Развитие высокого музыкального вкуса, расширение профессионального кругозора, приобщение учащихся к истории человеческой культуры в ее музыкальных явлениях. В условиях училища они решаются путем усвоения музыкальных произведений, а также через знакомство с биографиями их создателей. Профессиональные знания учащимися определенных сочинений и творческих биографий композиторов есть ближайшее практическое назначение курса; в конкретном изучении конкретных произведений заключается существенное, качественное определение музыкальной литературы как учебной дисциплины в отличие от истории музыки.

Тема «Жизненный и творческий путь» может включать в себя также некоторые стилистические характеристики и беглое знакомство с разными произведениями композиторов или отрывками из них, особенно если, композитор, подобно И.Ф.Стравинскому, основывал свои цели в разных стилях и жанрах. Произведения, входящие в курс музыкальной литературы, имеют в нем разный удельный вес: есть произведения, которые надлежит изучать, и есть такие, с которыми следует знакомиться. Понятно, что к первым относятся, прежде всего, сочинения, имеющие особое художественное и историческое значение (например, симфония № 4 Чайковского). Эти признанные образцы питают представления учащихся о творчестве того или иного мастера (например, концерты Рахманинова). Произведения, рекомендуемые для ознакомления, уточняют и одновременно расширяют основные представления, их показ ограничивается краткими комментариями.

За 4 года обучения в колледже характер изучения музыкальной литературы меняется: преподавание на младших курсах носит отчетливо выраженный информирующий характер, имеет значение первоначального накопления знаний музыкально-теоретических и исторических сведений, практических навыков. На старших курсах педагог апеллирует к тому, что уже известно, давая тем самым более сложную, но и более целостную историческую картину.

Раздел «Современная музыкальная литература» является составной частью профессиональной подготовки студентов отделений «Инструментальное исполнительство», «Хоровое дирижирование» и «Теория музыки».

Преемственно связанный с дисциплиной учебного плана «Музыкальная литература», он предполагает усвоение учащимися современной отечественной и современной зарубежной музыкальной литературы. Изучение этой дисциплины способствует осознанию учащимися значимости духовной ценности современной культуры.

Задача курса – дать учащимся общее представление о современной музыкальной культуре XX века.

Материал курса изложен по дидактическому принципу. Открывает его обзорная тема, дающая сведения об общих тенденциях развития музыкальной культуры этого периода. Далее следуют монографические темы, включающие обзор творчества композитора, биографические сведения и изучение одного или нескольких его музыкальных произведений.

Чередование монографических тем дано по принципу нарастающей сложности музыкального стиля композитора с целью постепенного вовлечения студентов в мир современной музыки (импрессионизм, экспрессионизм, неоклассицизм, неофольклоризм) и современной техники композиции (додекафония, алеаторика, сонористика и др.).

Рекомендуется использовать различные типы лекций: вводную, мотивационную (способствующую проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), подготовительную (готовящую студента к более сложному материалу), интегрирующую (дающую общий теоретический анализ предшествующего материала), установочную (направляющую студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарную.

Содержание и структура лекционного материала должны быть направлены на формирование у студента соответствующих компетенций и соответствовать выбранным преподавателем методам контроля.

Основными активными формами обучения профессиональным компетенциям являются:

Практические занятия. Этоиндивидуальные, мелкогрупповые и групповые занятия, которые проводятся по дисциплинам учебного плана. К практическим занятиям также относятся репетиции и творческие вступления обучающихся. В рамках творческих выступлений обучающихся должны быть предусмотрены встречи с представителями учреждений культуры (филармоний, театров, концертных организаций и т.д.), учреждений дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждений, средств массовой информации.

Семинар. Этот метод обучения должен проходить в различных диалогических формах – дискуссий, деловых и ролевых игр, разборов конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, обсуждения результатов работы студенческих работ (докладов, сообщений).

К участию в семинарах могут привлекаться ведущие деятели искусства и культуры, специалисты-практики.

Организация практики.

Занятия по музыкальной литературе в группах школы педагогической практики проводятся один раз в неделю, их продолжительность 45 минут. Непрерывное общение практиканта с классом в течение длительного срока позволяет ему освоить значительный учебный материал из программы курса и наблюдать за развитием детей, видеть результаты своей работы и при необходимости корректировать её.

Содержание занятий по педагогической практике определяется программой по музыкальной литературе для детских музыкальных школ и школ искусств Лагутина А.И. или Лисянской Е.Б.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы (выражаемую в часах), и выполняемую студентом внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом в читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях.

Самостоятельная работа студентов должны подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио, видеоматериалами и т.д.

Реферат. Форма практической самостоятельной работы студента, позволяющая ему критически освоить один из разделов образовательной программы (или 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.

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Рекомендуемая литература по зарубежной музыке

Основная литература

1. Гивенталь И. сост. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебник.Вып.6 / сост. И. Гивенталь. – М.: Музыка, 2019, переплет
2. Царева Е. Музыкальная литература зарубежных стран: вып.1 / Ред. Е. Царева. – М.: Музыка, 2019, переплет

3.Галацкая В., Охалова И., Кузнецова Е. Музыкальная литература зарубежных стран: Учеб.пособие. Вып. 1 / Под ред. Е. Царёвой.- М.:Музыка,2021.

4.Молчанова И., Охалова И., Петров Д., Царева Е. Музыкальная литература зарубежных стран: Учеб.пособие. Вып. 4 / Под ред. Е. Царевой.- М.:Музыка,2021.

5.Галацкая В. С. Музыкальная литература зарубежных стран: Вып. 3 / Под ред. Е. Царёвой.- М.:Музыка,2020.

6.Жданова Г., Молчанова И., Охалова И. Музыкальная литература зарубежных стран: Учеб.пособие. Вып. 2 / Под ред. Е. Царёвой.- М.:Музыка,2021.

7.Музыкальная литература зарубежных стран: Вып. 6 / сост. Гивенталь И., Щукина Л., Ионин Б.-М.: Музыка,2019.

8.Охалова И.В. Музыкальная литература зарубежных стран: Вып. 5 / Под ред. Е. М. Царевой.-М.:Музыка,2020.

9.Шорникова М. Музыкальная литература: развитие зап. музыки: Второй год обучения.-Учебное-методическое пособие.-Ростов на Дону: Издательство «Феникс»,2019 г.

10.Шорникова М. Музыкальная литература: музыка, ее формы и жанры: Первый год обучения.-Учебное-методическое пособие.-Ростов на Дону: Издательство «Феникс»,2019 г.

– ЭБС «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com

-- ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: <https://urait.ru/quality-quiz>

11.Гуменюк З.В., Лошаков А.Б. Мультимедийное учебное пособие «Цикл музыкальных новелл»

- Фредерик Шопен. Изготовитель: Москва, ООО «Медиа Группа «Рекордсмен», 2015г.

-Роберт Шуман. Изготовитель: Москва ООО «Медиа Группа «Рекордсмен», 2015г.

- Вокальное творчество Ф. Шуберта. Москва Изготовитель: ООО «Медиа Группа «Рекордсмен», 2015г.

-В. А. Моцарт и его опера «Дон Жуан». Москва Изготовитель: ООО «Медиа Группа «Рекордсмен», 2018г.

- Западноевропейская опера XVIII века. Москва Изготовитель: ООО «Медиа Группа «Рекордсмен», 2019г.

Дополнительная литература

1. Галацкая В.С. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебное пособие для музы-кальных училищ. Вып.1. Под ред. Е.М. Царевой. — М.: Музыка, 2002. — 350 с., ил., нот.

2. Галацкая В.С. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебное пособие для музы-кальных училищ. Вып.3. Под ред. Е.М. Царевой. — М.: Музыка, 2004. — 590 с., ил., нот.

3. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебное пособие для музыкальных учи-лищ. Вып.4. Под ред. Е.М. Царевой. — М.: Музыка, 2006. — 704 с., ил., нот.

5. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебное пособие для музыкальных училищ. Вып.5. Под ред. Е.М. Царевой. — М.: Музыка, 2007. — 640 с., ил., нот.

6. Охалова И. Музыкальная литература зарубежных стран Ч.5-М.; Музыка ,2007

7. Левик Б. История западноевропейской музыки. Т.2.-М.: Музыка,1980

8. Конен В. История западноевропейской музыки. Т3.-М.:Музыка,1976

9. Друскин М. История западноевропейской музыки. Т.4.-М. Музыка,1983

10. Ильичёва А, Иофис Б. Европейская музыка XX века.М.: «Росмэн»,2004

11. Шерман Р.,Селдон Ф. Классическая музыка. АСТ. Астрель М.2009

12. Музыка XX века. Очерки.1.2 части. - М.:1976,1984

13. Привалов С. Зарубежная музыкальная литература. Конец XIX века - XX век. Эпоха модернизма. Учебник для старших и выпускных классов детских музыкальных школ, колледжей и лицеев. Композитор (СПб.) 2013 г.

Основная литературапо отечественной музыке

1.Воробьев И., Синайская А. Композиторы русского авангарда. Очерки жизни и творчества.- СПб: Композитор, 2021.

2. Денисов А. Очерки жизни и творчества. Музыка XX века.- СПб: Композитор, 2021.

3.Охалова И., Корзун К., Хвоина О., Петров Д. Русская музыкальная литература: Учеб.пособие. Вып. 4. Кн. 1 / Под ред. Е. Царёвой.- М.:Музыка,2021.

4.Хвоина О., Охалова И., Аверьянова О. Русская музыкальная литература: Учебное пособие. Вып. 1 /Под ред. Е. Царёвой.- М.:Музыка,2021.

5.Охалова И.В. Русская музыкальная литература: Вып. 5 Под ред. Е.Царёвой. М: Музыка,2021.

6.Кандинский А., Аверьянова О., Орлова Е. Русская музыкальная литература: Учебное пособие. Вып. 3.-М: Музыка,2021.

7.Охалова И., Аверьянова О. Русская музыкальная литература: Учебное пособие. Вып. 2 / под ред. Е. Царёвой.-М:Музыка,2021.

8.Адищев В.И. История отечественного музыкального образования в документах и материалах., / Сост. И ред. Адищев В.И.,.- М.: Издательство Лань,2022

9.Коробейников С.С. История отечественной музыки XX века: Учебное пособие.- СПб.: Издательство Лань, Планета музыки, 2021.

10.Гельфельд В.О. Советская музыка: Учебное пособие.- СПб.: Издательство Лань, Планета музыки, 2021.

1. Хвоина О., Охалова И. Русская музыкальная литература: Учеб.пособие для муз. училищ. Вып. 1/ О. Хвоина, И. Охалова. – М.: Музыка, 2019, переплет.
2. Гуменюк З.В., Лошаков А.Б. Мультимедиёное учебное пособие «Цикл музыкальных новелл» М.П. Мусоргский. Изготовитель: Москва ООО «Медиа Группа «Рекордсмен», 2017г.

– ЭБС «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com

-- ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: <https://urait.ru/quality-quiz>

Дополнительная литература

1. [Владышевская Т.](https://ruslania.com/sheetmusic/byauthor/92886/vladyshevskaya-t), [Левашева О.](https://ruslania.com/sheetmusic/byauthor/92888/levasheva-o), [Кандинский А.](https://ruslania.com/sheetmusic/byauthor/92889/kandinskij-a)[История русской музыки: Учебник. В 3-х вып. Вып. 1: Учеб.пособие для вузов](https://ruslania.com/sheetmusic/159302/istoriya-russkoj-muzyki-uchebnik-v-3-h-vyp-vyp-1-ucheb-posobie-dlya-vuzov). [Музыка](https://ruslania.com/sheetmusic/bypublisher/318/muzyka)[2013 г.](https://ruslania.com/sheetmusic/byyear/2013)
2. [Привалов С.](https://ruslania.com/sheetmusic/byauthor/32105/privalov-s)[Русская музыкальная литература. Музыка XI - начала XX века](https://ruslania.com/sheetmusic/159913/russkaya-muzykalnaya-literatura-muzyka-xi-nachala-xx-veka). [Композитор (СПб.)](https://ruslania.com/sheetmusic/bypublisher/608/kompozitor-spb)[2013 г.](https://ruslania.com/sheetmusic/byyear/2013)
3. [Рапацкая Л.](https://ruslania.com/sheetmusic/byauthor/4447/rapackaya-l)[История русской музыки от Древней Руси до Серебряного века. Учебник. 3-е изд., перераб. и доп.](https://ruslania.com/sheetmusic/160538/istoriya-russkoj-muzyki-ot-drevnej-rusi-do-serebryanogo-veka-uchebnik-3-e-izd-pererab-i-dop)[Планета музыки](https://ruslania.com/sheetmusic/bypublisher/5252/planeta-muzyki)[2014 г.](https://ruslania.com/sheetmusic/byyear/2014)
4. [Лобанкова Е.](https://ruslania.com/sheetmusic/byauthor/105166/lobankova-e)[Национальные мифы в русской музыкальной культуре. От Глинки до Скрябина](https://ruslania.com/sheetmusic/159895/nacionalnye-mify-v-russkoj-muzykalnoj-kulture-ot-glinki-do-skryabina). [Новиков](https://ruslania.com/sheetmusic/bypublisher/629/novikov)[2014 г.](https://ruslania.com/sheetmusic/byyear/2014)
5. Галина Г.С. Башкирское оперное либретто: Монография. – Уфа: Издательство ИРО РБ, 2014. – 104 с.
6. Учебник по русской музыкальной литературе, вып. 1-4.
7. История русской музыки / сост. Т.Бахмет. – М.:Эксмо, 2012.
8. Русская музыкальная литература: Выпуск 1, 2010 г.
9. Рапацкая Л.А. История русской музыки: от Древней Руси до «серебряного века»: Учеб-ник для студентов педагогических высш. учеб.заведений. – М. Гуманит. изд. центр ВЛА-ДОС, 2001.
10. Композиторы и музыковеды Башкортостана: Очерки жизни и творчества/Науч. ред.-сост. Е.Р. Скурко. – Уфа: Китап, 2002.
11. Отечественная музыкальная литература: 1917-1985. Вып. 2: Учебник для музыкальных училищ. М.: Музыка, 2002.
12. Кандинский А.Русская музыкальная литература. Выпуск 3, 2013 г.
13. Охалова И., Аверьянова О.Русская музыкальная литература. Выпуск 2, 2014 г.
14. Сафаргулова Ф.И. Симфония в современной музыке Башкортостана: Очерк / РАМ им. Гнесиных. – М., 2005.Отечественная музыкальная литература: 1917-1985. Вып. 2: Учебник для музыкальных училищ. М.: Музыка, 2002.
15. Очерки по истории башкирской музыки: Вып.1 – Уфа: РИЦ УГИИ, 2001.
16. Сафаргулова Ф.И. Симфония в современной музыке Башкортостана: Очерк / РАМ им. Гнесиных. – М., 2005.
17. Тараканов М. Творчество Родиона Щедрина. М., 1980.
18. Зейфас Н. Песнопения: о музыке ГииКанчели. М., 1991.
19. Милка А. С. Слонимский. Л.; М., 1976.
20. Холопов Ю., Ценова В. Эдисон Денисов. М., 1993.
21. Холопова В., Рестаньо Э. София Губайдуллина. М., 1996.
22. Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке. М., 1990.