

«Утверждаю»
Директор ОГАПОУ
«ТМК имени Э.В. Денисова»
/М.П. Смирнова/
« 05 » 06 _____ 2023 г.

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.01. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

для специальности

53.02.07 Теория музыки

Программа дисциплины «Музыкальная литература» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 53.02.07 «Теория музыки», утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 года № 1390.

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 «04» 06 2023г.

Председатель ПЦК Рашин / Зайцева Л.А.

СОГЛАСОВАНО

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

« 05 » июня 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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

« 05 » июня 20 23 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	стр. 4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	5
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	28
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	30

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

1.1. Область применения программы

Программа профессиональной учебной дисциплины «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.07 «Теория музыки»

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 общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла 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:**

- ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, стилей и жанров;
- выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения;
- характеризовать выразительные средства в контексте содержания музыкального произведения;
- анализировать незнакомое музыкальное произведение по следующим параметрам: стилевые особенности, жанровые черты, особенности формообразования, фактурные, метrorитмические, ладовые особенности;
- выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения;
- работать со звукозаписывающей аппаратурой;

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

- о роли и значении музыкального искусства в системе культуры;
- основные исторические периоды развития музыкальной культуры, основные направления, стили и жанры;
- основные этапы развития отечественной и зарубежной музыки от музыкального искусства древности и античного периода до современного периода, включая музыкальное искусство XX - XXI веков;
- особенности национальных традиций, фольклорные истоки музыки;
- творческие биографии крупнейших русских и зарубежных композиторов;
- программный минимум произведений симфонического, оперного, камерно-вокального, камерно-инструментального и других жанров музыкального искусства (слуховые представления и нотный текст);
- теоретические основы музыкального искусства в контексте музыкального произведения: элементы музыкального языка, принципы формообразования, основы гармонического развития, выразительные и формообразующие возможности гармонии.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 459 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 306 часов (в том числе 20 часов – курсовая работа);
- самостоятельной работы обучающегося 153 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)	459
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	306
в том числе:	
лекционные занятия	152
практические работы	94
контрольные работы	40
курсовая работа	20
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	153
в том числе:	
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: - прослушивание музыкальных произведений по программе курса (подготовка к викторинам); - работа с учебными пособиями (конспектирование, составление хронографов по биографиям композиторов); - работа с дополнительной литературой (конспектирование, подготовка к семинарским занятиям) - работа с нотным текстом (анализ произведения, выучивание музыкальных тем); - работа с интернет-ресурсами	
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)	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
Раздел 1. Зарубежная музыкальная литература		216	
Тема 1.1. Обзор периодов исторического развития музыкального искусства от первобытнообщинного строя до периода Ренессанса	Содержание 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. Формирование жанров народного творчества, ладов, возникновение основных групп инструментов/. 2. Музыкальная культура Античного мира (Греция и Рим). Музыка античной Греции. Основные этапы развития античного искусства/ Музыка в синтезе с другими искусствами; формирование эпоса, лирики и драмы. Зарождение музыкальной эстетики и теории. 3. Музыкальная культура Средневековья. Христианское мировоззрение и его влияние на искусство и музыку. Возникновение церковной профессиональной музыки. Григорианский хорал, его стилистические особенности. Жанры церковной традиции, литургическая драма. Зарождение и развитие многоголосия. Развитие нотации. Светская профессиональная традиция. Рыцарская поэзия и музыка. Ранние формы светского многоголосия. <i>Работа с музыкальным материалом.</i> Григорианские хоралы. Ранние органумы. Литургическая драма. Светская музыка (творчество трубадуров, труверов, миннезингеров). Органумы в стиле Леонина, Перотина. Мотеты. 4. Эпоха Возрождения. Подъём культуры и искусства в эпоху Ренессанса. Панорама жанров музыкального искусства. Расцвет вокальной полифонии строгого письма в церковной музыке. Школа нидерландских полифонистов, творчество Д. Палестрины. Светские вокальные жанры. Мадригал. Жанры инструментальной музыки, их связь с вокальными. <i>Работа с музыкальным материалом.</i> Фрагменты месс и мотетов нидерландских полифонистов; Палестрины. Светские хоровые песни: Г. де Машо, О. Лассо, Ж. Депре, К. Жанекен. Мадригалы итальянских авторов (Джезуальдо).	8	1
Тема 1.2.	Контрольные занятия по темам 1-4 Самостоятельная работа - доклады по творчеству композиторов эпохи Возрождения Содержание	2 10	3 3

Эпоха барокко	1.	XVII век в музыкальном искусстве. Общая характеристика эпохи. 1) Оперный жанр. Возникновение и развитие. Опера в Италии. Оперные школы (хронология, стилевые особенности). Творчество К. Монтеверди («Орфей»). Особенности жанра оперы-seria. Опера во Франции («Лирическая трагедия»), творчество Люлли. Опера в Англии, творчество Г. Перселла («Дидона и Эней»). Особенности развития оперы в Германии. 2) Инструментальные жанры XVII века. Формирование жанров и форм сюиты, старинной сонаты, сольного и оркестрового концерта, прелюдии, фуги. Скрипичное искусство. Расцвет в Италии. Творчество А. Корелли, А. Вивальди. Клавирная музыка. Творчество английских вёрджиналистов и французских, клавесинистов. Жанр сюиты. Творчество Ф. Куперена. Органная музыка. Расцвет органной музыки в Германии, её крупнейшие представители. Творчество И. Пахельбеля и Д. Букстехуде как непосредственных предшественников И. С. Баха. <u>Работа с музыкальным материалом.</u> 1) Отрывки 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. 2) А. Корелли. Фрагменты из Concerti grossi. А. Вивальди «Времена года». Клавирные произведения У. Бёрда, Д. Булла, Ф. Куперена. Органные произведения Фрескобальди, Пахельбеля, Букстехуде.	14	1
2.		Творчество И.С. Баха (1685-1750). Значение творчества И.С. Баха. Истоки творчества, связь с немецкой культурной традицией. Основные этапы жизненного и творческого пути Баха. Органная музыка. Жанры. Хоральные прелюдии. Органные циклы концертного типа («малые циклы»). Клавирная музыка. Жанр клавирной сюиты. «Хорошо темперированный клавир». Хроматическая фантазия и фуга, Итальянский концерт. Вокально-инструментальная музыка. «Страсти по Матфею». Месса си минор. <u>Работа с музыкальным (аудио и нотным) материалом.</u> Органная токката и фуга d-moll, Прелюдия и фуга a-moll, Фантазия и фуга g-moll. Хоральные прелюдии f-moll, Es-dur, g-moll. Французские сюиты (на примере одной из сюит). ХТК, 1 том: прелюдии и фуги c-dur, c-moll, cis-moll, D-dur, g-moll, es-moll. Итальянский концерт. Хроматическая фантазия и фуга Факультативно – любая из английских сюит. Месса си минор: №№ 1, 15, 16, 17 (факультативно -2, начальные номера 2-5 частей). «Страсти по Матфею»: №№ 1, 33, 35, 47, 78. Факультативно – речитативы, хоралы, арии.		

Тема 1.3. Эпоха Просвещения. Классицизм	3.	Творчество Г.Ф. Генделя (1785-1859). Значение, специфика творческого облика (в сравнении с Бахом). Основные этапы жизненного и творческого пути. Оратории, их тематика. Оратория «Самсон». Идея. Контрастно-конфликтная драматургия произведения. Инструментальное творчество. Разнообразие жанров: концертно-гроссо, клавирные сюиты. <u>Работа с музыкальным материалом.</u> Оратория «Самсон»: увертюра, хоры №№ 2, 5; ария Самсона (№ 4), ария Манноа, ария Далилы и Харафы; ария Самсона, инструментальный и хоровой эпизод разрушения храма, ария Михи с хором, траурный марш из 3 части, финальный хор. Клавирная сюита № 7. Факультативно: концертно-гроссо (по выбору), «Музыка на воде».	2
	Практические занятия (семинары):		3
	1.	Творчество И.С. Баха.	
	2.	Творчество Г.Ф. Генделя.	
	Контрольные занятия		2
	Самостоятельная работа - доклады по оперным школам.		10
	Содержание		16
	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).	
	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. <u>Работа с музыкальным материалом.</u> Опера «Орфей»: хор № 1, ария и речитатив Орфея из 1 д.; 2 д. 1 к. (целиком) 2 к. - появление тени Эвридики, дуэт Орфея и Эвридики; 3 д.: ария Орфея «Потерял я Эвридику», финал. Факультативно фрагменты из оп. «Альцеста», «Ифигения в Авлиде»	
	3.	Тенденции в развитии инструментальных жанров. 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.) 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. Симфоническое творчество. Эволюция. Лондонские симфонии – высшее достижение	

	симфонического творчества Гайдна. Симфония № 103 Ми бемоль мажор (с тремоло литавр), № 104 Ре мажор. Клавирное творчество. Сонаты Ре мажор, Ми бемоль мажор, до минор. Особенности образного содержания и драматургии циклов. Оратория «Времена года». <i>Работа с музыкальным материалом.</i> Симфонии № 45, 103, 104. Соната Ре мажор, Ми бемоль мажор, до минор Времена года: вступление, хор встречи весны, ария Симона из 1 части, хор «Гроза» из 2 части, хоры охоты и пирушки из 3 ч., 2 песни Ганны из 4 части. Факультативно: симфония №45(«Прощальная»)		
4.	Творчество В.А. Моцарта. Моцарт – величайшее явление мировой культуры и выдающийся представитель венского классицизма. Основные этапы жизненного и творческого пути. Оперы Моцарта. Реформаторские устремления в оперном творчестве. Оперы «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан». Особенности музыкальной драматургии. Воплощение в них реформаторских принципов. Симфоническое творчество. Симфония соль минор (№40). До мажор (№41 «Юпитер») Клавирное творчество. Фортепианная соната Ля мажор – особенности цикла. Фантазия до минор – особенности драматургии и композиции. «Реквием», траурная жанра духовной музыки. <i>Работа с музыкальным материалом.</i> Опера «Свадьба Фигаро»: увертюра, 2 дуэта Фигаро и Сюзанны, терцет Графа, Базилио 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. Опера «Дон-Жуан»: увертюра, интродукция (целиком) ария 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. Опера «Волшебная флейта»: арии Таимно, Царицы ночи, Зорастро, песенка Папагено с колокольчиками, дуэт Папагено и Папагены. Симфонии: № 40, № 41 («Юпитер»). Соната и фантазия до минор, Ля мажор «Реквием»: №1, 2, 3, 5, 7, 8. Факультативно: концерт d-moll для фп.с ор-ром.	2	
5.	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. Патетическая 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. 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	2	

	передовых философско-этических идеалов, новая трактовка жанра – введение ораториального финала. <i>Работа с музыкальным материалом.</i> Сонаты для фортепиано №№ 8, 14, 17, 21, 23. Симфонии №№ 3, 5, 6, 9. Увертюра к трагедии «Эгмонт». Факультативно – 1, 5, 32 сонаты. Концерт №5 для фп. с ор-ром		
	Практические занятия (семинары): 1. Творчество К.В. Глюка. 2. Творчество Й. Гайдна. 3. Творчество В.А. Моцарта. 4. Творчество Л. ван Бетховена. Контрольные занятия	16	3
	Содержание 1. Романтизм – ведущее художественное направление западно-европейского искусства XIX века. Исторические, социальные предпосылки. Основные темы, идеи, круг образов Ведущие жанры Программность, ее значение. 2. 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. 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 произведения романтического искусства; драматургия циклов. «Неоконченная» симфония – первая романтическая симфония. Первые образцы романтической фортепианной миниатюры у Шуберта: экспромты и музыкальные моменты. <i>Работа с музыкальным материалом.</i> Песни: «Маргарита за прялкой», «Лесной царь», «Полевая розочка», «Баркаролла», «Форель». Циклы «Прекрасная мельничиха», Зимний путь». Сборник «Лебединая песня». «Неоконченная» симфония. Музыкальные моменты (по выбору), экспромт Ля бемоль мажор. Факультативно: фантазия «Скиталец». Семинарское занятие, в т.ч. самостоятельный анализ отдельных песен или песен из цикла «Зимний путь». 3. Творчество Р. Шумана. Шуман – немецкий композитор-романтик, выдающийся критик, публицист, музыкально-общественный деятель. Прогрессивные взгляды, новаторство. Связь творчества с прогрессивной немецкой романтической литературой. Жизненный и творческий путь. Фортепианное творчество. «Карнавал». Отражение в нём идейных взглядов Шумана, тематические связи в цикле. «Фантастические пьесы». Вокальное творчество. Цикл «Любовь поэта» (на стихи Гейне). Органическое слияние	36	1
		4	3
			2

	музыкальных и поэтических образов, углубление лирико-психологического начала. <u>Работа с музыкальным материалом.</u> «Карнавал». «Фантастические пьесы». Вокальный цикл «Любовь поэта» №№ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 16. Факультативно: «Детские сцены», «Симфонические этюды»		
4.	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. Основные этапы жизненного и творческого пути.. «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. <u>Работа с музыкальным материалом.</u> «Песни без слов»(5-6 по выбору). Увертюра к комедии «Сон в летнюю ночь». Скрипичный концерт. Факультативно фрагменты из симфонических произведений («Итальянская симфония», «Гебриды»)	2	
5.	Творчество Ф. Шопена. Шопен как великий польский национальный композитор, пианист, основоположник польской музыкальной классики. Разностороннее отражение в творчестве темы Родины; сочетание лирического круга образов с героико-драматическим содержанием. Раскрытие новых выразительных возможностей фортепиано. Основные этапы жизненного и творческого пути. Художественное окружение Шопена: Лист, Гейне и др. Новая трактовка Шопеном целого ряда жанров фортепианной музыки (ноктюрны, прелюдии, вальсы, сонаты, этюды, баллады). Особое значение в его творчестве национальных жанров (полонезы, мазурки). <u>Работа с музыкальным материалом</u> Ноктюрны соч. 9, соч.15, № 1; соч. 48, № 1.Прелюдии: №№ 1, 2, 4, 6, 7, 15, 20, 24. Этюды: 1,2, 3, 12, 13, 14, 19. Полонезы: соч. 40, № 1, соч. 26, № 2.Мазурки: соч. 68, № 2, 3, соч. 24 № 2, соч. 17, № 2.Вальсы (по выбору). Баллада №1. Соната № 2. Факультативно концерты №1,2.	2	

	6. 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, создание новых жанров фортепианной и симфонической музыки. Основные этапы жизненного и творческого пути. Фортепианное творчество. Особая трактовка Листом фортепиано. Транскрипции. Венгерские рапсодии – новый жанр фантазии на венгерские национальные темы. Три тетради «Годы странствий». Симфонические поэмы – новый жанр программной симфонической музыки на основе художественные и литературных произведений. Принцип драматургии в симфонической поэме. «Прелюды». Метод монотематизма. <u>Работа с музыкальным материалом.</u> Симфоническая поэма «Прелюды». Венгерские рапсодии № 2, 6. Годы странствий: сонет Петрарки № 104, Сонет Петрарки № 123, Тарантелла, Долина Обермана. Транскрипции: Ноктюрн № 3, «Кампанелла», «Риголетто». Факультативно: концерт №1, песни: «Лорелея», «Как дух Лауры».	2
	7. Творчество Г. Берлиоза. Берлиоз – выдающийся французский композитор, один из создателей жанра программной симфонии. Обзор жизни и творчества. Музыкально-критическая и дирижёрская деятельности Берлиоза. «Фантастическая» симфония – первый яркий образец программной симфонии в западно-европейской музыке. Драматургия, лейтмотивный метод. Оркестровое мастерство Берлиоза, новые принципы оркестрового письма. <u>Работа с музыкальным материалом.</u> Фантастическая симфония. Факультативно: фрагменты из симфоний («Гарольд в Италии», «Траурно-триумфальная», «Ромео и Юлия»)	2
	8. 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 Опера «Севильский цирюльник».- вершина в развитии итальянской оперы - буфф. К. М. Вебер (1786-1826). Вебер – создатель немецкой национальной романтической оперы. Разносторонняя музыкально-общественная, литературная, исполнительская деятельность. Краткий обзор жизненного и творческого пути. Опера «Вольный стрелок», жанровая и образная специфика: сочетание народно-бытовых и фантастических образов, претворение черт зингшпиля. <u>Работа с музыкальным материалом.</u> Опера «Севильский цирюльник»: увертюра, каватина и канцона графа Альмавива, каватина Фигаро, ария Дона Базилио, финал I действия, дуэт Альмавивы и Бартоло. Опера «Вольный стрелок»: увертюра, ария Макса из I действия, ария Агаты, сцена в «волчьей	2

	долине» из 2 действия, хор охотников и хор подружек невесты их 3 действия.		
9.	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. Создание теоретических трудов. <u>Работа с музыкальным материалом.</u> Увертюра к опере «Гангейзер». Опера «Лоэнгрин»: вступление, сон Эльзы, появление Лоэнгрина, вступление, ариозо Эльзы, шествие в собор их 2 действия, дуэт Эльзы и Лоэнгрина, рассказ Лоэнгрина из 3 действия. Вокально-симфонические эпизоды из тетралогии «Кольцо Нибелунга». Вступление к «Золото Рейна», «Полёт валькирий», «Заклинание огня», «Прощание с Брунгильдой» из «Валькирии», траурный из «Гибель богов». «Гристан и Изольда»: вступление.	2	
10.	Творчество Дж. Верди. 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. Оперное творчество. «Риголетто» – первая зрелая опера Верди. Социально-обличительная драма Гюго « и особенности её претворения в опере. Опера «Гравиата» как новый жанр лирико-психологической оперы на современную тему. «Аида», черты «большой оперы» и психологической драмы в произведении. <u>Работа с музыкальным материалом.</u> Опера «Риголетто»: вступление, баллада Герцога, сцена с Монтероне, дуэт Джильды и Риголетто, Дуэт Джильды и Герцога, 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. Опера «Гравиата»: 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. Опера «Аида»: вступление, хор жриц, танец жриц, гимн «К берегам священным Нила», сцена Аиды из 1 действия; финал из 2 действия; вступление, сцена суда, заключительный дуэт из 4 действия.	2	

11.	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. <u>Работа с музыкальным материалом.</u> Опера «Фауст»: вступление, сцена ярмарки, каватина Валентина, вальс из 1 действия; куплеты Мефистофеля из 2 действия; баллада Маргариты, ария «с жемчугом» из 3 действия; серенада Мефистофеля, марш из 4 действия. Творчество Ж. Бизе. Творчество Бизе – одна из вершин реализма во французской музыке XIX века. Основные этапы жизни и творчества. Годы учения в Парижской консерватории. Прогрессивность художественно-эстетических убеждений Бизе «Кармен» – вершина и итог творческого пути Бизе. Опера «Кармен» – реалистическое произведение зарубежной оперной классики XIX века. <u>Работа с музыкальным материалом.</u> «Арлезианка»: Прелюд, Фарандола, Вальс-менуэт, Перезвон, хор Утро, Пастораль. Опера «Кармен»: полностью (возможно исключение дуэта Микаэлы и Хосе из 1 действия, секстета из 2 действия).	2
12.	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. Рапсодия си минор для фортепиано. Венгерские танцы – выдающиеся образцы поэтизации народных танцев. Симфония № 4 си минор - яркий образец жанра лирико-драматической симфонии. Особенности драматургии и композиции цикла. Песни и романсы Брамса, их связь с традициями немецкой романтической вокальной лирики (Шуберт, Шуман). <u>Работа с музыкальным материалом.</u> Симфония № 4. Венгерские танцы:(2 -3 по выбору педагога). Рапсодия си минор, Интермеццо (2 по выбору) Факультативно: песни Песня девушки, Колыбельная, Глубже всё моя дремота.	2
13.	Чешская музыкальная культура. Творчество Б. Сметаны (1824-1884). Сметана – выдающийся чешский композитор, музыкально-общественный деятель, классик чешской музыки. Краткий обзор жизненного и творческого пути. «Проданная невеста» – бытовая комическая опера на народный сюжет, её историческое значение. Симфоническая поэма Влтава (2 часть цикла Моя Родина). Наиболее яркое воплощение в ней патристического замысла цикла. Особенности композиции. Творчество А. Дворжака (1841-1904). Дворжак – великий чешский национальный композитор-классик. Демократическая направленность творчества. Основные этапы жизненного и творческого пути. Творческие связи с Чайковским, Римским-Корсаковым. Пребывание Дворжака	2

	в Нью-Йорке. Создание симфонии № 5. Обширна деятельность, утверждение основ чешской классической композиторской школы. Симфония 5 – выдающееся сочинение чешской и европейской симфонической музыки XIX-XX вв. Её народная чешская основа в сочетании с элементами народной негритянской музыки. «Славянские танцы» – образец славянской народно-бытовой симфонической музыки. <u>Работа с музыкальным материалом:</u> Сметана. Симфоническая поэма «Влтава»; Дворжак. Симфония № 5. «Славянские танцы» (2-3 по выбору)		
14.	Норвежская музыкальная культура. Творчество Э. Грига. Григ – основатель национальной композиторской школы. Исток творчества – норвежские фольклор. Претворение музыкального романтизма XIX века. Инструментальная и вокальная миниатюра – ведущие жанры. Обзор жизненного и творческого пути. Многолетняя концертная, композиторская и музыкально-просветительская деятельность. Фортепианное творчество. Лирические пьесы как жанр романтической фортепианной миниатюры. Фортепианный концерт – одно из выдающихся сочинений Грига. Музыка к драме Ибсена «Пер Гюнт» – крупнейшее творение Грига. Романсы и песни Грига/ <u>Работа с музыкальным материалом</u> Лирические пьесы для фортепиано: Весной, Кобальд, Свадебный день в Трольхаугене, Шестые гномов. Концерт для фортепиано с оркестром. Сюита «Пер Гюнт». Романсы (по выбору).	2	
15.	Понятие об импрессионизме – одном из значительных направлений в живописи и музыке конца XIX – начала XX века. Творческий метод импрессионизма. Ведущие темы, образы. Картина жанров. Творчество К. Дебюсси. Новаторство; стилистические особенности импрессионизма в области музыкального языка. Краткий обзор жизненного и творческого пути/ «24 прелюдии» для фортепиано. Специфика нового фортепианного стиля. Творчество М. Равеля. Стилистическая многогранность творчества. Сочетание импрессионистических и неоклассических черт. Жанры творчества. Национальная основа музыки Равеля. Краткий обзор жизненного и творческого пути. «Болеро» для симфонического оркестра – одно из выдающихся произведений симфонической музыки XX века. <u>Работа с музыкальным материалом.</u> К. Дебюсси. 24 прелюдии для фортепиано: «Дельфийский танцовщицы», «Девушка с волосами цвета льна», «Затонувший собор», «Прерванная серенада», «Ворота Альгамбры», «Менестрели». «Ноктюрны» (для симфонического оркестра). М. Равель. Болеро. Факультативно «Послеполуденный отдых фавна»	2	
Практические занятия (семинары):		26	
1.	Творчество Ф. Шуберта.	3	
2.	Творчество Ф. Мендельсона-Бартольди.		

	3.	Творчество Ф. Шопена.			
	4.	Творчество Ф. Листа.			
	5.	Творчество Г. Берлиоза.			
	6.	Творчество Д. Россини и К. М. Вебера.			
	7.	Творчество Р. Вагнера.			
	8.	Творчество Дж. Верди.			
	9.	Творчество Ш. Гуно.			
	10.	Творчество И. Брамса.			
	11.	Творчество Б. Сметаны и А. Дворжака.			
	12.	Творчество Э. Грига.			
	13.	Творчество К. Дебюсси и М. Равеля.	14	3	
	Контрольные занятия				
	Самостоятельная работа				
	- прослушивание музыкальных произведений по программе курса (подготовка к викторинам); - работа с учебными пособиями (конспектирование, составление хронографов по биографиям композиторов); - работа с дополнительной литературой (конспектирование, подготовка к семинарским занятиям) - работа с нотным текстом (анализ произведения, выучивание музыкальных тем); - работа с интернет-ресурсами; - анализ отдельных пьес из «Фантастических пьес», «Детских сцен»; - анализ «Песен без слов»; - анализ миниатюр (мазурки, прелюдии)		52	3	
Раздел 2. Отечественная музыкальная литература			213		
Тема 2.1. Введение в курс. Обзор основных периодов исторического развития музыкального	Содержание				
	1.	Русская музыкальная культура IX – XVII веков. Профессиональная церковная музыка, стилистика знаменного и партесного стилей. Особенность жанра канта. <i>Работа с музыкальным и текстологическим материалом:</i> образцы знаменной монодии и знаменного многоголосия, образцы партесного многоголосия (композиции Дилецкого); знаменная нотация и ее расшифровки.	4	1	

искусства с IX по XVIII вв.	2.	Русская музыкальная культура XVIII в. Стилевая специфика: барокко, классицизм, сентиментализм в России. Распространение европейских форм музицирования; формирование национальной композиторской школы. Специфика жанра зрелого партесного концерта второй половины XVIII в. Характеристика жанровой и стилевой специфики жанра ранней русской оперы; инструментальных жанров, в т.ч. ранней клавирной сонаты в творчестве Бортнянского. камерной вокальной музыки («российская песня»). <u>Работа с музыкальным материалом (аудио и нотным).</u> Различные образцы кантов; Пашкевич «Скупой»; Фомин «Ямщики на подставе»; М. Березовский, концерт «Не отвержи меня во время старости»; Д.Бортнянский, концерт № 32 (либо другой – по выбору); фортепианная соната Бортнянского До мажор; камерная вокальная лирика Дубянского, Козловского Факультативно: Е. Фомин «Орфей».		2
	Практические занятия (семинары):			
	1.	Теории происхождения знаменного стиля, стилевая специфика стилей профессиональной церковной музыки.		3
	2.	Русская музыкальная культура XVIII в.		3
Тема 2.2. Отечественная музыкальная культура первой половины XIX века	Контрольные занятия		1	
	Содержание			
	1.	Общая характеристика периода первой половины XIX в. Стилевая специфика: романтизм, реализм, критический реализм в литературе, живописи. Формы музыкально-общественной жизни в 1-й половине XIX века. Расцвет камерной вокальной музыки. Характеристика жанровых разновидностей камерной вокальной лирики на примере творчества А.А. Алябьева, А.Е. Варламова, А.Л. Гурилева, М.И. Глинки. <u>Работа с музыкальным материалом:</u> Романсы и песни Алябьева, Варламова, Гурилева.		1
	2.	Творчество М.И. Глинки. Значение творчества в истории отечественной культуры; ведущие идеи Оперное творчество. «Иван Сусанин» — первый классический образец народной исторической драмы. «Руслан и Людмила» — классический образец жанра эпической оперы; новаторская трактовка классических форм. Выдающиеся русские критик XIX в. об операх Глинки. Симфоническое творчество: программность; народно-жанровая основа, стилевая и композиционная специфика. Камерное вокальное творчество: историческое значение; авторы стихов; панорама жанров. <u>Работа с музыкальным материалом (аудио, видео) и нотным материалом:</u> «Иван Сусанин»; «Руслан и Людмила». «Камаринская» «Вальс-фантазия», «Арагонская хота». камерные вокальные произведения (романсы на стихи Пушкина, цикл «Прощание с Петербургом»).	12	2

	3.	Творчество А.С. Даргомыжского. Идеи творчества, соприкосновение с течением критического реализма в искусстве; основные жанры. Новаторство: создание новых жанров, интонационных средств в оперной и камерной вокальной музыке. Оперное творчество: жанровая специфика; сюжеты, особенности их трактовки; историческое значение. «Русалка» — лирико-психологическая бытовая драма. Серов об опере «Русалка» (семинарское занятие) Камерное вокальное творчество: разнообразие тем (социальная тема, сатирические образы), соотношение текста и музыки, традиционные и новые жанры <u>Работа с музыкальным (аудио, видео) и нотным материалом:</u> «Русалка» (целиком I д., финал 2 д., фрагменты 3 д., 4 д., 1 картина – целиком, финал оперы.) Камерные вокальные произведения. Факультативно: «Каменный гость».	2	
	Практические занятия (семинары):		4	
	1.	Творчество М.И. Глинки.	3	
	2.	Творчество А.С. Даргомыжского.	3	
	Контрольные занятия		2	
Тема 2.3. Русская музыкальная культура второй половины XIX века	Самостоятельная работа		4	3
	- анализ камерно-вокальных сочинений			
	Содержание			
	1.	Общая характеристика русской культуры 50-60-х гг. 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. 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). <u>Работа с музыкальным материалом:</u> фортепианная фантазия «Исламей». Факультативно: камерные вокальные произведения, симфоническая поэма «Тамара».	16	1

2.	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. Основные сведения о симфоническом творчестве; симфония № 2—образец эпико-лирического симфонизма. Принципы эпической драматургии оперы «Князь Игорь». Камерное вокальное творчество: жанровые разновидности, характер используемых текстов; новизна жанров, музыкального языка. <u>Работа с музыкальным (аудио, видео) и нотным материалом:</u> симфония № 2; опера «Князь Игорь»; камерно-вокальные произведения. Факультативно: симфоническая картина «В Средней Азии».	2
3.	Творчество М.П. Мусоргского. Демократизм, прогрессивность и новаторство искусства Мусоргского; основные темы творчества: Оперное творчество: замыслы, сюжеты, ведущие идеи оперного творчества (судьба народа, интерес к эпохам социальных конфликтов, нравственная проблематика).. Мусоргский-либреттист; новизна оперной драматургии, композиции, разнообразие используемых средств. «Борис Годунов» и «Хованщина» - народные музыкальные драмы. Камерное вокальное творчество. Расширение жанрового диапазона (песни-монологи, песенки). Обращение к творчеству поэтов-современников; произведения на собственные тексты. Фортепианный цикл «Картинки с выставки». Историческое значение. <u>Работа с музыкальным (аудио, видео) и нотным материалом:</u> «Борис Годунов»; «Хованщина». Камерные вокальные произведения; вокальные цикл «Песни и пляски смерти». «Картинки с выставки». Факультативно: «Ночь на Лысой горе».	2
4.	Творчество Н.А. Римского-Корсакова. Основные особенности творческого облика: темы и жанры творчества, связь с народным искусством, Римский-Корсаков—педагог, писатель, ученый, общественный деятель. 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 «Садко». «Царская невеста» — лирико-психологическая бытовая драма на исторической сюжетной основе. Оперы позднего периода творчества. Симфоническое творчество: основные жанры, произведения; программность. Симфоническая сюита «Шехеразада». <u>Работа с музыкальным (аудио, видео) и нотным материалом:</u> «Снегурочка», «Садко», «Царская невеста». Симфоническая сюита «Шехеразада».	2

	5.	Творчество П.И. Чайковского. Специфика творческого облика композитора: отражение социальных и этических проблем личности и эпохи, Определяющие типы образности (лирика, драма), значение в создании драматической русской симфонии, квартета, новых типов оперы. Симфонизм мышления. Чайковский – общественный деятель, дирижер, педагог. Симфоническое творчество: основные жанры, определяющая роль драматического конфликтного симфонизма; черты оркестрового стиля. Оперное творчество: основные произведения; значение пушкинских сюжетов, симфонизм; новаторство драматургии Лирические сцены «Евгений Онегин». Психологическая музыкальная драма «Пиковая дама». Камерное вокальное творчество: отражение в романах основной проблематики и эволюция стиля Чайковского; поэтические тексты, разнообразие тем и жанров. <i>Работа с музыкальным (audio и video) и нотным материалом: одночасные программные сочинения («Ромео и Джульетта», «Франческа да Римини»); симфонии № 1, 4, 5, 6; оперы «Евгений Онегин», «Пиковая дама». Камерные вокальные произведения.</i>		2
	Практические занятия (семинары):		16	3
	1.	Творчество А.П. Бородина.		
	2.	Творчество М.П. Мусоргского. Принципы оперной драматургии		
	3.	Творчество Н.А. Римского-Корсакова.		
	4.	Творчество П.И. Чайковского.	4	3
	Контрольные занятия			
	Самостоятельная работа		35	3
	- прослушивание музыкальных произведений по программе курса (подготовка к викторинам); - работа с учебными пособиями (конспектирование, составление хронографов по биографиям композиторов); - работа с дополнительной литературой (конспектирование, подготовка к семинарским занятиям) - работа с нотным текстом (анализ произведения, выучивание музыкальных тем); - работа с интернет-ресурсами; - анализ камерно-вокальных произведений; - доклады по операм, в т.ч., операм позднего периода творчества («Сказка о царе Салтане», «Сказание о невидимом граде Китеже», «Золотой петушок»).			
	Содержание		10	1
Тема 2.4. Русская музыкальная культура 80-90 гг. XIX века	1.	Общая характеристика периода 80-90-х гг. Исторические тенденции пореформенного времени. Русская литература и поэзия, новые тенденции в живописи. Петербургская и московская школы: сравнение творческих установок, общность и специфика. Деятельность М. П. Беляева. Беляевский кружок: состав, творческие принципы. Музыкальная жизнь (концертная и оперно-театральная). Музыкальное образование. Выдающиеся исполнители.		

2.	Творчество А.К. Лядова. Специфика творческого облика композитора: претворение традиций петербургской школы, значение миниатюр. Картина жанров. Сферы деятельности (дирижерская, педагогическая). Жизненный и творческий путь. Симфоническое творчество: характеристика жанров; преобладание русской сказочной тематики; претворение традиций изобразительной, фантастической музыки Глинки, Римского-Корсакова: колористичность гармонических и фактурно-оркестровых средств <u>Работа с музыкальным материалом:</u> «Кикимора», Восемь русских песен для оркестра. Фортепианное творчество. Жанр прелюдии Факультативно: «Волшебное озеро»,	2	
	3. Творчество А.К. Глазунова. Определяющее значение в творчестве эпического монументального стиля в сочетании с лирикой. Развитие традиций «Новой русской школы» и Чайковского, творческое усвоение опыта западноевропейских симфонистов. Ведущая роль инструментальных жанров. Глазунов – педагог, общественный деятель. Жизненный и творческий путь Симфоническое творчество: общая характеристика, основные произведения. Симфония № 5 – образец эпохи-лирического стиля. Концерт для скрипки с оркестром. <u>Работа с музыкальным материалом:</u> концерт для скрипки с оркестром, симфония № 5; балет «Раймонда».		
	4. Творчество С.И. Танеева. Значение Танеева – композитора, ученого, педагога, исполнителя, общественного деятеля - в истории русской музыкальной культуры. Творчество Танеева в русле отечественной и общеевропейской традиции, опора на классическое искусство. Особенности образного строя (сочетание рационального и эмоционального начал) и музыкального языка (значение полифонии). Личность С. И. Танеева: этические позиции. Теоретические труды. Жизненный и творческий путь С. И. Танеева. Симфония до минор - явление «интеллектуального симфонизма» (Б. Асафьев). Хоровое творчество: основные произведения; место в истории русской музыки; особое значение кантат; стилистические черты. Кантата «Иоанн Дамаскин» - характерный образец хорового циклического произведения. Камерное вокальное творчество: особенности понимания жанра романса; расширение тематики, соотношение текста и музыки; роль фортепианной партии, применение полифонических средств. <u>Работа с музыкальным материалом:</u> кантата «Иоанн Дамаскин», симфония до минор, камерно-вокальные произведения.		
	Практические занятия (семинары): 1. Творчество А.К. Лядова. 2. Творчество А.К. Глазунова. 3. Творчество С.И. Танеева.		
Контрольные занятия		3	3

	Самостоятельная работа - анализ фортепианных прелюдий А. Лядова; - анализ балета «Раймонда» А. Глазунова; - анализ романсов С. Танеева	6	3
Тема 2.2. Отечественная музыкальная культура конца XIX - начала XX века	Содержание 1. Внешнеполитические события; революция 1905 года; общественно-политического кризис. Интенсивность творческих исканий во всех областях русского искусства: русская литература и поэзия (эпоха «Серебряного века» поэзии); изобразительное искусство, театр (в т.ч. балетный). Тесная связь музыки с другими видами искусства, их взаимное влияние; расцвет музыкально-исполнительского искусства. 2. Творчество С.В. Рахманинова. Историческое значение Рахманинова—композитора, пианиста, дирижера; проблематика творчества, образный строй, тема Родины; философские темы, многообразные связи с современным русским искусством. Картина жанров. Национальные истоки стиля, претворение традиций русской музыкальной классики, новаторские черты. Биография С. В. Рахманинова; характеристика каждого из периодов . Фортепианное творчество: значение в истории русской фортепианной музыки; истоки пианизма, ведущие жанры и особенности их трактовки, основные произведения. Музыкальные моменты. Прелюдии. Этюды-картины. Концерты для фортепиано с оркестром: особенности драматургии и стиля. Концерт № 2. Концерт № 3. «Рапсодия на тему Паганини». Хоровое творчество: историческое значение, основные произведения. Стилистические черты поэмы «Колокола». Камерное вокальное творчество: периодизация, разновидности жанра романса; большое значение текстов поэтов-современников; Черты вокального стиля, значительность фортепианной партии. <i>Работа с музыкальным материалом. Музыкальные моменты ор.16, прелюдии ор.23 и 32, этюды-картины ор 33 и 39. Концерты № 2,№3: «Рапсодия на тему Паганини». Поэма «Колокола».</i> Камерные вокальные произведения. Факультативно (самостоятельно): опера «Алеко»	10	1
			2

3.	Творчество А.Н. Скрябина в контексте русского искусства начала XX века; эстетико-философские взгляды Скрябина, их связь с его художественным творчеством. Эволюция стиля. Принадлежность к московской композиторской школе, связи с романтическим музыкальным искусством (в ранний период). Символизм зрелого творчества композитора, выражение особых состояний человеческого духа. Жанры творчества. Новаторство. Некоторые особенности гармонической системы. Скрябин – исполнитель. Жизненный и творческий путь А. Н. Скрябина по периодам.	2	
	Фортипианное творчество: значение в истории русской фортепианной музыки; истоки пианизма; новизна стиля; значение жанры миниатюры (прелюдии, этюды, поэмы). Композиционные и драматургические решения в жанре сонаты. Симфоническое творчество: основные произведения; эволюция; развитие традиций русского драматического конфликтного симфонизма. Философская программность, драматургия, особенности стиля; черты оркестрового письма «Поэмы экстаза» <i>Работа с музыкальным материалом:</i> Прелюдии ор.11, поэмы ор.32, «Трагическая»; сонаты №4, 5 Позднее творчество: сонаты №7, 9 , поэма «К пламени». Симфоническое творчество: Симфония № 3 («Божественная поэма»), «Поэма экстаза». <i>Факультативно:</i> Прелюдии ор 74, симфоническая поэма «Прометей».		
4	Творчество И. Стравинского. Сведения о творчестве: значение в истории современной музыки; многообразные связи с новейшими явлениями искусства; национальные истоки, смена музыкальных стилей на протяжении творческого пути; жанры. Стравинский – исполнитель, музыкальный писатель. Биография И. Ф. Стравинского. «Русский период». Балетное творчество: произведения «Русского периода», особенности сюжетов, их трактовка. «Петрушка». «Весна священная». Театральные принципы Стравинского. <i>Работа с музыкальным материалом:</i> «Петрушка». Факультативно: «Весна священная». «Свадебка».	2	
Практические занятия (семинары):		8	3
1.	Творчество С.В. Рахманинова.		
2.	Творчества А. Н. Скрябина.		
3.	Творчество И. Стравинского.		
Контрольные занятия		3	3
Самостоятельная работа - анализ музыкальных моментов, прелюдий, романсов С.В. Рахманинова; - анализ прелюдий ор.11 А. Н. Скрябина		4	3
Содержание			
Тема 2.3.			

Обзор этапов развития отечественная музыкальная культура в период от Октябрьской революции до середины XX века	1.	Отечественная культура 1917—1932 годов. Искусство и литература периода революции и гражданской войны; новые задачи, многообразие поисков (конструктивизм), расцвет искусства плаката; развитие киноискусства. Национализация. Развитие самодельности. Песенный жанр. «Массовые действия». Творчество советских композиторов в 20-е годы. Оперная и концертная жизнь, советские музыканты-исполнители. Музыкальные организации, их установки (Пролеткульт, РАПМ, АСМ).	4	1
	2.	Отечественная культура 1932—1941 годов. Постановление «О перестройке литературно-художественных организаций»; создание творческих союзов. Метод соцреализма; советская литература, поэзия, драматургия, монументальный стиль архитектуре, скульптуре; киноискусство. Противоречия в общественной жизни второй половины 30-х годов, негативные явления в области культуры. Создание классических произведений советской музыки. Панорама жанров, тематика произведений. Концертная жизнь. Советская массовая песня. Творчество И. О. Дунаевского.		2
	3.	Отечественная культура периода Великой Отечественной войны и послевоенного десятилетия. Задачи отечественной культуры в условиях военного времени, патриотическая тема - основная во всех видах искусства. Возрастающие значения публицистики, искусства плаката, карикатуры. Достижения музыки. Ведущая роль жанров песни и симфонии. Концертная жизнь. Основные темы искусства послевоенных лет: война, современность, тема борьбы за мир. Картина жанров в музыке, жанр концерта для разных инструментов. Постановление 1948 г. по идеологическим вопросам; Постановление 1958 года «Об исправлении ошибок в оценке опер «Великая дружба».		2
	Контрольные занятия			3
Тема 2.4. Творчество отечественных советских композиторов	Содержание		22	1
	1.	Творчество Н.Я. Мясковского. Мясковский - один из создателей советской музыкальной классики, преемственность его творчества с русской классической музыкой. Основные области творчества; сочетание черт лирико-драматического и эпического симфонизма, своеобразие использования классических форм; Мясковский – педагог, критик, общественный деятель. Жизненный и творческий путь Н. Я. Мясковского. Симфоническое творчество: историческое значение, общая характеристика. Симфония № 5 – первое симфоническое произведение, созданное после Октябрьской революции. Симфония № 6 ~ одно из лучших советских симфонических произведений, связанных с событиями революции. Симфония № 21 – особенности драматургии и композиции. <i>Работа с музыкальным материалом:</i> симфония № 5, 6, 21. Факультативно: симфония № 27		

2.	Творчество С.С. Прокофьева. Значение в истории музыки XX века; многообразные связи с современным искусством; сочетание традиций и новаторства. Картина жанров. Прокофьев о четырех основных линиях своего творчества. Прокофьев – пианист, дирижер. Жизненный и творческий путь; характеристика каждого из периодов. Фортепианное творчество: жанровый спектр, новизна, отражающая самобытный пианизм и стилевое разнообразие музыки Прокофьева. Кантатно-ораториальное творчество, сведения о работе в области музыки для кино; кантата «Александр у Невский». Балетный театр: новаторство в области тематики и форм, основные произведения и их жанровые разновидности. «Ромео и Джульетта» - выдающееся произведение балетного искусства в жанре хореодрaмы. Симфоническое творчество: основные произведения; взаимозависимость театральной и симфонической музыки; хронология симфоний. Симфония № 1, ее принадлежность к «классической линии» творчества; эпическая драматургия симфонии №5, симфония № 7—лирико-эпический образец позднего стиля. Оперное творчество: значение в истории музыки XX века; «Война и мир». <u>Работа с музыкальным материалом:</u> «Мимолетности», концерты №1, № 3 для ф-но с оркестром, сонаты №:6, 7. Кантата «Александр Невский», балет «Ромео и Джульетта», симфонии №1, 5, 7. Опера «Война и мир» Факультативно: сонаты № 3, 9	2
3.	Творчество Д.Д. Шостаковича Значение в истории музыки XX века; связи с современным искусством; актуальность, гражданственность, этическая и гуманистическая направленность творчества. Трагическое и комическое (сатирическое, гротескное) в музыке Шостаковича. Обзор ведущих жанров, главенство крупной инструментальной формы. Шостакович—педагог, пианист, общественный деятель. Жизненный и творческий путь Д. Д. Шостаковича. Симфоническое творчество: многообразие содержательных, жанровых и композиционных решений; хронология; основные произведения; проблематика. Симфония № 5 – симфония-трагедия. Симфония № 7 – философское и публицистическое произведение периода Великой Отечественной войны. Симфония №14 – новаторское решение жанра; Камерное инструментальное творчество; место в творческом наследии; важнейшие стилистические черты. Квартет № 8 (памяти жертв фашизма и войны). Музыкально-театральные жанры. Общая характеристика. Опера «Катерина Измайлова» – «трагедия-сатира». <u>Работа с музыкальным материалом:</u> Симфонии № 5, 7, 8, 11, 14. Квартет №8. Опера «Катерина Измайлова». Факультативно: 24 прелюдии и фуги.	2

4.	Творчество Г.В. Свиридова. Историческое положение и значение искусства Свиридова; ведущая роль вокальных жанров, важнейшие произведения. Опора на эпико-лирические традиции русской музыкальной классики; Круг поэтов, чуткое художественное прочтение различных поэтических стилей. Свиридов – общественный деятель. Основные биографические сведения о Г. Свиридове. Произведения кантатно-ораториального типа: важнейшие сочинения; тематика и проблематика; многообразие художественных решений. «Поэма памяти Сергея Есенина» — одно из значительнейших хоровых произведений советской музыки. «Патетическая оратория» Камерное вокальное творчество: общая характеристика. Вокальный цикл на стихи Р. Бернса. <i>Работа с музыкальным материалом:</i> «Поэма памяти Сергея Есенина». Вокальный цикл на стихи Р. Бернса. Факультативно: «Патетическая оратория», «Курские песни», романсы на стихи А.С. Пушкина.	2	
5.	Культурологическая оценка эпохи 50-х – 70-х гг. Определяющее для облика советской музыки значение творчества мастеров старшего поколения (Д. Шостаковича, А. Хачатуряна, Г. Свиридова, Т. Хренникова). Поколение композиторов России, заявившее о себе в 50-60-х годах; освоение современных средств музыкального языка, стилистические поиски, работа в разных жанрах. Р. Щедрин: области творчества, ведущие жанры; использование разных видов техники, значение полифонических средств, оркестровое мастерство; стилистика Второго концерта для оркестра «Звоны». Творчество А. Шнитке, Э. Денисова: основные произведения; значительность содержания, особенности стиля, использование разных видов техники; новизна звучания Творчество Н. Сидельникова, Б. Тищенко, В. Гаврилина. В. Гаврилин: основные произведения, интерес к вокальным жанрам, творческое использование фольклора, опора на традиции русской классики; музыкальный язык «Перезвонов». <i>Работа с музыкальным материалом</i> (в порядке общего ознакомления): произведения Р. Щедрина, А. Шнитке, Э. Денисова, Н. Сидельникова, Б. Тищенко, В. Гаврилина.	2	
Практические занятия (семинары):		3	12
1.	Творчество Н.Я. Мясковского.		
2.	Творчество С.С. Прокофьева.		
3.	Творчество Д.Д. Шостаковича		
4.	Творчество Г.В. Свиридова		
Контрольные занятия		3	4

	Самостоятельная работа	22	3
	- 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		
	Курсовая работа	20	3
		Всего: 459 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, 1983, 1985.
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.
2. Вульфийус П. Франц Шуберт. — М., 1983.
3. Друскин М. История западноевропейской музыки. Т. IV. — М.: Музыка, 1983.
4. Друскин М. Иоганн Себастьян Бах. — М., 1983.
5. Друскин М. История зарубежной музыки. — М., 1973.
6. Друскин М. Страсти и пассионы И.С.Баха. — М., 1976.
7. Житомирский Д. Шуман. — М.: Музгиз, 1954.
8. Житомирский И. Роберт Шуман. — М., 1972.
9. Конен В. История западноевропейской музыки. Т. III. — М.: Музыка, 1976.
10. Конен В. Этюды о зарубежной музыке. — М., 1978.
11. Конен В. Шуберт. — М.: Музгиз, 1959.
12. Левик Б. История западноевропейской музыки. Т. II. — М.: Музыка, 1980.
13. Левик Б. Вагнер. — М.: Музыка, 1981.
14. Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 года. — М.: Музыка, 1987.
15. Мартынов И. История западноевропейской музыки. Т. V. — М.: Музыка, 1963.
16. Мильштейн А. Лист. Т. 1, 2. — М.: Музгиз, 1954.
17. Нестьев И. На рубеже двух столетий. — М., 1975.
18. Роллан Р. Гендель. — М.: Музыка, 1969.
19. Рихард Вагнер. Избранные работы. — М., 1978.
20. Розеншильд К. История западноевропейской музыки. Т. 1. — М.: Музыка, 1969.
21. Соловцов А. Шопен. — М.: Музгиз, 1954.
22. Соллертинский И. Музыкально - исторические этюды. — М., 1968.
23. Соловцова Л. Джузеппе Верди. — М., 1976.
24. Хохлов Ю. «Зимний путь» Франца Шуберта. — М., 1986.
25. Хохлов Ю. «Прекрасная мельничиха» Франца Шуберта. — М., 2002.
26. Хубов Г. Бах. — М.: Музыка, 1963.
27. Царева Е. Иоганес Брамс. — М., 1986.
28. Швейцер А. И.С. Бах. — М., 2001.
29. 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» // Вопросы оперной драматургии. — М., 1975.
17. Ширинян А. Оперная драматургия Мусоргского. — Л., 1978.
18. Шлифштейн С. Мусоргский. Художник. Время. Судьба. — М., 1975.
19. Бобровский В. Камерные инструментальные ансамбли Д. Шостаковича. М., 1961.
20. Вершинина И. Ранние балеты Стравинского. — М., 1967.
21. Вопросы оперной драматургии. — М., 1975.
22. Воспоминания о Рахманинове, т. I-II. Сост. З. Апетян. — М., 1971.
23. Дельсон В. Скрябин. Очерки жизни и творчества. — М., 1971.
24. Дельсон В. Скрябин. Очерки жизни и творчества. — М., 1971.
25. Дельсон В. Фортепианное творчество и пианизм Прокофьева. — М., 1973.
26. Дернова В. Гармония Скрябина. — Л.; 1968.
27. Дернова В. Гармония Скрябина. — Л., 1968.
28. Друскин М. Игорь Стравинский. — М.-Л., 1974.
29. Друскин М. Игорь Стравинский. — Л., 1974.
30. Из истории русской и советской музыки, вып.1. — М., 1971.
31. Иконников А. Художник наших дней Н.Я. Мясковский. — М., 1966.
32. История русской музыки в нотных образцах. Т.I. — М., 1968.
33. Кандинский А. Симфонизм Рахманинова и его поэма «Колокола» // СМ, 1973, №6.
34. Кандинский А. Из истории русского симфонизма конца XX века. // Из истории русской и советской музыки. — М., 1971.
35. Кандинский А. О симфонизме Рахманинова // СМ, 1973, № 4.
36. Келдыш Ю. Рахманинов и его время., — М., 1973.
37. Корабельникова Л. Творчество Танеева. — М., 1987.
38. Левашова О., Келдыш Ю., Кандинский А. История русской музыки. — М., 1973.
39. Михайлов М.А. К. Лядов. Очерк жизни и творчества. — Л., 1961.
40. Михайлов М.А. К. Лядов. — М., 1985.
41. Музыкальная энциклопедия, т I-VI. — М., 1973-1982.
42. Музыкально-теоретические проблемы советской музыки. — М., 1978.
43. Нестьев И. Жизнь Сергея Прокофьева. — М., 1973.
44. Сабина М.Д. Шостакович-симфонист. — М., 1976.
45. Скрябин А.Н. Сборник статей. — М., 1973.
46. Скрябин А.Н. — М., 1993.
47. Сохор А. Георгий Свиридов. — М.,1972.
48. Стравинский И. Ф. Диалоги. — Л., 1977l.
49. Стравинский И. Хроника моей музыкальной жизни. — М.,1971.
50. Страницы истории русской музыки. — Л.,1973.
51. Хентова С.М. Шостакович: Жизнь и творчество. — Л., 1985-86. Т. 1-2.
52. Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке. — М., 1990.
53. Цуккерман В.А. Музыкально-исторические очерки и этюды. Вып. 2. — М., 1975.
54. Шнитке А. Полистилистические тенденции в современной музыке. В кн.: Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке. — М., 1990.

Интернет-источники

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
Умения:	
- ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, стилей и жанров;	Музыкальная викторина, семинар
- выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения;	Письменная работа, семинар, музыкальная викторина
- характеризовать выразительные средства в контексте содержания музыкального произведения;	Письменная работа, семинар, выполнение практического задания по анализу музыкального произведения
- анализировать незнакомое музыкальное произведение по следующим параметрам: стилевые особенности, жанровые черты, особенности формообразования, фактурные, метроритмические, ладовые особенности;	Стилевая музыкальная викторина, обсуждение прослушанной музыки
- выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения;	Семинар, обсуждение прослушанной музыки
- работать со звукозаписывающей аппаратурой;	Музыкальная викторина
Знания:	
- о роли и значении музыкального искусства в системе культуры;	письменный или устный опрос,
- основные исторические периоды развития музыкальной культуры, основные направления, стили и жанры;	- письменный или устный опрос, тестирование
- основные этапы развития отечественной и зарубежной музыки от музыкального искусства древности и античного периода до современного периода, включая музыкальное искусство XX - XXI веков;	- письменный или устный опрос, тестирование
- особенности национальных традиций, фольклорные истоки музыки;	- письменный или устный опрос, тестирование
- творческие биографии крупнейших русских и зарубежных композиторов;	- письменный или устный опрос, тестирование
- программный минимум произведений симфонического, оперного, камерно-вокального, камерно-инструментального и других жанров музыкального искусства (слуховые представления и нотный текст);	- музыкальная викторина
- теоретические основы музыкального искусства в контексте музыкального произведения: элементы музыкального языка, принципы формообразования, основы гармонического развития, выразительные и формообразующие возможности гармонии	- письменный или устный опрос

Разработчик:

ОГАПОУ

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

преподаватель
(занимаемая должность)

Е.А. Богатырева
(инициалы, фамилия)