

**Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российская академия музыки имени Гнесиных»**

Рабочая программа

**ОП.01. Музыкальная литература
(зарубежная и отечественная)**

**Образовательная программа
«Вокальное искусство»**

**Специальность
53.02.04 Вокальное искусство**

**Уровень образования
Среднее профессиональное образование**

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО и рабочим учебным планом по специальности 53.02.04 Вокальное искусство

Авторы:

Гуменюк З.В., заслуженный работник культуры РФ

Ефимова Л.Н.

Оганова Т.Р., кандидат искусствоведения

Сударева М.А., кандидат искусствоведения

I. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины – формирование музыкально-гуманитарной базы, необходимой для дальнейшей профессиональной деятельности выпускника в качестве артиста-вокалиста и преподавателя.

Задачи дисциплины:

ознакомление с основными историческими периодами развития музыкальной культуры, направлениями, стилями и жанрами, особенностями национальных школ, фольклорными истоками музыки;

изучение музыкальных явлений в контексте художественной эпохи, исторического процесса и в неразрывной связи с другими видами искусства;

изучение творческих биографий и наследия крупнейших отечественных и зарубежных композиторов;

аналитическое и слуховое усвоение музыкальных произведений отечественной и зарубежной музыки;

формирование навыка характеристики музыкального произведения в единстве образного содержания, формы и музыкально-выразительных средств.

II. Планируемые результаты освоения дисциплины и индикаторы их достижения

2.1. Формируемые компетенции

Изучение дисциплины «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)» направлено на формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Общие компетенции (далее – ОК) включают в себя способность обучающихся:

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках.

Профессиональные компетенции (далее – ПК) в соответствии с основными видами профессиональной деятельности включают в себя способность обучающихся:

Исполнительская и репетиционно-концертная деятельность

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

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в хоровых и ансамблевых коллективах в условиях концертной организации и театральной сцены.

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

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

ПК 1.5. Осваивать сольный, ансамблевый, хоровой исполнительский репертуар в соответствии с программными требованиями.

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия различными возрастными группами слушателей.

Педагогическая деятельность

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

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

2.2. Индикаторы достижения компетенций

В результате изучения дисциплины ОП.01.Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) 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;

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;

особенности национальных традиций, фольклорные истоки музыки;

творческие биографии крупнейших русских и зарубежных композиторов;

основные произведения симфонического, оперного, камерно-вокального и других жанров музыкального искусства (слуховые представления и нотный текст);

теоретические основы музыкального искусства: элементы музыкального языка, принципы формообразования, основы гармонического развития, выразительные и формообразующие возможности гармонии.

III. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Дисциплина изучается на третьем и четвертом году обучения (5 – 8 семестры) и включает в себя аудиторную, учебную самостоятельную работу студентов, а также текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

Наименование дисциплины	Виды учебной работы			Формы контроля (по семестрам)	
	Максим. учебная нагрузка	Обязат. учебные занятия	Самост. работа обучающегося	Зачет	Экзамен
ОП.01.Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)	256	171	85	5 – 7	8

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

Порядок прохождения монографических тем, приведенных ниже в тематическом плане, может меняться преподавателем в зависимости от методической целесообразности. Объем и степень подробности изучения музыкального материала также может варьироваться в зависимости от уровня студентов, осваивающих курс музыкальной литературы.

№ п/п	Наименование разделов/тем
1.	5 семестр
2.	Тема 1. Развитие русской музыкальной культуры до Глинки
3.	Тема 2. М.И. Глинка Творческий путь композитора. Симфоническое творчество. Оперы «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила». Романсы.
4.	Контрольный урок по пройденным темам
5.	Тема 3. А.С. Даргомыжский Творческий путь композитора. Романсы и песни. Опера «Русалка».
6.	Тема 4. Музыкальная жизнь России в 50-60-е г. XIX века Творческий путь М.А. Балакирева. Творческий путь А.Г. Рубинштейна.
7.	Тема 5. А.П. Бородин Творческий путь композитора. Опера «Князь Игорь».
8.	Зачет
9.	6 семестр
10.	Тема 5. А.П. Бородин Симфония №2. Песни и романсы.

11.	Тема 6. М.П.Мусоргский Творческий путь композитора. Фортепианный цикл «Картинки с выставки». Песни. Опера «Борис Годунов».
12.	Контрольный урок по пройденным темам
13.	Тема 7. Н.А. Римский-Корсаков Творческий путь композитора. Симфоническая сюита «Шехеразада». Оперы «Снегурочка», «Садко», «Царская невеста».
14.	Зачет
15.	7 семестр
16.	Тема 8. П.И. Чайковский Творческий путь композитора. Симфоническое творчество. Оперы «Евгений Онегин» и «Пиковая дама».
17.	Тема 9. С.И. Танеев Творческий путь композитора. Романсы. Кантата «Иоанн Дамаскин».
18.	Контрольный урок по пройденным темам
19.	Тема 10. А.К. Лядов Творческий путь композитора. «Кикимора», «Волшебное озеро», «8 русских народных песен для оркестра».
20.	Тема 11. А.К. Глазунов Творческий путь композитора. Концерт для скрипки с оркестром.
21.	Тема 12. А.Н. Скрябин Творческий путь композитора. Прелюдии ор.11 и соната №4 для фортепиано. Симфония №3.
22.	Тема 13. С.В. Рахманинов Творческий путь композитора. Прелюдии. Концерт для фортепиано с оркестром №2.
23.	Тема 14. И.Ф. Стравинский Творческий путь композитора. «Петрушка». «Весна священная».
24.	Зачет
25.	8 семестр
26.	Тема 15. Н.Я. Мясковский Творческий путь. Симфония №5 D-dur.
27.	Тема 16. С.С. Прокофьев Творческий путь. Симфония №1. Симфония №7. Кантата «Александр Невский». Балет «Ромео и Джульетта».
28.	Контрольный урок по пройденным темам
29.	Тема 17. Д.Д. Шостакович Творческий путь. Симфонии №5 и 7. Опера «Катерина Измайлова».
30.	Тема 18. Г.В.Свиридов Творческий путь. «Поэма памяти Сергея Есенина».

31.	Тема 19. Основные тенденции развития русской музыки во второй половине XX века Р.К. Щедрин. Творческий путь. А. Г. Шнитке. Творческий путь. Н. Н. Сидельников. Творческий путь. С.А. Губайдулина. Творческий путь.
32.	Экзамен

Помимо групповых занятий по дисциплине предполагается учебная самостоятельная работа студента. Различные формы самостоятельной работы учитывают специфику специальности и индивидуальные особенности студента, помогая глубже понять изучаемый материал, закрепить полученные знания и расширить круг музыкальных интересов.

Учебная самостоятельная работа по дисциплине выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя и предполагает:

- самостоятельное ознакомление с мультимедийными учебными пособиями, установленными только в компьютерном читальном зале Музыкального училища;
- работу с аудио- и видеозаписями изучаемых произведений;
- подготовку к контрольным урокам и зачетам.

4.2. Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации

Оценка качества освоения дисциплины осуществляется в два этапа. Первый этап – текущий контроль успеваемости в течение семестра, второй этап – сдача зачетов и экзамена в конце семестров.

Текущий контроль успеваемости (контрольные уроки) предусмотрен после прохождения крупной монографической темы или нескольких тем и состоит из двух частей:

- музыкальной викторины (определение фрагментов музыкальных произведений на слух);
- ответов на теоретические вопросы.

В конце 5 – 7 семестров проводятся зачеты, которые выставляются:

- по результатам учебной работы студента в течение семестра;
- по итогам собеседования или итоговой письменной контрольной работы в конце семестра.

Экзамен в конце 8 семестра включает проверку знаний музыкального материала на слух и устный ответ по билету. Один из вопросов билета предусматривает в ответе анализ какого-либо музыкального произведения либо его фрагмента (в зависимости от темы). Другой вопрос предполагает ответ по материалу биографического или музыкально-исторического порядка.

На экзамене студент должен продемонстрировать приобретенные за аттестуемый период знания, умения и навыки в соответствии с объемом программы и требованиями к уровню освоения содержания курса.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Образовательная организация использует учебники, учебные пособия, а также издания музыкальных произведений, сборники и хрестоматии, партитуры, клавиры оперных, хоровых и оркестровых произведений в соответствии с программными требованиями.

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным доступом к электронно-библиотечной системе. В образовательном процессе используются следующие электронно-библиотечные и информационно-справочные системы:

- электронно-библиотечная система «Лань»: <https://e.lanbook.com/>;
- электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru/;
- электронная библиотека «Юрайт» <https://biblio-online.ru/>;
- АИБС «Absotheque» (разработчик ООО «ЛИБЭР») – интегрированная система, используемая для комплексной автоматизации библиотеки Академии, с включенными модулями: «Книгообеспеченность», поиск «Дискавери»;
- материалы фонотеки, располагающей записями классического музыкального наследия;
- онлайн-платформа издательства Elsevier ScienceDirect <https://www.sciencedirect.com/>.

а) Основная литература

1. Аверьянова, О. И. Русская музыкальная литература : учебное пособие для музыкальных училищ / О. И. Аверьянова, И. М. Молчанова, С. И. Савенко ; под ред. Е. Царевой. — Вып. 4 ; кн. 2. — Москва : Музыка, 2022. — 480 с. — ISBN 978-5-7140-1392-8. — Текст : электронный // Музыка : электронно-библиотечная система. — URL: [Электронная библиотечная система «E-MUSICA»](#) (дата обращения: 12.01.2026).

2. Демченко, А. И. История русской музыки XX века : учебник для среднего профессионального образования / А. И. Демченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 200 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15421-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/568025> (дата обращения: 12.01.2026).

3. Кандинский, А. И. Русская музыкальная литература : учебное пособие для музыкальных училищ / А. И. Кандинский, О. И. Аверьянова, Е. М. Орлова. — Вып. 3. — Москва : Музыка, 2021. — 464 с. — ISBN 978-5-7140-1255-6. — Текст : электронный // Музыка : электронно-библиотечная система. — URL: [Электронная библиотечная система «E-MUSICA»](#) (дата обращения: 12.01.2026).

4. , И. В. Русская музыкальная литература : учебное пособие для музыкальных училищ / И. В. Охалова, О. И. Аверьянова ; под ред. Е. Царевой. — Вып. 2. — Москва : Музыка, 2021. — 592 с. — ISBN 978-5-7140-1286-0. — Текст : электронный // Музыка : электронно-библиотечная система. — URL: [Электронная библиотечная система «E-MUSICA»](#) (дата обращения: 12.01.2026).

5. Охалова, И. В. Русская музыкальная литература : учебное пособие для музыкальных училищ / И. В. Охалова ; под ред. Е. М. Царевой. — Вып. 5. — Москва : Музыка, 2021. — 630 с. — ISBN 978-5-7140-1289-1. — Текст : электронный // Музыка : электронно-библиотечная система. — URL: [Электронная библиотечная система «E-MUSICA»](#) (дата обращения: 12.01.2026).

6. Охалова, И. В. Русская музыкальная литература : учебное пособие для музыкальных училищ / И. В. Охалова, К. В. Корзун, О. Б. Хвоина, Д. Р. Петров ; под ред. Е. Царевой. — Вып. 4 ; кн. 1. — Москва : Музыка, 2021. — 296 с. — ISBN 978-5-7140-1391-1. — Текст : электронный // Музыка : электронно-библиотечная система. — URL: [Электронная библиотечная система «E-MUSICA»](#) (дата обращения: 12.01.2026).

7. Хвоина, О. Б. Русская музыкальная литература: учебное пособие для музыкальных училищ / О. Б. Хвоина, И. В. Охалова, О. И. Аверьянова ; под ред. Е. Царевой. — Вып. 1. — Москва : Музыка, 2021. — 680 с. — ISBN 978-5-7140-1152-8. — Текст : электронный // Музыка : электронно-библиотечная система. — URL: [Электронная библиотечная система «E-MUSICA»](#) (дата обращения: 12.01.2026).

б) Дополнительная литература

1. Глинка, М. И. Записки / М. И. Глинка ; под редакцией А. Н. Римского-Корсакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 271 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06040-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/564455> (дата обращения: 19.05.2026).
2. Римский-Корсаков, Н. А. Летопись моей музыкальной жизни / Н. А. Римский-Корсаков ; под редакцией Н. Н. Римской-Корсаковой, А. Н. Римского-Корсакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 339 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-10504-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/565992> (дата обращения: 19.05.2026).
3. Серов, А. Н. Статьи о русской музыке / А. Н. Серов. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 369 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05826-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/564322> (дата обращения: 19.05.2026).
4. Соллертинский, И. И. О музыке и музыкантах. Избранные работы / И. И. Соллертинский. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 183 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-08454-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/565216> (дата обращения: 19.05.2026).

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные занятия и аттестация по дисциплине «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)» проводятся в учебных кабинетах, оснащенных необходимым оборудованием и программным обеспечением.

Аудитория для групповых занятий

Технические средства обучения:

ЖК-телевизор (диагональ 55-60", HDMI, Full HD 1080p, 1920 x1080, LED подсветка).

Автоматизированное рабочее место преподавателя (ноутбук) – 1 комплект.

Звуковоспроизводящая и звукоусиливающая аппаратура – 1 комплект.

Программные средства:

Операционная система MS Windows 7.

Офисный пакет MS Office 2007.

Специализированная мебель:

Рояль/пианино – 1 шт.

Стул – 1 шт.

Доска аудиторная для письма мелом – 1 шт.

Стол преподавателя – 1 шт.

Стул преподавателя – 1 шт.

Стол аудиторный двухместный – 10 шт.

Стул – 20 шт.