

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Северо-Кавказский государственный институт искусств»
Колледж культуры и искусств

УТВЕРЖДАЮ

Директор колледжа культуры и искусств
ФГБОУ ВО СКГИИ

 / В. Х. Шарибов
«29» августа 2023 г.

Рабочая программа учебной дисциплины
УД 02.04. Отечественная музыкальная литература 19-20 века
специальность 53.02.03 «Инструментальное исполнительство»
(по видам инструментов)
Оркестровые духовые и ударные инструменты
Квалификация выпускника: артист-инструменталист, преподаватель
Форма обучения - очная

Нальчик 2023

Рабочая программа УД.02.04 «Отечественная музыкальная литература» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования специальность 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов) Оркестровые духовые и ударные инструменты

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский государственный институт искусств» Колледж культуры и искусств

Разработчики: Богущая И.И. преподаватель ККИ СКГИИ

Эксперт Карданова Ю.Б.. преподаватель ККИ СКГИИ

Рабочая программа УД.02.04. «Отечественная музыкальная литература» рекомендована на заседании ПЦК «Теория музыки»

Протокол №1 _от «28» августа 2023 г.

Председатель ПЦК Санова Э.А.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА».....	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	7
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	14
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	18

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА»

Цель и задачи дисциплины.

Цели - основная цель, которая ставится в процессе изучения дисциплины «Музыкальная литература» - приобретение знаний о важнейших этапах музыкально – исторического процесса, изучение художественных стилей и творческих биографий наиболее выдающихся представителей музыкальной культуры.

Задачи - в комплексе музыкального образования курс «Музыкальная литература» имеет свои задачи:

- развитие музыкального вкуса, памяти, слуха, обогащение музыкально слухового опыта;
- освоение комплекса теоретических и исторических знаний о творчестве композитора;
- развитие навыков сознательно активного восприятия музыкального произведения, его идейно – художественного содержания и формообразующих средств.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

ОК 2,4, 6,8, 10,12 ПК 1.3,1.4 , 2.8.

В результате изучения дисциплины обучающийся 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, разбирать 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

Формирование русского музыкального стиля;

Основные направления, проблемы и тенденции развития современного русского музыкального искусства

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, межпредметные, предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования.

ОК 12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения.

Артист-инструменталист (концертмейстер), преподаватель должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:

Исполнительская деятельность

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар в соответствии с программными требованиями.

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.

Объем дисциплины-239

Аудиторные-161

Самостоятельные-78

Форма отчетности -контрольный урок 11,13сем

14 семестр - зачет

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание дисциплины

	темы	максимал. нагрузка	аудиторн. часы	самостоят. работа
	9 класс			
	9 семестр		16	
1	Русская музыкальная культура IX – XVII вв.		3	2
2	Русская музыкальная культура XVIII – первой половины XIX в.		3	2
3	Глинка М.И.		3	2
4	Даргомыжский А.С.		3	2
5	Русская музыкальная культура 50-70-х годов XIX		4	2
	10 класс			
	11 семестр			
	Русская музыкальная культура 50-70-х годов XIX		2	
6	Балакирев М.А.		4	2
7	Мусогорский М.П.		8	4
	Контрольный урок		2	
	Итого:		16	
	10 класс (12 семестр)			
8	Бородин А.П.		4	4

9	Музыкальная культура посл. четв. XIX в.		6	4
10	Римский –Корсаков Н.А.		6	4
11	Чайковский П.И.		6	4
12	Русская музыкальная культура начала XX в.		4	2
13	Лядов А.К.		4	2
14	Глазунов А.К.		4	4
15	Танеев С.И.		4	4
	Контрольный урок		2	
	Итого:		40	
	11 класс 13 семестр.			
16	Скрябин А.Н.		6	2
17	Рахманинов С.В.		6	2
18	Стравинский И.Ф.		6	2
19	Основные этапы развития советской музыкальной культуры (20-60-е годы)		4	4
20	Основные этапы развития советской песни (20-80-е годы)		4	4
21	Мясковский Н.Я.		4	2
	Контрольный урок		2	
	Итого:		32	
	11 класс 14 семестр.			
22	Прокофьев С.С.		12	2
23	Шостакович Д.Д.		12	2

24	Хачатурян А.И.		4	2
25	Свиридов Г.В.		4	2
26	Советская музыкальная культура 50-70-х годов		8	2
27	Отечественная музыка в 1960-1990-х годах. Основные тенденции развития. Обзор.		3	2
28	В. Гаврилин. Творческий облик. Вокальный цикл “Русская тетрадь”, хоровая симфония “Перезвоны”.		4	2
29	А. Шнитке. Творческий облик. Первая симфония, Реквием, Кончерто-гроссо №1.		4	2
30	Р. Щедрин. Творческий облик. “Озорные частушки”, 2-ая симфония, Первый концерт для фортепиано с оркестром.		4	2
	Экзамен		2	
	Итого:		57	
	Всего по дисциплине.	239	161	78

Содержание дисциплины

1. Развитие русской музыкальной культуры до Глинки. Музыкальная культура древних славян. Музыкальная культура Киевской, Новгородской и Московской Руси. Понятие о знаменном распеве. Культура колокольных звонов. Скоморошество. Новые тенденции в развитии музыкальной культуры XVII века. Влияние реформ Петра I на развитие культуры. Формирование национальной композиторской школы в XVIII веке. Русская опера доглинкинского периода (В. Пашкевич, Е. Фомин и др.). Русский хоровой концерт (М. Березовский, Д. Бортнянский). Камерная инструментальная и вокальная музыка.

Творчество А. Алябьева, А. Варламова, А. Гурилева.

2. М. И. Глинка. Значение творчества Глинки в русской классической музыке. Жизненный и творческий путь композитора. «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»). «Руслан и Людмила». Симфоническое творчество («Камаринская», «Арагонская хота»). Камерное вокальное творчество (по выбору преподавателя).

3. А. С. Даргомыжский. Жизненный и творческий путь композитора. Традиции и новаторство в его творчестве. Новые вокальные жанры, отражающие тенденции общественной жизни середины XIX века. Поиски новых выразительных средств в области вокальной мелодики. Опера «Русалка». «Каменный гость» (обзорно). Романсы и песни.

4. Музыкальная жизнь России 50 – 60-х годов XIX века. Художественный контекст эпохи (литература, театр, живопись). Профессиональное музыкальное образование в России. Деятельность А. Рубинштейна и Н. Рубинштейна.

«Могучая кучка».

5. А. Г. Рубинштейн. Творческий облик. Опера «Демон».

6. М. А. Балакирев. Историческое значение деятельности Балакирева как организатора «Могучей кучки». Жизненный и творческий путь композитора. Симфоническое творчество (симфоническая поэма «Тамара»). Фортепианное творчество (восточная фантазия «Исламей»). Романсы и песни.

7. **А. П. Бородин.** Жизненный и творческий путь композитора, характеристика творчества. Опера «Князь Игорь». Симфония №2 си минор. Квартет №2 ре мажор. Романсы и песни.
8. **М. П. Мусоргский.** Жизненный и творческий путь композитора, характеристика творчества. Опера «Борис Годунов». Камерное вокальное творчество (песни на тексты Мусоргского и Некрасова, цикл «Песни и пляски смерти»). Фортепианный цикл «Картинки с выставки».
9. **Н. А. Римский-Корсаков.** Жизненный и творческий путь композитора. Характеристика творчества. Оперы «Снегурочка», «Садко», «Царская невеста», «Золотой петушок» (обзорно). Симфоническая сюита «Шехеразада».
10. **П. И. Чайковский.** Жизненный и творческий путь композитора. Характеристика творчества. Оперы «Евгений Онегин», «Пиковая дама». Увертюра «Ромео и Джульетта», симфонии №№1, 4, 6.
11. Музыкальная жизнь России 80 – 90-х гг. XIX века. Художественный контекст эпохи.
12. **С. И. Танеев.** Обзор жизни и творчества. Кантата «Иоанн Дамаскин». Симфония до минор. Романсы.
13. **А. К. Лядов.** Обзор жизни и творчества. Фортепианные сочинения. Симфонические миниатюры («Баба-Яга», «Кикимора», «Волшебное озеро», «Восемь русских народных песен для оркестра»)
14. **А. К. Глазунов.** Обзор жизни и творчества. Концерт для скрипки с оркестром. Симфония №5.
15. **Русское музыкальное искусство начала XX века.** Художественный контекст эпохи.
16. **А. Н. Скрябин.** Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества. Фортепианные сочинения (прелюдии ор.11, 16, 74. Две поэмы ор. 32, сонаты 4, 5, 9 (последняя – для специальности «Фортепиано»). Симфонические произведения (симфония №3 «Божественная поэма», «Поэма экстаза»).

17. С. В. Рахманинов. Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества. Фортепианные произведения (прелюдии ор.23 и 32, этюды-картины). Концерты для фортепиано с оркестром №№2, 3 (№3 - для специальности «Фортепиано»). Вокально-симфоническая поэма «Колокола». Симфония №3. Романсы.

18. И. Ф. Стравинский. Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества. Балеты «русского периода»: «Петрушка», «Весна священная»; опера «Мавра». «Симфония псалмов».

19. Основные этапы развития русской музыки в XX веке.

20. Н. Я. Мясковский. Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества. Симфонии №№5, 21.

21. С. С. Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества. Фортепианные сочинения («Мимолетности», «Сарказмы», соната №7). Симфонии №№1, 7. Кантата «Александр Невский». Балет «Ромео и Джульетта». Опера «Война и мир».

22. Д. Д. Шостакович. Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества. Симфонии №№ 5, 7, 11. Опера «Катерина Измайлова».

23. Г. В. Свиридов. Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества. Вокальный цикл на стихи Р. Бернса, «Поэма памяти Сергея Есенина», «Курские песни».

24. А. И. Хачатурян. Творческий облик. Концерт для скрипки с оркестром. Балет «Спартак» (обзорно).

25. Русская музыка второй половины XX века.

Вариативная часть курса. Темы изучаются обзорно по выбору преподавателя:

Основные тенденции развития русской музыки в 60–90-х годах

- **В. А. Гаврилин.** Творческий облик (вокальный цикл «Русская тетрадь», симфония-действие «Перезвоны»).

- **А. Г. Шнитке.** Творческий облик (Concerto grosso №1, Реквием).
- **Р. К. Щедрин.** Творческий облик (опера «Мертвые души»).
- **Н. Н. Сидельников.** Творческий облик (концерт «Русские сказки», кантаты «Сокровенны разговоры», «Романсеро о любви и смерти»).
- **С. А. Губайдулина.** Творческий облик. «Ночь в Мемфисе».

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебно-методическое и информационная обеспечение дисциплины.

В результате изучения предмета учащийся должен продемонстрировать:

- понимание особенностей исторического развития музыкального искусства, знание основных его этапов;
- знание жизненного и творческого пути крупнейших композиторов, жанровых и стилистических особенностей их творчества;
- умение в целом охарактеризовать музыкальное произведение, его место в творчестве композитора, понимание особенностей его музыкального содержания;
- знание истории создания, сюжета, жанра и особенностей драматургии, изучаемых музыкально – сценических произведений;
- умение охарактеризовать основные темы произведения с точки зрения средств выразительности; композиционные закономерности музыкального произведения;
- определение на слух важных в тематическом отношении отрывков музыкального произведения.

Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Наличие музыкального центра, дискография, библиотечный фонд: нотная библиотека, музыковедческая литература, исследования по искусству.

Методические рекомендации преподавателям.

Основной формой работы в курсе предмета «Музыкальная литература» является урок. Выбор формы урока обусловлен содержанием изучаемого материала: исторический обзор, монографический тип изучения творчества композиторов, знание конкретных произведений отдельных авторов.

Изучение данного предмета предполагает не только классную, но и внеклассную работу, которая включает как закрепление пройденного на уроке, так и самостоятельное изучение материала. С этой целью могут быть использованы такие формы практических заданий, как, например: составление биографических таблиц на основе биографий, изложенных в основных учебных пособиях; составление кратких конспектов по анализу изучаемых произведений (или фрагментов из произведений: одно из действий оперы или часть из симфонии); самостоятельное прослушивание музыки с клавиром или партитурой, заучивание отдельных музыкальных тем наизусть.

Методические рекомендации самостоятельной работы студентов.

Для успешного освоения, данной дисциплины, студент должен стремиться целенаправленно и систематически заниматься самостоятельно. Прежде всего ему необходимо регулярно прослушивать изучаемые произведения, а также фрагменты из него; заучивать наизусть важнейшие темы из этих произведений; составлять краткие конспекты – анализы изучаемых произведений, с использованием материалов, изложенных в основных учебных пособиях. Кроме этого, студенту необходимо пользоваться дополнительной литературой и музыкально – энциклопедическими справочниками, углубляющими знания о предмете; более продвинутые студенты могут так же расширять свой музыкальный багаж посредством самостоятельного изучения отдельных произведений, входящих в список дополнительной музыкальной литературы.

Перечень основной учебной литературы

1. Хвоина О. Охалова И. Русская музыкальная литература. вып 1. М Музыка., 2010
2. Охалова И. Аверьянова О. Русская музыкальная литература вып 2. М Музыка., 2014
3. Кандинский И. Аверьянова О. Русская музыкальная литература. вып 1. М Музыка., 2013

- 4 Охалова И. Русская музыкальная культура в.5 М.Музыка 2016
5. Аверьянова О.Отечественная музыкальная литература 20века.М.Музыка 2015г.

Дополнительная

6. Альшванг А. П. И. Чайковский. - М., 1970
7. Асафьев Б. Глинка. - М., 1950
8. Асафьев Б. Книга о Стравинском.- Л., 1977
9. Асафьев Б. Симфонические этюды.- М., 1970
10. Беседы с Альфредом Шнитке. - М., 198368. Брянцева В. С. В. Рахманинов. - М., 1976
11. Васина-Гроссман В. Русский романс XIX века. - М., 1956
- 12 Вершинина И. Ранние балеты Стравинского. - М., 1967
13. Глинка М. Литературные произведения и переписка. Т. 1.- М., 1973.
14. Дельсон В. Скрябин. Очерки жизни и творчества. - М., 1971
15. Дурандина Е. Вокальное творчество Мусоргского. - М., 1985
16. Келдыш Ю. Очерки и исследования по истории русской музыки. - М., 1978
17. Келдыш Ю. Рахманинов и его время. - М., 1973
18. Корабельникова Л. Творчество С. И. Танеева. - М., 1986
19. Левашева О. Глинка. Т. 1.- М., 1987. Т. 2.- М., 1988
20. Левая Т. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи. - М., 1991
21. Михайлов М. А. К. Лядов. Очерк жизни и творчества. - Л., 1985
22. Прокофьев С. Автобиография. - М., 1973
23. Прокофьев С. Статьи и материалы. - М., 1965
24. Рахманинов С. Воспоминания, записанные Оскаром фон Риземаном.- М.. 1992
25. Римский-Корсаков Н. А. Летопись моей музыкальной жизни. - М., 1980
26. Рыцарева М. Композитор Д. Бортнянский. Жизнь и творчество. - Л., 1979
27. Сабанеев Л. Воспоминания о Скрябине. - М., 2000

- 28 Сабина М. Шостакович – симфонист. - М., 1976
29. Сохор А. Георгий Свиридов. - М., 1972
28. Ширинян Р. Оперная драматургия Мусоргского. - М., 1989

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате изучения дисциплины обучающийся 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;

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
формирование русского музыкального стиля;
основные направления, проблемы и тенденции развития современного русского музыкального искусства