

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

Рабочая программа учебной дисциплины
ПУП.02.03 Музыкальная литература
по специальности 52.02.01 Искусство балета

Квалификация

Артист балета, преподаватель

Форма обучения

Очная

Нормативный срок обучения – 4 года 10 месяцев

Челябинск 2022

Рабочая программа ПУП.02.03 Музыкальная литература разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 52.02.01 Искусство балета.

Разработчик С.В. Бабаскина – концертмейстер, преподаватель Хореографического факультета ГБОУ ВО ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского

Рассмотрена на заседании отделения хореографического искусства
Протокол № _____ от « ____ » _____ 2022 г.

Зав. отделением _____/Репицына Ю.О./

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПУП.02.03	
Музыкальная литература.....	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПУП.02.03	
Музыкальная литература.....	6
2.1. Объем учебной дисциплины.....	6
2.2. Тематическое планирование.....	7
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПУП.02.03	
Музыкальная литература.....	20
3.1. Материально-техническое обеспечение.....	20
3.2. Информационное обеспечение программы учебной дисциплины.....	21
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПУП.02.03	
Музыкальная литература.....	21.
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.....	22
5.1. Методические рекомендации для преподавателей.....	22
5.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.....	23
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПУП.02.03	
Музыкальная литература.....	24
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования.....	25
6.2. Основные формы контроля.....	25
6.3. Типовые контрольные задания.....	25
6.4. Описание критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.....	28
6.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на- выков и (или) опыта деятельности.....	30

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ПУП.02.03 Музыкальная литература

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая программа ПУП.02.03 Музыкальная литература реализуется в целях подготовки специалистов среднего звена по специальности 52.02.01 Искусство балета и способствует созданию условий для художественного образования и эстетического воспитания лиц, обладающих выдающимися творческими способностями в области искусств, в соответствии с ФГОС среднего профессионального образования, обеспечивающим получение основного общего образования, среднего общего образования и среднего профессионального образования.

1.2 Место ПУП.02.03, в структуре программы подготовки специалистов среднего звена

Рабочая программа ПУП.02.03 Музыкальная литература является частью образовательной программы среднего профессионального образования профильных учебных дисциплин, интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего общего образования по специальности 52.02.01 Искусство балета. ПУП.02.03 Музыкальная литература является составной частью общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС среднего общего образования.

Учебная дисциплина направлена на освоение следующих общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):

ОК13. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.

ПК 1.4. Создавать художественно-сценический образ в соответствии с жанрово-стилевыми особенностями хореографического произведения.

ПК 1.5. Определять и использовать средства музыкальной выразительности в контексте хореографического образа.

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

1.3. Цели и задачи ПУП.02.03, требования к результатам освоения курса

Целью курса является воспитание квалифицированных исполнителей, способных:

тонко воспринимать и интерпретировать в танце художественно-эстетическое содержание музыки;
образно и грамотно, опираясь на теоретические знания, используя музыкальную терминологию, рассказать о музыкальном произведении;

Задачами курса являются:

формирование у студентов художественного вкуса, чувства стиля, широкого кругозора;

воспитание творческой воли, стремления к самосовершенствованию;

формирование навыков самостоятельной работы с литературой при составлении докладов и подготовке к практическим занятиям.

В результате освоения курса студент должен:

уметь:

- ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений и стилей;
- характеризовать жанровые особенности, образное содержание и форму музыкальных произведений;
- 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;

знать:

- основные исторические периоды развития музыкальной культуры, основные направления, стили и жанры;
- особенности традиций отечественной музыкальной культуры, фольклорные истоки музыки;
- творческое наследие выдающихся отечественных и зарубежных композиторов;
- программный минимум произведений симфонического, балетного и других жанров музыкального искусства (слуховые представления);
- основные элементы музыкального языка и принципы формообразования;
- основные эпохи развития зарубежной и русской музыкальной культуры; 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.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины

Занятия по ПУП.02.03 Музыкальная литература проводятся с I по IV семестр. Максимальная учебная нагрузка составляет 222 часов. Из них – 148 часа проводятся в форме обязательных аудиторных групповых занятий под руководством преподавателя, 74 часа – в форме самостоятельной работы студента.

2. СТРУКТУРА И СОДЕОЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины, виды учебной работы и формы отчетности

Семестр	I	II	III	IV
Аудиторные занятия (групповые) в часах	32	42	32	42
Самостоятельная работа обучающегося	15	15	22	22
Формы отчетности	Контрольная работа	зачет	Контрольная работа	Экзамен

Дисциплина Музыкальная литература изучается в течении двух лет и состоит из двух разделов: Зарубежная музыкальная литература и Русская музыкальная литература. Темы, расположенные по хронологическому принципу, охватывают большой временной диапазон: от древнего периода до современности. Наиболее подробно изучается музыкальное искусство XVIII - первой половины XX веков. Для знакомства с доклассическим и современным периодами, представленными в программе предельно сжато, выбраны лишь самые важные художественные явления. Во «Введении» кратко излагаются необходимые для успешного освоения дисциплины теоретические сведения о музыке как одном из видов искусства, о музыкальных жанрах, формах, средствах выразительности. Основные разделы дисциплины строятся на чередовании обзорных и монографических тем. Обзорные лекции знакомят с общей проблематикой и стилевыми особенностями той или иной музыкально-исторической эпохи (национальной школы), дают представление о развитии различных музыкальных жанров (опера, балет, симфония и т.д.), взаимосвязи отдельных видов искусства. Темы-монографии включают характеристику творческого наследия композиторов, биографии и разбор наиболее ярких произведений разных жанров. Значительное внимание уделяется вопросам развития балетного театра и анализу художественных закономерностей взаимодействия музыки и хореографии.

2.2. Тематическое планирование

Период обучения	Содержание учебного материала	Объем часов
	1 год обучения	
I	Введение. Музыка как вид искусства. Основные периоды развития	4
	Раздел 1. Зарубежная музыкальная литература.	4
	Тема 1.1. Возникновение музыкального искусства его развитие до XVIII века.	
	Тема 1.2. Бах.	3
	Тема 1.3. Возникновение оперы и балета. Развитие жанров музыкального театра Глюк	5
	Тема 1.4. Венская классическая школа. Гайдн	3
	Тема 1.5 Моцарт	3
	Тема 1.6 Бетховен	3
	Тема 1.7 Шуберт	3
	Контрольный урок	2
Итого:		30
II	Тема 1.8 Шуман	2
	Тема 1.9 Шопен	2
	Тема 1.10 Лист	2
	Тема 1.11. Музыкальный театр XIX века. Итальянская опера. Россини, Верди	6
	Тема 1.12 Немецкая опера. Вагнер	4
	Тема 1.13 Французская опера. Бизе	4
	Тема 1.14 Романтический балет. Адан «Жизель». Делиб «Коппелия»»	4
	Тема 1.15 Оперетта в тв-ве Оффенбаха и Штрауса	2
	Тема 1.16. Европейские национальные композиторские школы второй половины XIX века.	6
	Тема 1.17. Творчество зарубежных композиторов конца XIX- первой половины XX века. К. Дебюсси, М. Равель, Р. Штраус, М. де Фалья, Б. Барток, Дж. Гершвин.	6
	Зачет	2
	Итого:	
2 год обучения		
III	Тема 2.1 Русская музыкальная культура X-XVII веков	4
	Тема 2.2. Русская музыкальная культура XVIII века.	4
	Тема 2.3. Русская музыкальная культура первой половины XIX века.	4
	Тема 2.4. Глинка и Даргомыжский.	4

	Тема 2.5. Русская музыкальная культура второй половины XIX века.	4
	Тема 2.6 Бородин	2
	Тема 2.7 Мусоргский	2
	Тема 2.8 Римский-Корсаков	2
	Тема 2.9 Чайковский	4
	Контрольный урок	2
Итого:		32
IV	Тема 2.10. Балет в творчестве Чайковского	3
	Тема 2. 11. Русская музыка на рубеже XIX-XX веков. Глазунов, Лядов.	5
	Тема 2.12 Скрябин	2
	Тема 2.13 Рахманинов	3
	Тема 2.14 Стравинский	4
	Тема 2.15. Основные этапы развития отечественной музыкальной культуры в XX веке.	5
	Тема 2.16 Прокофьев	4
	Тема 2.17 Шостакович	3
	Тема 2.18 Свиридов	2
	Тема 2.19 Хачатурян	4
	Тема 2.20. Творчество композиторов последней трети XX века. Б.Чайковский. Р.Щедрин,В.Гаврилин	5
	Экзамен	2
Итого:		42

2.3. Содержание ПУП.02.03 Музыкальная литература 1 семестр

Введение.

Музыка как вид искусства. Основные периоды развития музыкальной культуры. Предмет "Музыкальная литература", его роль в профессиональном обучении артиста балета. Цели и задачи дисциплины. Связь с музыкальными дисциплинами, а также предметами специального, общепрофессионального и общеобразовательного циклов. Музыка среди других видов искусства. Специфические особенности художественного содержания музыкальных произведений. Музыкальный образ. Выразительные средства музыкального искусства. Важнейшие понятия: мелодия, интонация, лад, гармония, ритм, темп, фактура, тембр. Инструменты симфонического оркестра. Взаимосвязь музыкальных и хореографических средств выразительности. Композиционные закономерности музыкальных произведений. Типология музыкальных форм. Богатство музыкальных жанров. Принципы их систематизации. Основные культурно-истори-

ческие периоды развития Европы и России. Отражение в искусстве центральных идей каждой эпохи. Своеобразное преломление этих идей в музыке.

Тема 1.1. Возникновение музыкального искусства и его развитие до XVIII века. Роль искусства, и музыки в частности, в жизни древнего общества. Музыкальная культура древних государств Востока. Значение искусства Древней Греции для развития Европейской культуры. Музыка в древнегреческой мифологии. Связь музыки с поэзией, танцем, театром. Музыкальные инструменты. Пифийские игры. Древнегреческий эпос. Лирика. Древнегреческая трагедия. Основные жанры и формы народного, церковного и светского музыкального творчества периода Средних Веков и эпохи Возрождения. Системы нотной записи. Развитие многоголосия. Хорал. Месса. Мадригал. Лютневая музыка. Развитие инструментальных школ в XVI-XVII вв.: клавирная, скрипичная, органная музыка. Творчество А. Вивальди, Ж.Б. Люлли, Ф. Куперена. Концерт. Сюита. Программная пьеса.

Тема 1.2. И.Бах. Историческое значение творчества И.С.Баха. Жизненный и творческий путь.

Характеристика образного содержания и основных жанров творчества. И.Бах - великий мастер полифонии. Органные произведения. Масштабность, виртуозность и драматизм циклов. Токката и фуга ре минор. Религиозно-философское содержание хоральных прелюдий. Клавирные произведения. Новая трактовка клавирной сюиты. Французские сюиты. Связь с бытовой музыкой. Структура сюиты и жанровые особенности входящих в нее танцев на примере Сюиты до минор. Английские сюиты. Партиты. «Хорошо темперированный клавир»: значение цикла, своеобразие замысла, глубина содержания, принципы строения. Прелюдии и фуги до мажор, до минор, соль минор из 1 тома. Вершина творчества И.Баха - вокально-инструментальные произведения лейпцигского периода. Художественные особенности Мессы си минор.

Тема 1.3. Возникновение оперы и балета. Развитие жанров музыкального театра в ХУП-ХУШ века.

К.Глюк. Исторические условия возникновения оперы. Истоки музыкально-театральных жанров. Формирование национальных оперных школ в Западной Европе. Италия. Флорентийская камерата. К.Монтеверди. Неаполитанская оперная школа. Стилль "бельканто". Опера-серия в творчестве А.Скарлатти. Опера-буффа. Д.Перголези. Д.Чимароза. Французская лирическая трагедия и комическая опера. Значение творчества Ж.Б.Люлли в создании французской национальной оперы и в развитии балета. Роль оркестра в операх и балетах Ж.Б.Люлли. Кризис европейского оперного искусства в середине XVIII века. Историческая неизбежность реформы оперы. К.Глюк - один из первых оперных реформаторов. Жизненный и творческий путь. Подготовка реформы. Сотрудничество с балетмейстером П.Анджоллини. Постановка балета "Дон Жуан". Отражение в оперной реформе К. Глюка передовых идей французских просветителей. Основные принципы реформы. Оперная дискуссия, борьба идей во-

круг оперы. Осуществление реформаторских принципов в опере "Орфей и Эвридика".

Тема 1.4. Венская классическая школа. И.Гайдн.

Инструментальные школы в XVIII веке. Формирование новых жанров. Мангеймская школа и ее роль в становлении венского классицизма. Характерные черты венской классической школы. И.Гайдн. Жизненный и творческий путь. Истоки творчества. Образное содержание и основные жанры творчества. Значение народных и бытовых жанров. Симфоническое творчество. Лондонские симфонии. Народно-жанровый тип симфонизма Гайдна. Характеристика сонатно-симфонического цикла на примере симфонии №103. Сонатная форма. Анализ структуры классической темы и приемов разработки тематического материала. Фортепианное творчество. Соната ре мажор. Оратории Гайдна.

Тема 1.5. В.Моцарт.

Уникальность творческого дарования композитора. Многогранность творчества, отражение в нем идей эпохи Просвещения. Жизненный и творческий путь. Своеобразие стиля. Мелодическое богатство и совершенство формы произведений. Основные жанры творчества. Балет "Безделушки". Оперное творчество. Реформаторский характер опер Моцарта. Опера "Свадьба Фигаро". Сюжет, идея и художественное своеобразие оперы. Мастерство композитора в создании музыкальных портретов героев. Трактовка сольных, ансамблевых сцен и финалов. Роль оркестра. Симфоническое творчество Моцарта - более высокий этап развития классического симфонизма. Глубокое родство оперного и симфонического творчества композитора. Лирико-драматическое содержание симфонии № 40. Единство замысла, завершенность формы. Характеристика частей симфонии. Реквием. Особое место произведения в творчестве композитора. Трагическая концепция. Использование приемов полифонического развития.

Тема 1.6. Л.Бетховен.

Связь творчества Л.Бетховена с передовой немецкой культурой. Отражение в его произведениях идей французской революции 1789 года. Новаторство Бетховена. Идеино-художественная концепция произведений крупной формы. Жизненный и творческий путь. Основные жанры творчества. Обращение к танцевальным жанрам и балету. Симфоническое творчество. Героико-драматический симфонизм. Трактовка симфонии как инструментальной драмы. Симфония № 5. Особенности тематизма, приемов развития, единство цикла. Увертюра из музыки к трагедии Гете "Эгмонт". Фортепианное творчество. Воздействие симфонических принципов на сонатные циклы. Сонаты № 8,14. Особенности фортепианного стиля Бетховена. Претворение героической темы в балете "Творения Прометея".

Тема 1.7. Музыкальный романтизм. Ф.Шуберт.

Романтизм как художественное направление. Исторические предпосылки романтизма. Особенности образного строя произведений композиторов-романтиков. Художественный метод романтического искусства. Обогащение вырази-

тельных средств. Стремление к синтезу искусств. Роль программности. Выдающиеся достижения в области оперы, балета, инструментальной музыки. Ф.Шуберт - представитель раннего романтизма. Жизнь и творчество. Лирико-психологическое содержание произведений композитора. Демократизм жанров, форм и музыкального языка. Влияние венской бытовой музыкальной культуры. Изменение характера творчества в последний период. Новаторство Шуберта. Песенное творчество. Особая роль песенного жанра. Богатство тем и образов. Поэтические предпочтения. Анализ формы и выразительных средств вокальных миниатюр: "Серенада", "Баркарола", "Форель", баллады "Лесной царь" и др. Песенные циклы. Особенности композиции и драматургии цикла "Прекрасная мельничиха". Инструментальное творчество. Влияние песенных принципов. Фортепианные миниатюры. "Неоконченная симфония"- первая романтическая симфония. Характер образов. Новая трактовка цикла и сонатной формы.

II семестр

Тема 1.8. Р.Шуман. Характеристика творчества Р.Шумана.

Отражение прогрессивных идей эпохи, связь с романтической поэзией и литературой. Новизна художественных идей Шумана. Литературно-критическая деятельность композитора. Обзор основных жанров творчества. Значение фортепианных и вокальных циклов. Психологическая тонкость и яркая характеристичность музыкальных образов. Обогащение средств выразительности. Фортепианное творчество. Цикл "Карнавал" - образец фортепианной программной музыки. Оригинальность замысла, образов и музыкальной драматургии. Хореографические интерпретации цикла.

Тема 1.9. Ф.Шопен - основоположник польской национальной композиторской школы.

Глубокая связь искусства Шопена с народной песенно-танцевальной культурой, отражение в нем идеи национально-освободительной борьбы польского народа. Значение творчества композитора в развитии мировой музыкальной и фортепианной исполнительской культуры. Новаторство Шопена. Жизнь и творчество. Основные жанры и характерные черты стиля. Фортепианные произведения, их значение в творчестве композитора. Мелодизм, фактурное своеобразие, ритмическое богатство фортепианных композиций. Поэтизация бытовых танцев. Мазурки. Полонезы. Вальсы. Обогащение и углубление содержания фортепианной миниатюры. Прелюдии. Ноктюрны. Этюды. Новаторство Шопена в области музыкальных форм. Особенности драматургии, формы и музыкального языка Баллады №1. Хореографические трактовки музыки Шопена. Балет "Шопениана".

Тема 1.10. Ф. Лист - представитель венгерской национальной культуры и нового этапа европейского музыкального романтизма.

Разнообразие творческой деятельности. Новизна содержания творчества Ф.Листа, расширение круга поэтических образов. Утверждение программности как основного художественного принципа. Создание новых жанров фортепианной

и симфонической музыки. Цикл "Годы странствий". Венгерские рапсодии. Симфоническая поэма "Прелюды". Новый романтический жанр. Особенности программы, драматургии, формы. Принцип монотематизма.

Тема 1.11. Музыкальный театр XIX века. Итальянская опера. Дж. Россини. Дж. Верди.

Оперный театр первой половины XIX века. Развитие национальных традиций итальянской и французской оперы. Возникновение новых жанров, выразивших изменения в мироощущении европейского общества. Борьба за национальную оперу в Германии. Италия. Расцвет оперного искусства. Связь музыкального театра с революционным движением. Новизна тем и сюжетов опер Дж. Россини и В. Беллини. Демократизм музыкального языка и оперных форм. Развитие стиля "бельканто". Опера Дж. Россини "Севильский цирюльник" - вершина в развитии итальянской оперы буффа. Дж. Верди - великий итальянский оперный композитор-реалист. Эволюция оперного творчества Верди. Первое творческое десятилетие - увлечение героикопатриотическими сюжетами. Связь с художественным направлением рисорджименто. Творческая зрелость опер 50-х годов. Утверждение реалистических идей. Опера "Риголетто": новизна идеи, трактовка главных образов, принципы оперной драматургии. Новаторство Верди в опере "Аида". Черты "большой оперы" в сочетании с новыми принципами музыкальной драматургии; сквозные сцены как композиционная основа оперы. Значение лейтмотивов. Выразительность вокального стиля. Роль оркестра.

Тема 1.12. Немецкая опера. Р. Вагнер.

Р. Вагнер - великий немецкий оперный композитор-реформатор. Борьба Р. Вагнера с оперной рутинной. Смелость, оригинальность творческих исканий композитора. Эстетико-философские труды Р. Вагнера. Основные положения оперной реформы. Использование "сквозного" музыкального действия - основной прием перерастания оперы в музыкальную драму. Противоречие между теорией Р. Вагнера и ее реальным воплощением в поздних операх. Опера "Лоэнгрин"- первый образец реформаторской оперы Р. Вагнера. Идея оперы. Трактовка сюжетных мотивов и образов. Равновесие традиционных и новых принципов в опере: равнозначная роль вокального и симфонического начала; использование традиционных оперных форм и "сквозных" сцен. Система лейтмотивов оперы. Особенности симфонического письма на примере Увертюры к опере "Тангейзер".

Тема 1.13. Французская опера. Ж. Бизе.

Ж. Бизе - выдающийся французский оперный композитор-реалист. Отражение в его творчестве лучших демократических традиций французской культуры. Создание произведений для музыкального театра. Опера "Кармен" - вершина оперного реализма Ж. Бизе. Литературный первоисточник. Жанровые особенности. Народность музыкального языка. Претворение песенно-танцевальных жанров испанской и цыганской музыки. Музыкальная драматургия,

характеристика и развитие основных образов. Роль "сквозных" сцен. Яркость оркестровых красок. Трактовка лейтмотивного принципа.

Тема 1.14. Балет в творчестве А. Адана и Л. Делиба.

Новые образы, жанры и формы романтического балета. Воздействие на балет симфонических жанров и оперной драматургии. Роль А. Адана в развитии романтического балета во Франции и в формировании нового отношения к балетному искусству. Жизнь и творчество композитора. Балет "Жизель". Характерные для романтизма сюжетные мотивы, контраст образов, лирическая трактовка танцевальных жанров. Особенности музыкального языка балета. Композиция отдельных сцен 1 и 2 актов. Взаимодействие музыки и хореографии. Синтез искусств в балете и его роль в выражении внутреннего подтекста сюжета. Дальнейшее развитие романтического балета в творчестве Л. Делиба. Творческий путь композитора. Новаторские черты балетной музыки Л. Делиба. Балет "Коппелия". Переосмысление литературного первоисточника. Жанровые особенности балета. Музыкальные средства воплощения лирико-психологической сферы, народножанровых образов, портретов героев. Симфонизация пантомимных сцен и дивертисмента. Роль лейтмотивного принципа. Высокая оценка творчества А. Адана и Л. Делиба, данная П. Чайковским.

Тема 1.15. Оперетта Ж.Оффенбаха и И.Штрауса.

Жанровые особенности оперетты как одного из видов музыкального театра. Возникновение оперетты в связи с демократизацией европейского музыкально-театрального искусства. Использование форм массово-бытовой музыки. Основные разновидности оперетты. Характерные особенности "парижской" и "венской" оперетты. Значение творчества Ж.Оффенбаха в развитии французской оперетты. Использование популярных танцевальных жанров: польки, мазурки, галопа, канкана, вальса. И.Штраус. Значение жанра вальса в творчестве композитора. Создание на основе венского вальса развернутых концертных композиций. Многообразные формы вальса - основа музыкальной драматургии оперетты И.Штрауса.

Тема 1.16. Европейские национальные композиторские школы второй половины XIX века. Э. Григ. А. Дворжак. И.Альбенис.

Общественно-политические условия возникновения молодых национальных музыкальных школ в Европе. Общие тенденции культурного развития стран: Польши, Чехии, Венгрии, Испании, Норвегии, Финляндии. Э.Григ - создатель норвежской национальной музыкальной школы. Образы норвежской природы, поэзии, народно-сказочной фантастики в творчестве композитора. Связь творчества Э.Грига с музыкальным романтизмом. Своеобразие музыкального языка, национальные истоки музыки Э.Грига. Особенности норвежских танцевальных жанров. Роль жанра миниатюры в творчестве Э.Грига. Фортепианный концерт. Музыка к драме «Пер Гюнт». Выдающиеся представители чешской композиторской школы - Б.Сметана и А. Дворжак. Развитие национальных традиций в творчестве А. Дворжака. Основные жанры творчества композитора. Симфоническое творчество. Симфония «Из Нового Света»: свое-

образе замысла и музыкальной драматургии. «Славянские танцы». И.Альбенис - выдающийся представитель испанской музыкальной культуры. Особенности национальных испанских песенно-танцевальных жанров. Картины испанского быта и природы в творчестве И.Альбениса; разработка танцевальных форм испанской народной музыки. Фортепианные произведения. Цикл «Иберия».

Тема 1.17. Творчество зарубежных композиторов конца XIX - первой половины XX века. «Дебюсси. М. Равель. Р. Штраус. М. де Фалья. Б. Барток. Дж. Гершвин.

Политическая и культурная жизнь Европы. Разнообразие стилей и творческих направлений в искусстве. Отход от классической европейской системы музыкального мышления в творчестве ряда композиторов. Обновление музыкальных форм. Расширение круга выразительных средств. Импрессионизм в искусстве Франции. Живопись и музыка. Творчество К.Дебюсси - представителя музыкального импрессионизма. Особенности стиля композитора. Новаторство К.Дебюсси. Прелюд «Послеполуденный отдых фавна». Его хореографическая интерпретация. Три ноктюрна для симфонического оркестра. Фортепианные прелюдии. Творчество М.Равеля. Импрессионистические приемы в музыке М.Равеля. Тенденции неоклассицизма в поздний период творчества. Испанская тема. Особая роль танцевальных жанров. Создание на их основе масштабных симфонических полотен. Хореографическая поэма «Вальс». Необычность замысла и композиции «Болеро». Хореографические интерпретации произведения. Балет «Дафнис и Хлоя». Новизна партитуры балета. Непрерывность симфонического развития. Творчество немецкого композитора Р.Штрауса. Принципы позднеромантического стиля в музыке Р.Штрауса. Программность. Яркая образность, изобразительность, красочность музыкального языка композитора. Основные жанры творчества. Симфоническая поэма «Тилль Уленшпигель». Программный замысел. Музыкальная драматургия и принципы композиции. Мануэль де Фалья - выдающийся испанский композитор. Творческое претворение в его произведениях приемов французского импрессионизма, особенностей испанской национальной музыки. Жанровое разнообразие. Значение песенно-танцевальных жанров. Интерес к музыкальному театру. Инструментальное творчество. «Ночи в садах Испании». Б.Барток - венгерский композитор, музыкальный этнограф. Сочетание элементов старинного крестьянского фольклора с остродинамичными средствами современной гармонии, полифонии, инструментовки. Особая роль ритма в музыке Б.Бартока. Применение старинных ладов народной музыки. Обзор основных жанров творчества. Инструментальные сочинения. Балеты. Сюита из балета «Деревянный принц». Дж. Гершвин - американский композитор. Роль джаза в его творчестве. Стилистика джазовой музыки. Основные жанры творчества композитора. Введение джазовых ритмов и интонаций в сферу симфонического музыкального искусства. «Рапсодия в стиле блюз». Опера «Порги и Бесс».

III семестр

Тема 2.1. Русская музыкальная культура X-XVII веков.

Основные периоды развития русской музыкальной культуры X-XVII веков. Русское народное музыкальное творчество: отличительные особенности (в сравнении с профессиональным искусством), образы, жанры, стили. Искусство скоморохов. Этапы развития русского профессионального церковного искусства. Художественно-эстетические особенности стилей знаменного и партесного пения. Творчество русских мастеров-распевщиков. Развитие светских жанров музыкального творчества в петровскую эпоху. Ассамблеи. Влияние западноевропейского искусства. Музыка в театральных представлениях. Значение новых жанров: канта и псалма.

Тема 2.2. Русская музыкальная культура XVIII века.

Исторические предпосылки для интенсивного развития музыкального искусства в России в XVIII веке. Выдающиеся представители русской национальной композиторской школы: М.Березовский, Д.Бортнянский, В.Пашкевич, Е.-Фомин, Е.Хандошкин. Народная основа их творчества. Первые сборники русских народных песен. Освоение жанров профессионального искусства. Активное развитие оперной драматургии как основа для расцвета оперного жанра в России в XIX веке. Зарождение русского балетного театра. Вокальная лирика. Жизнь и творчество М.Березовского. Жанр духовного хорового концерта. Концерт "Не отвержи мене во время старости". Жизнь и творчество Д.Бортнянского. Произведения для оркестра. Фортепианные сонаты. Духовные сочинения.

Тема 2.3. Русская музыкальная культура первой половины XIX века.

Общественно-политическая и художественная жизнь России. Влияние идей декабризма на русское искусство. Подъем русской музыкальной культуры. Связь русской музыки с классической русской литературой. Основные жанры музыкального творчества этого периода. Музыкальный театр. Опера. Балет. Музыка в драматическом спектакле. Водевиль. Камерная вокальная музыка. Влияние русской поэзии на романс. Мастера русского романса первой половины века: А.Алябьев, А.Гурилев, А.Варламов. Краткая характеристика творчества каждого композитора. Разновидности вокальной миниатюры и анализ их жанровых особенностей на примере романсов: "Иртыш", "Соловей", "Вечерний звон", "Нищая" А. Алябьева; "Красный сарафан", "Белеет парус одинокий", "На заре ты ее не буди" А.Варламова; "Матушка-голубушка", "Колокольчик" А.Гурилева.

Тема 2.4. М.Глинка. А. Даргомыжский.

Основополагающая роль М.Глинки в формировании русской классической музыкальной школы. Утверждение равноправного места русской музыки в мировой музыкальной культуре. Жизнь и творчество композитора. М.Глинка - создатель основных видов и жанров русской классической музыки. Ведущая роль песенного мелодического начала в его творчестве. Симфонизм музыкального мышления. Классическая ясность и стройность формы. Значение оперного жанра в творчестве М.Глинки. Идея, драматургия и характеристика основных

образов оперы "Жизнь за царя" ("Иван Сусанин"). Использование танцевальных жанров и ритмов как средств музыкальной характеристики польских образов. Жанровые особенности оперы "Руслан и Людмила". Симфоническое творчество. Создание программных симфонических произведений. "Камаринская", "Арагонская хота", "Вальс-фантазия". Оркестр М.Глинки. Характеристика творчества А.Даргомыжского в контексте новых идей русского искусства 40-50-х годов. Песня в творчестве А.Даргомыжского. Опера "Русалка": литературная основа, идея, жанровые особенности, новизна оперных форм и вокального стиля.

Тема 2.5. Русская музыкальная культура второй половины XIX века.

Общественно-исторические условия. Подъем культуры и искусства. Интенсивное развитие музыкального искусства. Демократизм и высокий профессионализм творчества русских композиторов. Музыкальные организации и учреждения 60-х гг. Деятельность А.Рубинштейна, Н.Рубинштейна, В.Стасова. Развитие реалистических тенденций русской музыки. Эстетические взгляды композиторов "Могучей кучки". Творческий облик М.Балакирева.

Тема 2.6. А.Бородин. Жизнь и творчество.

Научная и общественная деятельность. Характер музыкального дарования и эстетические взгляды композитора. Преобладание эпических и лирических образов. Принципы эпической музыкальной драматургии. Основные жанры творчества. Симфония № 2 - пример нового эпического жанра симфонической музыки. Опера "Князь Игорь": особенности драматургии, музыкальные характеристики героев, монументальные хоровые сцены. "Половецкие пляски" - образец симфонизации танца в оперном произведении.

Тема 2.7. М.Мусоргский. Жизнь и творчество.

Близость идейно-художественной позиции композитора наиболее радикальным взглядам эпохи. Новаторство музыкального языка. Преобладание вокальных жанров. Историческое значение М.Мусоргского как выдающегося оперного драматурга.

Опера "Борис Годунов": литературный первоисточник, жанровые и драматургические особенности, трактовка образа народа, психологизм в раскрытии образа Бориса Годунова. Оригинальность замысла и музыкального языка инструментальных сочинений: фортепианного цикла "Картинки с выставки" и симфонической картины "Ночь на Лысой горе". Хореографические интерпретации этих произведений.

Тема 2.8. Н.Римский-Корсаков. Жизнь и творчество.

Многогранность творческой, педагогической, дирижерской и музыкально-общественной деятельности. Сочетание идейных установок "Могучей кучки" с принципами высокого музыкального профессионализма. Обзор жанров творчества. Особенности стиля композитора. Новаторство в области гармонии. Оркестровое мастерство. Оперное творчество. Характерные сюжеты и образы. Опера "Снегурочка": идея, основные образные сферы и их музыкальное воплощение, живописно-изобразительные приемы. Новое истолкование сказоч-

ной темы в поздних операх. Симфоническое творчество. Картинно-повествовательный эпический характер симфонизма. Симфоническая сюита "Шехеразада". Хореографические интерпретации произведения. "Испанское каприччио".

Тема 2.9. П. Чайковский. Жизнь и творчество.

Обзор основных жанров. Симфонизм как один из ведущих принципов творчества П. Чайковского. Главная тема произведений композитора. Драматические и трагедийные концепции. Значение лирической образной сферы. Демократизм музыкального языка. Использование танцевальных жанров, интонаций русского бытового романса и песни. Симфоническое творчество. Развитие принципов симфонизма М. Глинки, Л. Бетховена, Ф. Шуберта. Жанровое разнообразие. Программность в симфонических произведениях П. Чайковского. Увертюра "Ромео и Джульетта". Создание нового типа симфонии в русском музыкальном искусстве: симфонии- драмы и симфонии-трагедии. Симфония № 6. Оркестровые сюиты. Опера "Евгений Онегин": утверждение принципов психологического реализма на оперной сцене, трактовка сюжета, новаторство музыкальной драматургии, музыкальные характеристики основных героев.

Тема 2.10. Балет в творчестве П. Чайковского.

Симфонизация балетного жанра. Сохранение традиционных балетных форм, их творческое переосмысление. Развитие традиций А. Адана и Л. Делиба. Наиболее полное выражение реформаторских принципов в балете "Спящая красавица". Симфонизм партитуры "Щелкунчика".

Тема 2.11. Русская музыка на рубеже XIX-XX веков. А. Глазунов. А. Лядов. Общественно-политическая жизнь и искусство этого периода. Развитие музыкальной культуры и просвещения. Появление новых учреждений культуры. Плеяда выдающихся исполнителей. Русские меценаты. Всемирное признание русского музыкального искусства в начале XX века. Изменение направленности музыкального творчества. Ослабление интереса к социальной тематике. Сохранение высоких этических и эстетических принципов в творчестве композиторов нового поколения. Жанровые приоритеты. Главенствующая роль симфонической музыки в начале XX века. Балет - ведущий жанр музыкального театра этого периода. Выдающееся значение композиторских школ Н. Римского-Корсакова и П. Чайковского - С. Танеева. Краткие сведения о С. Танееве, А. Арנסком, В. Калинникове. Место в истории русской музыки "Беляевского кружка". Характеристика творчества А. Глазунова. Преобладание инструментальных произведений. Симфоническое творчество. Особенности симфонизма А. Глазунова. Симфония № 5. Роль танцевальных жанров в творчестве А. Глазунова. Концертные вальсы. Балетная сюита. Продолжение традиций П. Чайковского в балетной музыке. Балет "Раймонда" - важный этап в развитии русского классического балетного искусства. Новаторство партитуры балета «Времена года». Характеристика творчества А. Лядова. Фортепианные миниатюры А. Лядова. Симфонические программные произведения "Баба-Яга", "Волшебное озеро", "Кикимора".

Тема 2.12. А.Скрябин. Значение творчества А.Скрябина в истории русской музыки.

Новаторство композитора в области содержания, формы и выразительных средств. Эволюция стиля. Фортепианное творчество. Ранний период. Преломление традиций Ф.Шопена и П.Чайковского. Прелюдии, этюды, мазурки. Создание собственного стиля в центральный период. Поэмы. Сонаты. Симфоническое творчество. Развитие традиций Л.Бетховена, Ф. Листа, Р.Вагнера. Выражение средствами музыки философской концепции. Симфония № 3. "Поэма экстаза".

Тема 2.13. С.Рахманинов. Жизнь и творчество.

Исполнительская деятельность композитора. Национальное своеобразие музыки С.Рахманинова. Верность русским классическим традициям. Особенности музыкального языка. Обзор основных жанров творчества. Фортепианное творчество. Разнообразие жанров. Красочность, виртуозность и масштабность композиций. Прелюдии. Этюды-картины, их особое место в творчестве композитора. Значение концертного жанра и принципы его симфонизации. Концерт № 2. Поэтический замысел, музыкальная драматургия и особенности тематизма. "Рапсодия на тему Паганини". Хореографические интерпретации произведения. Краткая характеристика симфонического и камерно-вокального творчества.

Тема 2.14. И.Стравинский. Жизнь и творчество.

Эволюция эстетических взглядов и стиля композитора. Развитие традиций Н.Римского-Корсакова в раннем периоде творчества. Последовательное увлечение французским импрессионизмом, неопрIMITивизмом, неоклассицизмом, додекафонной системой в поздние периоды. Широта творческого диапазона. Неослабевающий интерес к балету. Содружество с балетным антрепренером С. Дягилевым и выдающимися балетмейстерами XX века М.Фокиным и Дж. Баланчиным. Новаторство композитора в области оркестровки, ритмическая изобретательность. Полиритмия и политональность. Роль конструктивного начала в музыке И.Стравинского. Влияние творчества композитора на музыкальное искусство XX века. Русская национальная основа ранних произведений для музыкального театра. Новый подход к народно-песенному материалу. Балеты "Жар-птица", "Петрушка", "Весна священная".

Тема 2.15. Основные этапы развития отечественной музыкальной культуры в XX веке. Музыкальная культура 20-30-х годов. Политические, социальные и экономические перемены в обществе. Отражение в искусстве неповторимой атмосферы эпохи. Творческие организации и союзы. Концертная и просветительская деятельность. Музыкальное образование. Самодейтельное творчество. Разнообразие художественных направлений. Усиление идеологического давления на искусство в 30-е гг. Метод социалистического реализма и особенности его проявления в музыкальном искусстве. Основные жанры. Роль массовых и монументально-зрелищных форм. Достижения в области массовой песни, оперного и балетного творчества. Появление новых тем и образов в балете. Ведущее направление - хореодрама;

ее выдающиеся образцы. Балетное творчество Р.Глиэра, Б.Асафьева. Развитие симфонического жанра. Советская оперетта. Киномузыка. Джаз и эстрада. Появление новых бытовых танцевальных жанров. Развитие технических средств музыкального искусства, радиовещания, грамзаписи. Музыкальная культура 40-50-х годов. Значение современной тематики. Широкий спектр образов при господстве героико-патриотической темы. Обзор основных областей творчества. Выдающиеся достижения военных лет в области песенного и симфонического жанров. Балетный театр этого периода. Развитие музыкальной культуры национальных школ. Обогащение выразительных средств. Успехи советской исполнительской школы. Негативные тенденции в сфере руководства культурой и, в частности, музыкальным искусством в конце 1940-х годов, затормозившие его естественное и органичное развитие. Музыкальная культура 60-90-х годов. Перемены в общественнополитической и культурной жизни страны. Интенсивные творческие поиски. Многообразие стилей, ~ жанров и форм музыкального творчества. Развитие национальных культур. Достижения в области симфонического, концертного, оперного и балетного жанров. Разнообразие и расширение тематики сочинений. Разработка неиспользованных ранее слоев фольклора. Обновление музыкального языка.

Тема 2.16. С.Прокофьев. Жизнь и творчество.

Разносторонняя деятельность С.Прокофьева - пианиста, дирижера, публициста. Новизна образов и музыкального стиля. Национальные черты. Связь с классическими традициями русской и западноевропейской музыки. Обширный творческий диапазон. Богатство образного содержания. Влияние музыки С.Прокофьева на творчество молодых композиторов. Инструментальное творчество. Обзор жанров. Особенности фортепианного стиля С.Прокофьева. Симфонии. Разнообразие содержания. Стилистические и композиционные особенности симфоний № 1,7. Кантатно-ораториальное творчество. Кантата "Александр Невский". Музыкально-театральные жанры. Значительное место в творчестве. Театральная природа музыкального мышления композитора. Оперное творчество: богатство тем, образов, жанров. Балеты С.Прокофьева • важнейший этап в истории советской балетной музыки. Характеристика балетов разных творческих периодов. Балет "Ромео и Джульетта". Жанр. Новаторство драматургии. Особенности композиции. Музыкальные характеристики героев. Симфонизм партитуры.

Тема 2.17. Д.Шостакович. Жизнь и творчество.

Значение современной тематики. Отражение социальных и психологических конфликтов. Воплощение глубоких идейнофилософских концепций. Трагическое и комическое в музыке Д.Шостаковича. Прием гротеска. Симфонизм как ведущий творческий метод. Обзор основных жанров. Мировое значение творчества Д.Шостаковича. Симфоническое творчество. Широкий круг образов и тем. История и современность, философская обобщенность образов. Многообразие симфонических жанров и форм. Эволюция стиля. Традиции драматического конфликтного симфонизма. Симфония № 5. Симфония № 7 "Ленинград-

ская": история создания, посвящение, первое исполнение. Программность. Особенности содержания и композиции. Хореографическое воплощение симфонии. Музыкальный театр Д.Шостаковича. Оперное и балетное творчество. Новаторство драматургии и выразительных средств. Фортепианное и камерно-вокальное творчество. Музыка к кинофильмам.

Тема 2.18. А.Хачатурян. Жизнь и творчество.

Педагогическая и общественная деятельность. Обзор основных жанров творчества. А.Хачатурян - создатель первого армянского балета, симфонии, концерта. Характерные образы и черты стиля. Сочетание и взаимообогащение в его музыке национальной самобытности и современных достижений композиторской техники Инструментальное творчество. Концерт для скрипки с оркестром. Балеты "Гаянэ" и "Спартак": жанровые особенности, музыкальнодраматургические приемы, симфоническое развитие.

Тема 2.19. Г.Свиридов. Жизнь и творчество.

Исполнительская и общественная деятельность. Национальная основа творчества Г.Свиридова. Развитие эпико-лирических традиций русской музыкальной классики. Обзор основных жанров творчества Ведущая роль вокальных жанров. Обращение к поэзии разных эпох и стран (русские поэты, Р.Бернс, А.Исаакян). Демократизм музыкального языка. Использование современных выразительных средств. Камерно-вокальные и хоровые произведения. Поэма "Памяти Сергея Есенина", кантата "Курские песни".

Тема 2.20. Творчество композиторов последней трети XX века. Б.Чайковский. Р.Щедрина. В.Гаврилин. А.Шнитке.

Характерные темы, идеи, образы, стилевые особенности творчества композиторов Б.Чайковского, Р.Щедрина, В.Гаврилина, А.Шнитке. Анализ творческого наследия каждого композитора. Разбор произведений: Поэма для оркестра «Подросток» Б.Чайковского, «Перезвоны» В.Гаврилина, Симфония №1 и Концерто grosso (по выбору-педагога) А.Шнитке. Краткий обзор балетного искусства этого периода. Многообразие стилей и жанровых решений на примере балетного творчества Р.Щедрина, В.Гаврилина, А.Петрова, С.Слонимского, Б.Тищенко.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия кабинетов, оборудованных аудио и видеоаппаратурой.

Оборудование кабинета: столы, стулья, переносная и стационарная аудио и видеоаппаратура.

3.2. Информационное обеспечение программы учебной дисциплины

Основные источники

1. Казачков, Б.С. Типология пьес «Хорошо темперированного клавира» И.С. Баха [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2013. — 104 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/70193>.
2. Смирнова, Н.М. Стилиевые особенности клавирных произведений Моцарта: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 256 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72137>.
3. Пономарева, Е.В. П.И. Чайковский Пиковая дама: опыт современной исследовательской интерпретации: монография [Электронный ресурс] : монография — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 164 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72131>.
4. Любовский, Л.З. Жизнь - симфония [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2015. — 204 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/63273>.
5. Корыхалова, Н.П. Бетховен. Тридцать две вариации до минор: такт за тактом [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2015. — 92 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/63276>.

Дополнительная литература

1. Балакиреву посвящается: Сборник статей и материалов. Вып. 3 [Электронный ресурс] : монография — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2014. — 400 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/69647>.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОД 02.02.03

Музыкальная литература

Результаты обучения	Коды формируемых профессиональных и общих компетенций	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Умеет:		
- ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений и стилей; - характеризовать жанровые особенности, образное содержание и форму музыкальных произведе-	ОК – 13, ПК – 1.4, ПК – 1.5	Контрольные уроки Экзамен

ний;		
Знает:		
<ul style="list-style-type: none"> - основные исторические периоды развития музыкальной культуры, основные направления, стили и жанры; - особенности традиций отечественной музыкальной культуры, фольклорные истоки музыки; - творческое наследие выдающихся отечественных и зарубежных композиторов; - программный минимум произведений симфонического, балетного и других жанров музыкального искусства (слуховые представления); - основные элементы музыкального языка и принципы формообразования; 	ОК – 13, ПК – 1.4, ПК – 1.5, ПК – 1.7.	Практические индивидуальные занятия

5. Методические рекомендации

5.1. Методические рекомендации для преподавателей

Объем – 144 часа

Основной формой проведения занятий является лекция, которая сопровождается прослушиванием музыкального произведения и его анализом. Во время лекций используются аудио- и видеозаписи, а также (по возможности) изобразительный иллюстративный материал, помогающий раскрыть художественный замысел произведения. Эффективность изучения предмета студентами во многом зависит от их умения эмоционально и осознанно воспринимать довольно сложный музыкальный материал. Над этим необходимо целенаправленно и систематически работать, несмотря на ограниченное время аудиторных занятий. Благодаря постоянному общению с музыкой на специальных дисциплинах и уроках фортепиано музыкальный слух и память студентов значительным образом эволюционируют, накапливаются также первичные теоретические знания о музыкальном искусстве. На этот опыт следует опираться как при изучении танцевальных жанров, так и более сложных произведений программы, стремясь расширить круг ассоциативных представлений студентов и постепенно переходя от разбора образного содержания и выразительной роли отдельных элемен-

тов музыкальной речи к анализу целостной художественной концепции сочинения.

5.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Объем - 72 часа

Цели и задачи самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов и учащихся является частью учебного процесса и осуществляется как в его рамках, так и во внеурочной работе. Особенность самостоятельной работы обучающегося состоит в том, что студент должен не только оценить проблемы данного изучаемого произведения, но и самостоятельно их решить.

Задача педагога состоит в том, чтобы правильно планировать и контролировать работу студента. 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; составлять краткие конспекты биографий композиторов по учебнику. 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 хореографического искусства.

Самостоятельная работа учащихся проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений, приобретенных на занятиях по МДК «Музыкальная литература»;
- развития познавательных способностей и активности учащихся, творческой инициативности, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирования самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развития исследовательских умений.

Самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Преподаватель должен четко формулировать задание, определять его объем, возможности достижения необходимого результата. Самостоятельная работа учащегося должна быть нацелена на выполнение основных требований данного курса.

Формы самостоятельной работы

- подготовка докладов для выступления на семинарах;
- написание рефератов на темы, изучаемые в курсе предмета Музыкальная литература;
- прослушивание аудио и видеозаписей изучаемых произведений;
- посещение концертов в филармонических залах, спектаклей в оперном театре.

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

Рассмотрено:

Протокол

«___» _____ 20 __ г.

**Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине**

Музыкальная литература

Специальность

**52.02.01 Искусство балета
(углубленная подготовка)**

Квалификация

Артист балета, преподаватель

Форма обучения

Очная

Нормативный срок обучения – 7 лет 10 месяцев

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

Компетенции	Этапы формирования
<p>Общекультурные компетенции</p> <p>ОК-13 Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.</p>	1-4 семестр
<p>Профессиональные компетенции</p> <p>ПК 1.4. Создавать художественно-сценический образ в соответствии с жанрово-стилевыми особенностями хореографического произведения.</p>	1-4 семестр
<p>ПК 1.5. Определять и использовать средства музыкальной выразительности в контексте хореографического образа.</p>	1-4 семестр
<p>ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.</p>	1-4 семестр

6.2. Основные формы контроля

1 год обучения – контрольная работа (1 семестр), зачет (2 семестр);
2 год обучения – контрольная работа (3 семестр), экзамен (4 семестр).

Форма контрольной работы, зачета, экзамена: выполнение задания по заданным темам.

Тема 1.2. И. Бах. Историческое значение творчества И.С.Баха. Жизненный и творческий путь

Тема 1.3. Возникновение оперы и балета. Развитие жанров музыкального театра в ХУП-ХУШ века.

Тема 1.4. Венская классическая школа. И.Гайдн.

Тема 1.5. В.Моцарт.

Тема 1.6. Л. Бетховен.

Тема 1.7. Музыкальный романтизм. Ф.Шуберт.

Тема 1.8. Р.Шуман. Характеристика творчества Р.Шумана.

Тема 1.9. Ф.Шопен - основоположник польской национальной композиторской школы.

Тема 1.11. Музыкальный театр XIX века. Итальянская опера. Дж. Россини. Дж. Верди.

Тема 1.12. Немецкая опера. Р.Вагнер.

Тема 1.13. Французская опера. Ж. Бизе.

Тема 1.14. Балет в творчестве А. Адана и Л. Делиба.

Тема 1.15. Оперетта Ж. Оффенбаха и И. Штрауса.

Тема 1.16. Европейские национальные композиторские школы второй половины XIX века. Э. Григ. А. Дворжак. И. Альбенис.

Тема 1.17. Творчество зарубежных композиторов конца XIX - первой половины XX века. «Дебюсси. М. Равель. Р. Штраус. М. де Фалья. Б. Барток. Дж. Гершвин.

Тема 2.1. Русская музыкальная культура X-XVII веков.

Тема 2.2. Русская музыкальная культура XVIII века.

Тема 2.3. Русская музыкальная культура первой половины XIX века.

Тема 2.4. М. Глинка. А. Даргомыжский.

Тема 2.5. Русская музыкальная культура второй половины XIX века.

Тема 2.6. А. Бородин. Жизнь и творчество.

Тема 2.7. М. Мусоргский. Жизнь и творчество.

Тема 2.8. Н. Римский-Корсаков. Жизнь и творчество.

Тема 2.14. И. Стравинский. Жизнь и творчество.

Тема 2.9. П. Чайковский. Жизнь и творчество.

Тема 2.10. Балет в творчестве П. Чайковского.

Тема 2.11. Русская музыка на рубеже XIX-XX веков. А. Глазунов. А. Ля

Тема 2.12. А. Скрябин. Значение творчества А. Скрябина в истории русской музыки.

Тема 2.13. С. Рахманинов. Жизнь и творчество.

6.3. Типовые контрольные задания (программы) для оценки Результатов освоения образовательной программы по учебной дисциплине Музыкальная литература:

Примерные программы для прохождения промежуточной аттестации

Примерный список рекомендуемых для изучения сочинений

Музыкальная литература зарубежных стран

Бах Токката и fuga ре минор . Хоральные прелюдии. Французская сюита до минор или си минор. «Хорошо темперированный клавир», т. 1: прелюдии и фуги до мажор, до минор, соль минор (или другие по выбору). Месса си минор: №№ 1,4,15,16,17,28. Глюк Опера "Орфей и Эвридика"

Гайдн Симфония № 103
 Моцарт Симфония №40 Сонаты ля мажор, до минор Опера "Свадьба Фигаро".
 Реквием
 Бетховен Симфония № 5 Увертюра из музыки к трагедии Гете "Эгмонт".
 Сонаты №№8,14 Балет"Творения Прометея"
 Шуберт Песни : Серенада , Баркарола , "Форель " ; баллада
 "Лесной царь" и др. Вокальные циклы: "Прекрасная мельничиха", "Зимний
 путь"(песни по выбору). "Неоконченная симфония".
 Экспромты, музыкальные моменты (по выбору)
 Шуман " Карнавал "
 Шопен Мазурки, полонезы , вальсы , прелюдии , ноктюрны , этюды.
 Баллада соль минор
 Лист Цикл "Годы странствий" (пьесы по выбору). Венгерские рапсодии (по вы-
 бору). Симфоническая поэма "Прелюды"
 Россини Увертюры к операм " Севильский цирюльник ",
 "Вильгельм Телль". Фрагменты из указанных опер (по выбору)
 Верди Оперы : " Риголетто", "Аида"
 Вагнер Увертюра к опере "Тангейзер". Вступление к опере "Лоэнгрин"
 Бизе Опера "Кармен»
 Адан Балет «Жизель "
 Делиб Балет "Коппелия"
 Штраус «Сказки Венского леса». Увертюра к оперетте «Летучая мышь».
 Григ Лирические пьесы (по выбору) Две сюиты из музыки к драме «Пер Гюнт».
 Фортепианный концерт
 Дворжак Славянские танцы, Симфония №9 Фортепианные пьесы (по выбору)
 Дебюсси Три ноктюрна для оркестра. Прелюд "Послеполуденный отдых фав-
 на". Фортепианные прелюдии (по выбору)
 Равель Пavana. Болеро. Вальс. Испанская рапсодия.
 Р.Штраус Симфоническая поэма «Тиль Уленшпигель "
 М.де Фалья « Ночи в садах Испании»
 Гершвин «Деревянный принц». «Рапсодия в стиле блюз».
 Опера "Порги и Бесс".
 Русская музыкальная литература:
 Знаменный распев М.БерезовскийДуховный концерт «Не отвержи мене во вре-
 мя старости»А.Алябьев, А.Варламов, А.ГурилевРомансы(по выбору)М.Глинка-
 Оперы «Жизнь за Царя», «Руслан и Людмила»«Камаринская»,«Вальс-фанта-
 зия». Романсы (по выбору).
 Даргомыжский Опера «Русалка». Песни и романсы (по выбору) Бородин Сим-
 фония № 2. Опера «Князь Игорь»
 Мусоргский Опера « Борис Годунов ». Песни (по выбору) Симфоническая кар-
 тина «Ночь на Лысой горе». Фортепианный цикл «Картинки с выставки».
 Римский-Корсаков Опера «Снегурочка». «Испанское каприччио».
 «Шехеразада»

Чайковский Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» Симфония №6 Фортепианный цикл «Времена года» Опера «Евгений Онегин»
 Балеты: «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик». Романсы (по выбору).
 Глазунов Симфония №5 .Балеты «Раймонда», «Времена года».
 Концертный вальс (по выбору) ЛядовСимфонические произведения: «Баба-Яга», «Волшебное озеро»,
 «Кикимора». Фортепианные пьесы (по выбору)
 Скрябин Фортепианные пьесы (по выбору). «Поэма экстаза» Рахманинов Фортепианные пьесы (по в ы б ору)
 Концерт для фортепиано с оркестром № 2. Рапсодия на тему Паганини. Романсы (по выбору)
 Стравинский Балеты : «Жар – птица » , «Петрушка», «Весна священная».
 Прокофьев Фортепианные произведения (по выбору). Кантата «Александр Невский». Симфонии №№1,7. Балет «Ромео и Джульетта» Шостакович Симфонии №№ 5,7. Фортепианные и камерно-инструментальные произведения (по выбору)
 Хачатурян Скрипичный концерт. Балет «Спартак»
 Свиридов Поэма «Памяти Сергея Есенина», «Курские песни».
 Р.ЩедринБалеты : «Конек-горбунок», «Анна Каренина».
 В.Гаврилин Б а л е т «Анюта »

6.4. Описание критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Используется пятибалльная система оценки компетенций на различных этапах их формирования:

- «5» - отлично;
- «4» - хорошо;
- «3» - удовлетворительно;
- «2» - неудовлетворительно.

Перечень компетенций	Описание критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования
Общие компетенции	
ОК 13. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования	«отлично» – убедительно демонстрирует умения и знания профильных учебных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности; «хорошо» – демонстрирует умения и знания профильных учебных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

<p>разования в профессиональной деятельности.</p>	<p>дарственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности;</p> <p>«удовлетворительно» – не в полной мере способен продемонстрировать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.;</p> <p>«неудовлетворительно» – демонстрирует отсутствие умения и знания профильных учебных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.</p>
<p>Профессиональные компетенции</p>	
<p>ПК 1.4. Создавать художественно-сценический образ в соответствии с жанрово-стилевыми особенностями хореографического произведения.</p>	<p>«отлично» – убедительно демонстрирует способность создавать художественно-сценический образ в соответствии с жанрово-стилевыми особенностями хореографического произведения;</p> <p>«хорошо» – демонстрирует способность создавать художественно-сценический образ в соответствии с жанрово-стилевыми особенностями хореографического произведения;</p> <p>«удовлетворительно» – не в полной мере способен создавать художественно-сценический образ в соответствии с жанрово-стилевыми особенностями хореографического произведения;</p> <p>«неудовлетворительно» – демонстрирует отсутствие способности создавать художественно-сценический образ в соответствии с жанрово-стилевыми особенностями хореографического произведения.</p>
<p>ПК 1.5. Определять и использовать средства музыкальной выразительности в контексте хореографического образа.</p>	<p>«отлично» – убедительно демонстрирует способность определять средства музыкальной выразительности в контексте хореографического образа;</p> <p>«хорошо» – демонстрирует способность определять средства музыкальной выразительности в контексте хореографического образа;</p> <p>«удовлетворительно» – не в полной мере способен определять средства музыкальной выразительности в контексте хореографического образа;</p>

<p>ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.</p>	<p>«неудовлетворительно» – демонстрирует отсутствие способности определять средства музыкальной выразительности в контексте хореографического образа.</p> <p>«отлично» – убедительно демонстрирует способность владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией;</p> <p>«хорошо» – демонстрирует способность владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией;</p> <p>«удовлетворительно» – не в полной мере способен владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией;</p> <p>«неудовлетворительно» – демонстрирует отсутствие способности владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.</p>
--	---

6.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Промежуточная аттестация проходит по утвержденному графику.

Форма промежуточной аттестации: I семестр – контрольная работа, II семестр – зачет, III семестр – контрольная работа, IV семестр – экзамен.

При оценке выполнения программы основными показателями являются:

1. соответствие уровня сложности выполняемой программы требованиям программы по учебной дисциплине Музыкальная литература;
2. адекватное понимание пройденного материала по учебной дисциплине Музыкальная литература;
3. владение достаточными знаниями по учебной дисциплине Музыкальная литература, необходимых для применения в профессиональной деятельности.

Автор (составитель):

Бабаскина С.В. – концертмейстер, преподаватель хореографического факультета ГБОУ ВО ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского.

Учебно-методический комплекс дисциплины одобрен и рекомендован кафедрой хореографического искусства

Протокол заседания от _____ г. № _____

Заведующий отделением: Ю.О. Репицына.

Декан

«___» _____ 20__ г.

Е.П. Кацук

Начальник учебно-методического
отдела

«___» _____ 20__ г.

Отдел внедрения СМК

«___» _____ 20__ г.

Е.А. Соломатова

Дата заполнения "___" _____ 20__ г.

Декан факультета

_____ (Ф.И.О.)