ГПОУ То «Тульский областной колледж культуры и искусства»

Утверждаю

Директор ГПОУ ТО «Тульский областной

колледж культуры и искусства»

Юдина С.В.

приказ №224 от «11» мая 2022 г

рабочая ПРОГРАММа

учебного предмета

пуп.03 МУЗЫКАЛЬНАЯ литература

(зарубежная и отечественная)

(углубленный уровень)

по специальности 53.02.02 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЭСТРАДЫ

ПО ВИДУ ЭСТРАДНОЕ ПЕНИЕ

2022 г.

Рабочая программа учебной дисциплины пуп.03 музыкальная литература (зарубежная и ОТЕЧЕСТВЕННАЯ) разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады по виду Эстрадное пение.

Организация-разработчик: ГПОУ ТО «Тульский областной колледж культуры и искусства»

Разработчик:

Лаврова Марина Евгеньевна, преподаватель ГПОУ ТО «Тульский областной колледж культуры и искусства»

Рассмотрена на заседании ПЦК Одобрена Методическим советом

Музыкально-теоретических дисциплин ТОККиИ

протокол № 9 от 15 апреля 2022 г. протокол № 5 от 27 апреля 2022 г.

Председатель Куркина Е.В. Председатель Павлова Н.Н.

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1. **ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОго предмета**	4
1. **Планируемые результаты освоения УЧЕБНОго предмета**	5
1. **содержание учебного предмета**	7
1. **ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ** 2. **Информационное обеспечение обучения** 26	23

1. **ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОго предмета**

пуп.04 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА (зарубежная и отечественная)

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебного предмета ПУП.04 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА (ЗАРУБЕЖНАЯ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ) является составным компонентом основной образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам)**.**

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего звена: ПУП.04 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА (ЗАРУБЕЖНАЯ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ) входит в цикл профильных учебных предметов.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного предмета:

* - максимальной учебной нагрузки обучающегося – 432 часа, в том числе:
* - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 288 часов, из них:

- лекции, уроки – 236 часов;

- практические занятия- 52 часов;

* - самостоятельной работы обучающегося - 144 часа.

Промежуточная аттестация в форме ***дифференцированного зачета (II семестр), экзамена (IV семестр).***

2. Планируемые результаты освоения УЧЕБНОго предмета

ОП.01 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА (ЗАРУБЕЖНАЯ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ)

2.1. Требования к знаниям и умениям:

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;

знать:

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

2.2. Код формируемой компетенции:

ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания, полученные обучающимися в ходе освоения учебных предметов в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования.

ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы в соответствии с программными требованиями.

ПК 1.2. Осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в составе ансамблевых, оркестровых джазовых коллективов в условиях театрально-концертных организаций.

ПК 1.3. Демонстрировать владение особенностями джазового исполнительства, средствами джазовой импровизации.

ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.

ПК 1.6. Осваивать сольный, ансамблевый и оркестровый исполнительский репертуар в соответствии с программными требованиями.

музыкально-исполнительских задач.

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях.

ПК 2.3. Анализировать проведенные занятия для установления соответствия содержания, методов и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в работе полученные результаты для коррекции собственной деятельности.

ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.

ПК 2.5. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу образовательного процесса, методике подготовки и проведения занятия в исполнительском

1. **содержание учебного предмета**

Введение

Музыка как вид искусства. Предмет и задачи курса. Структура и форма изучения учебной дисциплины.

Раздел I. От музыкального искусства древности до западноевропейской и русской музыки XVIII века

Тема 1.1. *Музыкальное искусство Древнего мира*

Возникновения музыкального искусства. Музыкальная культура первобытнообщинного строя и эпохи первых рабовладельческих государств. Связь первоначальных форм проявления художественной практики с трудовым процессом, магической обрядовостью и общественным бытом. Кристаллизация основных компо­нентов музыкального праискусства: ритм, звуковысотность, ладовые и структурные закономерности.. Теории происхождения музыки. Музыка древних восточных государств. Значение культурного наследия египетской цивилизации. Религиозно – культовые гимны и молитвенные напевы как часть культового ритуала – основа профессиональной музыки.

Развитие светской профессиональной музыки. Инструментальная культура египтян. Основные этапы античной культуры. Древнегреческая мифология и ее роль в музыкальной культуре последующих эпох.

Значение музыки в системе воспитания в Античности. Музыкально-поэтическое искусство Древней Греции. Роль музыки в театральных жанрах: афинской трагедии, драме сатиров, комедии. Музыкальные теории и бук­венная нотация древних греков. Музыкальный инструментарий.

Самостоятельная работа обучающегося: изучение лекции № 1 по теме №1.1.

Тема 1.2. *Музыка эпохи средневековья*

Раннее Средневековье. Начало христианской эпохи и господство религиозной идеологии. Развитие музыкальной культуры в русле церкви. Григорианский хорал, его взаимо­действие с формами народного и светского творчества: гимны, тропы, секвенции. Литурги­ческая драма. Музыкальная теория. Учение о восьми церковных ладах Иоанна Дамаскина (VIII в.). Гвидо Аретинский и возникновение нотации. Зарождение многоголосия на рубеже I-го и II-го тыс. Формирование первых жанров профессионального многоголосия (органум, кондукт, фобурдон). Образование первой композиторской школы при соборе Парижской богоматери во Франции (XII в.). Творчество Леонина и Перотина.

Раннее русское музыкальное средневековье (рубеж IX–X вв. – конец XIV в.). Центры развития музыкальной культуры: Киев, Новгород, Ростов и др. Тематика, жанры, интонационные истоки русской музыки. Песенная культура древних славян. Культура колокольных звонов. Скоморошество. Народные музыкальные инструменты. Значение народного творчества для развития профессиональных музыкальных традиций. Церковная служба как центр русского музыкального профессионализма в эпоху средневековья. Знаменный распев.

Позднее русское музыкальное средневековье (конец XIV – середина XVII вв.). Утверждение общенациональных черт в искусстве. Зарождение и развитие многоголосия в народной протяжной песне и церковной музыке. Культурные достижения Московской Руси. Светская тенденция в русском музыкальном искусстве XVII века.

Народное музыкальное творчество. Песенно-инструментальное искусство странствующих музыкантов.

Светская профессиональная музыка. Рыцарское музыкально-поэтическое искусство (творчество трубадуров, труверов, миннезингеров, скоморохов).

Самостоятельная работа обучающегося: изучение лекции № 2 по теме № 1.2; прослушивание музыкальных произведений.

Тема 1.3. *Музыка эпохи Возрождения*

Возрождение как могучее движение общественной мысли и творчества. Италия – колыбель Возрождения.

Ars nova во Франции и Италии (XIV в.). Усиление значения светских жанров, в том числе песенных. Развитие церковных и светских жанров в рамках полифонии (Г. де Машо, Ф. Ландино).

Нидерландская полифоническая школ (Й. Окегем, Ж. Депре, О. Лассо). Имитационная полифония как основа ведущих светских и духовных жанров эпохи — **мессы, мотета, мадригала.**

XV-XVI вв. - борьба Реформации и Контрреформации в странах Европы (Нидерланды, Франция, Италия, Чехия, Германия). Демократизация музыкального искусства (**протестантский хорал**, гугенотские псалмы, гуситские гимны). Новые творческие направления в странах Западной Европы. Итальянский мадригал — ведущий светский жанр эпохи Воз­рождения (Дж. Палестрина, К Монтеверли). Новый драматический мадригал – как предпосылка для возникновения оперы.

Самостоятельное значение инструментальной музыки. Развитие жанров и форм инструментальной музыки.. Скрипка, клавесин, орган как сольные инструменты. Венецианская школа.

Самостоятельная работа обучающегося: изучение лекции № 3 по теме № 1.3; прослушивание музыкальных произведений, подготовка к к.р. № 1.

Контрольная работа № 1 по темам №№ 1.1. -1.3.

Раздел II. Музыкальная культура эпохи Барокко (XVII–начала XVIII вв).

Тема 2.1. Формирование и развитие светской музыки. Новые жанры и формы инструментальной музыки (concerto grosso, концерт, сюита).

Партесный концерт.

Естественно-научные открытия и их влияние на художественную культуру европейских стран. Кризис ренессансного гуманизма.

Барокко в искусстве XVII–XVIII веков. Параллельное развитие гомофонии и полифонии, усиление ладофункциональных признаков гармонии. Моно­дия и расцвет искусства сольного пения.

Клавирные и органные школы XVII века. Английские вёрджинали­сты **(**У. Бёрд**,** Д. Булл**,**О. Гиббонс). Французские клавесинисты (ф. Куперен, Л. Маршан, Ж.Ф. Дандрие, Ф. Даженкур). Формирова­ние жанров клавирной сюиты, вариационного ричеркара, токкаты, фантазии, хораль­ных прелюдий и вариаций в творчестве Д. Букстехуде, И. Пахельбеля, Г. Бёма, И. Рейнкена - крупнейших предшественников И.С. Баха.

Итальянская скрипичная школа: А. Корелли, А. Вивальди.

Опера, кантата и оратория в XVII – нач. XVIII веков в Италии, Франции, Англии и Германии. Возникновение и развитие оперы в Италии. Флорентийская камерата. К. Монтеверди - основоположник венецианской оперной школы. Оперы-буффа Дж. Б. Перголези. «Лирическая трагедия» Ж.-Б. Люлли (Франция).

Новый музыкальный язык. И.С. Бах. Г.Ф. Гендель.

Значение Петровских преобразований в культурной и общественной жизни России. Основные музыкальные явления в России XVIII века. Общий подъем светской музыкальной культуры. Середина XVIII века - конец периода барокко и начало периода классицизма и сентиментализма. Музыка в крепостных театрах. Образование национальной композиторской школы в области светской музыки в последней трети XVIII века. Важнейшие жанровые области: русская опера (В.А. Пашкевич, Е.И. Фомин); высокий расцвет русской хоровой музыки (новый духовный концерт М.С. Березовского, Д.С. Бортнянского); бытовая вокальная лирика: кант, российская песня, ранний романс (Г. Теплов, Ф. Дубянский, О. Козловский); инструментальная музыка, формирование бытовых жанров: фортепианной танцевальной миниатюры, вариаций на темы песен, сонат (И.Е. Хандошкин, Д.С. Бортнянский). Роль бытовой музыки как основы творчества композиторов.

Народной творчество. Рождение нового пласта фольклора – городской народной песни.

Самостоятельная работа обучающегося: изучение лекции № 4 по теме № 1.4; прослушивание музыкальных произведений.

Тема 2.2. *И.С. Бах*

Значение творчества И.С. Баха. Жизненный и творческий путь композитора.

Эмоциональное и философское содержание творчества Баха. Основные черты музыкального стиля.

Органное, клавирное, кантатно-ораториальное творчество композитора.

Самостоятельная работа обучающегося: составление конспекта по теме № 2.2.

Тема 2.3. *Г.Ф. Гендель*.

Жизненный и творческий путь. Основные черты музыкального стиля.

Клавирное и ораториальное творчество.

Самостоятельная работа обучающегося: составление конспекта по теме № 2.3. прослушивание музыкальных произведений, подготовка к к.р. № 2

Контрольная работа № 2 по темам №№ 2.1.--2.3

Раздел III. Западноевропейская и русская музыкальная культура второй половины XVIII – XIX вв.

Тема 3.1. *Венская классическая школа.* Общественно-политическая и культурная жизнь Австрии во второй половине XVIII века. Вена как крупнейший музыкальный центр Европы. Венская классическая школа - вершина музыкального классицизма и Просвещения.Многонациональность интонационных истоков музыки венских классиков. Основное содержание их музыки. Новые принципы оперной драматургии К.В. Глюка.

Й. Гайдн. Жизненный и творческий путь. Формирование сонатно-симфонического цикла.

Симфонизм как музыкальный метод мышления.

Симфонический оркестр - новый инструментальный состав. Соната, симфония,

квартет, концерт.

Самостоятельная работа обучающегося: составление конспекта по теме №2.1;

Тема 3.2. *В. А. Моцарт*

Философско-эстетические основы **классицизма** как художественного стиля XVIII века.

Оперный театр венского классицизма.

Творческий облик В. Моцарта. Оперное и симфоническое творчество.

Самостоятельная работа обучающегося: составление конспекта по теме №2.2; прослушивание музыкальных произведений.

Тема 3.3. *Л. Бетховен*

Значение идей французской буржуазной революции для европейской культуры XIX века.

Музыка эпохи Великой французской революции 1789-1794 г. Простота, плакатность, героика, их проявление в мелодике, ритме, гармонии, форме и оркестровке. Революционная песня.

Творческий облик Л. Бетховена. Роль революционных народно-освободительных движений в формировании мировоззрения композитора.

Симфоническое творчество. Особенности симфонической концепции Л. Бетховена (музыкальный язык, круг образов, жанровая система).

Фортепианное творчество.

Самостоятельная работа обучающегося: составление конспекта по теме № 2.3.; прослушивание музыкальных произведений,подготовка к к.р. № 3.

Контрольная работа № 3 по темам №№.2.1. - 2.3.

Раздел IV. Музыкальная культура эпохи Романтизма: история, новые формы и жанры. Инструментальная и камерная музыка: романтическая симфония, вокальная и инструментальная миниатюра.

Тема 4.1. *Ф. Шуберт*

Романтизм как определяющее художественно-стилевое направление XIX века. Общественно-исторические предпосылки романтизма. Особенности идейного содержания и художественного метода.

Романтизм в музыке. Связь музыкального романтизма с романтизмом в литературе, поэзии, театре, живописи. Крупнейшие представители романтического направления в музыке (Шуберт, Вебер, Шопен, Лист, Шуман, Мендельсон и др.) Период позднего романтизма: Вагнер, Брамс, Брукнер. Обогащение выразительных средств в области мелодики, гармонии, ритма, инструментовки. Разработка новых принципов композиции. Пути развития романтической песни в XIX веке (вокальное творчество Ф. Шуберта, Р. Шумана). Романтическая программность как ярчайшее проявление тенденции к синтезу искусств (музыка и литература, музыка и живопись, музыка и философия). Роль миниатюры, крупной одночастной формы, новая трактовка цикла. Циклы вокальных и фортепианных миниатюр в творчестве Ф. Шуберта и Р. Шумана. Многочастная программная симфония и одночастные программные жанры (поэма, фантазия, картина) в творчестве Г. Берлиоза, Ф. Листа.

Музыкальный театр XIX века. Опера как необходимое условие становления и развития националь­ной музыкальной школы (Германия, Россия, Польша, Чехия, Венгрия, Норвегия, Испания).

Ф. Шуберт – первый венский романтик. Характеристика творчества. Вокальная лирика. Значение жанра песни в творчестве композитора. Баллада «Лесной царь» на стихи Гете.

Вокальные циклы на стихи Мюллера.

Новаторство композитора в области инструментальной музыки: Шуберт – создатель жанра лирической инструментальной миниатюры, нового типа романтической симфонии - лирико-драматической.

Самостоятельная работа обучающегося: составление конспекта по теме № 4.1.; прослушивание музыкальных произведений.

Тема 4.2. *Г. Берлиоз*

Музыкальная культура Франции первой половины XIX века.

Творческий облик Г. Берлиоза. Его связи с французской национальной культурой.

Г. Берлиоз-создатель программного симфонизма. Симфоническое творчество.

Самостоятельная работа обучающегося: составление конспекта по теме № 2.2; прослушивание музыкальных произведений, подготовка к к.р. № 4.

Контрольная работа № 4 по темам №№ 4.1. -4.2.

Тема 4.3. *Ф. Шопен*

Музыкальная культура Польши первой половины XIX века. Шопен как национальный польский композитор. Роль творчества Шопена в утверждении национального самосознания польского народа. Жизненный и творческий путь композитора.

Фортепианное творчество. Шопен – новатор, создатель жанров и форм в области фортепианной миниатюры. Классицистские традиции.

Самостоятельная работа обучающегося: составление конспекта по теме № 4.3..; прослушивание музыкальных произведений.

Тема 4.4. *Ф. Лист.*

Жизненный и творческий путь. Лист – виртуоз, композитор. Концертная деятельность. Роль венгерской национальной культуры в творчестве композитора. ЕНовые жанры фортепианной музыки: рапсодии для фортепиано, фортепианные транскрипции и парафразы.

Самостоятельная работа обучающегося: составление конспекта по теме № 4.4..; прослушивание музыкальных произведений.

Тема 4.5. *Ф. Мендельсон.*

Жизненный и творческий путь. Развитие программного симфонизма. Инструментальная музыка Мендельсона: увертюра «Сон в летнюю ночь», Скрипичный концерт E-moll.

Общественно-просветительская деятельность.

Самостоятельная работа обучающегося: составление конспекта по теме № 4.5.; прослушивание музыкальных произведений. Подготовка к контрольной.

Контрольная работа № 5 по темам №№ 4.3. -4.5.

Тема 4.6. *Вокальное творчество русских композиторов.*

Расцвет русской музыкальной культуры в первой четверти XIX века. Стилевое разнообразие русской музыки: завершение традиций классицизма и сентиментализма, возникновение романтизма (русский романтизм как национальный вариант общеевропейского стиля эпохи). Распространение музыки в русском обществе. Формирование русской классической музыкальной школы. Основные оперные жанры. Развитие камерной вокальной музыки в начале XIX века. Русский романс. Важнейшие песенно-романсные жанры. Творчество А. Алябьева, А. Гурилева, А. Варламова.

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта по теме 4.6., прослушивание музыкальных произведений.

Раздел V. Опера в XIX веке. Западная Европа и Россия. Рождение и развитие национальных школ.

Тема 5.1. *К. М. Вебер.*

Немецкий композитор, дирижер, пианист, музыкальный писатель и критик. Один из основоположников немецкого музыкального романтизма, пропагандист австро-немецкого оперного искусства. Создатель немецкого оперного театра. Опора на национальные традиции. Оперы «Вольный стрелок», «Эврианта», «Оберон» - воплощение романтической эстетики, повлиявшие на дальнейшее развитие немецкой оперы.

Самостоятельная работа обучающегося: составление конспекта по теме 5.1.; прослушивание музыкальных произведений.

Тема 5.2. *Дж. Россини.*

Жизненный и творческий путь. Оперное творчество. Реформаторские устремления, повлиявшие на развитие жанров оперы буффа, героической «Вильгельм Телль»), семисериа («Сорока-воровка»; особенности мелодического языка. «Севильский цирюльник» - реалистическая муз.комедия с ярко очерченными характерами и элементами сатиры.

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта по теме 5.2., прослушивание музыкальных произведений.

Тема 5.3. *М. И. Глинка.*

Основоположник русской классической музыки.,создатель национальной оперы, определивший пути развития русского музыкального искусства.

Жизненный и творческий путь композитора.

Характеристика творчества. Глинка - создатель национального стиля и языка русской классической музыки. Оперное творчество. Симфоническое творчество, основное содержание. Принципы симфонического развития музыкального материала. Особенности оркестровки. Вокальное творчество.

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта по теме 5.3., прослушивание музыкальных произведений.

Тема 5.4. *А. С. Даргомыжский.*

Композитор-новатор. Основоположник русской классической музыкальной школы (наряду с Глинкой), создатель нового жанра вы опере – народно-бытовой социальной психологической музыкальной драмы («Русалка» по Пушкину).

Биография композитора. Работа над созданием музыкально-декламационного стиля, в основе которого – воспроизведения живых интонаций человеческой речи.

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта по теме 5.4., прослушивание музыкальных произведений. Подготовка к контрольной № 6

Контрольная работа №6 по темам 5.2-53.

Раздел VI. Музыкальное искусство 2-й половины XIX века.

Зарубежная и русская музыка на рубеже XIX-XX веков.

Тема 6.1. *Западноевропейская Опера 2-й половины XIX века. Традиции и новаторство.*

Опера в Италии, Германии, Франции, России. Особенности национальных школ.

Расширение жанрового диапазона, усиление психологического начала.

Тема 6.2. Дж. Верди

Общественно–политическая и культурная жизнь Италии в XIX веке. Итальянский музыкальный театр.

Дж. Верди – великий классик итальянской музыки. Связь его творчества с современными общественными и литературными течениями, национально-освободительной борьбой в Италии.

Оперное творчество. Эволюция оперного стиля. Метод реализма – ведущий метод в музыкальной драматургии Верди.

Самостоятельная работа обучающегося: составление конспекта по теме 6.1.-6.2.; прослушивание музыкальных произведений.

Тема 6.3. *Р. Вагнер.*

Основные положения оперного творчества, сформулированные композитором в его литературных трактатах: универсальное художественное произведение призвано нравственно воздействовать на массовую аудиторию. Музыкальная драма как синтез искусств (пластических, изобразительных, поэтического и музыкального).

Миф, оперирующий вечными философско-эстетическими категорими, – основа сюжета музыкальной драмы. Воплощение основных идей в тетралогии «Кольцо нибелунга». Симфонизация оперы.

Самостоятельная работа обучающегося: составление конспекта по теме 6.3.; прослушивание музыкальных произведений.

Тема 6.4*. Ж. Бизе*

Французская музыкальная культура второй половины XIX века.

Творчество Бизе – высшая точка реалистических устремлений во французской музыке XIX века.

Круг образов, тематизм, эстетические взгляды Бизе. Оперное творчество.

Самостоятельная работа обучающегося: составление конспекта по теме 6.4.; прослушивание музыкальных произведений.

Раздел VII. Русская опера во 2-й половине XIX. Деятельность «Могучей кучки».

Тема 7.1. «Новая русская музыкальная школа» («Могучая кучка»).

История возникновения, участники, идейно-художественные устремления, сложившиеся под воздействием эстетических принципов русских революционных демократов.

Деятельность М. Балакирева.

Тема 7.2. *М. П. Мусоргский (1839-1981)*

М.П. Мусоргский – ярчайший представитель критического реализма в русской музыке XIX века. Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества. Эстетические взгляды Мусоргского. Социальная направленность творчества Мусоргского. Новаторство музыкального языка. Роль народно-песенного материала в произведениях композитора.

Оперное творчество. Мусоргский – новатор и реформатор жанра. Опера «Борис Годунов».

Камерное вокальное творчество. Социально-обличительная тема в вокальном творчестве композитора. Эволюция вокального стиля.

Фортепианная сюита «Картинки с выставки». История создания. Основной замысел. Особенности композиции. Круг образов.

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта по теме 7.1-7.2.; прослушивание музыкальных произведений.

Тема 7.3. А.П. Бородин

Русская музыкальная культура в 50-70-х годах XIX века: демократизм русской культуры; новые формы музыкально-общественной жизни; создание Русского музыкального общества; деятельность А.Г. Рубинштейна и Н.Г. Рубинштейна; Петербургская и Московская консерватории; «Новая русская школа», ее состав, практические задачи, история развития, историческая роль. Синтез элементов русского фольклора и европейской музыкальной системы. Интерес к фольклору других народов (Восток, Испания, Италия). Сохранение существенной роли романтизма в русской музыке при новых достижениях критического реализма. Петербургская и Московская композиторские школы.Основные идейные и эстетические принципы содружества «Могучая кучка».

А.П. Бородин – последователь и приемник М.И. Глинки. Жизненный и творческий путь композитора. Характеристика творчества. Оперное творчество.

Симфоническое творчество. А.П. Бородин – основоположник эпического симфонизма.

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта по теме 7.3.; прослушивание музыкальных произведений.

Тема7.4. *Н.А. Римский-Корсаков*

Творчество Римского – Корсакова – связующая цепь от Глинки до композиторов начала XX века.

Жизненный и творческий путь композитора. Характеристика творчества. Многогранность таланта композитора. Музыкальная эстетика Римского-Корсакова (традиции и новаторство). Особенности музыкального языка.

Оперное творчество. Сказка – основной оперный жанр Римского-Корсакова. Эволюция оперного стиля.

Симфоническое творчество. Программный жанровый симфонизм Н.А. Римского-Корсакова. Продолжение традиций М.И. Глинки, М.А. Балакирева.

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта по теме № 2.1.8, прослушивание музыкальных произведений; подготовка к к.р. № 10.

Контрольная работа № 9 по темам 7.1-7.4.

Музыкальное искусство 2-й половины XIX века (продолжение) Европа и Россия.

Тема 7.5. *П.И. Чайковский*

Значение творчества П.И. Чайковского. Жизненный и творческий путь композитора.

Характеристика творчества. Мировоззрение композитора (единство эстетического и этического в художественном произведении). Симфонический метод мышления - художественный метод композитора. Чайковский – великий новатор во многих музыкальных жанрах. Основные черты творчества: лирическая насыщенность, психологизм; господство мелодического начала (интонационная связь с городским бытовым романсом и народной песней).

Оперное творчество. Реалистическая оперная эстетика Чайковского.

Эволюция симфонического творчества. Новаторские черты симфонизма Чайковского. Формообразующая функция оркестровки.

Вокальное творчество. Черты вокального стиля композитора.

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта по теме № 2.1.9, прослушивание музыкальных произведений.

Тема7.6. *А К. Лядов*

Русская музыкальная культура в 80-90-х годах XIX века. Основные исторические тенденции пореформенного времени. Развитие и достижения культуры в новых исторических условиях. Развитие концертного и оперно-театрального дела в России. Беляевский кружок. Частная опера С.И. Мамонтова. Музыкальное образование. Исполнительство. Музыкальная критика. Новое поколение русских музыкантов (А.К. Глазунов, С.И. Танеев, А.С. Аренский, А.К. Лядов).

А.К. Лядов – крупнейший представитель корсаковкой школы. Жизненный и творческий путь композитора.

Характеристика симфонического творчества. Лядов – мастер программной симфонической миниатюры.

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта по теме № 2.1.10, прослушивание музыкальных произведений; подготовка к к.р. № 11.

Тема 7.7. *Концертная и образовательная деятельность А. Г. Рубинштейна*

Русская музыкальная культура в 50-70-х годах XIX века: демократизм русской культуры; новые формы музыкально-общественной жизни; создание Русского музыкального общества; деятельность А.Г. Рубинштейна и Н.Г. Рубинштейна; Петербургская и Московская консерватории.

Тема 7.8. *Э. Григ*

Музыкальная культура Норвегии второй половины XIX века. Формирование норвежской профессиональной школы.

Э. Григ – основоположник норвежской музыкальной классики. Характеристика творчества. Особенности норвежской народной музыки и ее влияние на формирование важнейших черт стиля Грига. Камерное вокальное и инструментальное творчество. Григ-пианист. Театральная музыка.

Самостоятельная работа обучающегося: составление конспекта по теме 7.7-7.8.;прослушивание музыкальных произведений; подготовка к к.р. № 5.

Контрольная работа № 5 по темам 7.5-7.8.

Раздел VIII. Русская и Зарубежная музыка на рубеже XIX-XX веков

Основные исторические и социальные особенности этого периода конца XIX – начала XX века и в первой половине XX века. Сложность и противоречивость процессов развития западноевропейской музыкальной культуры этого периода. Стилевые тенденции в западноевропейской музыке: итальянский оперный вериз

Тема 8.1. *А. Скрябин*

Общественно-политическая обстановка в России на рубеже XIX-XX вв. Отражение в русском искусстве сложной общественной атмосферы этого периода. Основные художественные тенденции в отечественной музыке. Эстетика «серебряного века». Символизм, его представители. Понятие модернизма.

А.Н. Скрябин – выдающийся, глубоко своеобразный представитель русской композиторской школы конца XIX – начала XX века. Жизненный и творческий путь.

Сложность и противоречивость творческого облика композитора. Богатство и новаторство музыкального языка.

Симфоническое творчество – одна из вершин русского симфонизма. Традиции и новаторство. Особенности симфонической драматургии композитора.

Фортепианное творчество. Основные особенности фортепианного стиля (от романтизма к символизму).

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта по теме 8.1.; прослушивание музыкальных произведений.

Тема 8.2. *С. Рахманинов*

С.В. Рахманинов – продолжатель традиций великих русских композиторов XIX века. Жизненный и творческий путь композитора.

Характеристика творчества. Многогранность таланта (выдающийся композитор, дирижер, величайший пианист прошлого столетия). Мировоззрение Рахманинова. Тематика творчества. Лирика – важнейшая черта дарования композитора. Характеристика музыкального стиля (Рахманинов – создатель нового типа лирической мелодии, новатор в области формы, фактуры).

Фортепианное творчество. Черты фортепианного стиля композитора: расширение содержания, виртуозность, развернутость формы, сложность фактуры фортепианной миниатюры, жанровое многообразие.

Вокальное творчество.

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта по теме 8.2.; прослушивание музыкальных произведений.

Тема 8.3. *К. Дебюсси*

Импрессионизм, его эстетика.Культурная и музыкальная жизнь Франции конца XIX- начала XX вв. Французский музыкальный импрессионизм.

К. Дебюсси – основоположник музыкального импрессионизма. Особенности музыкального языка Дебюсси. Инструментальное творчество.

Самостоятельная работа обучающегося: составление конспекта по теме 8.3.;прослушивание музыкальных произведений.

Тема 8.4. *М. Равель*

Творческий облик М. Равеля. Эволюция эстетических взглядов композитора. Основные черты музыкального стиля. Инструментальное творчество.

Самостоятельная работа обучающегося: составление конспекта по теме 8.4.;прослушивание музыкальных произведений.

Тема 8.5. *Г. Маллер*

Австрийская музыкальная культура конца XIX – начала XX вв.

Г. Малер – ярчайший представитель позднего романтизма в западноевропейской музыке начала XX века. Вокальное, симфоническое творчество.

Самостоятельная работа обучающегося: составление конспекта по теме 8.4. Слушание музыки.

4. тЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ

Наименование разделов и тем	Макси-мальная нагрузка студента	Количество аудиторных часов			Самост. работа студента
Всего	Лекции	Практ. занятия
1	2	3	4	5	6
I курс **I семестр-16 учебных недель (по 4 часа в неделю)**					
Введение	**0,5**	**0,5**	0,5	-	-
Зарубежная и русская музыка от истоков до 1й половины XVIII века					
Раздел 1. От музыкального искусства древности до западноевропейской и русской музыки XVIII века					
Тема 1.1. *Музыкальное искусство Древнего мира*	**2.5**	**1,5**	1.5	-	**1**
Тема 1.2. *Музыка эпохи средневековья: Западноевропейская и Древнерусская музыкальная культура (IX –XVII вв.)*	**7**	**4**	4	-	**3**
Тема 1.3. *Музыка эпохи Возрождения (Западная Европа).*	**8**	**4**	4	2	**4**
Раздел II. Музыкальная культура эпохи Барокко (XVII–начала XVIII вв).					
Тема 2.1. Формирование и развитие светской музыки. Новые жанры и формы инструментальной музыки (concerto grosso, концерт, сюита). ***Партесный концерт.***	**14**	**10**	10	-	**4**
Тема 2.2. *И.С. Бах*	**18**	**12**	10	2	**6**
Тема 2.3.Г. Ф. Гендель		**4**			**2**
Раздел III. Западноевропейская музыкальная культура второй половины XVIII – нач. XIX вв.					
Тема 3.1. Й. Гайдн		**4**	4	-	**4**
Тема 3.2. *В. А. Моцарт*	**21**	**14**	14	-	**4**
Тема 3.3. *Л. Бетховен*	**15**	**10**	8	2	**4**
Всего за семестр	**96**	**64**	58	6	**32**
II семестр – 20 учебных недель (по 4 часа в неделю)					
Раздел IV. Музыкальная культура эпохи Романтизма: история, новые формы и жанры.					
Инструментальная и камерная музыка: романтическая симфония, вокальная и инструментальная миниатюра.					
Тема 4.1. Ф. Шуберт (1797-1828)	**14**	**10**	8	2	**4**
Тема 4.2. *Г. Берлиоз (1803-1869)*	**12**	**8**	6		**4**
Тема 4.3. *Ф. Шопен (1810-1849)*	**12**	**8**	8		**4**
Тема 4.4.Ф. Лист (1811-1886)	**10**	**6**	6		**4**
Тема 4.5.Ф. Мендельсон (1809-47)	**4**	**2**	2		**2**
Тема 4.6. Вокальное творчество русских композиторов	**6**	**4**	2	2	**2**
Раздел V. Опера в XIX веке. Западная Европа и Россия. Рождение и развитие национальных школ.					
Тема 5.1. К. М. Вебер (1786-1826)-???)	**8**	**4**	4		**4**
Тема 5.2. **Россини ((1792-68)**	**8**	**4**	4		**4**
Тема 5.3. **М. И. Глинка (1804-1857)**	**24**	**20**	18	2	**4**
Тема 5.4. **А. С. Даргомыжский (1813-1869)**	**18**	**14**	12	2	**4**
Дифференцированный зачет	**4**		-	2	**4**
Всего за II семестр	**120**	**80**	**70**	**10**	**40**
II курс **III семестр – 16 учебных недель (по 4 часа в неделю)**					
Раздел VI. Музыкальное искусство 2-й половины XIX века. ***арубежная музыка на рубеже XIX-XX веков***					
Тема 6.1. *Западноевропейская Опера 2-й половины XIX века.* *Традиции и новаторство.*	**6**	**2**	2	**-**	**4**
Тема 6.2. **Дж. Верди (1813-1901)**	**14**	**10**	10	-	**4**
Тема 6.3. **Р. Вагнер (1813-1883)**	**14**	**10**	8	**2**	**4**
Тема 6.4. Ж. Бизе (1838-1875)	**12**	**8**	8	**-**	**4**
Раздел VII. Русская опера во 2-й половине XIX.					
Тема 7.1. «Новая русская музыкальная школа» («Могучая кучка).	**10**	**6**	2	4	**4**
Тема 7.2. **М. П. Мусоргский (1839-1981)**	**14**	**10**	10	-	**4**
Тема7.3. **А. П. Бородин (1833-1883)**	**12**	**8**	8	**-**	**4**
Тема7.4. Н. А. Римский Корсаков (1844-1908)	**14**	**10**	10	-	**4**
Всего за III семестр	**96**	**64**	**46**	**18**	**32**
IV семестр – 20 учебных недель (по 4 часа в неделю)					
Музыкальное искусство 2-й половины XIX века (продолжение) Европа и Россия.					
Тема 7.5. **П.И. Чайковский (1840-1893)**	**20**	**16**	16	-	**4**
Тема 7.6. ***А К. Лядов***	**10**	**6**	4	2	**4**
Тема 7.7. Концертная и образовательная деятельнойсть А. Г. Рубинштейна	**10**	**6**	6	**-**	**4**
Тема *Э. Григ*	**14**	**10**	10	-	**4**
Раздел VIII. Русская и Зарубежная музыка на рубеже XIX-XX веков					
Тема 7.1. *А.Н. Скрябин*	**10**	**6**	6	-	**4**
Тема 7.2. *С.В. Рахманинов*	**18**	**14**	14	-	**4**
Тема 7.3. *К. Дебюсси*	**12**	**8**	8	-	**4**
Тема 7.4. *М. Равель*	**10**	**6**	6		**4**
Тема 7.5. *Г. Малер*	**12**	**8**	8	-	**4**
Экзамен	**4**		-		**4**
Всего за IV семестр	**120**	**80**	**62**	**18**	**40**

5.Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов

Основные источники:

Зарубежная музыка

1. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып.I: Учеб. пособ. для муз.уч./автор В.С. Галацкая, ред. Е.М Царевой. - М.: Музыка, 2019;
2. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып.II: Учеб. пособ. для муз.уч.. / авторы И. Охалова Г. Жданова, И. Молчанова, ред. Е.М Царевой - М.: Музыка, 2019;
3. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. III. Учеб. пособ. для муз.уч / автор В.С. Галацкая./ред. Е.М Царевой - М.: Музыка, 2020;
4. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. IV. Учеб. пособ. для муз.уч / ред. Е.М Царевой - М.: Музыка, 2019;
5. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып.V. Учеб. пособ. для муз.уч /автор И. Охалова, ред. Е.М Царевой - М.: Музыка, 2019;
6. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып.VI. Учеб. пособ. для муз.уч /сост.И.А. Гивенталь, Л.Д. Щукина, Б.С. Ионин – М.: Музыка, 2019;
7. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып.VII. Учеб. пособ. для муз.уч /сост.И.А. Гивенталь, Л.Д. Щукина, Б.С. Ионин – М.: Музыка, 2017;

Отечественная музыка

1. Русская музыкальная литература. Вып.I: учеб. пособие для муз. уч./ ред. Е. М. Царевой. – М.: Музыка, 2019;
2. Русская музыкальная литература. Вып. II: Учеб. пособие для муз. уч. /ред. Е.М. Царевой - М.: Музыка, 2019;
3. Русская музыкальная литература. Вып.III: учеб. пособие для муз. уч./автор-сост. А. Кандинский – М.: Музыка, 2019;
4. Русская музыкальная литература. Вып. IV: Учеб. пособие для муз. училищ. /ред. Е.М. Царевой - М.: Музыка, 2017;
5. Русская музыкальная литература. Вып. V: Учеб. пособие для муз. училищ. /под общ. ред. Е.М. Царевой - М.: Музыка, 2019;
6. Современная отечественная музыкальная литература:1917-1985. Вып. I: учебник для муз.уч. / авторы: С.Ю. Румянцев, Е.Е. Дурандина, Л.И. Иванова. – М., Музыка, 2017;
7. Современная отечественная музыкальная литература:1917-1985. Вып. II: учебник для муз.уч. / авторы: Т. Е. Лейе, В. М. Келле, Т. Ю. Масловская и др., ред. Е.Е. Дурандиной – М., Музыка, 2017;

Дополнительные источники:

Зарубежная музыка

1. История зарубежной музыки. Вып. I: До середины XVIII века. Учебник. /К.К. Розеншильд. – М.: Музыка, 2012;
2. История зарубежной музыки. Вып. II: Вторая половина XVIII века. Учебник. / Б.В. Левик. - М.: Музыка, 2014;
3. История зарубежной музыки. Вып. III: Германия, Австрия, Италия, Франция, Польша с 1789 года до середины XIX века. Учебник. / В.Д. Конен. - изд. 5-е. - М.: Музыка, 2012;
4. История зарубежной музыки. Вып. IV: Вторая половина XIX века. Учебник/. М.С. Друскин. - М.: Музыка, 2012;
5. История зарубежной музыки. Вып. V: Конец XIX века – начало XX века. / ред. И. В. Нестьева. - М.: Музыка, 2013;
6. История зарубежной музыки. Выпуск VI: Начало XX века - середина XX века. (под общ. ред. В.В Смирнова) – СПБ, Композитор, 2014;

Отечественная музыка:

1. Высоцкая Л., Амосова.В. История музыкального искусства: Учебное пособие. – Владимир, 2012;
2. Долинская Е.Б. О русской музыке последней трети ХХ века: Учебное пособие. -Магнитогорск: Изд-во МаГК,2000;
3. История современной отечественной музыки: Вып.I: (1917-1941гг.): Учебн. /под ред. М.Е. Тараканова– М.: Музыка, 2015;
4. История современной отечественной музыки: Вып.II: (1941-1958 гг.): Учебник /под ред. М.Е. Тараканова– М.: Музыка, 2014;
5. История современной отечественной музыки: Вып. III: Русская музыкальная культура (1960-х–1980-х г.) Учебное пособ. / ред.-сост. Е.Б. Долинская – М., Музыка 2014;
6. История русской музыки: Учебник в 3-х выпусках. Вып 1. /сост. А.И. Кандинский. – М., Музыка, 2013;
7. История русской музыки: Учебник в 3-х выпусках. Вып 2. /сост. А.И. Кандинский. – М., Музыка, 2013;
8. История русской музыки XX столетия. От Скрябина до Шнитке./ автор С.И. Савенко. – М., Музыка, 2008;
9. История русской музыки: в 10 томах /О.Левашева, Ю. Келдыш, А. Кандинский– М.: Музыка, 2012;

Интернет – ресурсы:

http://www.notomania.ru/, nlib.org.ua – сайты нотного иллюстративного материала.

<http://www.rodoni.ch/haydn/haydnbio1.html> - презентации по темам курса.