

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГУБЕРНСКАЯ БАЛЕТНАЯ ШКОЛА» (КОЛЛЕДЖ)
ПРИ АНО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАЛЕТ «КОСТРОМА»

Согласовано
с Советом Колледжа
Протокол от 30.08.2023 г. №160

Утверждаю
Директор ПОЧУ
«Губернская балетная
Школа» (колледж)
при АНО «Национальный
балет «Кострома»

_____ М.Ю. Вешкина
от 30.08.2023 № 111

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины ПУП.02.03 «Музыкальная литература»

Для специальности 52.02.02 «Искусство танца (по видам): народно – сценический
танец».

Квалификация «Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива,
преподаватель».

Кострома, 2023

Рабочая программа дисциплины «Музыкальная литература» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) среднего профессионального образования (далее СПО) по специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам): народно – сценический танец, квалификация «Артист балета ансамбля песни и танца, хореографического коллектива, преподаватель».

Организация – разработчик: ПОЧУ «Губернская Балетная Школа» (колледж) при АНО «Национальный балет «Кострома».

Разработчик: преподаватель дисциплины «Музыкальная литература», «Элементарная теория музыки» Царевская О.С.

Рекомендована предметно – цикловой комиссией теоретических дисциплин ПОЧУ «Губернская Балетная Школа» (колледж) при АНО «Национальный балет «Кострома» (Протокол от 30.08.2023г. № 1).

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Паспорт программы дисциплины «Музыкальная литература».....	4
2. Структура и содержание дисциплины «Музыкальная литература».....	6
3. Условия реализации программы.....	17
4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины.....	18

1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА».

1.1.Область применения программы.

Рабочая программа учебной дисциплины «Музыкальная литература» является частью образовательной программы среднего профессионального образования в области искусств, интегрированной с образовательными программами основного общего и среднего общего образования по специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам): народно -сценический танец.

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: профильные учебные предметы ПУП.02.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Цели курса:

- формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;
- развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов;
- формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение).

Задачами курса являются:

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;
- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

1. Воспринимать на слух и анализировать выразительные и конструктивные свойства элементов музыкальной речи, жанровую основу музыкальных произведений, определяющие черты творческих стилей композиторов разных эпох и национальных школ.
2. Образно и грамотно, опираясь на теоретические знания, используя музыкальную терминологию, рассказать о произведении, изучаемом по программе, а также выразить свои впечатления о прослушанной незнакомой музыке.
3. Самостоятельно пользоваться литературой при составлении докладов и подготовке к практическим занятиям.
4. Уметь целостно воспринимать музыкальные произведения (для опер и балетов – центральные в драматургии картины и сцены).
5. Уметь анализировать художественный замысел, эмоционально-образное содержание, структурные особенности, выразительную роль отдельных элементов музыкальной речи в контексте всего сочинения.
6. Определение «на слух» основного тематического материала изучаемых произведений.
7. Грамотное объяснение сущности услышанного и выученного.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

1. Основные эпохи развития зарубежной и русской музыкальной культуры.
2. Основные периоды жизни и творчества выдающихся композиторов.
3. Историю создания, замысел, образное содержание, основной тематический материал и особенности композиции изучаемых произведений.
4. Отличительные признаки основных музыкальных жанров и форм.
5. Роль средств выразительности в создании музыкального образа.
6. Знать основные этапы развития европейской музыкальной культуры, их стилистические отличия.
7. Знать жизнь и творчество зарубежных композиторов; образное содержание и строение изучаемых произведений.
8. Знать жанровые особенности танцевальной музыки.
9. Знать строение сюиты, сонатно-симфонического цикла, сонатной формы.
10. Знать характеристику музыкально-театральных жанров.
11. Знать понятия: хорал, месса, полифония, гомофонно-гармонический стиль, миниатюра, симфоническая поэма, музыкальная драма.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 203 часа, в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 145 часов; самостоятельная работа 58 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.**2.1.Объём учебной дисциплины и виды учебной работы.**

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	203 часа
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	145 часов
Самостоятельная работа	58 часов
В том числе:	
Контрольные уроки	5 часов
Итоговая аттестация в виде экзамена - VI семестр	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Музыкальная литература»

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические работы	Объём часов	Уровень освоения
Раздел 1. Зарубежная музыкальная литература.			
Тема 1.1. Музыка Древнего мира.	Музыка как вид искусства. Зарождение музыкального искусства.	2	Ознакомительный.
Тема 1.2. Периоды развития музыки	Фольклорный период, устное музыкальное творчество, композиторское, исполнительское музыкальное творчество.	2	Ознакомительный, репродуктивный
Тема 1.3. Фольклорный этап развития музыки	Развитие вокальных и хореографических жанров.	4	Ознакомительный, репродуктивный

Тема 1.4. Музыкальные формы	Простая одночастная, двух - , трёхчастная, сонатная, вариационная, форма рондо.	4	Ознакомительный, репродуктивный
Тема 1.5. Музыкальный жанр: опера	«Свадьба Фигаро», «Кармен», «Травиата».	2	Ознакомительный, репродуктивный
Тема 1.6. Музыкальный жанр: балет	Роль музыкального оформления первых балетных спектаклей.	4	Ознакомительный, репродуктивный
Тема 1.7. Эпоха Просвещения. Барокко	Творчество французских клавесинистов. Ж.Б. Люлли, Ф. Куперен, Луи Дакен	2	Ознакомительный, репродуктивный
Тема 1.8. Иоганн Себастьян Бах	Жизненный и творческий путь. Особенности полифонического стиля Баха. Инструментальные и вокальные сочинения. Педагогические труды И.С. Баха	4	Ознакомительный, репродуктивный
Тема 1.9. Музыкальный театр XVII – XVIII.	Оперная реформа К.В. Глюка. Опера «Орфей».	2	Ознакомительный, репродуктивный
Тема 1.10. Классицизм. Венские классики.	Музыкальная культура Европы второй половины XVIII – начала XIX.	2	Ознакомительный, репродуктивный
Тема 1.11. Й. Гайдн. Характеристика творчества.	Жизненный и творческий путь. Симфоническое творчество. Камерное творчество. Квартеты, квинтеты.	4	Ознакомительный, репродуктивный
Тема 1.12.В.- А. Моцарт	Жизненный и творческий путь. Инструментальное и симфоническое творчество. Опера «Свадьба Фигаро».	4	Ознакомительный, репродуктивный
Тема 1.13. Л. ван Бетховен.	Жизненный и творческий путь.	6	Ознакомительный, репродуктивный

	Фортепианные сонаты. Симфоническое творчество. Увертюры «Эгмонт», «Кориолан» (прослушивание)		
Тема 1.14. Эпоха романтизма.	Предпосылки возникновения в разрезе исторических и культурных событий в Европе конца XVIII века. Яркие представители в литературе, живописи, музыке. Национальные музыкальные школы эпохи романтизма.	2	Ознакомительный, репродуктивный
Тема 1.15. Ф. Шуберт	Жизненный и творческий путь. Вокальное творчество. Экспромты. «Неоконченная симфония».	2	Ознакомительный, репродуктивный
Тема 1.16. Р. Шуман	Жизненный и творческий путь. Шуман – новатор фортепианного стиля. Вокальные циклы «Любовь поэта», «Любовь и жизнь женщины». Фортепианные циклы «Фантастические пьесы», «Детские сцены». Фортепианный концерт.	2	Ознакомительный, репродуктивный
Тема 1.17. Ф. Шопен.	Жизненный и творческий путь. Фортепианное творчество – жанровые истоки. Жанр концерта в творчестве Шопена.	4	Ознакомительный, репродуктивный
Тема 1.18. Ф. Лист	Жизненный и творческий путь. Трансцендентные этюды. Основы виртуозного фортепианного стиля.	2	Ознакомительный, репродуктивный

Тема 1.19. Итальянская опера XIX века.	Предпосылки появления веризма в творчестве Д. Верди, Дж. Россини.	2	Ознакомительный, репродуктивный
Тема 1.20. Немецкая опера XIX века.	Прослушивание отдельных фрагментов из опер «Кольцо Ниbelунгов», «Зигфрид» Вагнера.	2	Ознакомительный, репродуктивный
Тема 1.21. Французская опера XIX века.	Ж. Бизе «Арлезианка», «Кармен».	2	Ознакомительный, репродуктивный
Тема 1.22. Европейский балет эпохи романтизма (А. Адан, Л. Делиб)	Особенности музыкального языка в балетах Адана и Делиба.	4	Ознакомительный, репродуктивный
Тема 1.23. Представители национальных музыкальных школ Европы XIX века (Э. Григ, А. Дворжак, Альбенис).	Фольклорные истоки в творчестве композиторов – представителей национальных школ.	4	Ознакомительный, репродуктивный
Тема 1.24. Развитие европейской музыки в конце XIX – начале XX века. (К. Дебюсси, М. Равель, Р. Штраус, А. де Фалья, Б. Барток, Дж. Гершвин)	Значение гармонии в творчестве композиторов – импрессионистов.	4	
Тема 1.25. История, краткий обзор джазового музыкального искусства.	Американские джазовые оркестры – диксиленды начала XX века: роль, формирование исполнительского джазового искусства.	2	Ознакомительный, репродуктивный

Раздел 2. Отечественная музыкальная литература.			
Тема 2.1. Русская музыкальная культура X – XVII веков.	Особенности знаменного пения.	2	Ознакомительный, репродуктивный
Тема 2.2. Русская музыкальная культура XVIII века.	Значение кантов в формировании вокального искусства.	2	Ознакомительный, репродуктивный.
Тема 2.3. Русская музыкальная культура первой половины XIX века.	Искусство крепостных театров.	2	Ознакомительный, репродуктивный.
Тема 2.4. М.И. Глинка	Основополагающая роль Глинки в формировании русской классической музыкальной школы. Утверждение равноправного места русской музыки в мировой музыкальной культуре. Глинка – создатель основных видов и жанров русской классической музыки. Песенное мелодическое начало в его творчестве. Оперный жанр. Использование танцевальных жанров и ритмов как средств музыкальной характеристики польских образов. Симфоническое творчество. Программные симфонические произведения. Оркестр Глинки.	4	Ознакомительный, репродуктивный.

Тема 2.5. А.С. Даргомыжский	Характеристика творчества Даргомыжского в контексте новых идей русского искусства 40-50 гг. Песня в творчестве Даргомыжского. Опера «Русалка»: литературная основа, идея, жанровые особенности, новизна оперных форм и вокального стиля.	2	Ознакомительный, репродуктивный
Тема 2.6. Русская музыкальная культура второй половины XIX века.	Общественно-исторические условия. Подъём культуры и искусства. Интенсивное развитие музыкального искусства. Демократизм и высокий профессионализм творчества русских композиторов. Музыкальные организации и учреждения 60-х гг. Развитие реалистических тенденций русской музыки. Эстетические взгляды композиторов «Могучей кучки».	2	Ознакомительный, репродуктивный
Тема 2.7. А.П. Бородин	Жизнь и творчество. Научная и общественная деятельность. Характер музыкального дарования и эстетические взгляды композитора. Преобладание эпических и лирических образов. Принципы эпической музыкальной драматургии, музыкальные характеристики героев, монументальные хоровые	2	Ознакомительный, репродуктивный

	сцены. Симфонизация танца в оперном произведении.		
Тема 2.8. М.П. Мусоргский	Жизнь и творчество. Близость идейно-художественной позиции композитора наиболее радикальным взглядам эпохи. Новаторство музыкального языка. Преобладание вокальных жанров. Историческое значение оперного драматурга Мусоргского. Оригинальность замысла и музыкального языка инструментальных сочинений. Хореографическая интерпретация этих произведений.	4	Ознакомительный, репродуктивный
Тема 2.9. Н.А. Римский - Корсаков	Жизнь и творчество. Многогранность творческой, педагогической, дирижёрской и музыкально-общественной деятельности. Сочетание идейных установок «Могучей кучки» с принципами высокого музыкального профессионализма. Жанровое богатство. Новаторство в области гармонии. Оркестровое мастерство. Оперное творчество. Симфоническое творчество. Картинно – повествовательный эпический характер симфонизма.	6	Ознакомительный, репродуктивный

Тема 2.10. П.И. Чайковский	Жизнь и творчество. Обзор основных жанров. Симфонизм как один из ведущих принципов творчества Чайковского. Главная тема произведений композитора. Драматические и трагедийные концепции. Значение лирической образной сферы. Демократизм музыкального языка. Симфоническое творчество. Жанровое своеобразие. Программность в произведениях. Создание нового типа симфонии в русском музыкальном искусстве: симфонии-драмы, симфонии-трагедии. Оркестровые сюиты. Опера «Евгений Онегин». Симфонизация балетного жанра. Сохранение традиционных балетных форм, их творческое переосмысление. Развитие традиций Адана и Делиба. Наиболее полное выражение реформаторских принципов в балете «Спящая красавица». Симфонизм партитуры «Щелкунчика».	6	Ознакомительный, репродуктивный.
Тема 2.11. Русская музыка на рубеже XIX – XX веков. А Глазунов, А. Лядов.	Развитие музыкальной культуры и просвещения. Появление новых учреждений культуры. Плеяда выдающихся	6	Ознакомительный, репродуктивный

	исполнителей. Русские меценаты. Всемирное признание русского музыкального искусства в начале XX века. Изменение направления музыкального творчества. Ослабление интереса к социальной тематике. Главенствующая роль симфонической музыки. Балет – ведущий жанр театра этого периода. Творчество Глазунова, Творчество Лядова.		
Тема 2.12. А. Скрябин	Значение творчества в истории русской музыки. Новаторство в области содержания, формы и выразительных средств. Эволюция стиля. Фортепианное творчество. Создание собственного стиля. Симфоническое творчество. Выражение средствами музыки философской концепции.	4	Ознакомительный, репродуктивный
Тема 2.13. С.В. Рахманинов.	Жизнь и творчество. Исполнительская деятельность композитора. Национальное своеобразие музыки. Особенности музыкального языка. Обзор основных жанров творчества. Разнообразие жанров. Краткая характеристика симфонического и камерно – вокального творчества.	4	Ознакомительный, репродуктивный

Тема 2.14. И. Стравинский	Жизнь и творчество. Эволюция эстетических взглядов и стиля композитора. Развитие традиций Римского – Корсакова в раннем творчестве. Широта творческого диапазона. Интерес к балету. Полиритмия и политональность. Роль конструктивного начала в творчестве. Новый подход к народно – песенному материалу.	4	Ознакомительный, репродуктивный
Тема 2.15. Отечественная музыкальная культура XX века	Музыкальная культура 20-30 годов. Политические, социальные и экономические перемены в обществе. Творческие организации и союзы. Концертная и просветительская деятельность. Музыкальное образование. Самодеятельное творчество. Разнообразие художественных направлений. Идеологическое влияние. Роль массовых и монументально – зрелищных форм. Хореодрама. Развитие симфонического жанра, советская оперетта, киномузыка, джаз, эстрада, появление бытовых танцевальных жанров. Музыкальная культура 40-50 гг. Господство героико – патриотической темы.	2	Ознакомительный, репродуктивный

	Балетный театр этого периода. Успехи советской исполнительской школы. Развитие музыкальной культуры национальных школ. Негативные тенденции в руководстве культурой. Музыкальная культура 60 – 90 гг. Перемены. Многообразие стилей, жанров и форм музыкального творчества. Развитие национальных культур. Разработка неиспользованных ранее слоёв фольклора. Обновление музыкального языка.		
Тема 2.16. С. Прокофьев	Жизнь и деятельность пианиста, дирижёра, публициста. Новизна образов и музыкального стиля. Связь с классическими традициями русской и западноевропейской музыки. Обширный творческий диапазон. Инструментальное творчество. Фортепианная музыка. Балеты Прокофьева.	2	Ознакомительный, репродуктивный
Тема 2.17. Д. Шостакович.	Жизнь и творчество Значение современной тематики. Трагическое и комическое. Симфонизм как ведущий метод. Эволюция стиля. Симфония № 7 «Ленинградская». Оперное и балетное творчество.	6	Ознакомительный, репродуктивный

	Фортепианное и вокальное творчество.		
Тема 2.18. А. Хачатурян.	Жизнь и творчество. Педагогическая и общественная деятельность. Обзор основных жанров творчества. Создание первого армянского балета.	5	Ознакомительный, репродуктивный
Тема 2.19. Г. Свиридов.	Жизнь и творчество. Исполнительская и общественная деятельность. Национальная основа творчества. Произведения.	2	Ознакомительный, репродуктивный
Тема 2.20. Творчество композиторов последней трети XX века Б. Чайковский, Р. Щедрин, В. Гаврилин, А. Шнитке	Характерные идеи, образы, стилевые особенности творчества. Анализ творческого наследия. Разбор произведений. Краткий обзор балетного искусства этого периода.	4	Ознакомительный, репродуктивный
	Всего	145 часов	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ.

3.1. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению.

Реализация программы дисциплины требует:

Оборудование учебного кабинета: аудиоаппаратура, записи на СД – дисках, мини – дисках, фортепиано, учебная доска.

Технические средства обучения: использование аудиозаписей, видеозаписей.

3.2 Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет – ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

1. Аверьянова О. Отечественная музыкальная литература XX века. – М. Музыка, 2001.
2. Брянцева В. Музыкальная литература зарубежных стран. М. Музыка 2000.
3. Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран. В. 1, 3 –М. Музыка 1967, 1974.
4. Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран в. 2, 4 –М. Музыка 1975, 1981.
5. Музыкальная литература зарубежных стран. В. 5 Под ред. Левика Б.-М. Музыка, 1980.
6. Музыкальная литература зарубежных стран В.6 Сост. Гивенталь И. Щукина Л.-М. Музыка 1994.
7. Музыкальная литература зарубежных стран В. 7 Сост. Гивенталь И. Щукина Л. Ионин Б. – М. Музыка, 2000.
8. Отечественная музыкальная литература: 1917-1985. В. 1,2 Ред.-сост. Дурандина Е. – М. Музыка, 1996.
9. Русская музыкальная литература. В 1,2 –Л. Музыка, 1970, 1980.
10. Русские музыкальная литература. В. 3. Ред. Фрид. Э. – Л. Музыка, 1981.
11. Русская музыкальная литература. В. 4. Ред. Михайлов М. Фрид Э. –Л. Музыка, 1977.

Дополнительные источники:

1. Кремшевская Г. «Музыка и хореография современного балета. Лен. Отделение издательства «Музыка», 1977.
2. Энциклопедический словарь юного музыканта. М. Педагогика, 1985.
3. Энциклопедия Аванта +. Искусство (музыка, театр, кино). М. Астрель, 2006.
4. Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте. М. Музыка, 1980.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: * Воспринимать на слух и анализировать выразительные и конструктивные свойства элементов музыкальной речи, жанровую основу музыкальных произведений, определяющие черты творческих стилей композиторов разных эпох и национальных школ. * Образно и грамотно, опираясь на теоретические знания, используя музыкальную терминологию, рассказать о произведении, изучаемом по программе, а также выразить свои впечатления о прослушанной незнакомой музыке. * Самостоятельно пользоваться литературой при составлении докладов и подготовке к практическим занятиям. * Уметь целостно воспринимать музыкальные произведения (для опер и балетов – центральные в драматургии картины и сцены). * Уметь анализировать художественный замысел, эмоционально-образное содержание, структурные особенности, выразительную роль отдельных элементов музыкальной речи в контексте всего сочинения. * Определять «на слух» основной тематический материал изучаемых произведений.	● Устный опрос, викторина. ● Устный опрос, контрольный урок. ● Контроль выполнения самостоятельных работ: докладов, рефератов. ● Экспертное наблюдение за работой на уроках. ● Устный ответ на контрольном уроке, зачёте, экзамене. ● Устный опрос, викторина, контрольный урок, зачёт, экзамен.

* Грамотно объяснять сущность услышанного и выученного. В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать; * Основные периоды жизни и творчества выдающихся композиторов. * Историю создания, замысел, образное содержание, основной тематический материал и особенности композиции изучаемых произведений. * Отличительные признаки основных музыкальных жанров и форм. * Роль средств выразительности в создании музыкального образа. * Основные этапы развития европейской музыкальной культуры, их стилистические отличия. * Жизнь и творчество зарубежных композиторов; образное содержание и строение изучаемых произведений. * Жанровые особенности танцевальной музыки. * Строение сюиты, сонатно-симфонического цикла, сонатной формы. * Характеристику музыкально-театральных жанров. * Понятия: хорал, месса, полифония, гомофонно-гармонический стиль, миниатюра, симфоническая поэма, музыкальная драма. * Специфику музыки как вида искусства; * Музыкальную терминологию, актуальную для хореографического искусства;	• Письменная работа, контрольный урок. Устный ответ на зачёте, экзамене. • Письменная работа, контрольный урок, устный ответ на зачёте, экзамене. • Письменная работа, контрольный урок, устный ответ на зачёте, экзамене. • Письменная работа, контрольный урок, устный ответ на зачёте, экзамене. • Письменная работа, контрольный урок, устный ответ на зачёте, экзамене. • Письменная работа, контрольный урок, устный ответ на зачёте, экзамене. • Письменная работа, контрольный урок, устный ответ на зачёте, экзамене. • Письменная работа, контрольный урок, устный ответ на зачёте, экзамене.
--	--

* Основы музыкальной грамоты (музыкальный размер, динамика, темп музыки, строение музыкального произведения).	• Письменная работа, контрольный урок, устный ответ на зачёте, экзамене.
--	--