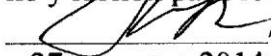


ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Вологодской области
«ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
(БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж»)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
по учебной работе

 Л.А. Красноокая /
«27» августа 2014г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Музыкальная литература XX века

основной профессиональной образовательной программы СПО
(ППССЗ)

по специальности

53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство
(углубленной подготовки)

Вологда
2014

Рабочая программа учебной дисциплины Музыкальная литература XX века разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) (углубленной подготовки), входящей в состав укрупненной группы специальностей 53.00.00 Музыкальное искусство: 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство (углубленной подготовки).

Организация-разработчик: бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Вологодской области «Вологодский музыкальный колледж»

Разработчик:

Черненко Е.М., преподаватель БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж»

Одобрено на заседании Предметной (цикловой) комиссии
«Теория музыки»

Протокол № 1 от «27» августа 2014 г.

Председатель ПЦК Е.М. Черненко

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	стр. 4
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	6
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	10
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	13

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Музыкальная литература XX века

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО (углубленной подготовки), входящей в состав укрупненной группы специальностей 53.02.08 Музыкальное искусство: 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство (углубленной подготовки).

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения квалификации по направлению эстетическое воспитание, музыкальная литература.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Обязательная часть учебных циклов ППССЗ, П.00 Профессиональный цикл, ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины, ОП.01 Музыкальная литература XXвека.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

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

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

- о роли и значении музыкального искусства в системе культуры;

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

1.4. Перечень формируемых компетенций:

Общие компетенции (ОК)

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.

Профессиональные компетенции (ПК)

ПК 1.4. Обеспечивать звуковое сопровождение музыкального и зрелищного мероприятия.

ПК 1.9. Владение культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

ПК 2.1. Анализировать музыкальное произведение в единстве и взаимообусловленности формы и содержания, историко-стилистических и жанровых предпосылок, метроритма, тембра, гармонии.

ПК 2.2. Воспроизводить художественный образ в записи на основе знаний специфики музыкального языка (ладовые, метроритмические, формообразующие, гармонические, фактурные свойства музыкального языка).

ПК 2.3. Работать в непосредственном контакте с исполнителем над интерпретацией музыкального произведения.

ПК 2.5. Исполнять на фортепиано различные произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы.

ПК 3.2. Исполнять обязанности руководителя творческого коллектива, включая организацию его работы, планирование деятельности и анализ ее результатов.

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины Музыкальная литература XX века

максимальной учебной нагрузки обучающегося 157 часов, в том числе:

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 105 часов;

– самостоятельной работы обучающегося 52 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Музыкальная литература XX века

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	157
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	105
в том числе:	
практические занятия	20
контрольные работы	9
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)	-
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	52
в том числе:	
1. Прослушивание аудио записей	20
2. Чтение и проработка конспектов лекций	10
3. Чтение и конспектирование указанной литературы	10
4. Проигрывание и запоминание музыкальных тем	9

5. Подготовка к зачёту	3
Итоговая аттестация в форме зачёта	

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины *Музыкальная литература XX века*

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
Тема 1 Основные тенденции в развитии музыки XX века	Содержание		
	1. Введение.	1	
	2. Периодизация и общий обзор основных тенденций в развитии музыки XX века: Импрессионизм. Экспрессионизм. Неоклассицизм. Неофольклоризм. Варваризм. Урбанизм	2	
	3. Композиторские техники XX века: додекафония, сериализм, атонализм, политональность, сонористика, полидиатоника, коллаж, аллюзия, пуантилизм, алеаторика, экмелика	1	
	Практические занятия: Прослушивание сочинений: Равель Ундина; Дебюсси Фейерверк, Паруса, Снег танцует, Кукольный кэк-уок. Шёнберг Лунный Пьеро. Прокофьев. Симфония №1: 1ч.; Стравинский Весна священная. Гаврилин Перезвоны; Свиридов Курские песни, Время, вперед; Онеггер Пасифик 231.	2	
	Контрольные работы: Опрос по темам Основные тенденции 20 века; Экспрессионизм. Викторина по стилям и произведениям.	1	
	Самостоятельная работа обучающихся: Работа с учебником и конспектом. Прослушивание аудиозаписей. Практика экспертного слушания.	4	
Тема 2. Художественные концепции первой четверти XX века	Содержание		2
	1. Густав Малер. Эстетика, симфоническое творчество. Великий симфонист рубежа веков, наследник традиций Бетховена, Шуберта, Брамса. Историческое значение творчества. 4-я симфония (1900) как одна из концепций нового века.	6	
	2. Рахманинов. Творческий облик. Концерт №2 (1900). Фортепианные сочинения.	6	
	3. Скрябин. Жизненный и творческий путь. Творческий облик: черты стиля; эстетико-философская система Скрябина. Фортепианное творчество, основные жанры: прелюдии, этюды, поэмы, сонаты. Симфоническое творчество Скрябина. Симфония № 3 до-минор, соч. 43. «Поэма экстаза» До-мажор, соч. 54.	3	
	4. Лядов. Творческий облик. Жизненный и творческий путь. Черты стиля. Оркестровые миниатюры Лядова: «Кикимора», «Волшебное озеро», «Баба Яга».	3	
	5. Стравинский. Творческий облик, черты стиля. Балет «Петрушка». Прокофьев. Наваждение. Сарказмы.	5	
	6. Творчество композиторов-участников Первой мировой войны. Драматические концепции. Мясковский. Творческий облик. Симфония №6. Равель. Хореографическая поэма «Вальс». Берг. Опера «Воццек».	6	
	Лабораторные работы – не предусмотрены		
	Практические занятия: Аналитическое слушание с последующим анализом прослушанных сочинений. Практика экспертного слушания. Атрибутивный анализ. Повторное прослушивание.	9	
	Контрольные работы: Тестовые контрольные работы по темам «Г. Малер», «Рахманинов и Скрябин», «Лядов и Стравинский». Музыкальные викторины.	3	
	Самостоятельная работа обучающихся: Работа с учебником и конспектом. Прослушивание аудиозаписей. Практика экспертного слушания. Составление хронографов с использованием учебника и Интернет-ресурса.	20	

Тема 3. Музыкальное искусство Европы в межвоенное двадцатилетие. Музыка в период Второй мировой войны	Содержание			2	
	1.	Нововенская школа. Обзор, характеристика. Арнольд Шёнберг. Общая характеристика творчества, обзор и периодизация творческого пути. Произведения тонального периода: традиции позднего романтизма. Экспрессионистский, атональный период. Пьесы для фортепиано, «Лунный Пьеро». «Додекафонный» период. Веберн. Уникальный художественный мир; обзор творческого пути и творческого наследия. Берг. Творческий облик. Равновесие новаторского и традиционного в творчестве Берга. Особая экспрессивность и открытая эмоциональность его музыки. Соната для ф-п., Концерт для скрипки.	4		
	2.	Пауль Хиндемит. Крупнейший немецкий композитор XX века, педагог, музыкальный и общественный деятель. Универсализм – главная черта личности и творчества Хиндемита. Характеристика и обзор творческого наследия. Симфонии и оперы. Философско-эстетические проблемы наиболее значительных произведений.	5		
	3.	Карл Орф. Творческий облик. «Кармина Бурана»	2		
	4.	Французская группа «6». История возникновения. Основные принципы и жанровые пристрастия. Онеггер. Темы творчества, черты стиля. Обзор книги «Я – композитор». Обзор творчества Ф. Пуленка.	3		
	5.	Бела Барток. Крупнейший венгерский композитор XX века. Формирование его стиля на основе открытий в области архаичного фольклора, труд учёного фольклориста. Открытие нового ладо-гармонического стиля, новой ритмики. Влияние общеевропейских тенденций. Периодизация творчества.	3		
	6.	Джордж Гершвин. Основные источники творчества: национальный афроамериканский фольклор, бытовые жанры. Фрагменты оперы «Порги и Бэсс», знакомство с «Рапсодией в стиле блюз».	2		
	Лабораторные работы – не предусмотрены				
	Практические занятия: Ознакомительное и аналитическое слушание с последующим анализом прослушанных сочинений: Шёнберг «Лунный Пьеро», Орф «Кармина Бурана», Хиндемит «Художник Матис». Пуленк: «Человеческий голос»; Онеггер: Симфония №3 «Литургическая», Мессиан: Квартет «На конец времени». Барток. Концерт для оркестра, Музыка для струнных, ударных и челесты, Гершвин «Рапсодия в стиле блюз». Семинарское обсуждение.				5
	Контрольные работы: Тестовая контрольная по творчеству П. Хиндемита, А. Онеггера, Бартока и Гершвина. Музыкальные викторины.				2
Самостоятельная работа обучающихся: Работа с учебником и конспектом. Прослушивание аудиозаписей. Составление хронографов с использованием учебника и Интернет-ресурса.			13		
Тема 4. Отечественная музыкальная культура в 20-40-е годы	Содержание			2	
	1.	С.С.Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Характеристика стиля. Основные темы творчества. Кантата «Александр Невский». Балетное творчество. «Ромео и Джульетта». Симфоническое творчество. Симфонии № 7. фрагменты оперы «Война и мир»	8		
	2.	Д.Д.Шостакович. Жизненный и творческий путь. Основные темы и жанры творчества. Характеристика стиля. Симфоническое творчество. Симфонии №№5, 7.	7		
	Практические занятия: Ознакомительное слушание с последующим обсуждением прослушанных сочинений. Исполнение тем наизусть и по нотам.				2
	Контрольные работы: Тестовые контрольные по темам: «С.С. Прокофьев», «Д.Д. Шостакович»				1
	Самостоятельная работа обучающихся:				9

	Работа с учебником и конспектом. Прослушивание аудиозаписей. Практика экспертного слушания. Составление хронографов с использованием учебника и Интернет-ресурса.		
Тема 5. Отечественная музыкальная культура во второй половине XX века	Содержание		
	1.	Обзор основных направлений в отечественной музыке в 60-90 годы XX века. Полистилистика. Сонористика. Неофольклоризм. Обращение к жанрам духовной музыки. Роль русской литературной классики. Периодизация: 1956-1975; 1975-1991; 1990-е годы.	1
	2.	Знакомство с творчеством Г. Свиридова (кантата «Памяти Сергея Есенина»), Р. Щедрина (Концерт для оркестра «Озорные частушки», опера «Мертвые души»), А. Шнитке (Concerto grosso №1, симфонии, концерт для альты с орк.). Современные тенденции. Творчество Э. Денисова, С. Губайдулиной.	6
	3.	Творчество В. Гаврилина. Творческий портрет. Музыкальная литература по теме: Симфония-действие «Перезвоны», оратория «Скоморохи».	2
	Практические занятия		
	Слушание с последующим анализом прослушанных сочинений Р.Щедрина «Озорные частушки», «Мертвые души», А. Шнитке Concerto grosso №1, Хоровые сочинения В. Гаврилина.		2
	Контрольные работы: Тестовая контрольная и музыкальная викторина по творчеству С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича. Зачёт: Итоговый тест. Итоговая музыкальная викторина		2
	Самостоятельная работа обучающихся: Работа с учебником и конспектом. Прослушивание аудиозаписей. Практика экспертного слушания. Составление хронографов с использованием учебника и Интернет-ресурса.		7

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- классная доска с нотными станами, мел;
- фортепиано;
- музыкальный центр для воспроизведения аудиозаписей;
- учебно-наглядные дидактические материалы – таблицы заданий, ноты изучаемых произведений, портреты композиторов, иллюстрации.

Средства обучения:

1. Компакт-диски с аудиозаписью всех указанных сочинений.
2. Проигрывающее устройство для воспроизведения (CD, MP-3 формат).
3. DVD-плеер.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные учебные издания:

1. История зарубежной музыки. Вып. 6. – СПб.: Композитор, 1999. – 625 с., нот.
2. История современной отечественной музыки. Вып. 3. М., 2001.
3. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. 6. М., 1994.
4. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. 7. М., 2000.
5. Советская музыкальная литература. Вып. 1. М., 1987.
6. Отечественная музыкальная литература: 1917-1985. Вып. 2. М., 2002.

Дополнительная литература:

1. Барсова И. Симфонии Малера. – М.: Музыка, 1967.
2. Беседы с Альфредом Шнитке. Сост. А. Ивашкин. – М.: КЛАССИКА-XXI, 2003. – 315 с.
3. Г. Филенко. Французская музыка первой половины XX века. – Л.: Советский композитор, 1983. – 272 с., нот.
4. Гаврилин В. О музыке и не только...Записи разных лет. – СПб.: Композитор, 2003. – 344 с., илл.
5. Житомирский, Леонтьева, Мяло. Западный музыкальный авангард после второй мировой войны. – М.: Музыка, 1989. – 303 с.
6. История зарубежной музыки XX века. – М.: Музыка, 2007. – 573 с.
7. Конен В. Пути американской музыки. – М., 1979.
8. Краузе Р. Рихард Штраус. – М.: Музыка, 1965. – 637 с.
9. Левая Т., Леонтьева О. Пауль Хиндемит. – М., 1974. – 445 с.
10. Леонтьева О. Книга о Карле Орфе. – М.: «Композитор», 2010. – 512 с., нот., илл.

11. Левая Т.Н. Русская музыка на рубеже 19-20 веков. М., 1995.
12. Малер Г. Письма. – М., 1964.
13. Мессиа́н О. Техника моего музыкального языка. – М.: Греко-латинский кабинет, 1995. – 124 с., нот
14. Сигида С. Музыкальная культура США конца XIX – первой половины XX века. – М.: «Композитор», 2012. – 504 с.
15. Музыка XX века. Очерки. Т.Т.1-5. Ред. Житомирский, Раабен, Арановский. М., 1976-1987.
16. Онеггер А. Я – композитор. Л.: Советский композитор, 1963. – 214 с.
17. Раппопорт Л. Артур Онеггер. М., 1967. – 327 с.
18. Хентова С. Шостакович в Петрограде-Ленинграде. Л., 1979. – 368 с.
19. Хентова С. Молодые годы Шостаковича. Кн. 2. – Л.: Советский композитор, 1980. – 317 с.
20. Холопова В., Холопов Ю. Антон Веберн. М., 1984. – 318 с., илл., нот.
21. Чередниченко Т. Музыкальный запас. 70-е. Проблемы. Портреты. Случаи. М., 2002. – 344 с., илл.
22. Шнеерсон Г. О музыке живой и мёртвой. М.: Музыка, 1964. – 434 с., нот.
23. Шнеерсон Г. Французская музыка XX века. М.: Музыка, 1964. – 470 с.
24. Энтелис. Силуэты композиторов XX века. М.: Музыка, 1971. – 218 с.

Электронные ресурсы:

1. сайт Musike.ru.
2. сайт Belcanto.ru.
3. Классическая музыка — интернет-портал.
4. сайт радио Орфей (радио классической музыки).
5. Classica.FM.
6. Онлайн-архив классической музыки.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Умения:	Зачёт: в конце 8 семестра
<ul style="list-style-type: none"> - работать с литературными источниками и нотным материалом; - в письменной или устной форме излагать свои мысли о музыке, жизни и творчестве композиторов, делать общий исторический обзор, разбирать конкретное музыкальное произведение; 	Практические занятия, контрольные работы в тестовой форме, устные опросы по изучаемому материалу
<ul style="list-style-type: none"> - определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения; 	Музыкальные викторины, игра тем произведений наизусть и по нотам
<ul style="list-style-type: none"> - применять основные музыкальные термины и определения из смежных музыкальных дисциплин при анализе (разборе) музыкальных произведений; - ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, стилей и жанров; - выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения; - характеризовать выразительные средства в контексте содержания музыкального произведения; - выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения; 	Практические занятия, контрольные работы, устные и письменные опросы, внеаудиторная самостоятельная работа
<ul style="list-style-type: none"> - анализировать незнакомое музыкальное произведение по следующим параметрам: стилевые особенности, жанровые черты, особенности формообразования, фактурные, метроритмические, ладовые особенности; - работать со звукозаписывающей аппаратурой. 	Практические занятия, контрольные работы, устные и письменные опросы
Знания:	Зачёт: в конце 8 семестра

<ul style="list-style-type: none"> - основные этапы развития музыки XX века, формирование национальных композиторских школ; - условия становления музыкального искусства под влиянием религиозных, философских идей, а также общественно-политических событий; - роль и значение музыки в системе культуры; - особенности национальных традиций, фольклорные истоки музыки; 	<p>Практические занятия, контрольные работы в тестовой форме, устные опросы по изучаемому материалу, внеаудиторная самостоятельная работа</p>
<ul style="list-style-type: none"> - творческие биографии крупнейших отечественных и зарубежных композиторов XX века; - стили и техники музыки XX века; - основные произведения оперного, симфонического, камерно-вокального и других жанров музыкального искусства (слуховые представления и нотный текст); 	<p>Практические занятия, контрольные работы в тестовой форме, устные опросы по изучаемому материалу, музыкальные викторины, игра тем наизусть и по нотам</p>
<ul style="list-style-type: none"> - теоретические основы музыкального искусства: элементы музыкального языка, принципы формообразования, основы гармонического развития, выразительные и формообразующие возможности гармонии. 	<p>Практические занятия, контрольные работы в тестовой форме, устные опросы по изучаемому материалу</p>