

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

«Утверждаю»
Директор ОГАПОУ
«ТМК имени Э.В. Денисова»
/М.П. Смирнова/
«10» июня 2025 г.

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ПУП.04 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

для специальности

53.02.07 Теория музыки

2025 г.

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, обновления от 17.05.2021 Приказ Министерства просвещения России № 253 «О внесении изменений в Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования».

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 «10» июня 2025 г.

Председатель ПЦК Кап /Кабанова ГС/Кабанова Г.С./

СОГЛАСОВАНО

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

«10» июня 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

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

«10» июня 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	стр. 4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	5
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	20
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	21

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 53.02.07 «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 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 профильной дисциплине должен 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 профильной дисциплине должен 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 от древности к XX веку;
- 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);	62
- работа с учебными пособиями (конспектирование, составление хронографов по биографиям композиторов);	30
- работа с дополнительной литературой (конспектирование, подготовка к семинарским занятиям)	30
- работа с нотным текстом (анализ произведения, выучивание музыкальных тем);	30
- работа с интернет-ресурсами	10
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	
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 стилизации 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 органумы. 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. Жанекен. Мадригалы итальянских авторов (Джезуальдо).</p>	14	1
Тема 1.2.	Контрольные занятия по темам 1-4	6	
	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-сериа. Опера во Франции («Лирическая трегелия»), 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) 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.</p> <p>2) А. Корелли. Фрагменты из <i>Concerti grossi</i>. А. Вивальди – Времена года. Клавирные произведения У. Бёрда, Д. Булла, Ф. Куперена. Органные произведения Фрескобальди, Пахельбеля, Букстехуде.</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. Итальянский концерт. Хроматическая фантазия и fuga</p> <p>Органная токката и fuga ре минор. Хоральные прелюдия 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>1</p> <p>30</p>
----------------------	---	--------------------

	3.	<p>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: концерт grosso, клавирные сюиты. Работа с музыкальным материалом. Оратория “Самсон”: увертюра, хоры №№ 2, 5 из 1 части; ария Самсона № 4, ария Далилы и Харафы из 2 части; ария Самсона, инструментальный и хоровой эпизод разрушения храма, траурный марш из 3 части, финальный хор. Клавирная сюита № 7.</p>	2	
			6	
		<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.</p> <p>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.</p> <p>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, дуэт Орфея и Эвридики; 3 действие: ария Орфея “Потерял я Эвридику”.</p>	1	
			58	2

	<p>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 циклов. Оратория “Времена года”. Работа с музыкальным материалом. 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.</p>	2
	<p>4. Творчество В.А. Моцарта. Моцарт – одно из величайших явлений 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). Клавирное творчество. Фортепианная соната Ля мажор – особенности цикла. Фантазия до минор – особенности драматургии и композиции. “Реквием”, трактовка традиционного жанра духовной музыки. 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. 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. 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.</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, 6, 9. Увертюра к трагедии “Эгмонт”.</p>	2	
	<p>Контрольные занятия</p> <p>Содержание</p> <p>1. Романтизм – ведущее художественное направление западно-европейского искусства XIX века. Исторические, социальные предпосылки. Основные темы, идеи, круг образов Ведущие жанры Программность, ее значение.</p> <p>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 по содержанию произведения романтического искусства; драматургия. “Неоконченная” симфония – первая романтическая симфония. Первые образцы романтической фортепианной миниатюры у Шуберта: экспромты и музыкальные моменты. Работа с музыкальным материалом. Песни: “Маргарита за прялкой”, “Лесной царь”, “Полевая розочка”, “Баркаролла”, “Форель”. Цикл “Прекрасная мельничиха”: “В путь”, “Куда”, “Моя”, “Охотник”, “Ревность и гордость”, “Любимый цвет”, “Злой цвет”, “Мельник и ручей”. “Колыбельная ручья” Цикл “Зимний путь”: “Шарманщик”. Сборник “Лебединая песня”: “Двойник”, “Серенада”, “Приют”. “Неоконченная” симфония. Музыкальные моменты фа минор. Экспромт Ля бемоль мажор.</p>	8	1 2	
<p>Тема 1.4. Романтизм в европейском музыкальном искусстве XIX века</p>				

3.	<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. 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 песни”.</p> <p>Вокальное творчество. Цикл “Любовь поэта” (на стихи Гейне). Органическое слияние музыкальных и поэтических образов, углубление лирико-психологического начала. Работа с музыкальным материалом.</p> <p>“Карнавал”. “Фантастические песни”.</p> <p>Цикл “Любовь поэта”: №№ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 16</p>	2	
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”.</p> <p>Увертюра к комедии “Сон в летнюю ночь”.</p> <p>Скрипичный концерт.</p>	2	

	<p>5. 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. 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; соч. 48, № 1.</p> <p>Прелюдии: №№ 1, 2, 4, 6, 7, 15, 20, 24.</p> <p>Этюды: 1, 2, 3, 12, 13, 14.</p> <p>Вальсы.</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>	2
	<p>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 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.</p> <p>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>Годы странствий: сонет Петрарки № 104, Сонет Петрарки № 123, Тарантелла, Долина Обермана.</p> <p>Транскрипции: Ноктюрн № 3, “Кампанелла”, “Риголетто”.</p> <p>Песни: “Лорелея”, “Как дух Лауры”.</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
8.	<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 национальной романтической оперы.</p> <p>Разносторонняя музыкально-общественная, литературная, исполнительская деятельность. 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 Базилио, финал 1 действия, дуэт Альмавивы и Бартоло.</p> <p>Опера “Вольный стрелок”: увертюра, ария Макса из 1 действия, ария Агапы, сцена в “Волчьей долине” из 2 действия, хор охотников и хор подружек невесты их 3 действия.</p>	2
9.	<p>Творчество Р. Вагнера. Вагнер – великий немецкий оперный композитор-реформатор.</p> <p>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 Лоэнгрин, вступление, ариозо Эльзы, шествие в собор их 2 действия, дуэт Эльзы и Лоэнгрин, рассказ Лоэнгрин из 3 действия.</p> <p>Вокально-симфонические эпизоды из тетралогии “Кольцо Нибелунга”. Вступление к “Золотого Рейна”, “Полёт валькирий”, “Заклинание огня”, “Прощание с Брунхильдой” из “Валькирий”, траурный из “Тибель богов”. “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, 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.</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”: 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.</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, 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.</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>“Арлезианка”: Прелюд, Фарандола, Вальс-менуэт, Перезвон, хор Утро, Пастораль.</p> <p>Опера “Кармен”: полностью (возможно исключение дуэта Микаэлы и Хосе из 1 действия, секстета из 2 действия).</p>	2

<p>12.</p>	<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 классици 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.</p> <p>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 романтической вокальной лирики (Шуберт, Шуман).</p> <p>Работа с музыкальным материалом.</p> <p>Симфония № 4.</p> <p>Венгерские танцы:(2-3 по выбору педагога). Рапсодия си минор, Песни: Песня девушки, Колыбельная, Глубже всё моя дремота.</p>	<p>2</p>	
<p>Контрольные занятия</p>		<p>14</p>	
<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 дополнительной литературой (конспектирование, подготовка к семинарским занятиям) - работа с нотным текстом (анализ произведения, выучивание музыкальных тем); - работа с интернет-ресурсами 	<p>108</p>	
<p>Раздел 2.</p>		<p>162</p>	
<p>Отечественная музыкальная литература</p>		<p>162</p>	
<p>Тема 2.1. Введение в курс. Обзор основных периодов исторического развития музыкального искусства с IX по XVIII вв.</p>	<p>Содержание</p> <p>1. Русская музыкальная культура IX – XVIII веков. Этапы становления и развития русской культуры периода средневековья. Влияние христианской традиции, ее проявление в архитектуре, живописи, литературе. Профессиональная церковная музыка, стилевая специфика знаменного стиля. Новые культурно-стилевые тенденции XVII века. Возникновение партесного многоголосия; жанра хорового концерта, канта</p> <p>Работа с музыкальным материалом: образцы знаменной монодии и знаменного многоголосия, образцы партесного многоголосия (композиции Дилецкого).</p>	<p>8</p>	<p>1</p>

	<p>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. Стилистая 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. Различные образцы кантов; Пашкевич “Скупой”; Фомин “Ямщики на подставе”; М. Березовский, концерт “Не отвержи меня во время старости”. Факультативно: Е. Фомин “Орфей”. Д. Бортнянский, концерт № 32 (либо другой – по выбору), фортепианные сонаты. Камерная вокальная лирика Дубянского, Козловского.</p>	2	2
	<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»). Стилистая 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 романа. 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: программа; народно-жанровая основа, стилистая 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” “Вальс-фантазия”, “Арагонская хота”; камерные вокальные произведения.</p>	22	1 2

	<p>3. 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" (целиком I д., финал 2 д., фрагменты 3 д., 4 д., I картина — целиком. финал оперы. Камерные вокальные произведения. Факультативно: "Каменный гость".</p>		2
<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). Работа с музыкальным материалом: : камерные вокальные произведения "Исламей", "Тамара".</p> <p>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. 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 эпоико-лирического симфонизма.</p> <p>Эпическая историко-героическая опера "Князь Игорь".</p> <p>Камерное вокальное творчество: жанровые разновидности, характер исполняемых текстов; новизна жанров, музыкального языка.</p> <p>Работа с музыкальным материалом: симфония № 2; опера "Князь Игорь"; камерно-вокальные произведения.</p>	<p>2</p> <p>64</p> <p>1</p> <p>2</p>		

3.	<p>Творчество М.П. Мусоргского. Значение и специфика творчества. Демократизм, прогрессивность и новаторство искусства Мусоргского, связи с передовым русским искусством своего времени. 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. "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"; "Хованщина". Камерные вокальные произведения; "Картинки с выставки". Факультативно: "Ночь на Лысой горе".</p>	2
4.	<p>Творчество Н.А. Римского-Корсакова. Основные особенности творческого облика Н.А. Римского-Корсакова, претворение художественных установок "Новой русской школы", связи 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 "Садко". "Царская невеста"</p> <p>— 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". Симфонические фрагменты из опер "Золотой петушок", "Сказка о царе Салтане".</p>	2

5.	<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 жанрового диапазона. 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 конфликтного 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 романах 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</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 дополнительной литературой (конспектирование, подготовка к семинарским занятиям) - 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. — Т. 1-2. — 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.1. — М., 1968.
9. Левашова О., Келдыш Ю. Кандинский. 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

Разработчики:

ОГАПОУ

«ТМК имени Э.В. Денисова»

(место работы)

преподаватель

(занимаемая должность)

Е.А. Богатырева

(инициалы, фамилия)