

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени
П.И. Чайковского»
ГБОУ ВО ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01.

**МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
(ЗАРУБЕЖНАЯ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ)**

по специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение

по видам: Хоровое народное пение

Углубленная подготовка

Присваиваемая квалификация

**Артист-вокалист, преподаватель,
руководитель народного коллектива**

Форма обучения очная

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01. Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение, по видам: Хоровое народное пение.

Разработчик: **Цыганова Т.В.**, преподаватель ГБОУ ВО ЮУрГИИ

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	6
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	20
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	21
5. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ.....	22

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.01. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА (ЗАРУБЕЖНАЯ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ)

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01. Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение, по видам: Хоровое народное пение. Студенты должны усвоить теоретический материал курса в полном объеме, уметь работать с литературой, нотным текстом, применять полученные знания и навыки на практике.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.01. Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. Данная дисциплина направлена на освоение следующих общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

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

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с программными требованиями).

ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии.

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

ПК 1.5. Систематически работать над совершенствованием исполнительского репертуара.

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Целью курса является формирование музыкально-гуманитарной базы для всей дальнейшей профессиональной деятельности, создание широкого профессионального кругозора через изучение этапов истории развития музыкальной культуры, творческих биографий и наследия крупнейших композиторов, всестороннее (в том числе слуховое) освоение определенного перечня музыкальных произведений

Задачами курса являются:

- ознакомление с основными историческими периодами развития музыкальной культуры, направлениями, стилями и жанрами, особенностями национальных традиций, фольклорными истоками музыки
- изучение творческих биографий и творческого наследия крупнейших отечественных и зарубежных композиторов
- формирование навыка характеристики музыкального произведения в единстве образного содержания, формы и выразительных средств в их смысловом взаимодействии и историко-стилистической
- накопление знания конкретных музыкальных произведений

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **уметь**:

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – **158** часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – **105** часов;
самостоятельной работы обучающегося – **53** часа.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	158
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	105
в том числе:	
лабораторные занятия	*
практические занятия	*
контрольные работы	*
курсовая работа (проект)	*
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	53
в том числе:	
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)	*
	53
Итоговая аттестация в форме экзамена (VIII семестр)	

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА (ЗАРУБЕЖНАЯ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ)

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
Раздел 1. Зарубежная музыкальная литература XX века			
Тема 1.1. Западноевропейская музыкальная культура XX века	<p>Содержание учебного материала</p> <p>1 Развитие западноевропейской музыкальной культуры в 1-й половине XX века. Важнейшие исторические события. Научные открытия. Новые философские течения. Урбанизация, технические средства, новый темп жизни. Переворот в системе ценностей. Бурная экспериментальная фаза развития европейской музыки. Радикальные изменения в музыкальном языке, системе жанров, композиционных средствах. Разделение на «старую» и «новую» музыку (первая волна авангарда). Национальные композиторские школы. Образные сферы, ведущие темы, стилистические черты (обновление и развитие определенных сторон музыкального языка – ритм, гармония, мелодика, фактура, звуковысотная организация, характер тематизма). Разделение музыкальной культуры на два пласта: E – Musik (серьезная) и U – Musik (развлекательная) музыка. Новые субкультуры – джаз, массовая песня, эстрада. Модификация основных музыкальных жанров, многообразие стилистических исканий в области симфонической музыки, камерно-инструментальных жанров, балета, оперы и др. вокально-сценических жанрах, вокальной лирики.</p> <p>Развитие западноевропейской музыки во 2-й половине XX века. Тенденции музыкальной культуры, разделенность на множество субкультур. Пути развития E – Musik: возникновение различных авангардных течений во Франции (О.Мессиа́н, П. Буле́з), Западной Германии (К. Штокхаузен), Италии (Л. Ноно, К. Беріо), США (Дж. Кейдж), Польши К. Пендерецкий). Основные авангардные направления в музыке: конкретная, электронная, серийная, алеаторика, сонористика. Разрыв авангардных течений с эстетическими нормами и традициями классического искусства. Индивидуальный выбор и изобретение в создании произведений. Поиски новых выразительных средств и форм, их самодовлеющее значение. Полипараметровость музыкального языка. Понятие параметра – основа в системе авангардистской эстетики. Построение музыкальных произведений на основе различных параметров: музыкального звука, мелодики, ритмики, звуковысотности, фактуры, динамики, тембра, артикуляции, пространственности, света (цвета), жеста, «параметра экспрессии».</p> <p>Самостоятельная работа:</p> <p>1. Слушание музыки: О. Респиги «Фонтаны Рима»; Г.Малер «Песни странствующего подмастерья»; П.Хиндемит «Камерная музыка»; М. Регер «Концерт в старинном стиле»; А.Шенберг «Ожидание»; А.Шенберг «Камерная симфония»; А. Веберн 6 пьес для оркестра op.6; А. Онеггер «Жанна д`Арк на костре»; А. Онеггер. Симфония No 3; Ф. Пуленк «Человеческий голос»; Б. Барток «Замок герцога Синяя Борода»; К. Вайль «Трехгрошовая опера»; И.Кальман «Королева чардаша»; Э. Сати балет «Парад»</p> <p>2 Подготовка к семинарскому занятию «Художественные направления в искусстве XX века»</p>	3	1
		4	3

Тема 1.2. Художественные направления в искусстве XX века	Содержание учебного материала		1	
	1	Формирование новых художественных течений в литературе, изобразительном искусстве, архитектуре, музыке. Множественность, дробность и поляризация художественных тенденций: поздний романтизм, символизм, импрессионизм, экспрессионизм, эстетизм, реализм, натурализм, веризм, неопрIMITИВИЗМ, конструктивизм, кубизм, сюрреализм, дадаизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др. Главные эстетические направления в музыкальном искусстве: экспрессионизм, неоклассицизм, «новый динамизм» («новая деловитость»), неофольклоризм.		1
Тема 1.3. Композиторские техники	Содержание учебного материала		2	
	1	Обзор новых композиторских техник XX века. Конкретная музыка. Акустические эффекты, шумы, звуки природы, звуки человеческого голоса; применение технических средств. Электронная музыка. Отказ от конкретных звучаний, электронный путь синтеза и комбинирования музыкальных и немusыкальных тонов, шумов (К.Штокхаузен). Создание прикладной музыки – серии спектаклям, кинофильмам. Серийность и сериализм. Применение серий различных параметров – серии высоты, ритма, динамики, артикуляции, агогики, темпа. Сонористика. Красочность звуковых масс (соноры), пространственные эффекты, звуковысотная недифференцированность, нетрадиционные способы звукоизвлечения на инструментах. Алеаторные композиции. Исполнительская свобода в выборе темпов, перестановке музыкальных построений, создание хаотичных звучаний и т.д. Минимализм. Эксперименты с «подготовленным роялем»; «немые» произведения (идея молчания).		1
	Самостоятельная работа: 1.Слушание музыки: П.Булез. «Молоток без мастера», No 3, Л. Берио. «Секвенция III» (фрагмент). К.Штокхаузен. «Klavierstucke» XI. Дж. Кейдж. 4933; «Вакханалия» для подготовленного пианино; «Сюита для игрушечного пианино». Д.Лигетти «Атмосферы». Э.Варез «Электронная поэма», «Ионизация» 2.Чтение и конспектирование: Музыкально-теоретические системы //Ред. Холлов Ю. – М.:Композитор, 2006, С.412-544		1	3
Тема 1.4. И. Стравинский	Содержание учебного материала		3	
	1	И.Стравинский – крупнейший композитор XX в., оказавший большое влияние на современное музыкальное творчество. Периодизация творчества. Работа с «моделями». Претворение в его творчестве различных течений европейской музыки. Неоклассицизм 30-40 гг. Сохранение Стравинским яркой творческой индивидуальности. Использование серийной техники в произведениях 50-х гг. (балет «Агон»).		1
	2	Оперное творчество. «Царь Эдип»: строгость отбора выразительных средств, фресковость, некоторая холодность и аскетичность, величественность, масштабность и статуйность. Огромная роль хора. Использование псалмодии и оstinатности. Симфоническое творчество. «Симфония псалмов»: традиции западноевропейской и русской культуры — григорианский хорал и православные песнопения, вокальное и инструментальное письмо баховской эпохи, культовая музыка и симфонизм Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова, Рахманинова, русские звоны. Единство произведения на основе индивидуального стиля.		

	Самостоятельная работа 1. Слушание музыки: оперы «Царь Эдип», симфония псалмов 2. Сравнительный анализ ранних и зрелых произведений Стравинского.	2	3
Тема 1.5. Нововенская школа.	Содержание учебного материала	3	
	1 Пути общественно-политического развития Австрии в первой половине XX века. Тенденции австрийской художественной культуры начала XX века. Наиболее яркие художественные открытия в области австрийской литературы, живописи и музыки, формирование экспрессионизма. Объединение немецких художников «Мост», «Синий всадник», литературные журналы «Штурм», «Аукцион» (О.Кокошка). Яркое проявление экспрессионизма в творчестве композиторов нововенской школы: А. Шенберг, А. Берг, А. Веберн.		1
Тема 1.6. А. Шенберг	Содержание учебного материала	3	
	1 А. Шенберг – австрийский композитор, музыкальный теоретик, педагог, глава нововенской школы, последовательно воплотил в своем творчестве эстетические принципы музыкального экспрессионизма. Жизненный и творческий путь. Эволюция музыкального языка, три периода творчества – тональный, атональный, додекафонный		1
	2 Шенберг А. Мелодрама «Лунный Пьеро»: яркий пример музыкального экспрессионизма, атональный период творчества, исполнительский состав, вокальная партия – речевое пение, строение цикла. «Уцелевший из Варшавы»: обличение фашизма, исполнительский состав – чтец, хор и оркестр, додекафонная техника.		
	Самостоятельная работа: 1. Слушание музыки: «Лунный Пьеро»: No 1, 2, 8, 13, 20, 21. «Уцелевший из Варшавы» 2. Чтение статьи: Георгий Дорохов: «Шёнберг открыл не свою индивидуальную композиторскую технику...»	2	3
Тема 1.6. А.Берг	Содержание учебного материала	3	
	1 А.Берг – австрийский композитор, представитель нововенской школы, ученик А.Шенберга. Жизненный и творческий путь		1
	2 Опера «Воцтек» - «зеркало эпохи» (Б. Асафьев): яркое воплощение экспрессионистической эстетики в музыке, идея, оригинальная трактовка оперного жанра и музыкальных форм, атональность, лейттематические комплексы, типовые инструментальные формы в основе оперных сцен, принципы вокальной декламации. Камерно-инструментальная музыка, концертные пьесы (скрипичный концерт, «Музыка для камерных ансамблей»). Скрипичный концерт: последнее крупное инструментальное произведение, двухчастный цикл, инструментальный реквием, серия концерта, додекафонная техника, лейтрим.		
	Самостоятельная работа: 1. Слушание музыки: Концерт для скрипки с оркестром, Опера «Воцтек»: III д., 2к., 3к., 4к., эпилог 2. Составление хронологической таблицы жизненного пути композитора.	2	3

Тема 1.7. А.Веберн	Содержание учебного материала		3	
	1	Сложность творческой личности Веберна – претворение додекафонной системы в творчестве; активная деятельность в массовых демократических сферах музыки – руководство рабочими хорами и оркестрами. Деятельность Веберна – главного дирижера венского радио, его гастроли за рубежом, отстранение его с приходом фашизма, трагическая гибель. Подчинение додекафонии всех элементов выразительности вплоть до ритма и фактуры, открытие пуантилизма.		
	2	Камерно-инструментальная музыка. Предельная краткость музыкальных высказываний. Подчинение додекафонии всех элементов выразительности вплоть до ритма и фактуры (сериальность). «Пассакалия»: тональный период творчества, построение темы – предтеча пуантилизма, свободно трактованная форма basso ostinato, сфера проникновенных лирических чувств. Пять пьес ор. 10 для оркестра: атональный период творчества, тип музыкального афоризма, пуантилистическая техника письма.		
	Самостоятельная работа: 1. Слушание музыки: Пять пьес ор. 10, Пассакалия		2	3
Тема 1.8. П.Хиндемит	Содержание учебного материала		3	
	1	П. Хиндемит – один из крупнейших немецких композиторов XX в., педагог, музыкально-общественный деятель. Краткая характеристика творчества. Нравственно-этические проблемы. Создатель собственной философско-этической и музыкально-теоретической концепции. Книга «Мир композитора» - отражение мировоззрения Хиндемита. Неоклассицизм – эстетическая и стилистическая основа творчества. Широкий охват жанров, преобладающее значение камерно-инструментальной и симфонической музыки. Особое ладогармоническое мышление.		
	2	Симфоническое творчество. Симфония «Художник Матис»: создание симфонии на основе материала одноименной оперы, философско-этические проблемы, композиция цикла, драматургия. «Ludus tonalis»: полифонический цикл, ладотональная система (теория «расширенной тональности»), полифония, жанровая основа интерлюдий, структура цикла, тональный план цикла (прелюдия, постлюдия), полифонические приемы в фугах. «Камерная музыка»: возрождение доклассических форм ансамблевого музицирования, черты камерности и концертности, стилевые контрасты, сочетание урбанизма и неоклассицизма.		
	Самостоятельная работа 1.Слушание музыки: Симфония «Художник Матис», «Ludus tonalis»: прелюдия, in C, in G, in F, постлюдия, Камерная музыка No 2: части No 1,3,4 2.Анализ: «Ludus tonalis» fuga in C		2	3
Тема 1.9. К.Орф	Содержание учебного материала		3	
	1	Орф – западногерманский композитор и педагог. Самобытность творческого направления Орфа, разработка им мало известных пластов старонемецкого народного творчества и создание на этой основе кантаты и оперы нового типа. Орф – педагог, система музыкального воспитания.		
	2	Вокально-театральные жанры. Разработка пластов старонемецкого народного творчества и создание на этой основе кантаты нового типа – жанр сценической кантаты. Кантата «Кармина Бурана»: обращение к подлинным средневековым текстам вагантов, воспевание земных радостей и любви, авторское определение жанра, ведущая поэтическая идея кантаты, черты стиля, исполнительский состав.		

	<p>Самостоятельная работа</p> <p>1.Слушание музыки: «Кармина Бурана»: No 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24</p> <p>2.Сообщение: Воспитание детей по системе К. Орфа . Театр Орфа.</p>	2	3
Тема 1.10. «Французская шестерка»	<p>Содержание учебного материала</p> <p>1 Обзор социальной и художественно-культурной ситуации, сложившейся во Франции на рубеже XIX – XX вв., XX в. Этапы развития музыкального искусства Франции. Э. Сати – начало нового этапа французской музыки. Эстетические искания, связь с народно-бытовой культурой. Группа «Шести» - содружество французских композиторов: А. Онеггер, Д. Мийо, Ф. Пуленк, Л. Дюрей, Ж. Орик, Ж. Тайфер. Поиски новых путей в творчестве, отказ от принципов импрессионизма, против вагнеровских влияний. Влияние Стравинского, Прокофьева. Отражение в творчестве особой художественной атмосферы Парижа XX века, провозглашение приближения музыки к современности, культ художественного воплощения повседневности. Отражение в музыке модернистских течений постимпрессионизма, дадаизма, урбанизма. Значительная роль Э. Сати в формировании эстетического сознания композиторов группы «Шести». Ж.Кокто – идеолог группы «Шести», манифест нового искусства «Петух и Арлекин».</p>	3	1
	<p>Самостоятельная работа</p> <p>1.Сообщение: «Французская шестерка» воплощение в музыке новой эстетики композиторов.</p>	1	3
Тема 1.11. А.Онеггер	<p>Содержание учебного материала</p> <p>1 А. Онеггер – крупнейший представитель группы «Шестерка», композитор, публицист. Широкий диапазон творчества. Обновленная ладогармоническая палитра, принцип линейности с признаками политональности, разработка новых жанров. Антифашистская позиция художника в лучших сочинениях в конце 30х гг. и в годы Соппротивления. Книга Онеггера «Я – композитор» - воплощение его эстетических и идейных принципов. Ведущие жанры творчества – ораториальный («Жанна д`Арк на костре»), оперно-ораториальный, симфонический. Отражение динамики жизни XX века («Пасифик 231»), трагических образов войны (симфонии No 2, 3).</p> <p>2 Театрализация оратории – «Жанна д. Арк на костре»: синтез театра всех видов с речевым текстом, значимость драматических диалогов, в музыкальном языке синтез разнородных стилистических элементов (григорианский хорал, народные песни, джазовые ритмы, оперная ариозность, политональность, атональность, электроинструмент «волны Мартено»), аллегорическое название сцен Симфоническое творчество. Симфония No3: новая страница в развитии французского симфонизма, трагический характер, тема войны, заимствование названий частей из Литургии, свободная трактовка сонатной формы, приемы классической и линейной полифонии.</p>	3	1
	<p>Самостоятельная работа</p> <p>1. Слушание музыки: «Литургическая симфония», Оратория «Жанна на костре» (фрагменты), «Вечное движение», «Пасифик 231»</p>	2	3

Тема 1.12.Ф. Пуленк	Содержание учебного материала		3	
	1	Ф. Пуленк (1899-1963) – французский композитор, представитель группы «Шести». Многожанровость его творчества. Сочетание в его стиле доступности и простоты с остро современными средствами. Жизненный и творческий путь.		
	2	Оперное творчество. Лирическая моноопера «Человеческий голос»: музыкальная трагедия по одноименной монодраме Ж. Кокто, обыденный случай из повседневной жизни, построение всей оперы в виде громадного монолога героини, сочетание в вокальной партии речитатива и развернутых мелодических эпизодов, чуткое отношение к интонированию слова, сквозное музыкально-сценическое развитие. Хоровая музыка		
	Самостоятельная работа 1. Слушание музыки: Опера «Человеческий голос», «Сельский концерт» для фортепиано (или клавесина) с оркестром 2. Сообщение Неоклассические тенденции в фортепианных произведениях Пуленка		2	3
Тема 1.13. Д.Мийо	Содержание учебного материала		3	
	1	Д.Мийо – французский композитор, представитель группы «Шести». Творческий облик. Отражение в творчестве самобытной народной музыки Бразилии, основанной на смешении португальского и негритянского фольклора. Претворение фольклора в различных музыкальных жанрах		
	2	Вокально-инструментальное творчество, кантата «Огненный замок», посвященная памяти жертв фашизма, сожженных в концлагерях Оригинальная политональная трактовка жанров бразильской музыки в «Бразильских танцах». Самобытные черты народного творчества Бразилии, смешение португальского и негритянского фольклора.		
	Самостоятельная работа 1. Слушание музыки: «Бразильские танцы», «Бык на крыше», «Огненный замок».		2	3
Тема 1.14. Б.Бриттен	Содержание учебного материала		3	
	1	Б. Бриттен – выдающийся английский композитор XX в. Реалистические тенденции в его творчестве. Органичное сочетание в музыке национально самобытного и современного – центральное направление творческих поисков. Мелодизм, напряженная экспрессивность высказывания, острота гармонического языка, тяготение к полифоническим формам, смелое использование оркестровой звукописи – характерные особенности музыкального языка композитора. Жизненный и творческий путь.		
	2	Вокально-симфоническая музыка. «Военный реквием»: трагическое сочинение, тема войны, текстовая основа, исполнительский состав. Характерные черты стиля – экспрессивность, динамические контрасты, необычные полифонические сочетания. Опера - ведущий жанр творчества, жанровое многообразие. «Сон в летнюю ночь»: сказочно-фантастическая, воплощение шекспировской темы в современной музыке. «Питер Граймс»: музыкальная драма из народной жизни, многоплановая характеристика Питера (экспрессия и лирика), драматургическая функция хоровых сцен и «морских интерлюдий».		

	<p>Самостоятельная работа</p> <p>1. Слушание музыки: Военный реквием, Опера «Питер Граймс»: монолог Граймса, сцена Граймса и Эллен, 1 и 2 народный хор, интерлюдии 4-я и 6-я. Вариации и fuga на тему Перселла</p> <p>2. Сообщение Г. Перселл и Б. Бриттен: традиция национальной английской оперы</p>	2	3
Тема 1.15. Б. Барток	<p>Содержание учебного материала</p>	3	
	1 Б. Барток – крупнейший венгерский национальный композитор-новатор, фольклорист, пианист. Формирование стиля на основе изучения глубинных пластов венгерского фольклора. Основа творчества – синтез венгерского фольклора и современных выразительных средств европейской профессиональной музыки. Оригинальные открытия: создание нового ладогармонического стиля, особая роль метроритма. Барток – педагог-просветитель. Жизненный и творческий путь.		1
	2 Фортепианное творчество. «Варварская аллегро»: блеск фортепианного изложения, пианистические традиции Листа, современная трактовка венгерского фольклора. «Микрокосмос»: педагогические цели – постепенное развитие выразительных средств современной музыки; антология фортепианной техники и гармонического письма композитора в одном жанре. Инструментальная музыка. «Музыка для струнных, ударных и челесты»: необычный инструментальный состав, средства современной музыки и традиционная fuga в первой части, группы струнного оркестра и игровое начало во 2 ч., листовские рапсодические приемы и колористические находки в 3 ч., богатство ритмических сочетаний в 4 ч. «Концерт для оркестра»: оркестровый состав, интонационная связь с венгерской народной музыкой, виртуозный характер партий солистов, сложность ансамблевых диалогов, тембровая полифония, обращение композитора к «Ленинградской симфонии» Д. Шостаковича (скрытая программа – тема войны).		
	<p>Самостоятельная работа</p> <p>1. Слушание музыки: Концерт для оркестра (обзорно), «Музыка для струнных, ударных и челесты», «Микрокосмос» (обзорно), «Варварское аллегро»</p> <p>2. Сообщение: Воплощение венгерского фольклора в фортепианной музыке Б.Бартока.</p>	2	3
Тема 1.16. Д. Гершвин	<p>Содержание учебного материала</p>	3	
	1 Специфика развития музыкальной культуры в США – интенсивная концертная жизнь, на этом фоне отдельные значительные явления композиторского творчества. Джаз – самобытное явление американской музыки. Выдающийся американский композитор Дж. Гершвин. Основоположник американской национальной оперы, автор песен, ревью, виднейший представитель симфоджаза. Органическое слияние в музыке Д. Гершвина традиций импровизационного джаза, элементов афро-американского фольклора и «легкого» жанра с формами европейской музыкальной классики. Истоки творчества – блюзы, спиричуэлс, бытовые жанры песни, марша. Жизненный и творческий путь.		1

	2	Оперное творчество. Опера «Порги и Бесс»: первая национальная американская опера, драма из народной жизни, синтез джаза и негритянского фольклора с формами европейской музыкальной классики, отступление от классических оперных канонов. Фортепианная музыка. «Рапсодия в стиле блюз»: оригинальная трактовка жанра фортепианного концерта, одночастное строение, состав оркестра (усиление группы саксофонов), арсенал выразительных средств джаза.		
		Самостоятельная работа 1. Слушание музыки: «Рапсодия в стиле блюз», Опера «Порги и Бесс»: интродукция, колыбельная Клары, песенка Порги, дуэт Порги и Бесс, песенка Спорттир-Лайфа, плач Сирины, хоры из похоронной сцены и из сцены бури. 2. Сообщение: «Использование и воплощение джаза в академической музыке: Гершвин, его последователи».	2	3
Тема 1.17. О.Мессиа		Содержание учебного материала	3	
	1	О. Мессиа – крупнейший современный французский композитор и органист, теоретик. Сочетание традиционного католицизма и восточного мистицизма. Вдохновитель и учитель целого поколения авангардистов, «ищущих Востока» - П.Булез, К.Штокхаузен, Я.Ксенакис. Жизнь и творчество. Своеобразие его эстетики и ладовой системы, Особое освещение природы в его творчестве. Мессиа - орнитолог. Использование незападных музыкальных культур – музыка Бали, Африки, индийской раги. Теоретическое обоснование исканий – «Техника моего музыкального языка»: концепция «ладов ограниченной транспозиции», «полиmodalности», «логическая система ритмики».		1
	2	Симфоническое творчество. «Турангалила»: увлечение индийской музыкой, идея произведения, отказ от традиционного симфонического цикла, народно-легендарные мотивы, тембро-оркестровые находки, сложность гармонии и ритмики, бесконечный звуковой поток, проблема цветозвука. Сюжеты Священного писания, трактовка религиозных мотивов: «Видения Аминя» для двух фортепиано, «Двадцать взглядов на младенца Иисуса Христа» для фортепиано. Квартет «На конец времени», созданный им в концлагере. Инструментальный состав. Индивидуальное тембровое решение. Трактовка жанра квартета как программного многочастного цикла. Драматургия цикла основана на контрастном противопоставлении образных сфер и повторяемости контрастов. Область конкретной музыки, создание произведений на основе пения птиц: «Каталог птиц», «Экзотические птицы».		
		Самостоятельная работа 1. Слушание музыки: «Двадцать взглядов на младенца Иисуса»: No 1, 2, «Видения Аминя», «Экзотические птицы», «Каталог птиц», «Турангалила-симфония»: интродукция, квартет «На конец времени» 2. Чтение: Клод Самюэль «Беседы с Оливье Мессианом» (перевод с французского, 7 глав), Париж, 1968.	2	3

Тема 1.18. К. Пендерецкий	Содержание учебного материала		3	1
	1	Подъем польского музыкального искусства в XX веке. Творческое содружество «Молодая Польша». Композиторы К.Шимановский, В.Лютославский. Алеаторика. Преломление художественно-эстетических принципов алеаторического письма и сонористики в творчестве В. Лютославского («Траурная музыка», «Книга для оркестра»), К. Пендерецкого («Плач по жертвам Хиросимы», «Dies irae»). К. Пендерецкий – польский композитор, педагог. Эксперименты в области звукового колорита, разнообразные шумовые эффекты, новые методы исполнения на традиционных инструментах. Две сквозные темы творчества – тема о Человеке и проблема зарождения жизни. Жизнь и творчество		
	2	Инструментальная музыка: «Плач по жертвам Хиросимы»: создание произведения в ходе эксперимента; выразительные средства – вибрирующие унисоны, стереофонические эффекты, шумовые способы звукоизвлечения. Экспрессионистическая заостренная образность, роль тембра струнных, специфические виды звукоизвлечения. Оратория «Dies irae»: тема обличения фашизма, композиция, поэтический текст, инструментальная трактовка хоровой партии, значение духовой группы инструментов, струнные как кластерный фон, сонорные эффекты. Сочинения для хора. «Страсти по Луке»: культовая католическая музыка, архаический характер, элементы григорианского хора.		
	Самостоятельная работа 1. Слушание музыки: «Плач по жертвам Хиросимы» («Трен»). «Dies irae» (фрагменты). «Страсти по Луке»: часть II	2	3	
Раздел 2. Отечественная музыка XX века				
Тема 2.1. Особенности развития отечественной музыки первой половины XX века	Содержание учебного материала		1	1
	1	Многообразие стилевых тенденций в русской музыке первых десятилетий XX века: романтическое – антиромантическое, неоклассицизм и футуризм. Проблема «искусство и революция» в дискуссиях 20-х годов. Деятельность РАМПа и Пролеткульта, агит-музыка. Песня как основной жанр новой советской культуры. Песенность как качественная характеристика музыки советского периода. Деятельность Ассоциации Современной Музыки (АСМ) в 20-е годы. Музыкально-концертная жизнь, связь с современной европейской музыкой. Поиск новых средств выразительности. 30-е годы. Усиление идеологического прессинга. Постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке творческих союзов» (1932). Понятие «социалистический реализм». Основные критерии музыкального сочинения: идеологическая верность, доступность, ясность, народность, опора на классическую стилистику.		
Тема 2.2. Основные тенденции в развитии отечественной музыкальной культуры 60-90-х годов XX века	Содержание учебного материала		2	1
	1	Социально-исторические изменения в жизни общества в 60-е годы («оттепель») - поколение «шестидесятников»). Интенсивное развитие авангардных тенденций в отечественной музыке 60-х годов как реакция на очевидную ограниченность эстетико-стилевых и технологических установок искусства соцреализма. Объединение наиболее ценных завоеваний авангарда с устоявшимися языковыми формами. 70-80-е годы. Процесс сближения между классическими стилями и новыми музыкальными типами мышления (на примере эволюции творчества А. Шнитке). Усиление личного, субъективного начала, медитативности. Возрождение романтических тенденций (неоромантизм) как ностальгическая реакция на «исчезающую красоту». Полистилистика как		

		ведущий творческий метод в отечественной музыке этого периода. Неофольклорные черты музыкального искусства. Интерес к исторической теме. Возрождение духовных жанров в отечественной музыке 80-90-х годов.		
Тема 2.3. Р.К. Щедрин	Содержание учебного материала		6	
	1	Самобытность и оригинальность творчества Щедрина – художника «ярких контрастов». Богатство образного строя. Сочетание в творчестве композитора эпической широты, поэтичности, мягкого юмора и острой сатиры с глубоким драматизмом и трагедийностью. Жанровое многообразие музыки. Национальный характер творчества Щедрина, претворение в музыке характерных черт русского фольклора. Особый интерес к современному осмыслению таких жанров народной музыки, как причитание, плач, частушка. Жизненный и творческий путь		1
	2	Инструментальное творчество. Принцип монтажа. Концерт для оркестра № 1 «Озорные частушки», 24 прелюдии и фуги для фортепиано		
	3	Оперное творчество. Новые пути развития жанра. Опера «Не только любовь» — произведение новаторское. Она во многом отходит от привычных оперных канонов, но зато в ней живо, увлекательно, мастерски обрисованы картины и образы современной русской деревни. Нравственная идея оперы. Частушка		
	Самостоятельная работа 1.Слушание музыки: Концерт для оркестра № 1 «Озорные частушки», 24 прелюдии и фуги для фортепиано, Не только любовь, Кармен-сюита, Анна Каренина 2.Сравнительный анализ балетных постановок «Кармен».		3	3
Тема 2.4. А. Шнитке	Содержание учебного материала		6	
	1	А. Шнитке — один из самых крупных советских композиторов так называемого второго поколения. Острое внимание к проблемам современности, к судьбам человечества и человеческой культуры. Масштабные замыслы, контрастная драматургия, напряженная экспрессия музыкального звука. Содержание - резонанс и трагизм атомной бомбардировки, и борьба с неотступным злом на земном шаре, и моральная катастрофа человеческого предательства, и взывание к добру, заложенному в человеческой личности.		1
	2	Необъятная панорама музыки всех стилей, жанров и направлений: музыка классическая, авангардная, древние хоралы, бытовые вальсы, польки, марши, песни, гитарные наигрыши, джаз и т. п. Методы полистилистики и коллажа, а также приемы «инструментального театра» (движение музыкантов по сцене). Шнитке — прирожденный создатель крупных музыкальных полотен, концепций в музыке. Дилеммы мира и культуры, добра и зла, веры и скепсиса, жизни и смерти. Музыка к кинофильмам. Симфония №1, хоровой концерт на стихи Григора Нарекацы		
		Самостоятельная работа 1.Слушание музыки: Музыка к кинофильмам. Симфония №1, хоровой концерт на стихи Григора Нарекацы 2.Чтение: Полистилистические тенденции современной музыки. / Беседы с Альфредом Шнитке. – М., Классика XXI в. – 2003. – С. 125-136		3

Тема 2.5. С. Губайдулина	Содержание учебного материала		6	
	1	С.А. Губайдулина - один из самых крупных и глубоких композиторов второй половины XX века. Стремление к органичному объединению свойств искусства Запада и Востока, воздействие представлений духовно-религиозного порядка.		
	2	Творчеству Губайдулиной присуще, с одной стороны, осмысление через свои произведения глубоких философских концепций, с другой - интенсивное обогащение звучащей музыкальной интонации. Непрерывные поиски выразительности звука привели Губайдулину к освоению четвертитоновых музыкальных интервалов. "Пять этюдов для арфы, контрабаса и ударных инструментов" (1965), в которых стала очевидной ее авторская индивидуальность. Интерес композитора к философии и колориту Востока проявился в кантатах "Ночь в Мемфисе" на тексты из древнеегипетской лирики и "Рубайят" на стихи Хакани, Хафиза и Хайяма (1968, 1969). Электронная пьеса "Vivente - non vivente" ("Живое - неживое", 1970). "Час души" - концерт для солирующих ударных и симфонического оркестра с солирующей певицей на стихи М. Цветаевой. Симфония "Слышу... Умолкло..." в 12 частях (1986), посвященная Г. Рождественскому.		
Самостоятельная работа 1. Слушание музыки: "Пять этюдов для арфы, контрабаса и ударных инструментов", "Ночь в Мемфисе" и "Рубайят", "Vivente - non vivente" ("Живое – нежив, симфония "Слышу... Умолкло..." 2. Чтение: Статьи С. Губайдулиной		3	3	
Тема 2.6. Э.Денисов	Содержание учебного материала		6	
	1	русский композитор, музыковед, общественный деятель. Бесспорный лидер движения (А.М.Волконский, С.А. Губайдулина, А.Г. Шнитке, в республиках – А.Пярт, В.Сильвестров и др.), стремившегося воспринять достижения западной современной музыки. Начиная с 1960-х годов прочные связи с представителями «авангарда» в других странах, знакомство Запада с деятельностью музыкантов, живших в СССР, распространение в стране знаний о тенденциях западной музыки; исполнение его произведений за рубежом и публикации в западных издательствах. На рубеже 1970-х и 1980-х годов Денисов - пропагандист русского музыкального авангарда 1920-х годов (Н.А.Рославец, В.М.Дешевов, Л.А.Половинкин, А.В.Мосолов и другие); в 1989 создал в Москве Ассоциацию современной музыки (преемницу одноименной международной организации, имевшей в 1920-х – начале 1930-х годов свои отделения в Москве и Ленинграде).		
	2	Жанровый диапазон творчества Денисова достаточно широк. Опора на французскую культуру. Для его зрелой техники характерно свободное совмещение техник сериализма, алеаторики, сонористики и т.д. Ключевой категорией своей эстетики сам композитор считал понятие «пластики». Инструментальное творчество. Фортепианная музыка		
Самостоятельная работа 1. Слушание музыки: кантата Солнце инков на слова чилийской поэтессы Габриэлы Мистраль. кантата Плачи на русские народные тексты). Знаки на белом. Диана в осеннем ветре		2	3	

Тема 2.7. С.Слонимский	Содержание учебного материала		6	1
	1	Слонимский композитор и пианист. Блестящий, импровизатор, крупный музыковед (автор книги "Симфонии С. Прокофьева", статей о Р. Шумане, Г. Малере, И. Стравинском, Д. Шостаковиче, М. Мусоргском, Н. Римском-Корсакове, М. Балакиреве, острых и полемичных выступлений по вопросам современного музыкального творчества). Педагог - профессор Ленинградской консерватории, в сущности, создатель целой школы. Музыкально-общественный деятель, заботящийся об увековечении памяти и исполнении незаслуженно забытых сочинений М. Мусоргского, В. Щербачева, даже Р. Шумана.		
	2	Разнообразие содержания творчества С.Слонимского. «Поли-арт'ная» концепция «многих пространств». Определяющая черта творчества - его универсализм. Яркая индивидуальность музыки, ее запоминаемость и легкая узнаваемость. Опора на традиции и собственное "я". Использование музыкальных стилей различных времен и народов. Использование нетемперированного строя (треть - и четвертитоновых интонаций), свободной импровизационной ритмики без штиля. Использование принципов старинной гармонии и народного многоголосия, средств романтической и современной гармонии. Балеты. Детская музыка. Фортепианное творчество.		
	Самостоятельная работа 1. Слушание музыки: Кантата "Голос из хора" (на ст. А. Блока), опера, «Мастер и Маргарита», балет: «Икар», кантата «Песни вольницы», 24 прелюдии и фуги, музыка к фильмам «Республика Шкид», фортепианные пьесы для детей и юношества	2	3	
Тема 2.8. В.Гаврилин	Содержание учебного материала		6	1
	1	Русский композитор, один из представителей «новой фольклорной волны». Основные особенности композиторского мышления Гаврилина — направленность на демократическую аудиторию, театральность, программность, склонность к жанровым, образным и стилистическим смещениям — сочетанию высокого и низкого, озорной шутки и гротеска, банального и трагического, архаического и остросовременного. Опора на фольклорные, в том числе «низкие» жанры (частушку, «страдания», жестокий и мещанский романс). Международный музыкальный Гаврилинский фестиваль. Областной конкурс юных пианистов «Перезвоны судьбы».		
	2	Сочинение в самых различных жанрах: песни, музыка к кинофильмам, театральным постановкам, оратория-действие «Скоморохи», симфония-действие «Перезвоны», вокальные циклы, балет «Анюта». Отказ от стремления «идти в ногу с веком» и только ему присущая манера высказывания, опирающуюся на особый тип фольклора – полудеревенскую, полугородскую, песенно-романсовую стихию. Специфическая новизна его музыки.		
	Самостоятельная работа 1. Слушание музыки: вокальный цикл «Русская тетрадь», хоровая симфония-действие «Перезвоны», балет «Анюта» 2. Сообщение: Театральное воплощение балета на ведущих сценах России.	2	3	
Тема 2.9. Б. Тищенко	Содержание учебного материала		6	1
	1	Один из видных советских композиторов послевоенного поколения. Народно-старинная линия и линия современной эмоциональной экспрессии в творчестве. Образы древнерусской истории и русского фольклора. Особый тип музыкального развития - медитативную статику, при которой изменения в характере музыки наступают очень медленно и постепенно.		

	2	Разнообразие жанров — от напева без сопровождения до суперсимфонии. Важнейший источник творческих открытий - неевропейские культуры — Индия, Китай, Япония и т. д., а также фольклор. Воздействие музыки композиторов XX века — прежде всего, Б. Бартока, А. Берга, С. Прокофьева, И. Стравинского и, конечно, учителей композитора — Г. Уствольской и Д. Шостаковича. Отражение в музыке Тищенко проблематики нашего времени, образный строй и особенности драматургии его сочинений, их связь с различными явлениями музыки и других искусств. Тяготение к крупным театральным и оркестровым жанрам, масштабным симфоническим концепциям с конфликтной драматургией, прямо или косвенно отражавшим острые вопросы бытия.		
		Самостоятельная работа 1. Слушание музыки: балеты "Ярославна", "Двенадцать"; сценические произведения на слова К. Чуковского: "Муха-цокотуха", "Краденое солнце", "Тараканище". Третья симфония. Первый концерт для виолончели с оркестром. Седьмая соната с колоколами. Реквием. Музыка к спектаклю "Собачье сердце". Концерт для арфы с оркестром 2. Сравнительный анализ: Поэтических образов К. Чуковского и их музыкального воплощения.	2	3
Тема 2.10. Ю.Буцко	Содержание учебного материала		6	
	1	Одна из наиболее неординарных фигур в современной русской музыке. Один из первых ярких представителей русского религиозного возрождения, начавшегося в 60-е годы. Духовный идеал творчества – идеал боговедения и боговидения, благости, смиренномудрия, немятежности, стяжания Святого Духа и узрения Света Незаходимого. Создатель оригинальной ладогармонической системы, основанной на принципах древнерусского знаменного распева.		1
	2	Содержание творчества, истоки - знаменные и путевые распевы, русские инструментальные наигрыши и узорчатое многоголосие протяжных песен. С другой стороны произведения Буцко — это абсолютно современное искусство, в котором традиция наполняется новым содержанием, обогащается новыми средствами музыкального языка, оставаясь близкой природе русской духовной музыки, древнерусской певческой культуре. Первоочередность существования у композитора своей интонации. Интонация - «визитной карточкой» мастера.		
		Самостоятельная работа 1. Слушание музыки: моноопера "Записки сумасшедшего" кантата "Литургическое песнопение", Полифонический концерт для органа, клавесина, челесты и фортепьяно. вокальный цикл Шесть сцен из поэмы А.Блока «Двенадцать» 2.Сообщение: Использование знаменных распевов в музыке Ю.Буцко.	2	3
Всего:			158	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета музыкально-теоретических дисциплин; мастерских не предусмотрено; лабораторий не предусмотрено.

Оборудование учебного кабинета: рабочие места для обучающихся и преподавателя; комплект учебно-методических материалов.

Технические средства обучения: проигрыватель, видеомэгафнофон, ДВД-плеер, телевизор, фонотека, видеотека, фильмотека, фортепиано.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература

1. Демченко, А.И. Мир музыкальной культуры: С конца XIX века до начала XXI столетия [Электронный ресурс] / А.И.Демченко. - Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 2013. — 28 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/72058>
2. Рапацкая, Л.А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века [Электронный ресурс] / Л.А. Рапацкая. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 480 с.- Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/56564>
3. Степанидина, Е.А. Отечественная камерно-вокальная музыка 30–60-х гг. XX века как диалогическая система [Электронный ресурс]: монография / Е.А. Степанидина. - Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 2015. - 36с.- Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/72148>

Дополнительная литература

1. Слонимский, С.М. Заметки о композиторских школах Петербурга XX века. [Электронный ресурс] / С.М.Слонимский. - Санкт - Петербург: Композитор, 2012. — 84 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/10485>
2. Труханова, А.Г. Духовная тематика в русской хоровой музыке конца XX века: опыт типологического исследования [Электронный ресурс] : монография / А.Г.Труханова. - Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 120 с.- Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/72140>

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Методы организации и реализации образовательного процесса:

а) методы, направленные на теоретическую подготовку:

- лекция;
- семинар;
- практические занятия (групповые занятия);
- самостоятельная работа студентов;
- консультация;
- различные межсеместровые формы контроля теоретических знаний;

б) методы, направленные на практическую подготовку:

– групповые занятия (не более 25 человек из студентов данного курса одной или, при необходимости, нескольких специальностей).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА (ЗАРУБЕЖНАЯ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ)

Результаты обучения	Коды формируемых профессиональных и общих компетенций	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Умеет:		
ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, стилей и жанров	ПК 1.1., ПК 1.4.	Практическое занятие: музыкальная викторина
выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения	ПК 1.1., ПК 1.4.	Экзамен Практическое занятие: анализ музыкального произведения
характеризовать выразительные средства в контексте содержания музыкального произведения	ПК 1.1., ПК 1.4.	Экзамен Практическое занятие: анализ музыкального произведения
анализировать незнакомое музыкальное произведение по следующим параметрам: стилевые особенности, жанровые черты, особенности формообразования, фактурные, метроритмические, ладовые особенности	ПК 1.1., ПК 1.4.	Практическое занятие: анализ музыкального произведения
выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения	ПК 1.1., ПК 1.4.	Экзамен Практическое занятие: анализ музыкального произведения
работать со звукозаписывающей аппаратурой	ПК 1.3.	Практическое занятие: запись музыкального произведения
Знает:		
о роли и значении музыкального искусства в системе культуры	ОК 1	Экзамен Практическое занятие: опрос по теоретическому материалу курса
основные исторические периоды развития музыкальной культуры, основные направления,	ОК 4	Экзамен Практическое занятие: опрос по теоретическому материалу курса

стили и жанры		
основные этапы развития отечественной и зарубежной музыки от музыкального искусства древности и античного периода, включая музыкальное искусство XX века	ОК 4	Экзамен Практическое занятие: опрос по теоретическому материалу курса
особенности национальных традиций, фольклорные истоки музыки	ОК 4	Экзамен Практическое занятие: опрос по теоретическому материалу курса
творческие биографии крупнейших русских и зарубежных композиторов	ОК 4	Экзамен Практическое занятие: опрос по теоретическому материалу курса
программный минимум произведений симфонического, оперного, камерно-вокального и других жанров музыкального искусства (слуховые представления и нотный текст)	ПК 1.1., ПК 2.4.	Практическое занятие: музыкальная викторина
теоретические основы музыкального искусства: элементы музыкального языка, принципы формообразования, основы гармонического развития, выразительные и формообразующие возможности гармонии	ПК 1.1., ПК 1.4.	Экзамен Практическое занятие: анализ музыкального произведения

5. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Результаты обучения	Коды формируемых профессиональных и общих компетенций	Наименование вида работы	Наименование контрольно - оценочных средств	
			Текущий контроль	Промежуточная аттестация
Умеет:				
ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, стилей и жанров	ПК 1.1., ПК 1.4.	музыкальная викторина	Практическое занятие	
выполнять теоретический и	ПК 1.1., ПК 1.4.	Практическое занятие:		Экзамен

исполнительский анализ музыкального произведения		анализ музыкального произведения		
характеризовать выразительные средства в контексте содержания музыкального произведения	ПК 1.1., ПК 1.4.	Практическое занятие: анализ музыкального произведения		Экзамен
анализировать незнакомое музыкальное произведение по следующим параметрам: стилевые особенности, жанровые черты, особенности формообразования, фактурные, метроритмические, ладовые особенности	ПК 1.1., ПК 1.4.	анализ музыкального произведения	Практическое занятие	
выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения	ПК 1.1., ПК 1.4.	Практическое занятие: анализ музыкального произведения		Экзамен
работать со звукозаписывающей аппаратурой	ПК 1.3.	запись музыкального произведения	Практическое занятие	
Знает:				
о роли и значении музыкального искусства в системе культуры	ОК 1	Практическое занятие: опрос по теоретическому материалу курса		Экзамен
основные исторические периоды развития музыкальной культуры, основные направления, стили и жанры	ОК 4	Практическое занятие: опрос по теоретическому материалу курса		Экзамен
основные этапы развития отечественной и зарубежной музыки от музыкального искусства древности и античного периода, включая музыкальное искусство XX века	ОК 4	Практическое занятие: опрос по теоретическому материалу курса		Экзамен
особенности национальных традиций, фольклорные истоки музыки	ОК 4	Практическое занятие: опрос по теоретическому материалу курса		Экзамен
творческие биографии	ОК 4	Практическое		Экзамен

крупнейших русских и зарубежных композиторов		занятие: опрос по теоретическому материалу курса		
программный минимум произведений симфонического, оперного, камерно-вокального и других жанров музыкального искусства (слуховые представления и нотный текст)	ПК 1.1., ПК 2.4.	музыкальная викторина	Практическое занятие	
теоретические основы музыкального искусства: элементы музыкального языка, принципы формообразования, основы гармонического развития, выразительные и формообразующие возможности гармонии	ПК 1.1., ПК 1.4.	Практическое занятие: анализ музыкального произведения		Экзамен

1. Виды контроля

Оценка качества освоения учебной дисциплины ОП.01. Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) текущий контроль, промежуточную аттестацию обучающихся.

В качестве средств текущего контроля освоения ОП.01. Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) используется музыкальная викторина.

В качестве средств промежуточного контроля используется экзамен, который проводится в период промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом.

2. Фонд оценочных средств текущего контроля

В VII семестре в соответствии с рабочей программой по ОП.01. Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) формой текущего контроля является музыкальная викторина.

Примерный образец музыкальной викторины:

1. Шенберг А. Уцелевший из Варшавы
2. Берг А. Концерт для скрипки с оркестром
3. Веберн А. Пять пьес ор. 10
4. Веберн А. Пасскалия
5. Хиндемит П. Симфония Художник Матис
6. Хиндемит П. Ludus tonalis: прелюдия, in C, in G, in F, постлюдия
7. Онеггер А. Литургическая симфония
8. Онеггер А. Пасифик 231
9. Мийо Д. Бразильские танцы
10. Мийо Д. Бык на крыше
11. Бриттен Б. Военный реквием

12. Бриттен Б. Вариации и фуга на тему Перселла
13. Барток Б. Музыка для струнных, ударных и челесты
14. Гершвин Д. Рапсодия в стиле блюз
15. Мессиа́н О. Квартет На конец времени

Ответ студента оценивается по 5-балльной системе. Оценка выставляется по следующим критериям:

- определение на слух произведений симфонического, оперного, камерно - вокального и других жанров музыкального искусства (музыкальная викторина)

Оценка «отлично»: музыкальная викторина выполнена на 90-100%.

Оценка «хорошо»: музыкальная викторина выполнена на 70-80%.

Оценка «удовлетворительно»: музыкальная викторина выполнена на 60-70%.

Оценка «неудовлетворительно»: музыкальная викторина выполнена на 50 и менее %.

3. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации

В VIII семестре в соответствии с учебным планом проводится экзамен, который проходит в форме практической работы: ответ на теоретический вопрос.

Примерный перечень вопросов для экзамена

1. «Певец русской души» В. Гаврилин.
2. Шнитке А. – композитор и философ.
3. Буцко Ю. Полифонический концерт для органа, клавесина, челесты и фортепьяно
4. Буцко Ю. Вокальный цикл Шесть сцен из поэмы А.Блока «Двенадцать»
5. Буцко Ю. Кантата "Литургическое песнопение"
6. Гаврилин В. Вокальный цикл «Русская тетрадь»
7. Гаврилин В. Хоровая симфония-действие «Перезвоны»
8. Губайдуллина С. Пять этюдов для арфы, контрабаса и ударных инструментов
9. Губайдуллина С. Рубайят
10. Губайдуллина С. Симфония "Слышу... Умолкло..."
11. Денисов Э. Знаки на белом
12. Денисов Э. Кантата Плачи на русские народные тексты
13. Денисов Э. Кантата Солнце инков на слова чилийской поэтессы Габриэлы Мистраль
14. Инструментальный театр XX века
15. Музыкальный театр Р.Щедрина
16. Музыкальный театр С.Слонимского
17. Неофольклоризм – стилевое явление в отечественной музыке XX века
18. Принцип сонористики в творчестве С.Слонимского
19. С.М. Слонимский – композитор XX века.
20. Неофольклоризм в творчестве С. Слонимского.
21. Слонимский С. Кантата "Голос из хора" (на ст. А. Блока)
22. Слонимский С. Кантата «Песни вольницы»
23. Творческий портрет Б.Тищенко
24. Творческий портрет С.Губайдуллиной

25. Творческий портрет Ю.Буцко
26. Тищенко Б. Концерт для арфы с оркестром
27. Тищенко Б. Первый концерт для виолончели с оркестром
28. Тищенко Б. Реквием
29. Тищенко Б. Седьмая соната с колоколами
30. Тищенко Б. Симфония №3
31. Художник наших дней Р.К. Щедрин.
32. Черты новаторства в оперном творчестве Р.Щедрина
33. Шнитке А. Симфония №1
34. Шнитке А. Хоровой концерт на стихи Григора Нарекацы
35. Щедрин Р. Кармен-сюита
36. Щедрин Р. Концерт для оркестра № 1 «Озорные частушки»
37. Щедрин Р. Опера Не только любовь

Примерный вариант экзаменационных билетов:

Билет №1

1. Инструментальный театр XX века
2. Тищенко Б. Симфония №3

Билет №2

1. Шнитке А. – композитор и философ.
2. Слонимский С. Кантата «Песни вольницы»

Билет №3

1. Неофольклоризм – стилевое явление в отечественной музыке XX века
2. Гаврилин В. Хоровая симфония-действие «Перезвоны»

Ответ студента оценивается по 5-балльной системе. Оценка выставляется по следующим критериям:

- ответить на теоретический вопрос
- сделать теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения

Оценка «отлично»: Ответ студента логичный, содержательный, исчерпывающе раскрывает тему, с музыкальными иллюстрациями. Показаны прочные профессиональные навыки при анализе музыкального произведения.

Оценка «хорошо»: Ответ грамотный, логично выстроенный, но допущены некоторые неточности непринципиального характера, в музыкальных иллюстрациях допущены незначительные ошибки. Показаны хорошие профессиональные навыки при анализе музыкального произведения, но в ответе присутствуют неточности.

Оценка «удовлетворительно»: слабо усвоен материал учебной программы, неуверенное исполнение музыкальных фрагментов, с ошибками. Показаны слабые профессиональные навыки при анализе музыкального произведения.

Оценка «неудовлетворительно»: отказ от ответа или отсутствие знаний по пройденному материалу, серьезные ошибки при ответе, отсутствие музыкальных иллюстраций. Отсутствуют практические навыки анализа музыкального произведения.