

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МУРМАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной дисциплины

ОП.03 МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

Для специальности (углублённая подготовка в очной форме обучения):

52.02.04 Актерское искусство

Специализация – Актёр драматического театра и кино

Мурманск, 2020 г.

ОДОБРЕНА
предметно-цикловой
комиссией
«Актёрское искусство»

СОСТАВЛЕНА
в соответствии с ФГОС СПО
по специальности
52.02.04 Актёрское искусство
Специализация – Актёр
драматического театра и кино

Председатель
предметно-цикловой комиссии

О.А. Павлова

Заместитель директора
по учебной работе

А.И. Кудрявцева

Составитель программы:
О.А. Павлова

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- сроки изучения дисциплины
- виды и сроки контрольных мероприятий
- наименование модуля, индекс дисциплины
- цели, задачи преподавания дисциплины
- формирование компетенций в соответствии с ФГОС
- требования ФГОС к студенту по окончании изучения дисциплины

2. КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5. ДИАГНОСТИКА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

7. ЛИТЕРАТУРА

1. Пояснительная записка

Типовая программа: «Элементарная теория музыки». Примерная программа для специальности 0505 Музыкальное искусство эстрады. Повышенный уровень среднего профессионального образования. – М., 2005.

Курс «Музыкальное воспитание» предназначен для студентов Мурманского колледжа искусств, обучающихся на очном отделении по специальности 52.02.04 «Актёрское искусство» на первом курсе.

Данный предмет в системе общепрофессиональных является необходимым, так как составляет фундамент работы с нотным текстом.

Сроки изучения дисциплины

Курс I, семестры 1-2.

Всего часов по рабочему плану	108
Из них: групповых (мелкогрупповых)	72
индивидуальных	-
самостоятельная учебная нагрузка студента	36

Виды и сроки контрольных мероприятий

контрольные работы:	-
зачеты:	1
экзамены:	2

Наименование модуля, индекс дисциплины

П. 00 – Профессиональный учебный цикл

ОП.00 – Общепрофессиональные дисциплины

ОП. 03 – Музыкальное воспитание

Цели, задачи преподавания дисциплины

Цель дисциплины – сформировать у студентов первоначальные навыки работы с нотным текстом, практические навыки, необходимые в дальнейшей профессиональной деятельности.

Задачи предмета

- формирование и развитие музыкального мышления студентов, их аналитических способностей;
- умение работать с литературой, нотным текстом;
- грамотно излагать материал в устной и письменной форме;
- владеть точной записью нотного текста, навыками игры на фортепиано;
- применять полученные знания и навыки в музыкальной практике.

Формирование компетенций в соответствии с ФГОС

Выпускник должен обладать

Общими компетенциями, включающими в себя способность:

- 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-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
- ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, 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.

Профессиональными компетенциями

- ПК 1.1. Применять профессиональные методы работы с драматургическим и литературным материалом.
- ПК 1.2. Использовать в профессиональной деятельности выразительные средства различных видов сценических искусств, соответствующие видам деятельности.
- ПК 1.3. Работать в творческом коллективе с другими исполнителями, режиссером, художником, балетмейстером, концертмейстером в рамках единого художественного замысла.
- ПК 1.4. Создавать художественный образ актерскими средствами, соответствующими видам деятельности.
- ПК 1.5. Самостоятельно работать над ролью на основе режиссерского замысла.
- ПК 1.6. Общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления.
- ПК 1.9. Использовать театроведческую и искусствоведческую литературу в своей профессиональной деятельности.

Требования ФГОС к студенту по окончании изучения дисциплины

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

уметь:

- читать с листа одноголосные несложные музыкальные примеры;
- определять на слух элементы музыкального языка (ритм, лад, характер музыки, отдельные мелодические обороты);

знать:

- основные элементы музыкальной речи;
- основные этапы развития музыкальной культуры;
- творчество наиболее выдающихся композиторов;
- эпохи, стили и направления в развитии музыкальной культуры.

2. Краткие методические рекомендации

Основная методическая установка дисциплины заключается в обеспечении постоянной связи теоретического изучения элементов музыкальной речи со слуховым их осознанием.

Теоретические положения курса музыкального воспитания должны быть тесно связаны с практическими заданиями по музыкальной грамоте.

Настоящий курс должен способствовать последовательному усвоению учащимися учебного материала: от знакомства с особенностями музыкального звука, изучения нотного письма до овладения навыками анализа и самостоятельной оценки художественно-выразительного значения музыкального произведения, его структуры, стилистики, жанровой принадлежности.

В курсе изучения предмета предполагается изложение теоретических сведений с их закреплением, иллюстрацией и разбором музыкальных примеров из музыкальной литературы, входящих в учебный репертуар учащихся с учетом особенностей специализаций.

Программа разработана таким образом, чтобы учащиеся могли как можно скорее охватить большее количество теоретического материала и использовать данные сведения на уроках сольфеджио и специальности.

При изучении написания нот, учащиеся на уроках теории занимаются подбором на фортепиано знакомых детских мелодий ("Маленькая елочка", "Гуси"), записывают эти мелодии в разных ключах. Но без аккомпанемента слушать и играть эти песенки неинтересно, отсюда возникает необходимость объяснить тему "Главные трезвучия лада и побочные трезвучия". Тогда играть эти песенки можно уже в "4 руки", что с одной стороны развивает гармонический слух студентов, а с другой, помогает им в освоении большого круга тональностей (транспонирование мелодий).

Формы уроков: лекция, проверка творческого задания, проверка практических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений.

3. Тематический план

	тема	Аудио рные часы	Виды самостоятельной работы	Самостоя тельная работа студента
1	Мажор. Ступени	4	Сольмизация несложных музыкальных примеров, исполнение ступеневых последовательностей.	2
2	Типовые обороты. Ритмо-слоги	2	Ритмические упражнения и каноны с использованием ритмослогов, сольмизация.	1
3	Ритмические диктанты	2	Определение несложных ритмов на слух. Создание навыка «слышу – понимаю – записываю».	1
4	Устойчивые интервалы	2	Определение на слух и в нотном тексте. Импровизация и сочинение мелодий с использованием устойчивых интервалов.	1
5	Трёхдольный метр	2	Жанровые особенности трёхдольных метров. Типичные нюансы движения в трёхдольных танцах, соединение музыки и пластики.	1
6	Типовые обороты. Трезвучие	2	Мажорное и минорное трезвучие в мелодии и в гармонии. Подбор аккомпанемента с использованием трезвучий главных ступеней лада.	1
7	Четырёхдольный метр	2	Марш. Потяжная песня. Четырёхдольные танцы. Жанровые черты. Ритмические импровизации, сочинение разножанровых пьес с использованием типичных ритмических формул.	1
8	Разные виды синкоп.	2	Внутритактовая и междутактовая синкопы. Сольмизация и пение музыкальных примеров с ритмическим остинато с использованием несложных видов синкоп.	1
9	Обращение трезвучий	2	Движение мелодии по звукам аккордов. Анализ и импровизация подобного рода мелодий. Использование обращений трезвучий в аккомпанементе.	1
10	Триоли. Подбор мелодий	2	Запись ритмов скороговорок и детских стихов. Исполнение ритмических канонов. Подбор мелодий.	1
11	Двухголосие	2	Сольмизация на два голоса. Исполнение несложных вариантов двухголосия (выдержанный звук, параллельные интервалы).	1
12	Развитие гармонического слуха.	2	Представление об устое и неустое, консонансе и диссонансе. Сочинение пьес и подбор аккомпанемента.	1
13	Пунктирный ритм	2	Пунктирный ритм и особенности его использования в маршах и танцах. Различные ритмические упражнения. Запись ритмических диктантов.	1
14	Функциональное значение интервалов	2	Основные функции лада. Интервалы главных ступеней, как воплощение ладовых функций.	1
15	Итоговый урок	2	Творческое задание: сочинить пьесу в одном из пройденных жанров с использованием пройденных типов мелодического и ритмического движения, подобрать аккомпанемент.	1
		32		16
	Музыкальная литература			
	Введение	2		1
2	Обзор музыкальной культуры Европы до середины XVIII века	2	Повторение материала по конспекту лекции. Презентации: Духовная музыка эпохи Средневековья; Светское музыкальное искусство эпохи Средневековья.	1
3	Музыкальная культура эпохи Возрождения. Возникновение оперы	2	Повторение материала по конспекту лекции. Презентация: Возникновение оперы.	1
4	Музыкальная культура эпохи барокко Г.Ф.Гендель, И.С.Бах	4	Использование видеозаписей: Документальный фильм «И.С. Бах», «Г.Ф. Гендель». Составление конспектов по темам: Жизнь и творчество И.С. Баха; Жизнь и творчество Г.Ф. Генделя.	2

5	Венский классицизм Й.Гайдн, В.А.Моцарт, Л. Ван Бетховен	4	Использование видеозаписей: В поисках Гайдна (2 серии); Док. фильм Моцарт; Фильм-опера «Женитьба Фигаро» (1976); Жизнь Бетховена. В свидетельствах современников, друзей и биографов композитора (1978). Презентация: Венские классики.	2
6	Музыкальный романтизм Ф.Шуберт, Р. Шуман, Ф. Шопен, Ф. Лист, Дж. Верди	4	Использование видеозаписей: Михаил Казиник. 8. Романтизм в музыке; Партитуры не горят. Роберт Шуман; «Карнавал» Балет на музыку Р. Шумана (1986); Ф. Шопен. По следам великих композиторов; Партитуры не горят. Ф. Лист.; Партитуры не горят. Дж. Верди. Опера «Аида»; Х/ф «Травиата» (1982); Х/Ф «Аида» (1953). Рефераты по темам: Жизнь и творчество Ф. Шуберта; Жизнь и творчество Р. Шумана; Жизнь и творчество Ф. Шопена; Жизнь и творчество Ф. Листа; Жизнь и творчество Дж. Верди.	2
7	Французская музыкальная культура второй половины XIX века Ж.Бизе	2	Использование видеозаписей: Партитуры не горят. Ж. Бизе. Ж. Бизе «Кармен». Большой театр (1979). Конспект на тему: Жизнь и творчество Ж. Бизе.	1
8	Б. Сметана (1824- 1884). А. Дворжак (1841-1904) Э. Григ (1843-1907)	2	Использование видеозаписей: Партитуры не горят. Б. Сметана; Партитуры не горят. А. Дворжак; Михаил Казиник. 10. Большая музыка маленького человека. Презентация: Национальные школы второй половины XIX в.	1
9	Французская музыкальная культура рубежа XIX- XX веков	2	Использование видеозаписей: Клод Дебюсси. Музыка создана для невыразимого; Maia Plisetskaya – Volero (choreography by Mariuce Bejart); Парижские музыкальные кружки 1910 – 1920-х и новая музыка – их глазами и нашими ушами; Пуленк «Человеческий голос» - Моноопера. Задание: Составить на основе документальных видеоматериалов конспект об основных тенденциях в развитии музыкальной культуры рубежа XIX – XX веков.	1
10	Музыкальная культура рубежа XIX-XX веков	2	Использование видеозаписей: Штраус Рихард (2014); R.Strauss: Salome; BBC Great Composer: Mahler. Конспект на тему: Жизнь и творчество Р. Штрауса.	1
11	Русская музыка до Глинки	2	Использование видеозаписей: Александр Грибоедов – дипломат, поэт, композитор. Презентации на тему: Русская музыка XVIII века.; Русская музыка начала XIX века. Рождение романса.	1
12	Русская музыкальная культура I половины XIXв. М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский	4	Использование видеозаписей: Х/Ф «Глинка» (1946); Большой театр «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») (1993); «Руслан и Людмила» с русскими субтитрами; The Best of Alexander Dargomyzhsky. Лучшие сочинения Александра Даргомыжского; А. Даргомыжский. «Русалка» (1971).	1

			Конспекты на тему: Жизнь и творчество М.И. Глинки; Жизнь и творчество А.С. Даргомыжского.	
13	Русская музыкальная культура 2 половины XIXв. А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков. М.П. Мусоргский П.И. Чайковский	4	Использование видеозаписей: Ирина Гуськова. Тайны музыкального Петербурга второй половины XIX века; Могучая кучка (В 5-ти частях); Лекция 100. Русская музыка. П.И. Чайковский; Бородин «Князь Игорь» Фильм – опера; Мультфильм «Снегурочка» (1952) на основе оперы Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка» (1881); Римский-Корсаков Опера «Царская невеста». Большой театр (1983); Модест Мусоргский «Борис Годунов» Фильм – опера 1954; М.П. Мусоргский «Хованщина» (В.А. Гергиев, Мариинский театр, 2012); П.И. Чайковский «Евгений Онегин». Большой театр, 2000; Чайковский П.И. «Пиковая дама». ГАБТ; П. Чайковский «Щелкунчик». Максимова – Васильев, 1978. Рефераты по темам: М. Балакирев и Могучая кучка; Московская и Петербургская школы XIX века.	2
14	Русская музыкальная культура конца XIX – начала XXвв. А.Н. Скрябин, С.В. Рахманинов, И.Ф. Стравинский	2	Использование видеозаписей: Лекция – концерт «О программности в произведениях А.Н. Скрябина» в Международном Центре Рерихов; С.В. Рахманинов. Страницы жизни и творчества. Воспоминания композитора читает актер Олег Меньшиков; Игорь Стравинский. Документальный фильм; И. Стравинский «Весна священная» Фильм-балет (1978). Презентация на тему: Русская музыка рубежа XIX – XX в.в. Идея синтеза искусств.	1
15	Русская музыкальная культура после 1917г. С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов	2	Использование видеозаписей: Гении. Сергей Прокофьев; Шостакович – эскизы к портрету композитора; Свиридов – Слух эпохи. Презентация на тему: Русская советская музыка.	1
	Итого:	72		36

4. Содержание дисциплины

1. Мажор. Ступени

Два ключа (скрипичный и басовый) знаки альтерации. Слоговые и буквенные названия основных и альтерированных ступеней. Запись длительностей звуков и пауз. Правописание нот и пауз. Вспомогательные знаки, изменяющие длительности нот (точка, лига, фермата).

2. Типовые обороты. Ритмо-слоги

Основные типовые мелодические обороты: проходящие, вспомогательные, опервания, петельки. Римтослоговая система Н.А. Бергер. Четверти и восьмые.

3. Ритмические диктанты

Акцент. Метр. Двудольный такт. Тактовая черта. Затакт.

Простой 2-хдольный размер. Определение на слух простых размеров в предложенных музыкальных фрагментах.

Жанры: полька, марш. Основные ритмические формулы данных музыкальных жанров.

4. Устойчивые интервалы

Устойчивые ступени. Устойчивы интервалы на трёх ступенях в мажоре и миноре. Лад. Подбор и запись в скрипичном и басовом ключах уже знакомых песенок различных тональностях. Построение и игра всех интервалов вверх и вниз от звука. Обращение интервалов.

5. Трёхдольный метр

Простой 3-хдольный размер. Определение на слух простых размеров в предложенных музыкальных фрагментах. Ритмические формулы в размере $\frac{3}{4}$.

6. Типовые обороты. Трезвучие

Типовые обороты, построенные от главных ступеней лада.

7. Четырёхдольный метр

4-хдольный размер. Определение на слух раранных змеров в предложенных музыкальных фрагментах. Ритмические формулы в размере $\frac{4}{4}$.

8. Разные виды синкоп.

Понятие синкопы. Внутритактовая синкопа. Синкопа в двухдольном размере. Особенности вокальной и инструментальной группировки.

9. Обращение трезвучий

Игра на фортепиано мажорных и минорных гамм, построение интервалов, аккордоа (трезвучий от всех ступеней). Игра знакомых песенок в различных тональностях, запись этих песенок или новых в различных тональностях в тетрадах, развивая тем самым внутренний слух.

Обращение трезвучий – главных и побочных.

10. Триоли. Подбор мелодий

Нечетное деление доли. Триоли в простых размерах на первой и второй долях.

Ритмические упражнения.

11. Двухголосие

Объяснение двухголосия. Подбор второго или первого голоса к заданной мелодии.

12. Развитие гармонического слуха.

Составные интервалы – интервалы в пределах двух октав.

Игра и построение данных интервалов.

Продолжение освоения темы "Диатонические интервалы мажора и минора".

Таблица диатонических интервалов для мажора и для минора.

Построение и разрешение интервалов в ладу и вне лада письменно и на фортепиано.

13. Пунктирный ритм

Пунктирный ритм – четверть с точкой. Пунктирный ритм в простых размерах от первой доли. «короткий» пунктир. Короткий пунктир в мазурке.

14. Функциональное значение интервалов

Объяснение, какие интервалы входят в тоническое трезвучие:

(3/1 6/III 3/III 6/V 5/I 4/V)

По данному примеру студенты разбирают, какие интервалы входят в субдоминантовое и доминантовое трезвучия.

Построение и разрешение данных интервалов в интервалы тонические.

Практика: Уметь в разных тональностях сыграть, например, тоническую квинту или субдоминантовые терции.

Музыкальная литература

1. Введение. Музыка как форма общественного сознания. Роль и значение музыки в разные исторические эпохи. Народное музыкальное искусство – основа профессионального творчества композиторов всех эпох.

2. Обзор музыкальной культуры Европы до середины XVIII века – основные стилевые направления, жанры. Соотнесение народной и профессиональной музыки. Круг композиторов.

3. Музыкальная культура эпохи Возрождения. Возникновение оперы. Возникновение национальных композиторских школ в Италии, Франции, Англии, Германии, Нидерландах.

Основные жанры инструментальной музыки XVII-XVIII веков. Возникновение и развитие оперы. Предпосылки возникновения оперы, формирование оперных школ. Оперные жанры в разных странах (итальянские оперы-seria и опера-buffa, лирическая трагедия и комическая опера Франции, немецкий зингшпиль).

4. История возникновения и становления вокально-инструментальных жанров (Месса, оратория, кантата, пассион). Определение и краткая характеристика. И.С.Бах и Г.Ф.Гендель – завершители, обобщившие достижения европейской культуры эпохи барокко во всех жанрах.

Г.Ф.Гендель (1685-1759). Творческий облик композитора, ведущая тема творчества и жанры. Характеристика основных этапов жизни и творчества. Основные произведения.

И.С.Бах (1685-1750). Духовное величие, глубина и богатство душевного мира человека – ведущая тема творчества Баха. Сфера деятельности. Характеристика основных этапов жизни и творчества. Значение творчества Баха в развитии мировой музыкальной культуры последующих эпох и стилей.

5. Венская классическая школа. Выдвижение инструментального жанра и причины этого явления. Рождение инструментального цикла высшего порядка – сонатно-симфонического. Жанры сонатно-симфонического цикла (симфония, камерно-инструментальный ансамбль, концерт, сольная соната). Становление формы сонатного allegro. Симфонический оркестр, его состав. Партитура.

Й.Гайдн – первый выдающийся представитель венской классической школы. Основоположник классической модели сонатно-симфонического цикла, симфонического оркестра.

Образный мир творчества. Роль народной песни Австро-Венгрии в формировании стиля композитора. Основные периоды жизни и творчества. Творческое наследие.

Моцарт – великий австрийский композитор, выдающийся представитель венского классицизма, Высокий гуманизм, широта охвата жизненных явлений. Выражение прогрессивных устремлений его времени. Творческое претворение лучших достижений музыки XVII-XVIII веков и создание новаторских произведений во всех жанрах. Творческий путь и наследие. Симфонический оркестр – один из динамических факторов развития действия.

Бетховен – великий представитель мировой музыкальной культуры, выразивший в своем творчестве высокие демократические освободительные идеалы своего времени. Тесная связь Бетховена с передовой немецкой культурой – философией, литературой, искусством. Отражение идей французской буржуазной революции 1789 года, близость композитора к литературному движению – «бури и натиска». Демократизм музыкального языка.

Симфонизм как основной творческий метод Бетховена. Основные этапы жизни и творчества. Творческое наследие.

6. Музыкальный романтизм. Романтизм – ведущее художественное направление западноевропейского искусства XIX века. Предтеча романтизма (Ж.Ж. Руссо, В. Гёте, Ф. Шиллер), причины возникновения направления и эстетическая платформа.

Ведущая тема романтиков (человек и природа). Характерные черты музыкального романтизма: вокальная и инструментальная миниатюра, новые крупные формы (баллада, скерцо), программные симфоническая поэма и симфония. Программность как средство расширения содержания и границ музыкально-выразительных средств (гармония, оркестровка). Роль мелодии.

Шуберт – великий австрийский композитор-романтик начала XIX века. Основополагающее значение лирического начала в творчестве. Воплощение душевного состояния человека от безмятежного, восторженного чувства к трагическому одиночеству. Значение австрийского фольклора.

Шуман – великий немецкий композитор-романтик. Сфера деятельности. Бунтарство против косности, мещанства (филистерства) в немецком искусстве. Идеинная связь творчества с прогрессивной немецкой поэзией и литературой (Гейне, Эйхендорф, Рюккерт, Шамиссо, Жан-Поль Рихтер). Яркое новаторство в содержании (флорестано-эвзэбиевская линия) и выразительных средствах (программная сюита, романтические формы вариаций и рондо, своеобразие мелодики, ритма, фактуры, гармонии). Основные этапы жизни и творчества. Основные произведения.

Развитие польской культуры вопреки сложной политической жизни (утрата независимости, волна восстаний 1830, 1846 и 1863 годов). Роль деятелей литературы и искусства (Мицкевич, Словацкий, Шимановская, Огиньский, Курпиньский, Эльснер и др.) в утверждении национальных основ. Творчество младшего современника Шопена С.Монюшко.

Шопен – великий польский композитор, основоположник польской музыкальной классики. Связь творчества с национально-освободительным движением в Польше начала XIX века. Ведущая тема – Родина в блистательном прошлом, трагическом настоящем и романтических мечтах будущего.

Лист – великий венгерский композитор, жизненная и творческая судьба. Многогранность деятельности Листа (величайший пианист-виртуоз, композитор, дирижер, музыкальный критик, педагог, передовой музыкально-общественный деятель).

Творчество Листа – новый этап западноевропейского романтизма. Расширение тематики, круга поэтических образов. Новаторство Листа – утверждение программности как ведущего художественного принципа. Создание нового жанра (симфоническая поэма), обновление форм на основе монотематизма, варьированного развития и расширения выразительных возможностей гармонии и оркестра. Этапы жизненного пути. Творческое наследие.

Верди – великий итальянский оперный композитор. Верди и национально-освободительное движение итальянского народа. Характерные черты творчества: Народность, демократизм и реализм в раскрытии человеческих судеб. Путь Верди – путь к неуклонному совершенствованию драматургии, отточенности выразительных средств мелодики, гармонии, фактуры, оркестровки, формы. Роль великих драматургов и, прежде всего, Шекспира в поисках правдивого выражения сложного мира человеческой души. Значение Верди в мировой музыкальной культуре. Этапы жизни. Творческое наследие.

7. Французская музыкальная культура второй половины XIX века

Политическая жизнь Франции после революции 1848 года. Соотношение жанров серьезной и развлекательной музыки. Кризис большой оперы, значительное снижение уровня комической оперы. Лирическая опера и оперетта как прогрессивное направление во французском музыкальном театре. Характерные черты лирической оперы и оперетты и их представители.

1870-е годы – небывалый расцвет инструментальной музыки. Причины выдвигания этого жанра и композиторы (К. Сен-Санс, Ц. Франк и его школа и др.)

Бизе – великий французский композитор второй половины XIX века. Творчество Бизе одна из вершин реализма во французской музыке XIX века. Жизненная и творческая судьба. Неустанный поиск сюжета с правдивым изображением народной среды, сильных человеческих характеров и страстей. Творческое наследие.

8. Б. Сметана (1824-1884). А. Дворжак (1841-1904).

Богатство и многообразие чешской народной и профессиональной музыкальной культуры. Роль чешских музыкантов в развитие европейской музыки XVIII-XIX веков. Органическая связь со славянскими культурами – русской, польской и др. Становление чешской самобытной композиторской школы в период подъема национально-освободительного движения второй половины XIX века.

Сметана – классик чешской музыки. Многообразие его деятельности. Жизненный и творческий путь. Дружеские и профессиональные контакты с Листом.

Оперное творчество. Жанры национальной оперы: народно-патриотическая, комическая, народно-легендарная. «Проданная невеста» - одна из известнейших опер композитора. Симфоническое творчество. Цикл симфонических поэм «Моя родина» - патриотический замысел, обращение к легендарным образам истории, особенности композиции.

Дворжак – выдающийся чешский композитор, дирижер, педагог, преемник Сметаны. Широта творческого диапазона. Обращение к различным народно-песенным истокам не только своей страны, но и других стран мира. Жизненный и творческий путь. Основные произведения.

Расцвет норвежской культуры во второй половине XIX века, роль Г. Ибсена и Б. Бьёрнсена в выходе её на европейскую арену.

Григ – великий норвежский композитор, крупный музыкально-общественный деятель своего времени, пианист и дирижер. Широкое отражение темы Родины в его творчестве. Истоки творчества. Связь с музыкальным романтизмом XIX века. Жизненный и творческий путь. Основные произведения.

9. Французская музыкальная культура рубежа XIX- XX веков. Импрессионизм в живописи, поэзии и музыке. Основа творческого метода, тематика произведений и жанры. Взаимопроникновение музыки и изобразительных приемов, общность идей и образов, сходство технологических приемов.

Дебюсси – крупнейший французский композитор-импрессионист, пианист, музыкальный критик. Его художественное и музыкальное мышление, дружба с поэтами-символистами. Исполнительская и композиторская деятельность. Многообразие жанров и форм, обогащение их содержания и композиции. Фортепианное творчество. Многообразие жанров и форм. Создание тончайших зарисовок природы и окружающего мира, портретные характеристики.

Равель – выдающийся французский композитор рубежа XIX-XX веков. Претворение выразительных средств фольклора различных народов мира. Яркость, театральность образного мышления. Обращение к музыкальным жанрам и образам XVII-XVIII веков. Острое ощущение колорита в музыке. Изысканность и красочность гармонического языка, многообразие ритма, богатство оркестровых средств. Жизненный и творческий путь. Основные произведения.

10. Музыкальная культура рубежа XIX-XX веков как отражение разнообразных стилевых направлений и течений. Связь с политической ситуацией и войнами. Музыка и философия. Многочисленные эксперименты в области мелодики, гармонии, лада, ритма, оркестровки и т.д.

Взаимопроникновение культур разных регионов, активный интерес к искусству Африки, Америки (негритянский джаз), Азии. Появление крупнейших композиторов в различных странах мира. Краткое знакомство с творчеством Дж. Пуччини, Г. Малера, Р. Штрауса, П. Хиндемита, представителей нововенской школы (Шёнберга, Берга, Веберна), французской «шестерки», Дж. Гершвина, Э. Вилла-Лобоса, Б. Бриттена, К. Орфа, Б. Бартока, О. Мессиана и др.

11. Русская музыка до Глинки

Знаменный распев: византийское происхождение; связь с церковной службой; система записи; ладовое и интонационное строение; принципы композиции; эволюция и разновидности распева; композиторские школы.

Новые явления и светские тенденции в русской музыкальной культуре XVIIв. Значение культурных связей Московской Руси с Украиной и Белоруссией. Утверждение партесного стиля в церковной музыке. Появление канта – первого в русской музыке светского профессионального жанра.

Основные музыкальные явления в России времен Петра I. Возникновение национальной композиторской школы: развитие русской оперы в последней четверти XVIIIв., ее демократические тенденции; крупнейшие представители (В. Пашкевич, Е. Фомин). Развитие хоровой музыки, ее крупнейшие мастера (Д. Бортнянский, М. Березовский и др.). Развитие инструментальной музыки, камерно-вокальных жанров ("российская песня").

12. Русская музыкальная культура 1 половины XIXв.

Тема 2.1. Общая характеристика музыкальной жизни. Отечественная война 1812г., ее влияние на общественную жизнь России; восстание декабристов, воздействие идей декабризма на общественное развитие и русскую культуру. Формирование русской художественной классики.

Формы музыкально-общественной жизни. Ведущие музыкальные жанры – опера и романс. Крупнейшие представители музыкального искусства: А. Верстовский, А. Алябьев, А. Варламов, А. Гурилев и др.

М. Глинка – основоположник русской классической музыки. Основные биографические сведения. Темы творчества. Истоки стиля и его основные черты. Оперы Глинки, их роль в развитии русской оперной школы. Симфоническое наследие, черты стиля и особенности оркестровки. Камерно-вокальное творчество – тематика, жанры, стилистика.

А. Даргомыжский – один из создателей русской классической музыкальной школы. Своеобразие творческого облика Даргомыжского как последователя Глинки. Основные биографические сведения. Создание новых жанров в области оперы и камерно-вокальной

музыки. Отражение новых тенденций общественной жизни, тяготение к социальной тематике и психологизму. Поиски особых выразительных средств (воспроизведение речевых интонаций) и форм; музыкальный язык.

13. Русская музыкальная культура 2 половины XIX в.

Общая характеристика музыкальной жизни. Общественно-политическое содержание эпохи. Критический реализм в искусстве. Новые формы музыкально-общественной жизни: учреждение РМО, первых консерваторий, Бесплатной музыкальной школы. Рост русской исполнительской школы, ее известные представители. Деятельность М.А. Балакирева, А.Г. Рубинштейна, Н.Г. Рубинштейна. Формирование 2-х композиторских школ: петербургской ("Могучая кучка" или "Новая русская школа") и московской (во главе с П. Чайковским). Рождение русской классической симфонии и первых классических образцов русского инструментального концерта и струнного квартета; дальнейшее развитие оперы, как ведущего музыкального жанра; многообразие жанров фортепианной и камерно-вокальной музыки. Становление русской музыкальной науки и критики; музыкально-критическая деятельность А.Н. Серова, В.В. Стасова, Ц.А. Кюи и др.

А. Бородин – представитель "Новой русской школы", композитор, музыкальный писатель. Основные биографические сведения; значение научной, педагогической и общественной деятельности Бородина. Темы и жанры творчества. Бородин – основоположник русской классической симфонии в эпическом жанре и историко-эпической оперы. Черты стиля; новаторство в области музыкального языка.

Н. Римский-Корсаков – композитор, член "Могучей кучки", глава петербургской композиторской школы (начиная с 80-х гг.). Историческое значение многообразной деятельности: Римский-Корсаков – педагог, музыкальный писатель, ученый, редактор, собиратель народных песен, дирижер, общественный деятель. Основные биографические сведения. Темы и жанры творчества; ведущая роль оперного жанра. Черты стиля; особая роль оркестрового и гармонического колорита.

М. Мусоргский – композитор-реалист, наиболее последовательно воплотивший принципиальные установки "Новой русской школы". Основные биографические сведения. Жизненная правда в творчестве Мусоргского, демократизм и прогрессивность идей, глубина психологического анализа в характеристике музыкальных персонажей. Новизна жанров; новаторство в области оперной драматургии; самобытность музыкального языка. Значение творчества Мусоргского для развития музыкального искусства конца XIX-XX столетий.

П. Чайковский – глава московской композиторской школы; дирижер, педагог, музыкальный критик. Основные биографические сведения. Темы творчества: отражение в музыке Чайковского социальных и этических проблем эпохи, философская значимость музыкальных образов. Достижения во всех областях музыкального творчества. Чайковский – основоположник лирико-драматического жанра в русской симфонии, создатель нового типа оперы. Новаторство в области симфонической и оперной драматургии. Симфоническая природа мышления, высокое искусство тематического развития, динамическое понимание процессов формы как важнейшие черты стиля. Музыкальный язык.

14. Русская музыкальная культура конца XIX – начала XX вв.

Общая характеристика музыкальной жизни. Культурно-историческая ситуация на рубеже веков. "Серебряный век" русского искусства, перелом в строе художественного

мышления. Сложное взаимодействие реалистических, романтических и неоклассических тенденций в музыкальном искусстве. Творческие заслуги А. Глазунова, А. Лядова, С. Танеева. Новые тенденции в творчестве С. Рахманинова, А. Скрябина, И. Стравинского, С. Прокофьева. Иерархия жанров; особенности музыкального языка эпохи.

Факты и события музыкальной жизни. Развитие исполнительской школы.

А. Скрябин – композитор московской школы, пианист, представитель романтического направления в русском музыкальном искусстве конца XIX – начала XXвв. Основные биографические сведения. Философская концепция Скрябина и ее определяющее влияние на творчество. Ведущая роль жанров фортепианной и симфонической музыки. Эволюция стиля и его основные черты.

С. Рахманинов – композитор, пианист, дирижер. Основные биографические данные. Образный мир произведений Рахманинова, романтические и символистические тенденции в творчестве. Жанры творчества, их сравнительное значение; черты стиля и его эволюция. Обзор творческого наследия.

И. Стравинский – композитор и дирижер. Основные биографические данные. Три основных творческих периода. Ведущие жанры; преобладающее значение музыкально-сценических произведений. Многообразие и плодотворность творческих поисков, эволюция от русского фольклора в качестве стилевой первоосновы к неоклассицизму; некоторые черты стиля.

15. Русская музыкальная культура после 1917г.

Основные этапы развития советской музыки. Русская музыкальная культура довоенного периода (20-30гг.); развитие самодеятельности, роль АСМ и РАМП, оперная и концертная жизнь. Творчество советских композиторов в различных жанрах. Постановление ЦК ВКПБ (1932г.) "О перестройке литературно-художественных организаций", создание Союза композиторов. Редакционная статья в газете "Правда" (1936г.) "Сумбур вместо музыки" по поводу произведений Д. Шостаковича и ее негативные последствия. Музыкальная культура 2 половины XXв.: определяющее значение творчества мастеров старшего поколения (Д. Шостаковича, А. Хачатуряна, Г. Свиридова); освоение современных средств музыкального языка, стилистические поиски, обновление жанров. Краткий обзор творчества композиторов нового поколения: Р. Щедрина, А. Шнитке, А. Петрова, Н. Сидельникова, М. Слонимского, В. Тищенко, В. Гаврилина, Г. Канчели.

Песни эпохи революции и гражданской войны. Боевая и организующая роль песни в период Великой Отечественной войны; сближение лирической разновидности массовой песни с эстрадной музыкой в послевоенный период. Яркие образцы советской песни в творчестве И. Дунаевского, Д. Шостаковича, А. Пахмутовой, Э. Колмановского, В. Баснера, А. Холминова и др. Творчество непрофессионалов-бардов (В. Высоцкий, Б. Окуджава). Распространение развлекательной музыки; появление многочисленных ВИА, эстрадных "звезд", видов рок-музыки и т.п.

С. Прокофьев – одна из центральных фигур русской музыкальной школы XXв., композитор, пианист, дирижер, музыкальный писатель, критик. Основные биографические сведения. Темы творчества. Творческое наследие. Черты стиля и его эволюция. Значение творчества Прокофьева для развития музыкального искусства 2 половины XX века.

Д. Шостакович – одна из центральных фигур русской музыкальной школы XXв., композитор, пианист, педагог, общественный деятель. Основные биографические

сведения. Актуальность тематики, гуманистическая направленность творчества, богатство образного содержания, философское осмысление жизненных явлений. Обзор ведущих жанров. Истоки стиля и его важнейшие черты.

Г. Свиридов – композитор, исполнитель, общественный деятель. Основные биографические сведения. Творческое наследие; ведущая роль вокальных жанров. Обращение к поэзии разных времен и народов; опора на эпико-лирические традиции русской музыкальной классики.

5. Диагностика учебного процесса

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля
уметь читать с листа одноголосные несложные музыкальные примеры	Устный (опрос, практические задания, экзамен), письменный (контрольная работа, практические задания, экзамен)
уметь определять на слух элементы музыкального языка (ритм, лад, характер музыки, отдельные мелодические обороты)	Устный (опрос, практические задания, экзамен), письменный (контрольная работа, практические задания, экзамен)
знать основные элементы музыкальной речи	Устный (опрос, практические задания, экзамен), письменный (контрольная работа, практические задания, экзамен)
знать основные этапы развития музыкальной культуры	Устный (опрос, практические задания, экзамен), письменный (контрольная работа, практические задания, экзамен)
знать творчество наиболее выдающихся композиторов	Устный (опрос, практические задания, экзамен), письменный (контрольная работа, практические задания, экзамен)
знать эпохи, стили и направления в развитии музыкальной культуры	Устный (опрос, практические задания, экзамен), письменный (контрольная работа, практические задания, экзамен)

6. Материально-техническое обеспечение

Групповой класс, укомплектованный

- столами и стульями;
- фортепиано,
- аудио- видеотехника.

Средства обучения

- Нотная и учебная литература по курсу.
- Грамзаписи и аудиозаписи по курсу.

7. Литература

Основная литература

1. Виноградов Г., Красовская Е. Занимательная теория музыки. – М.: Советский композитор, 1991. – 192с., нот.
2. Красинская Л., Уткин В. Элементарная теория музыки. – М.: Музыка, 1983. – 300с., нот.
3. Курс теории музыки. / Общ. редакция Островского А.А. – Л.: Музыка, 1988. – 152с.
4. Лопатина И. Гармонические диктанты. – М.: Музыка, 1987. – 159с., нот.
5. Хвостенко В. Задачи и упражнения по элементарной теории музыки. – М.: Музыка, 1994. – 238с., нот.

Дополнительная литература

1. Арановский М.Г. Мышление, язык, семантика //Проблемы музыкального мышления: Сб. ст. /Сост. и ред. М.Г. Арановский. – М.: Музыка, 1974. – С. 90-128.
2. Бараш Е. Рождение нового звукового мира. - Музыкальная академия. - 2009. - 3. - С. 18.
3. Волков А.И., Подъяблонская Л.Р., Родина Т.Б., Ройтерштейн М.С. Основы теоретического музыкознания: Учеб. пособие для студентов муз. фак. педвузов. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 240 с.
4. Громадин В. Цифровая музыка цифрового века. - Музыкальная академия. - 2008. - 1. - С. 190.
5. Гусева А. Музыкальноакустические особенности колокольного звука. - Музыкальная академия. - 2008. - 4. - С. 162.
6. Иванченко Г.В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы. – М.: Смысл, 2001. – 264 с.
7. Кирнарская Д.В. Музыкальное восприятие. Монография. – М.: Кимос-Ард. – 160 с.
8. Красильников И. Виртуальное электроакустическое пространство в деятельности музыканта. - Музыкальная академия. - 2008. - 3. - С. 188.
9. Медушевский В. Онтологическая теория коммуникации как объяснительный принцип в музыкознании. - Музыкальная академия. - 2010. - 3. - С. 55.
10. Методологическая культура педагога-музыканта: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Э.Б. Абдуллин, О.В. Ванилихина, Н.В. Морозова и др.; Под ред. Э.Б. Абдуллина. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 272 с.
11. Психология музыкальной деятельности: Теория и практика: Учеб. пособие для студ. муз. фак. высш. пед. учеб. заведений /Д.К. Кирнарская, Н.И. Киященко, К.В. Тарасова и др.; Под ред. Г.М. Цыпина. – М.: Изд. Центр «Академия», 2003. – 368 с.
12. Савина Л. Звукоорганизация музыки XX века: семиотические проблемы исследования. - Музыкальная академия. - 2008. - 2. - С. 114.
13. Харуто А. Компьютерный анализ звукоряда в музыковедении и музыкальной педагогике. Из музыкальных инноваций. - Музыкальная академия. - 2009. - 4. - С. 77.
14. Харуто А. Компьютерный анализ звукоряда по фонограмме. Из музыкальных инноваций. - Музыкальная академия. - 2010. - 3. - С. 83.

Интернет-ресурсы

15. Акопян Л. О., Амрахова А. А., Савенко С. И., Селимханов Д., Цареградская Т. В.. Музыка XXI века: первые итоги Режим доступа: Журнал Общества теории музыки: выпуск 2018_4_(24)
16. Звук в музыке. Режим доступа: <https://urokimuz.ru/uroki-muzyki/zvuk-v-muzyke/>
17. Карасева М. В. Этническое сольфеджио цифрового века Режим доступа: Журнал Общества теории музыки: выпуск 2017_4(20)
18. Ровенко Е. В. «Сher Chopin»: о роли композитора в жизни и творчестве Э. Делакруа Режим доступа: Журнал Общества теории музыки: выпуск 2018_2(22)
19. Цареградская Т. В. Музыка советской эпохи: сто лет спустя Режим доступа: Журнал Общества теории музыки: выпуск 2018_1(21)
20. Чехович Д.О. Легко ли сравнивать темпы? Режим доступа: Журнал Общества теории музыки: выпуск 2020/1 (29)