

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова»

«Утверждаю»

Директор ОГАПОУ

«ТМК имени Э.В. Денисова»

/М.П. Смирнова/

«*Смирнова*» 2024 г.

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ПУП.04 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

для специальности

**53.02.03 Инструментальное исполнительство.
Фортепиано**

2024 г.

Программа дисциплины «Музыкальная литература» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство. Фортепиано», утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 года № 1390, разработанных и утвержденных Приказом Министерства просвещения России № 253 от 17.05.2021 «О внесении изменений в Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования» и с учетом Примерной программы общеобразовательной дисциплины «Иностранный язык» для профессиональных образовательных организаций, утвержденной ИРПО (г. Москва) на заседании Совета по оценке содержания и качества примерных образовательных программ общеобразовательного и социально-гуманитарного циклов СПО (Протокол № 14 от 30.11.2022).

Организация-разработчик: ОГАПОУ «ТМК имени Э.В. Денисова»

Разработчик: Богатырева Е.А., преподаватель музыкально-теоретических дисциплин высшей квалификационной категории

Одобрено предметно-цикловой комиссией специальности «Теория музыки»

Протокол № 10 от «03» июня 2024 г.

Председатель ПЦК Огон / Роскина С.Э.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе /Лаптева С.М./

«03» июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора по научно-методической и творческой работе /Зайцева Л.А./

«03» июня 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	стр. 4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	5
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	22
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	23

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

1.1. Область применения программы

Программа профильной учебной дисциплины «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство. Фортепиано».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)» является дисциплиной федерального компонента среднего общего образования и входит в раздел профильные учебные дисциплины в структуре основных профессиональных образовательных программ.

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

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по общепрофессиональной дисциплине **уметь:**

- работать с литературными источниками и нотным материалом;
- в письменной или устной форме излагать свои мысли о музыке, жизни и творчестве композиторов или делать общий исторический обзор, разобрать конкретное музыкальное произведение;
- определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения;
- применять основные музыкальные термины и определения из смежных музыкальных дисциплин при анализе (разборе) музыкальных произведений;

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по общепрофессиональной дисциплине **знать:**

- основные этапы развития музыки, формирование национальных композиторских школ;
- условия становления музыкального искусства под влиянием религиозных, философских идей, а также общественно-политических событий;
- этапы исторического развития отечественного музыкального искусства и формирование русского музыкального стиля;
- основные направления, проблемы и тенденции развития русского музыкального искусства.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося **486** часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося **324** часа;
самостоятельной работы обучающегося **162** часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	486
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	324
в том числе:	
контрольные работы	48
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	162
в том числе:	
прослушивание музыкальных произведений по программе курса (подготовка к викторинам);	82
- работа с учебными пособиями (конспектирование, составление хронографов по биографиям композиторов);	40
- работа с нотным текстом (анализ произведения, выучивание музыкальных тем);	20
- работа с интернет-ресурсами	20
Итоговая аттестация в форме экзамена	

2.2. Тематический план и содержание профильной учебной дисциплины МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА (ЗАРУБЕЖНАЯ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ)

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
Раздел 1. Зарубежная музыкальная литература	324	324	1
Тема 1.1. Обзор периодов исторического развития музыкального искусства от первобытнообщинного строя до периода Ренессанса	<p>Содержание</p> <p>1. Введение в курс музыкальной литературы. Многогранность стилевого содержания музыки различных исторических эпох, направлений; содержание музыки и его воплощение через комплекс музыкально-выразительных средств. Синкретическое единство музыки с другими видами искусств в период первобытнообщинного строя. Фольклор – основная форма музыкального искусства. Формирование жанров народного творчества, ладов, возникновение основных групп инструментов; зарождение профессионализма.</p> <p>2. Музыкальная культура Античного мира (Греция и Рим). Музыка античной Греции. Музыка в синтезе с другими искусствами (поэзия и театр). Основные этапы развития античного искусства; формирование эпоса, лирики и драмы. Зарождение музыкальной эстетики и теории.</p> <p>3. Музыкальная культура Средневековья. Христианское мировоззрение и его влияние на искусство и музыку. Возникновение церковной профессиональной музыки. Григорианский хорал. Зарождение и развитие многоголосия. Развитие нотации. Светская профессиональная музыка средневековья. Рыцарская поэзия и музыка. Ранние формы светского многоголосия. Работа с музыкальным материалом. Григорианские хоралы. Ранние органы. Светская музыка (творчество трубадуров, труверов, миннезингеров). Органумы в стиле Леонина, Перотина. Мотеты.</p> <p>4. Эпоха Возрождения. Подъем культуры и искусства в эпоху Ренессанса. Возникновение национальных композиторских школ в странах Европы. Панорама жанров. Церковная музыка. Расцвет вокальной полифонии строгого письма. Школа нидерландских полифонистов, творчество Д. Палестрины. Светские вокальные жанры. Мадригал. Жанры инструментальной музыки, их связь с вокальными.</p> <p>Работа с музыкальным материалом. Фрагменты месс и мотетов нидерландских полифонистов; Палестрины. Светские хоровые песни: Г. де Машо, О. Лассо, Ж. Дебре, К. Жанкенен. Мадригалы итальянских авторов (Джезуальдо).</p>	14	1
Тема 1.2.	Контрольные занятия по темам 1-4	6	1
	Содержание		

<p>Эпоха барокко</p>	<p>1.</p> <p>XVII век в музыкальном искусстве. Общая характеристика эпохи. Оперный жанр. Возникновение и развитие. Опера в Италии. Оперные школы. Творчество К. Монтеверди. Неаполитанская опера. Жанр оперы-seria. Опера во Франции («Лирическая трагедия»), творчество Люлли. Опера в Англии, творчество Г. Персела («Дидона и Эней»). Особенности развития оперы в Германии. Инструментальные жанры XVII века. Формирование жанров и форм сюиты, старинной сонаты, сольного и оркестрового концерта, прелюдии, фуги.</p> <p>Скрипичное искусство. Расцвет в Италии. Творчество А. Корелли, А. Вивальди. Клавирная музыка. Творчество английских вёрджиналистов и французских, клавесинистов. Жанр сюиты. Творчество Ф. Куперена.</p> <p>Органная музыка. Расцвет органной музыки в Германии, её крупнейшие представители. Творчество И. Пахельбеля и Д. Букстехуде как непосредственных предшественников И. С. Баха. Работа с музыкальным материалом.</p> <p>1) Орывки из оперы «Эвридика» (Я. Пери, О. Ринуччини). Оперы «Орфей» и «Коронация Поппеи» К. Монтеверди (фрагменты). Фрагменты из опер Ж. Б. Люлли. Итальянская опера: фрагменты из опер Ф. Кавалли, М. Чести, А. Скарлатти.</p> <p>2) А. Корелли. Фрагменты из Concerti grossi. А. Вивальди – Времена года. Клавирные произведения У. Бёрда, Д. Булла, Ф. Куперена. Органные произведения Фрескобальди, Пахельбеля, Букстехуде.</p>	<p>1</p>
<p>2.</p>	<p>Творчество И.С. Баха (1685-1750).</p> <p>Значение творчества И.С. Баха как итога европейской культуры прошлых эпох и высшего достижения эпохи барокко. Истоки творчества, связь с немецкой культурной традицией. Основные этапы жизненного и творческого пути Баха.</p> <p>Органная музыка. Жанры. Хоральные прелюдии. Органные циклы концертного типа («малые циклы»). Органная токката и fuga ре минор как характерный образец органного стиля Баха. Клавирная музыка. Жанр клавирной сюиты. «Хорошо темперированный клавир». Хроматическая фантазия и fuga, преломление в ней стиливых приёмов органной, скрипичной, вокально-драматической музыки. Итальянский концерт.</p> <p>Вокально-инструментальная музыка. «Страсти по Матфею», особенность жанра пассионов. Месса си минор.</p> <p>Работа с музыкальным материалом.</p> <p>Французские сюиты (на примере одной из сюит).</p> <p>ХТК, 1 том: прелюдии и фуги До мажор, до минор, Ре мажор, соль минор, ми бемоль минор.</p> <p>Хроматическая фантазия и fuga. Итальянский концерт.</p> <p>Органная токката и fuga ре минор.</p> <p>Хоральные прелюдии: фа минор, Ми бемоль мажор</p> <p>Месса си минор: №№ 1, 15, 16, 17.</p> <p>«Страсти по Матфею»: №№ 1, 33, 35, 47, 78</p>	<p>30</p>

	<p>3. Творчество Г.Ф. Генделя (1785-1859). Основные этапы жизненного и творческого пути. Источники творческого формирования и ранний период творчества (Гамбург, Италия). Освоение ведущих жанра итальянской оперы seria. Обращение к жанру оратории в последний период жизни и творчества. Оратории, их тематика. Оратория «Самсон». Идея. Контрастно-конфликтная драматургия произведения. Инструментальное творчество. Разнообразие жанров: концертно-клавирные сюиты. Работа с музыкальным материалом. Оратория «Самсон»: увертюра, хоры №№ 2, 5 из 1 части; ария Самсона № 4, арии Далилы и Харафы из 2 части; ария Самсона, инструментальный и хоровой эпизод разрушения храма, траурный марш из 3 части. Клавирная сюита № 7.</p>	2
	<p>Контрольное занятие</p> <p>Содержание</p> <p>1. Общая характеристика эпохи Просвещения. Новые тенденции в общественной жизни. Формирование «третьего сословия». Деятельность философов – энциклопедистов. Их эстетические взгляды. Предпосылки реформы оперного жанра (историко-культурные и эстетические).</p> <p>2. Творчество К.В. Глюка. Значение творческой деятельности Глюка. К.В. Глюк – реформатор оперного жанра. Основные этапы жизненного и творческого пути. Первые реформаторские оперы «Орфей» и «Альцеста». Продолжение и завершение реформаторской деятельности Глюка в Париже. Основные положения оперной реформы. Опера «Орфей». Преломление в ней реформаторских принципов. Работа с музыкальным материалом. Опера «Орфей»: хор № 1, ария и речитатив Орфея из 1 действия; 1 картина 2 действия; 2 картина 2 действия: появление тени Эвридики, 3 действие: ария Орфея «Потерял я Эвридику».</p>	1
	6	2
	58	

3.	<p>Тенденции в развитии инструментальных жанров.</p> <p>Формирование сонатно-симфонического цикла, жанров симфонии, сонаты, квартета во 2 половине XVIII века. Особенности строения. Функции различных частей. Строение сонатного аллегро (На примерах симфонических произведений Гайдна.)</p> <p>Творчество Й. Гайдна. Гайдн – основатель венской классической школы. Истоки творчества Гайдна в народной музыкальной культуре Австрии, бытовой музыке Вены. Основные этапы жизненного и творческого пути.</p> <p>Симфоническое творчество. Эволюция. Лондонские симфонии – высшее достижение симфонического творчества Гайдна. Симфония № 103 Ми бемоль мажор (с тремоло литавр), № 104 Ре мажор.</p> <p>Клавирное творчество. Сонаты Ре мажор, Ми бемоль мажор, до минор. Особенности образного содержания каждого из циклов.</p> <p>Оратория «Времена года».</p> <p>Работа с музыкальным материалом.</p> <p>Симфонии № 103, 104.</p> <p>Сонаты Ре мажор, Ми бемоль мажор, до минор</p> <p>Времена года: ария Симона из 1 части, хор «Гроза» из 2 части, 2 песни Ганны из 4 части.</p>	2
4.	<p>Творчество В.А. Моцарта. Моцарт – одно из величайших явлений мировой культуры и выдающийся представитель венского классицизма.</p> <p>Основные этапы жизненного и творческого пути.</p> <p>Оперы Моцарта. Реформаторские устремления в оперном творчестве. Оперы «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан». Особенности музыкальной драматургии. Воплощение в них реформаторских принципов.</p> <p>Симфоническое творчество. Симфония соль минор (№40).</p> <p>Клавирное творчество. Фортепианная соната Ля мажор – особенности цикла. Фантазия до минор – особенности драматургии и композиции. «Реквием», трактовка традиционного жанра духовной музыки.</p> <p>Работа с музыкальным материалом. Опера «Свадьба Фигаро»: увертюра, 2 дуэта Фигаро и Сюзанны, терцет Графа, Базиллио и Сюзанны, каватина и ария Фигаро, ария Керубино из 1 действия; ария Графини, канцона Керубино и финал 2 действия; ария Графа из 3 действия; ария Барбарини, Сюзанны и Фигаро из 4 действия.</p> <p>Опера «Дон-Жуан»: увертюра, выход Лепорелло со списком, дуэт Дон Жуана и Церлины, дуэт Дон-Жуана и Лепорелло, ария Дон-Жуана из 1 действия; финал 1 действия; серенада Дон-Жуана и финал 2 действия.</p> <p>Опера «Волшебная флейта»: арии Таимно, Царицы ночи, Зорастро, песенка Папагено с колокольчиками, дуэт Папагено и Папагены.</p> <p>Симфонии: № 40.</p> <p>Соната и фантазия до минор, Ля мажор</p> <p>«Реквием»: №1, 2, 3, 5, 7, 8.</p>	2

5.	<p>Творчество Л. ван Бетховена. Значение творчества Бетховена как представителя Венской классической школы. Связь творчества Бетховена с передовой немецкой философией, литературой, отражение идей французской буржуазной революции 1789 года. Основные этапы жизненного и творческого пути. Фортепианное творчество Бетховена. Пагетическая соната, соч. 13; соната соч. 27, № 2 («Лунная»), соната соч. 57 «Аппассионата» – новый характер образного содержания, стиля, особенности трактовки циклов Симфонизм как основной метод музыкального мышления Бетховена. Симфоническое творчество. Симфония № 3, 5, воплощение в них героико-драматического содержания, специфика драматургического и композиционного решения каждого из циклов. Увертюра к трагедии Гёте «Эгмонт». Симфонии № 9 – итог творчества, выражение в ней передовых философско-этических идеалов, новая трактовка жанра – введение ораториального финала. Работа с музыкальным материалом. Сонаты для фортепиано №№ 8, 14, 17, 21, 23. Симфонии №№ 3, 5, 9. Увертюра к трагедии «Эгмонт». Факультативно: Концерт для фортепиано с оркестром № 5.</p>	2
		8
Тема 1.4. Романтизм в европейском музыкальном	Контрольные занятия Содержание 1. Романтизм – ведущее художественное направление западноевропейского искусства XIX века. Исторические, социальные предпосылки. Основные темы, идеи, круг образов Ведущие жанры Программность, ее значение.	1

<p>искусстве XIX века</p>	<p>2.</p>	<p>Творчество Ф. Шуберта. Шуберт – австрийский композитор начала XIX века, один из первых представителей музыкального романтизма. Ведущие образы и жанры, значение песенности. Основные этапы жизненного и творческого пути.</p> <p>Песни Шуберта. Темы, образы, жанры, круг поэтов. Ранние песни на стихи Гёте. Баллада «Лесной царь» – новый романтический вокальный жанр. Вокальные циклы «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь» как типичные по содержанию произведения романтического искусства; драматургия. «Неоконченная» симфония – первая романтическая симфония. Первые образцы романтической фортепианной миниатюры у Шуберта: экспромты и музыкальные моменты.</p> <p>Работа с музыкальным материалом.</p> <p>Песни: «Маргарита за прялкой», «Лесной царь», «Полевая розочка», «Баркаролла», «Форель».</p> <p>Цикл «Прекрасная мельничиха»: «В путь», «Куда», «Моя», «Охотник», «Ревность и гордость», «Любимый цвет», «Злой цвет», «Мельник и ручей».</p> <p>Цикл «Зимний путь»: «Шарманщик».</p> <p>Сборник «Лебединая песня»: «Двойник», «Серенада», «Приют».</p> <p>«Неоконченная» симфония.</p> <p>Музыкальные моменты (фа минор и др. по выбору). Экспромт Ля бемоль мажор.</p>	<p>2</p>
<p>3.</p>	<p>Творчество Р. Шумана. Шуман – немецкий композитор-романтик, выдающийся критик, публицист, музыкально-общественный деятель. Прогрессивные взгляды, новаторство. Связь творчества с прогрессивной немецкой романтической поэзией и литературой.</p> <p>Жизненный и творческий путь. Музыкально-критическая деятельность, издание «Новой музыкальной газеты».</p> <p>Фортепианное творчество. «Карнавал». Отражение в нём идейных взглядов Шумана, тематические связи в цикле. «Фантастические пьесы».</p> <p>Вокальное творчество. Цикл «Любовь поэта» (на стихи Гейне). Органическое слияние музыкальных и поэтических образов, углубление лирико-психологического начала.</p> <p>Работа с музыкальным материалом.</p> <p>«Карнавал», «Фантастические пьесы», «Детские сцены» (обз.)</p> <p>Цикл «Любовь поэта»: №№ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 16.</p>	<p>2</p>	

4.	<p>Творчество Ф. Мендельсона-Бартольди. Место Мендельсона в немецкой музыкальной культуре 1 половины XIX века, его музыкально-просветительская и творческая деятельность. Специфика художественно-эстетических взглядов: умеренное выражение романтического начала в творчестве. Большой жанровый диапазон.</p> <p>Основные этапы жизненного и творческого пути. Значение Мендельсона как основателя и руководителя Лейпцигской консерватории и филармонии.</p> <p>«Песни без слов» – жанр романтической фортепианной миниатюры. Преобладание в них лирических образов. Увертюра к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» – новый тип программной романтической увертюры. Скрипичный концерт.</p> <p>Работа с музыкальным материалом.</p> <p>«Песни без слов» (3 – 4 по выбору).</p> <p>Увертюра к комедии «Сон в летнюю ночь».</p> <p>Скрипичный концерт.</p>	2
5.	<p>Творчество Ф. Шопена. Шопен как великий польский национальный композитор, пианист, основоположник польской музыкальной классики. Разностороннее отражение в творчестве темы Родины. Специфика преломление романтизма, сочетание лирического круга образов с героико-драматическим содержанием. Раскрытие новых выразительных возможностей фортепиано и создание самобытного фортепианного стиля.</p> <p>Основные этапы жизненного и творческого пути. Вынужденная иммиграция Шопена в Париж.</p> <p>Художественное окружение Шопена: Лист, Гейне и др.</p> <p>Новая трактовка Шопеном целого ряда жанров фортепианной музыки (ноктюрны, прелюдии, вальсы, сонаты, этюды, баллады). Особое значение в его творчестве национальных жанров (полонезы, мазурки).</p> <p>Работа с музыкальным материалом</p> <p>Ноктюрны соч. 9, 15, № 1, 2; соч. 48, № 1.</p> <p>Прелюдии: №№ 1, 2, 4, 6, 7, 15, 20, 24.</p> <p>Этюды: 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 19.</p> <p>Вальсы.(Ми бемоль мажор, ля минор, до диез минор)</p> <p>Полонезы: соч. 40, № 1, соч. 26, № 2.</p> <p>Мазурки: соч. 68, № 2, 3, соч. 24 № 2, соч. 17, № 2.</p> <p>Баллада №1.</p> <p>Соната № 2.</p> <p>Факультативно: Концерты для фортепиано с оркестром №№1, 2.</p>	2

6.	<p>Творчество Ф. Листа. Лист – композитор-романтик, классик венгерской музыки. Мировое значение музыкально-просветительской деятельности Листа – великого пианиста, передового общественно-музыкального деятеля, дирижёра Новаторство Листа. Утверждение программности как ведущего художественного принципа, создание новых жанров фортепианной и симфонической музыки.</p> <p>Основные этапы жизненного и творческого пути. «Годы странствий» Листа. Концертные поездки по Европе. Лист в России, творческие связи с русскими композиторами. Веймарский период. Фортепианное творчество. Особая трактовка Листом фортепиано. Транскрипции. Венгерские рапсодии – новый жанр фантазии на венгерские национальные темы. Три тетради «Годы странствий».</p> <p>Симфонические поэмы – новый жанр программной симфонической музыки на основе художественные и литературных произведений. Принцип драматургии в симфонической поэме. «Прелюды». Метод монотематизма.</p> <p>Работа с музыкальным материалом.</p> <p>Симфоническая поэма «Прелюды».</p> <p>Венгерские рапсодии № 2, 6.</p> <p>Ноктюрн № 3. Траурное шествие.</p> <p>Годы странствий: сонет Петрарки № 104, Сонет Петрарки № 123, Соната по прочтении Данте, Тарантелла, Долина Обермана.</p> <p>Транскрипции: «Капризы Паганини», «Капризы Паганини», «Риголетто».</p> <p>Песни: «Лорелея», «Как дух Лауры».</p> <p>Факультативно: Фортепианная соната си минор.</p>	2
7.	<p>Творчество Г. Берлиоза. Берлиоз – выдающийся французский композитор, один из создателей жанра программной симфонии.</p> <p>Обзор жизни и творчества. Музыкально-критическая и дирижёрская деятельности Берлиоза.</p> <p>«Фантастическая» симфония – первый яркий образец программной симфонии в западно-европейской музыке. Драматургия, лейтмотивный метод. Оркестровое мастерство Берлиоза, новые принципы оркестрового письма.</p> <p>Работа с музыкальным материалом.</p> <p>Фантастическая симфония.</p>	2

	<p>Опера в Италии и Германии в первой четверти XIX в. Д. Россини (1792-1868). Россини – крупнейший итальянский оперный композитор первой трети XIX века. Значение оперного творчества Россини. Краткий обзор жизненного и творческого пути</p> <p>Опера «Севильский цирюльник».– вершина в развитии итальянской оперы - буффа.</p> <p>К. М. Вебер (1786-1826). Вебер – создатель немецкой национальной романтической оперы. Разносторонняя музыкально-общественная, литературная, исполнительская деятельность.</p> <p>Краткий обзор жизненного и творческого пути.</p> <p>Опера «Вольный стрелок», жанровая и образная специфика: сочетание народно-бытовых и фантастических образов, претворение черт зингшпиля.</p> <p>Работа с музыкальным материалом.</p> <p>Опера «Севильский цирюльник»: увертюра, каватина и канцона графа Альмавива, каватина Фигаро, ария Дона Базиллио, финал 1 действия, дуэт Альмавивы и Бартоло.</p> <p>Опера «Вольный стрелок»: увертюра, хор «Победа», ария Макса из 1 действия, ария Агаты, сцена в «Волчьей долине». из 2 действия, хор охотников и хор подружек невесты их 3 действия.</p>	2
8.	<p>Творчество Р. Вагнера. Вагнер – великий немецкий оперный композитор-реформатор. Реформаторские идеи Вагнера как выражение его прогрессивных стремлений Основные положения оперной реформы Вагнера. Основные этапы жизненного и творческого пути Вагнера.</p> <p>Создание теоретических трудов.</p> <p>Работа с музыкальным материалом.</p> <p>Увертюра к опере «Тангейзер». Опера «Лоэнгрин»: вступление, сон Эльзы, появление Лоэнгринна, вступление, ариозо Эльзы, шествие в собор их 2 действия, дуэт Эльзы и Лоэнгринна, рассказ Лоэнгринна из 3 действия.</p> <p>Вокально-симфонические эпизоды из тетралогии «Кольцо Нибелунга», «Полёт валькирий», «Заклинание огня», «Прощание с Бруннгильдой» из «Валькирии», траурный из «Гибель богов». Факультативно: «Тристан и Изольда», вступление.</p>	2

10.	<p>Творчество Дж. Верди – великий итальянский оперный композитор. Преломление в его творческой и общественной деятельности прогрессивных национально-освободительных устремлений, связь с традициями итальянского и мирового оперного искусства. Основные этапы жизненного и творческого пути.</p> <p>Оперное творчество. «Риголетто» – первая зрелая опера Верди. Социально-обличительная драма Гюго и особенности её претворения в опере. Опера «Травиата» как новый жанр лирико-психологической оперы на современную тему. «Аида», черты «большой оперы» и психологической драмы в произведении.</p> <p>Работа с музыкальным материалом.</p> <p>Опера «Риголетто»: вступление, баллада Герцога, сцена с Монтероне, дуэт Джильды и Риголетто, ария Джильды, хор «Тише, тише» из 1 действия; песенка и ария Риголетто, хор придворных, сцена и дуэт Риголетто и Джильды из 2 действия; квартет, песенка Герцога, заключительная сцена из 3 действия.</p> <p>Опера «Травиата»: застольная песня Альфреда, вальс и дуэт Альфреда и Виолетты из 1 действия, дуэт Виолетты и Жермона, ария Жермона из 2 действия; вступление, сцена и ария Виолетты, дуэт Виолетты и Альфреда, финал из 3 действия.</p> <p>Опера «Аида»: романс Радомеса, хор жриц, гимн «К берегам священным Нила», сцена Аиды из 1 действия; финал из 2 действия; вступление, сцена суда, заключительный дуэт из 4 действия.</p>	2
11.	<p>Французская опера. Творчество Ш. Гуно. Французская лирическая опера как прогрессивное направление во французской музыке 2 половины XIX века. Краткий обзор жизненного и творческого пути Гуно. Опера «Фауст» как образец жанра лирической оперы.</p> <p>Работа с музыкальным материалом.</p> <p>Опера «Фауст»: вступление, 1 д. сцена ярмарки, каватина Валентина, куплеты Мефистофеля из 2 действия; баллада Маргариты и ария “с жемчугом” из 3 д.; серенада Мефистофеля, марш из 4 д.</p> <p>Творчество Ж. Бизе. Творчество Бизе – одна из вершин реализма во французской музыке XIX века. Основные этапы жизни и творчества.</p> <p>Годы учения в Парижской консерватории. Прогрессивность художественно-эстетических убеждений Бизе «Кармен» – вершина и итог творческого пути Бизе.</p> <p>Опера «Кармен» – реалистическое произведение зарубежной оперной классики XIX века.</p> <p>Работа с музыкальным материалом.</p> <p>Опера «Кармен»: полностью (возможно исключение дуэта Микаэлы и Хосе из 1 действия, секстета из 2 действия)</p> <p>Факультативно: «Арлезианка»: Прелюд, Фарандола, Перезвон, Пастораль.</p>	2

12.	<p>Творчество И. Брамса. Брамс – один из крупнейших немецких композиторов 2 половины XIX века. Демократические истоки творчества. Своеобразное преломление в творчестве Брамса особенностей музыкального романтизма. Особое значение традиций классики XVIII – начала XIX века для творчества композитора. Основные этапы жизненного и творческого пути. Фортепианные сочинения. Интермеццо, каприччио для фортепиано. Рапсодия си минор для фортепиано. Венгерские танцы – выдающиеся образцы поэтизации народных танцев. Симфония № 4 ми минор – яркий образец жанра лирико-драматической симфонии. Особенности драматургии и композиции цикла.</p> <p>Песни и романсы Брамса, их связь с традициями немецкой вокальной лирики (Шуберт, Шуман).</p> <p>Работа с музыкальным материалом.</p> <p>Симфония № 4.</p> <p>Рапсодия си минор. Интермеццо. Каприччио (2-3 по выбору). Венгерские танцы (2-3 по выбору)</p> <p>Песни: Песня девушки, Колыбельная, Глубже всё моя дремота.</p>	2
Контрольные занятия		14
Самостоятельная работа	<ul style="list-style-type: none"> - прослушивание музыкальных произведений по программе курса (подготовка к викторинам); - работа с учебными пособиями (конспектирование, составление хронографов по биографиям композиторов); - работа с нотным текстом (анализ произведения, выучивание музыкальных тем); - работа с интернет-ресурсами 	108
Раздел 2. Отечественная музыкальная литература		162
Тема 2.1.		
Введение в курс. Обзор основных периодов исторического развития музыкального искусства с IX по XVIII вв.	<p>Содержание</p> <p>1. Русская музыкальная культура IX – XVIII веков.</p> <p>Этапы становления и развития русской культуры периода средневековья. Влияние христианской традиции, ее проявление в архитектуре, живописи, литературе.</p> <p>Профессиональная церковная музыка, стиливая специфика знаменного стиля. Новые культурно-стилевые тенденции XVII века. Возникновение партесного многоголосия; жанра хорового концерта, канта</p> <p>Работа с музыкальным материалом. (в порядке общего ознакомления): образцы знаменной монодии и знаменного многоголосия, образцы партесного многоголосия (композиции Дилецкого).</p>	8
		1

	<p>2. Русская музыкальная культура XVIII в. Историческая и культурная характеристика эпохи. Реформы Петра Великого, исторические события 2-й половины XVIII. Достижения науки, русской литературы, художественных искусств. Стилевая специфика: барокко, классицизм, сентиментализм в России. Распространение европейских форм музицирования; формирование национальной композиторской школы. Развитие жанров партесного концерта, канта. Возникновение различных инструментальных жанров, оперы, камерной вокальной музыки. Работа с музыкальным материалом. (в порядке общего ознакомления). Различные образцы кантов; Пашкевич «Скулой» (фрагменты); Фомин «Ямщики на подставе» (фрагменты); М. Березовский, концерт «Не отвержи меня во время старости». Факультативно: Е. Фомин «Орфей». Д. концерты Бортнянского (любой – по выбору), фортепианные сонаты. Камерная вокальная лирика Дубянского, Козловского.</p>		2
<p>Тема 2.2. Отечественная музыкальная культура первой половины XIX века</p>	<p>Контрольные занятия</p> <p>Содержание</p> <p>1. Общая характеристика периода первой половины XIX в. Жанры камерной вокальной лирики. Основные исторические, общественные события 1-й половины XIX века. Дворянский период освободительного движения в России. Расцвет русская литературы и поэзии («Золотой век», «Пушкинская эпоха»). Стилевая специфика: романтизм, реализм, критический реализм в литературе, живописи. Формы музыкально-общественной жизни в 1-й половине XIX века. Расцвет камерной вокальной музыки. Жанры русского бытового романса. Творчество А. А. Алябьева, А. Е. Варламова, А. Л. Гурилева. Работа с музыкальным материалом: Романсы и песни Алябьева, Варламова, Гурилева.</p> <p>2. Творчество М.И. Глинки. Значение творчества в истории отечественной культуры; ведущие идеи творчества. Национальные основы, творческое восприятие достижений западноевропейской музыки. Глинка и Пушкин. Обзор жизненного и творческого пути, Оперное творчество. «Иван Сусанин» — первый классический образец народной исторической драмы. «Руслан и Людмила» — классический образец жанра эпической оперы; новаторская трактовка классических форм; значение опер в истории русской музыки. Симфоническое творчество: программность; народно-жанровая основа, стилевая и композиционная специфика. Фантазия «Камаринская» — образец жанрового симфонизма. Увертюра «Арагонская хота»</p> <p>Камерное вокальное творчество: историческое значение; авторы стихов; панорама жанров. Романсы на стихи Пушкина. Цикл «Прощание с Петербургом».</p> <p>Работа с музыкальным материалом: «Иван Сусанин»; «Руслан и Людмила». «Камаринская», «Арагонская хота»; камерные вокальные произведения. Факультативно: «Вальс-фантазия».</p>	22	1 2

	3.	<p>Творчество А.С. Даргомыжского.</p> <p>Основные сведения о творчестве: идеи творчества, соприкосновение с течением критического реализма в искусстве; основные жанры творчества. Новаторство: создание новых форм, жанров. Интонационных средств в оперной и камерной вокальной музыке; точность психологических характеристик. Жизненный и творческий путь композитора.</p> <p>Оперное творчество: жанровая специфика; сюжеты, особенности их трактовки; историческое значение. «Русалка» — лирико-психологическая бытовая драма.</p> <p>Камерное вокальное творчество: на конкретных примерах — разнообразие тематики, соотношение текста и музыки, принципы отбора текстов; социальная тема, сатирические образы, традиционные и новые жанры</p> <p>Работа с музыкальным материалом: «Русалка» (главным образом, ансамбли I и III действий), камерные вокальные произведения.</p>	2	2
<p>Тема 2.3. Русская музыкальная культура второй половины XIX века</p>	<p>Контрольные занятия</p> <p>Содержание</p>	<p>1. Общая характеристика русской культуры 50-60х гг. “Новая русская школа”. М.А. Балакирев. Внутриполитические и внешнеполитические события; разночинский период освободительного движения. Литература, демократическая публицистика. Реалистическое направление в живописи; Товарищество передвижных художественных выставок. Новые формы музыкально-общественной жизни; РМО; музыкальное образование, создание первых русских консерваторий. Деятельность, А. Г. Рубинштейна, Н. Г. Рубинштейна. «Новая русская музыкальная школа»: состав, характер деятельности, эстетические принципы, ведущие жанры творчества, историческое значение. Музыкальная критика. Деятельность В.В. Стасова, А. Н. Серова.</p> <p>Основные сведения о творчестве М.А. Балакирева: историческое значение композиторской, исполнительской, общественной деятельности. Балакирев—глава «Могучей кучки». Основные области творчества, важнейшие произведения. Художественное и историческое значение фортепианной («Исламей») и симфонической («Тамара») музыки. Черты стиля (обзорно).</p> <p>Работа с музыкальным материалом: фортепианная фантазия «Исламей», факультативно: камерные вокальные произведения.</p>	2	1

2.	<p>Творчество А.П. Бородина. Значение творчества. Определяющее значение эпической линии во всех жанрах (опера, симфония, камерно-вокальные жанры). Бородин - создатель русской эпико-лирической симфонии и квартета, эпических камерных вокальных произведений. Национальные основы и ориентальная тема, ориентация на классические жанры и формы. Значение научной и общественной деятельности. Жизненный и творческий путь.</p> <p>Основные сведения о симфоническом творчестве; симфония № 2—образец эпико-лирического симфонизма.</p> <p>Эпическая историко-героическая опера «Князь Игорь».</p> <p>Камерное вокальное творчество: жанровые разновидности, характер используемых текстов; новизна жанров, музыкального языка.</p> <p>Работа с музыкальным материалом: симфония № 2; опера «Князь Игорь»; камерно-вокальные произведения.</p>	2	
3.	<p>Творчество М.П. Мусоргского. Значение и специфика творчества. Демократизм, прогрессивность и новаторство искусства Мусоргского, связи с передовым русским искусством своего времени.</p> <p>Темы творчества: судьба народа, интерес к эпохам социальных конфликтов, нравственная проблематика; точность психологических характеристик. Преобладающее значение вокальных жанров Жизненный и творческий путь.</p> <p>Оперное творчество: замыслы, сюжеты; ведущие идеи оперного творчества. Мусоргский-либреттист; новизна оперной драматургии, композиции, разнообразие используемых средств.</p> <p>«Борис Годунов» - народная музыкальная драма.</p> <p>Камерное вокальное творчество: расширение жанрового диапазона (песни-монологи, песенки), новизна тематики. Обращение к творчеству поэтов-современников; произведения на собственные тексты. Вокальные циклы. Новаторство.</p> <p>Фортепианный цикл «Картинки с выставки». Историческое значение.</p> <p>Работа с музыкальным материалом: «Борис Годунов»; камерные вокальные произведения; «Картинки с выставки». Факультативно: «Хованщина» (фрагменты).</p>	2	

	<p>Творчество Н.А. Римского-Корсакова. Основные особенности творческого облика Н.А. Римского-Корсакова, претворение художественных установок «Новой русской школы», связь с народным искусством. Темы и жанры творчества, значение к картинно-образительного начала. Римский-Корсаков—педагог, писатель, ученый, общественный деятель. Этапы жизненного и творческого пути.</p> <p>Оперное творчество; разнообразие сюжетов, жанров; сочетание элементов эпических, лирических, драматических; воспроизведение народного быта и обрядов; важнейшие особенности оперных форм; значение гармонических и оркестровых средств, применение лейтмотивов. Сказочно-эпическая опера «Снегурочка». Опера-былина «Царская невеста» — лирико-психологическая бытовая драма на исторической сюжетной основе. Оперы позднего периода творчества.</p> <p>Симфоническое творчество: основные жанры, произведения; программность; Симфоническая сюита «Шехеразада».</p> <p>Работа с музыкальным материалом: «Снегурочка», «Садко», «Царская невеста»; симфоническая сюита «Шехеразада». Факультативно: камерные вокальные произведения.</p>	2
	<p>Творчество П.И. Чайковского.</p> <p>Специфика творческого облика композитора: отражение социальных и этических общечеловеческих проблем личности и эпохи, определяющие типы образности (лирика, драма). Симфонизм мышления. Широка жанровая диапозона. Чайковский – создатель драматической русской симфонии, квартета, новых типов оперы. Национальные основы, культурная общность с музыкальным искусством Западной Европы. Чайковский – общественный деятель, дирижер, педагог. Жизненный и творческий путь по периодам.</p> <p>Симфоническое творчество: основные произведения, жанры, проблематика; определяющая роль драматического конфликта симфонизма; черты оркестрового стиля. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»; симфония № 4; симфония № 6.</p> <p>Оперное творчество: основные произведения, принципы отбора сюжетов, значение пушкинских сюжетов; симфонизм; новаторство Чайковского – оперного драматурга. Лирические сцены «Евгений Онегин». Психологическая музыкальная драма «Пиковая дама».</p> <p>Камерное вокальное творчество: отражение в романсах основной проблематики и эволюция стиля Чайковского; поэтические тексты, разнообразие тем и жанров.</p> <p>Работа с музыкальным материалом: «Ромео и Джульетта», симфонии № 4, 6; «Евгений Онегин», «Пиковая дама»; камерные вокальные произведения. Факультативно: Первый фортепианный концерт.</p>	2
Контрольные занятия		10

	<p>Самостоятельная работа</p> <ul style="list-style-type: none"> - прослушивание музыкальных произведений по программе курса (подготовка к викторинам); - работа с учебными пособиями (конспектирование, составление хронографов по биографиям композиторов); - работа с нотным текстом (анализ произведения, выучивание музыкальных тем); - работа с интернет-ресурсами 	54	
Всего: 486 часов			

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета музыкально-теоретических дисциплин.

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

Технические средства обучения: видео и аудио аппаратура, телевизор. DVD и CD, включающие функции USB порта с возможностью чтения MP3 и др форматов.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

По разделу 1 (Зарубежная музыкальная литература):

1. Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран. — Ч. 1, 3. — М.: Музыка, 1985, 1983.
2. Гивенталь И. и Гингольд-Щукина Л. Музыкальная литература. Ч. 1, 2. — М.: Музыка, 1984, 1986.
3. Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран. — Ч. 2, 4, 5. — М.: Музыка, 1975—1984.

По разделу 2 (Отечественная музыкальная литература):

1. Русская музыкальная литература. — Вып. 1 – 3. — Л., 1983.
2. Русская музыкальная литература. Учебное пособие для музыкальных училищ. — Вып.1-4. — М., 1968-1975.

Дополнительные источники:

По разделу 1 (Зарубежная музыкальная литература):

1. Аберт Герман В.А. Моцарт. — Кн.1-2. — М., 1983-85.
2. Альшванг А. Людвиг ван Бетховен. — М., 1971.
3. Бэлза И. Ф. Шопен. — М., 1968.
4. Вульфийус П. Франц Шуберт. — М., 1983.
5. Друскин М. История западноевропейской музыки. — Т. IV. — М.: Музыка, 1983.
6. Друскин М. Иоганн Себастьян Бах. — М., 1983.
7. Друскин М. История зарубежной музыки. — М., 1973.
8. Друскин М. Страсти и пассионы И.С. Баха. — М., 1976.
9. Житомирский Д. Шуман. — М.: Музгиз, 1954.
10. Житомирский И. Роберт Шуман. — М., 1972.
11. Конен В. История западноевропейской музыки. — Т. III. — М.: Музыка, 1976.
12. Конен В. Этюды о зарубежной музыке. — М., 1978.
13. Конен В. Шуберт. — М.: Музгиз, 1959.
14. Левик Б. История западноевропейской музыки. Т. II. — М.: Музыка, 1980.
15. Левик Б. Вагнер. — М.: Музыка, 1981.
16. Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 года. — М.: Музыка, 1987.
17. Мартынов И. История западноевропейской музыки. — Т. V. — М.: Музыка, 1963.
18. Мильштейн А. Лист. — Т. 1, 2. — М.: Музгиз, 1954.
19. Нестьев И. На рубеже двух столетий. — М., 1975.
20. Роллан Р. Гендель. — М.: Музыка, 1969.
21. Рихард Вагнер. Избранные работы. — М., 1978.
22. Розеншильд К. История западноевропейской музыки. — Т. 1. — М.: Музыка, 1969.
23. Соловцов А. Шопен. — М. Музгиз, 1954.
24. Соллертинский И. Музыкально - исторические этюды. — М., 1968.
25. Соловцова Л. Джузеппе Верди. — М., 1976.
26. Хохлов Ю. «Зимний путь Франца Шуберта». — М., 1986.
27. Хохлов Ю. «Прекрасная мельничиха Франца Шуберта». — М., 2002.
28. Хубов Г. Бах. — М.: Музыка, 1963.
29. Царева Е. Иоганес Брамс. — М., 1986.

30. Швейцер А. И.С. Бах. — М., 2001.

31. Шуман Р. О музыке и музыкантах. — Т1-2. — М., 1978

По разделу 2 (Отечественная музыкальная литература):

1. Асафьев Б. М.И. Глинка. — Л., 1978.
2. Вопросы оперной драматургии. — М., 1975.
3. Глинка М.И. Записки. — М., 1952.
4. Глинка М.И. Литературное наследие. — Т.1-2. — Л-М., 1952.
5. Дурандина Е. Вокальное творчество Мусоргского. — М., 1985.
6. Зорина А.П. Бородин. — М., 1985.
7. Из истории русской и советской музыки. — Вып.1. — М., 1971.
8. История русской музыки в нотных образцах. Т.I. — М., 1968.
9. Левашова О., Келдыш Ю., Кандинский А. История русской музыки. — М., 1973.
10. Музыкальная энциклопедия. — Т. I-VI. — М., 1973-1982.
11. Николаева Н. С. Симфонии П. И. Чайковского. — М., 1958.
12. Пекелис Л. А.С.Даргомыжский и его окружение. — Т. 1-2. — М., 1975.
13. Римский-Корсаков Н.А. Летопись моей музыкальной жизни. — М., 1980.
14. Страницы истории русской музыки. — Л., 1973.
15. Цуккерман В. А. Музыкально-исторические очерки и этюды. — Вып. 2. — М., 1975.
16. Бакулин В. Лейтмотивная и интонационная драматургия в опере Римского-Корсакова "Царская невеста". — В кн.: Вопросы оперной драматургии. — М., 1975.
17. Ширинян А. Оперная драматургия Мусоргского. — Л., 1978.
18. Шлифштейн С., Мусоргский. Художник. Время. Судьба. — М., 1975.

1. musicology.tgizd.ru (Ежемесячный научный журнал «Музыковедение»).
2. <http://musicfancy.net> (сайт посвящен вопросам музыковедения и музыкального творчества)
3. <http://as-sol.net/> (Образовательный портал для преподавателей ДМШ).
4. <http://музлитератор.рф/> (сайт о музыкальной литературе для обучающихся и обучающихся)
5. <http://lib-notes.orpheusmusic.ru/> (книги по музыке, ноты, учебные и методические пособия)
6. <https://eknigi.org/kultura/> (электронные книги)

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Уметь:	
- работать с литературными источниками и нотным материалом	- выполнение практических заданий по анализу, конспектирование учебной литературы
- в письменной или устной форме излагать свои мысли о музыке, жизни и творчестве композиторов или делать общий исторический обзор, разобрать конкретное музыкальное произведение	- тестирование, письменная работа, семинар
- определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения;	- музыкальная викторина
- применять основные музыкальные термины и определения из смежных музыкальных дисциплин при анализе (разборе) музыкальных произведений;	- тестирование, письменная работа, выполнение практического задания по анализу музыкального произведения
Знать:	
- основные этапы развития музыки, формирование национальных композиторских школ;	- письменный или устный опрос, тестирование
- условия становления музыкального искусства под влиянием религиозных, философских идей, а также общественно-политических событий;	- письменный или устный опрос, тестирование

<ul style="list-style-type: none"> - этапы исторического развития отечественного музыкального искусства и формирование русского музыкального стиля; 	<ul style="list-style-type: none"> - письменный или устный опрос, тестирование
<ul style="list-style-type: none"> - основные направления, проблемы и тенденции развития русского музыкального искусства. 	<ul style="list-style-type: none"> - письменный или устный опрос, тестирование

Разработчик:

ОГАПОУ
«ТМК имени Э.В. Денисова»
(место работы)

преподаватель
(занимаемая должность)

Е.А. Богатырева
(инициалы, фамилия)