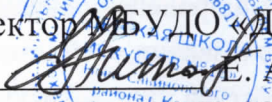

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 16»
Ново-Савиновского района г. Казани

«Принято» на педагогическом совете МБУДО «ДШИ № 16» Протокол № 1 «28» августа 2023 г.	«Утверждаю» Директор МБУДО «ДШИ №16» Приказ № 225 «31» августа 2023 г.
--	---

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
« МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»**

**Программа по предмету
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА»
(срок реализации 4 года)
2 - 5 классы**

2023-2024 учебный год

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цель и задачи учебного предмета;
- Структура программы учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.

II. Содержание учебного предмета

- Сведения о затратах учебного времени;
- Распределение учебного материала по годам обучения;
- Учебно-тематический план

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации педагогическим работникам;
- Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.

VI. Список нотной и методической литературы

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на основе Федерального закона N273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», приказа № 629 Министерства просвещения Российской Федерации от 27.07.2022 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» и в соответствии с Основной дополнительной общеразвивающей образовательной программой, принятой на заседании педагогического совета.

Музыкальная литература - один из основных предметов музыкальной школы, занимающий важное место в процессе воспитания будущего музыканта. Роль данного предмета не сводится только к прослушиванию музыки и рассказам о ней; обучающиеся получают базовые знания, необходимые для дальнейшего музыкального образования и существенно влияющие на уровень эмоционального и духовного развития. Программа рассчитана на четырехлетний срок обучения. Возраст обучающихся, приступающих к освоению программы, 7,5 -16 лет.

Образовательная программа учебного предмета «Музыкальная литература» направлена на:

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии;
- формирование и укрепление здоровья, культуры здорового и безопасного образа жизни;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся;
- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;
- профессиональную ориентацию обучающихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований.

Данная программа представляет собой курс «Музыкальная литература», ориентированный на контингент обучающихся и особенности образовательного процесса ДШИ №16 и реализуется на отделении «Музыкальное искусство».

Недельная нагрузка по предмету «Музыкальная литература» составляет в 2-4 классах – 1 час в неделю, в 5 классе - 1,5 часа в неделю.

Занятия с обучающимися проводятся в групповой форме. Программа предполагает проведение текущего, контрольного, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

Программа реализуется как на аудиторных занятиях, так и при дистанционном обучении с применением дистанционных технологий.

Для реализации занятий с применением дистанционного обучения и дистанционных образовательных технологий разрабатываются информационные материалы (тексты, презентации, изображения, видео- и аудиозаписи, ссылки на источники информации), тесты и задания для обучающихся, которые размещаются:

- на сайте ДШИ №16;
- в группах объединения в социальных сетях;
- в группах объединения в мессенджерах.

Для организации контроля выполнения заданий преподаватели, используя указанные выше способы, направляют обучающимся вопросы, тесты, практические задания с последующей обратной связью каждому обучающемуся. Все информационные материалы и задания, направляемые обучающимся, соответствуют содержанию реализуемой дополнительной общеобразовательной программы.

1.2.Сроки реализации учебного предмета:

Данная программа рассчитана на 4 года обучения, она вводится в учебный план с 4 класса для обучающихся с 7-летним сроком обучения. При реализации программы продолжительность занятий составляет 35 недель в год с 4 по 7 классы.

1.3.Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Музыкальная литература», составляет 52,5 час в год из расчета - 1,5 часа в неделю.

Сведения о затратах учебного времени

Таблица 1

Срок обучения	2класс	3класс	4класс	5класс
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	70	70	70	105
Количество часов на аудиторную нагрузку	35	35	35	52,5
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу	35	35	35	52,5
Всего часов за 4 года обучения	315 часов			

1.4.Формы проведения учебных аудиторных занятий

Занятия проводятся в форме комбинированного школьного урока.

Наряду с традиционными формами урока, программой предусматривается проведение новых форм:

- Урок - воспоминание;
- Урок – исследование;
- Урок – игра;
- Урок – повторение;
- Урок – путешествие;
- Конкурсы, викторины, познавательные игры по музыкальной литературе.

1.5.Цель программы: формирование музыкальной культуры обучающихся, накопление слухового опыта, воспитание музыкального вкуса, формирование потребности познавательной деятельности и расширение кругозора детей.

Задачи программы:

- Формировать слушательские умения и навыки обучающихся;
- Поддерживать познавательный интерес обучающихся;
- Приобщать обучающихся постигать музыкальное искусство;
- Ввести личность обучаемого в художественную культуру;
- Сформировать в нем готовность и способность к самостоятельному духовному постижению художественных ценностей;

-Способствовать его всестороннему развитию.

1.6.Обоснованием структуры программы учебного предмета «Музыкальная литература» является программа для детских музыкальных школ и музыкальных отделений школ искусств «Музыкальная литература» НМЦХО – 2002 г. (автор А.И. Лагутин).

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Тематическая структура предмета «Музыкальная литература» такова:

- Обзорные темы.
- Творческие портреты композиторов.
- Краткие обзоры творчества композиторов.
- Аналитические темы.

1.7.Методы обучения

Для успешного овладения знаниями необходимо изучать с обучающимися термины, определения, понятия - **научный метод**.

Данная программа выделяет и позволяет использовать межпредметные связи музыкальной литературы с другими специальными музыкальными дисциплинами и общеобразовательными предметами (история, литература, изобразительное искусство и др.) - **словесный и наглядный методы**.

Расширение кругозора происходит за счет привлечения богатого музыкального, изобразительного и литературного материала, знакомства с классическими произведениями великих творцов, составляющих сокровищницу мировой культуры. Полученные знания становятся базой для дальнейшего изучения мира искусства и залогом пробуждения собственного интереса к этой области человеческой жизни. Это, в свою очередь, является показателем формирования потребности познавательной деятельности школьников и базой для составления собственного мнения о том или ином произведении искусства - **проблемно-поисковый метод**.

1.8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета «Музыкальная литература»:

- Наличие учебных групп (не менее 10 человек);
- Наличие фоно- и аудиотеки;
- Соблюдение межпредметных связей;
- Сотрудничество разных музыкальных учебных заведений, обмен опытом;
- Активный поиск новых форм и методов преподавания музыкальной литературы, самообразование преподавателей.

II.Содержание учебного предмета

2.1.Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета "Музыкальная литература": 35 часов в год, из расчета - 1 час в неделю во 2-4 классах, 52,5 часов в год в 5 классе из расчета - 1,5 часа в неделю.

Сведения о затратах учебного времени

Таблица 2

	Распределение по годам обучения
--	--

Класс	2	3	4	5
Продолжительность учебных занятий (в неделях)	35	35	35	35
Количество часов на аудиторные занятия в неделю	1	1	1	1,5
Общее количество часов на аудиторные занятия	157,5			
Количество часов на самостоятельную работу обучающихся в неделю	1	1	1	1,5
Общее количество часов на самостоятельную работу обучающихся	157,5			
Общее максимальное количество часов по годам	70	70	70	105
Общее максимальное количество часов на весь период обучения	315			

2.2.Распределение учебного материала по годам обучения

Преподаватель имеет право на вариативность при изучении материала в зависимости от условий.

Большую роль в процессе обучения играет планирование учебного процесса в целом, а также тщательная подготовка каждого урока, подбор музыкального материала.

Основной принцип построения учебного курса - принцип историзма, логически-последовательное изложение материала от эпохи к эпохе.

В курсе «Музыкальная литература» сделан акцент на знакомство с понятием «стиль», предлагается изучение музыки XX в. Музыкальный материал разнообразен в тембровом отношении и охватывает практически все основные этапы развития музыкальной культуры.

Изложение теоретического материала:

Программа состоит из ряда монографических и обзорных тем, расположенных в хронологической последовательности, в которых находит освещение творческая деятельность всех великих русских классиков XIX века, крупных композиторов XX века, включая значимых композиторов Татарстана.наиболее значительные музыкально-общественные явления того времени в их связях с отечественной историей и культурой.

Каждая монографическая тема включает небольшое введение, биографию и обзор творческого наследия композитора, разбор 2 - 4 наиболее значительных произведений разных жанров, которые затем прослушиваются в звукозаписи. Отбор материала и его освещение даются с учетом возрастных и познавательных возможностей подростков, а также количества уроков, отводимых на изучение каждой темы согласно тематическому плану.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА.

І ГОД ОБУЧЕНИЯ.

Знакомство с небольшими произведениями различных жанров и форм на примере народной и классической музыки.

Задачи І года обучения:

- обучение «чтению» и пониманию «Музыкального букваря»;
- ознакомление с первыми музыкальными «задачами» и их решением;
- освоение «грамматики» музыки;
- нацеливание обучающихся на восприятие эмоционального содержания музыки и музыкальной «техники» в гармоническом единстве.

Тема 1. Музыка как один из видов искусства.

Содержание музыкальных произведений.

Музыка – всеобщий язык общения, инструмент познания, способ выражения мыслей и чувств. Роль музыки в духовном развитии человека и общества. Музыка среди других видов искусств.

Примерный музыкальный материал:

Л.Бетховен Симфония №9 (4 часть Тема радости), В.А. Моцарт. Реквием. 7 часть, «Богородица» церковный гимн XV века, Е.Глебов «Маленький принц» (1 действие Адажио Принца и Розы).

Легенды и мифы о музыке

Примерный музыкальный материал:

Х.В. Глюк опера «Орфей и Эвридика» (ария Орфея, хор фурий, мелодия флейты)

Содержание музыкальных произведений. Вокальные и инструментальные произведения. Музыкальный образ. Звукоизобразительные возможности музыки.

Примерный музыкальный материал:

Р.Шуман «Альбом для юношества», П.И.Чайковский «Детский альбом», Р.К. Щедрин «Поезд» (из балета «Анна Каренина»), М. Равель «Игра воды», Ф. Шуберт «Форель» (по выбору педагога).

Тема 2. Средства музыкальной выразительности.

Мелодия. Особенности строения мелодий на примерах песен из детского репертуара.

Понятия – мотив, фраза, предложение, кульминация, каданс. Мелодия в вокальной музыке.

Связь музыки со словом в жанрах песни и романса. Понятия – музыкальная интонация, речитатив, кантилена. Примерный музыкальный материал: песни из детского репертуара, Ф.Шуберт «Форель», М.П.Мусоргский «В углу» из цикла «Детская», С.В.Рахманинов «Вокализ». Мелодия в инструментальной музыке

Примерный музыкальный материал: Ф. Шопен «Ноктюрн» Es dur, Г.В.Свиридов «Упрямец» из цикла «Альбом пьес для детей», Н.А. Римский-Корсаков «Полет шмеля».

Лад Примерный музыкальный материал: Ф.Шуберт «Липа» из вокального цикла «Зимний путь», Г. Свиридов «Весна и осень», Д. Кабалевский «Клоуны». **Ритм, размер, темп** Влияние ритма на характер музыкальных произведений. Ритм, размер, темп – главные выразительные средства в танцевальной и маршевой музыке. Характерные черты церемониальных и траурных маршей.

Примерный музыкальный материал: Р. Шуман. «Солдатский марш» из цикла «Альбом для юношества» С. С. Прокофьев. «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам» М.И. Глинка. «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила» Л. Бетховен. «Траурный марш на смерть героя» из сонаты для фортепиано №1 П. И. Чайковский. «Похороны куклы» из цикла «Детский альбом».

Гармония

Примерный музыкальный материал:

Э. Григ. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт»

К. Дебюсси. Прелюдия «Паруса» и «Маленький пастух» из цикла «Детский уголок»

П. И. Чайковский «Болезнь куклы» из цикла «Детский альбом»

Ф. Шопен. Прелюдия ми минор.

Регистр, штрихи, динамика

Примерный музыкальный материал:

Э.Григ «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт»,

М. П. Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов» из цикла «Картинки с выставки»

К. Дебюсси. «Колыбельная Джимбо» из цикла «Детский уголок»

И. Штраус. Полька «Трик-так».

Фактура

Полифоническая и гомофонно-гармоническая фактуры. Вторая включает в себя мелодия + аккомпанемент, аккордовую, арпеджированную, унисонную. Понятия – полифония, имитация, гомофония.

Примерный музыкальный материал:

И.С. Бах Прелюдия C dur из 1 тома ХТК

П.И.Чайковский «Молитва» из цикла «Детский альбом»

Э. Григ «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт»

М. И. Глинка Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила»

Ф. Шопен Вальс № 19 ля минор.

Тема 3. Знакомство с певческими голосами.

Тембры человеческих голосов (детские, женские, мужские). Знаменитые певцы.

Примерный музыкальный материал:

Дискант: итальянские песни, романсы и оперные арии в исполнении Р. Лоретти

сопрано лирико-колоратурное:

А. Алябьев. «Соловей»

И. Штраус. «Сказки Венского леса».

Сопрано лирическое: ария Снегурочки из оперы Н. Римского-Корсакова «Снегурочка».

Сопрано лирико-драматическое: ариозо Татьяны «Пускай погибну я...» из оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин».

Меццо-сопрано: хабанера Кармен из оперы Ж. Визе «Кармен».

Контральто: ария Ратмира «И жар, и зной сменила ночи тень» из оперы М. Глинки «Руслан и Людмила».

Тенор-альтино: ариозо Звездочета из оперы Н. Римского-Корсакова «Золотой петушок».

Лирический тенор: песни и романсы в исполнении С. Лемешева.

Лирико-драматический тенор: ария Германа «Что наша жизнь? — Игра!» из оперы

П. И. Чайковского «Пиковая дама».

Баритон:

каватина Фигаро «Если захочет барин попрыгать» из оперы В. А. Моцарта «Свадьба Фигаро»

романсы и итальянские песни в исполнении М. Магомаева, Дм. Хворостовского.

Бас: ария Игоря из оперы А. Бородина «Князь Игорь»; арии, романсы и песни в исполнении Ф. И. Шаляпина.

Бас-профундо: негритянские спиричуэлс в исполнении Поля Робсона.

Примерные виды контроля по теме: проводится музыкальная викторина на отгадывание тембров голосов. При возможности проводится иконографическая викторина (отгадывание по изображениям певцов их фамилий и имен).

Тема 6. Знакомство с музыкальными инструментами.

Инструменты симфонического оркестра.

Струнная группа

Примерный музыкальный материал:

Н. Паганини. «Каприсы» №9 или №24 (скрипка)

С. С. Прокофьев. «Улица просыпается» из балета «Ромео и Джульетта» (альт с фортепиано)

П. И. Чайковский. «Вариации на тему рококо» (виолончель)

К. Сенс-Санс. «Слон» из сюиты «Карнавал животных» (соло контрабаса).

Деревянная духовая группа

Примерный музыкальный материал:

К. В. Глюк. «Мелодия» из оперы «Орфей» (флейта)

И. С. Бах. «Страсти по Матфею» № 26 Ария тенора с гобоем

В. А. Моцарт. Концерт для кларнета с оркестром (I часть)

П. И. Чайковский. «Китайский танец» из балета «Щелкунчик» (флейта, альт, фагот).

Медная духовая группа

Примерный музыкальный материал:

В. А. Моцарт. Концерт для валторны с оркестром

Дж. Верди. «Марш» из оперы «Аида» (труба)

Н. А. Римский-Корсаков. «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» (тема богатырей – валторны и тромбоны)

М. П. Мусоргский (в оркестровке М. Равеля). «Быдло» из цикла «Картинки с выставки» (труба).

Ударные инструменты.

Примерный музыкальный материал:

П. И. Чайковский. «Танец Феи Драже» из балета «Щелкунчик» (челеста)

М. И. Глинка. «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила» (2 тема – колокольчики)

Б. Барток «Музыка для струнных, ударных и челесты» (III часть)

Фортепиано

Примерный музыкальный материал:

И.С.Бах. «Партиты» (любой номер – клавишин), пройденные произведения для фортепиано.

Орган

Примерный музыкальный материал:

И.С.Бах. Токката и фуга d moll.

Струнные щипковые инструменты

Примерный музыкальный материал:

К Дебюсси. «Два танца для арфы и струнного оркестра»

Плясовые наигрыши Псковской области: «Барыня» (гусли), «Русский» (балалайка), «Трепак» (тальянка), «Камаринская» (скрипка, цимбалы, аккордеон).

Тема 7. Музыкальные формы

Музыкальная форма, как облик музыкального произведения. Понятие «музыкальная тема», функции частей в музыкальной форме. Единство содержания и формы.

Период как самостоятельная музыкальная форма и часть более крупной формы.

Примерный музыкальный материал:

пройденные ранее произведения.

Одночастная форма

Примерный музыкальный материал:

Ф. Шопен. «Прелюдия» №7

П.И. Чайковский. «Болельщик кукол» из цикла «Детский альбом».

Двухчастная и трехчастная формы

Примерный музыкальный материал:

Э. Григ «Смерть Озе» из сюиты «Пер Гюнт»

П. И. Чайковский. «Сладкая греза» из цикла «Детский альбом».

Вариации

Примерный музыкальный материал:

Э. Григ. «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт»

П. И. Чайковский. «Русская песня» из цикла «Детский альбом».

Рондо

Ф. Куперен. «Любимая», «Жнецы»

М. И. Глинка «Рондо Фарлафа» из оперы «Руслан и Людмила».

Соната, симфония

Примерный музыкальный материал: сонаты и симфонии Моцарта, Гайдна, которые не входят в число изучаемых в 5 классе.

Тема 8. Народные и балльные танцы

Танец – музыкальная характеристика народа. Жанровое разнообразие. Особенности движений, костюмов. Использование танцев композиторами.

Примерный музыкальный материал:

Народные танцы

П. И. Чайковский. «Трепак» из балета «Щелкунчик»

П. И. Чайковский. «Камаринская» из «Детского альбома»;

М. П. Мусоргский. «Гопак» из оперы «Сорочинская ярмарка»

Хороводы

А. Хачатурян. «Лезгинка» из балета «Гаянэ».

Бальные танцы

П.И. Чайковский. Полонез из оперы «Евгений Онегин»

А.Н. Гречанинов. Мазурка

Ф. Шопен. Вальс (на выбор преподавателя)

Л. Боккерини Менуэт

И. Штраус. Полька

М. И. Глинка. Краковяк из оперы «Иван Сусанин».

Тема 9. Программно – изобразительная музыка.

Музыкальный образ. Понятие программной музыки. Особенности восприятия и понимания непрограммной музыки. Звукоизобразительные возможности музыки.

Музыкальный материал:

П. И. Чайковский. «Времена года»

К.Сен-Санс «Карнавал животных»

М.П.Мусоргский «Картинки с выставки».

Тема 11. Музыка и театр. Опера. Балет.

Общее представление о театре и его атрибутах. Значение музыки в театре. Жанровое богатство театральной музыки: опера, балет, оперетта, музыкальная комедия, мюзикл.

Музыка – важная часть драматургии в драматическом театре.

Э. Григ «Пер Гюнт».

Опера – самый богатый и сложный жанр музыки. Значение слова «опера». В музыкальном жанре слиты в единое целое поэзия и драматическое искусство, вокальная и инструментальная музыка, мимика. Особенности жанра оперы.

Разновидности вокальных и инструментальных жанров, форм внутри оперы - (увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль), а также исполнители (певцы, дирижёр, оркестр).

Словесный текст оперы – либретто.

Начинается опера с увертюры – симфонического вступления.

Музыкальные сольные номера – ария, ариозо, ариетта, каватина.

Значение хора в опере. Оркестр в опере.

Примерный музыкальный материал:

Глинка М. Опера «Руслан и Людмила»: Увертюра, Первая песня Баяна, Интродукция, Каватина Людмилы, Рондо Фарлафа, Ария Руслана, Марш Черномора, Лезгинка (4 действие); Римский – Корсаков Н. Опера «Снегурочка»; В.А. Моцарт «Свадьба Фигаро»; Н.А. Римский-Корсаков «Сказка о царе Салтане».

Балет.

Знакомство с жанром балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, основой которого являются сказочные сюжеты; с именами лучших отечественных танцовщиков и

хореографов. Балет-искусство синтетическое. В нем воедино переплетены различные виды искусства: литература, инструментально-симфоническая музыка, хореография, (танцоры-солисты, кордебалет- массовые сцены), драматическое и изобразительное искусство (театральное действие, костюмы, декорации).

Балет – музыкально-хореографический спектакль, в котором органически сочетаются музыка, танец, драматургическое действие и элементы изобразительного искусства.

История балета. Балет в России.

Примерный музыкальный материал:

И.Ф. Стравинский. Фрагменты балетов «Петрушка», «Весна Священная»;

С. С. Прокофьев. Фрагменты балетов «Ромео и Джульетта», «Золушка»

П. И. Чайковский Фрагменты балетов «Спящая красавица», «Щелкунчик».

Оперетта, мюзикл – знакомство с жанрами (по возможности)

II ГОД ОБУЧЕНИЯ.

Задачи II года обучения:

- Познакомить обучающихся с конкретными произведениями всемирно известных авторов;
- Научить разбираться в композиторских идеях, особенностях стиля и др.
- Приобщить обучающихся к осознанию красоты музыки и ее неоспоримого влияния на человека во все периоды истории.

Тема 1. Общая характеристика зарубежной музыкальной культуры от античности до барокко

Искусство от античности до Возрождения. Искусство Возрождения. Архитектура, скульптура, живопись, музыка. Знакомство с основными темами, жанрами, инструментами, особенностями музыкального языка времени.

Барокко в музыке

Понятие стиля эпохи. Стиль барокко в музыке. Представители стиля барокко: И.С. Бах, Г. Гендель, А. Вивальди, А. Скарлатти французские клавесинисты и др. Знакомство с основными темами, жанрами, инструментами, особенностями музыкального языка времени.

Архитектура, скульптура, живопись, театр XVII – пер. половины XVIII веков. Опера, органная, скрипичная и клавирная школы.

Примерный музыкальный материал:

К.Монтеверди «Плач Орфея» из оперы «Орфей»

Дж. Каччини «Аве Мария»

И.С. Бах – Ш. Гуно «Аве Мария»

Г. Ф. Гендель. Концерт для альта с оркестром, си-минор, 1 часть

Г. Перселл. «Жалоба Дидоны» из оперы «Дидона и Эней»

А. Вивальди. «Времена года»

пьесы для клавесина Ф. Куперена, Л. Дакена и Ж. Ф. Рамо.

Тема 2. И. С. Бах. Жизненный и творческий путь. Произведения для органа. Инвенции. Сюиты. «ХТК». Вокально-инструментальные произведения.

Творческий облик композитора.

И.С. Бах – исключительное явление в мировом музыкальном искусстве. Облик, характер, художественная личность, религия. Связь духовного и светского. Бах – педагог. Творчество Баха – завершение полифонической эпохи. Наследие.

Триумфальное возвращение музыки Баха в XIX веке. Значение музыки композитора в современном мире. Общество Баха.

Примерный музыкальный материал:

И.С. Бах. «Шутка» из оркестровой сюиты №2

И.С. Бах. «Страсти по Матфею» (№1, №47)

Хоральная прелюдия соль минор

Ария из оркестровой сюиты № 3

Бранденбургский концерт №6

Немецкая школа органистов. Патетика, величие, мощь органной музыки Баха. Протестантский хорал. Образная глубина. Импровизаторский дар Баха. Малый двухчастный цикл. Органные произведения. Токката и фуга ре-минор (1709). Понятия: Токката, фуга, интермедия, противосложение.

Примерный музыкальный материал:

Токката и фуга d mol

органные хоральные прелюдии

Клавирная музыка Баха, определившая время. «Первая глава» фортепианной музыки. Обновленная техника исполнения. Рождение клавирных концертов, прелюдии и фуги. Темперация. Полифонический и гомофонно-гармонический склад письма в клавирной музыке Баха.

ХТК – энциклопедия творчества Баха. Инвенции: строение, эстетические достоинства, многообразие оттенков певучего звучания.

Примерный музыкальный материал:

«Инвенции»

«Хорошо темперированный клавир» I том. Прелюдия и фуга C dur и c moll

«Французская сюита» c moll.

Вокально-инструментальные произведения

Примерный музыкальный материал:

фрагменты из «Мессы» h- moll, «Страстей по Матфею»

Тема 5. Классицизм в музыке. Венская классическая школа

Искусство Древней Греции и Древнего Рима, эпоха Возрождения, идеи Просвещения как фундамент нового европейского стиля в музыке. Изменение положения музыканта в обществе. Оптимистический взгляд на мировые исторические процессы, поиск совершенных форм и новых идей, увлеченность народно-бытовым музыкальным искусством. Господство гомофонного стиля. Преобразование всех элементов музыкального языка, новые жанры, формы, инструменты. Вена – столица музыкальной Европы второй половины XVIII века. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен)

Французская живопись, скульптура, архитектура, литература XVII-XVIII веков. Музыкальное искусство эпохи Просвещения.

Примерный музыкальный материал:

К.В. Глюк. Фрагменты из оперы «Орфей и Эвридика»

Й. Гайдн Симфония №45, 1 часть

В.А. Моцарт Симфония №41 1 часть, фрагменты из оперы «Волшебная флейта», соната на выбор педагога)

Л. ван Бетховен соната, квартет (на выбор педагога)

Тема 6. Й.Гайдн. Жизненный и творческий путь.

Симфоническое и клавирное творчество

Творческий облик композитора.

Один из основоположников Венской классической школы. Обращение ко всем жанрам своего времени. Связь музыки Гайдна с природой и народным бытом. Внимание к фольклору разных народов. Спокойная гармония душевных, творческих и жизненных сил и устремлений Гайдна. Роль музыканта в создании классических образцов симфонии, сонаты и квартета.

Примерный музыкальный материал:

Й. Гайдн Симфония №45, 1 часть, Симфония №94, Симфония №104, квартет ре мажор,

соната ми минор.

Симфонизм – творческий метод в искусстве Венских классиков. Значение и образный мир симфоний Гайдна. Связь с другими жанрами. Симфонический оркестр Гайдна. Народно – жанровый тип симфонизма. Неконтрастность главных тем. Эмоциональное равновесие медленной части. Классический тип менуэта и финала.

Музыкальный материал:

Симфония №103 Es dur «С тремоло литавр»

Фортепианное наследие Гайдна. Формирование классической сонаты. Жанровые истоки, народно-танцевальная основа. Камерность стиля сонаты Ре-мажор (1780).

Музыкальный материал:

Сонаты D dur или e moll

Тема 7. В.А.Моцарт. Жизненный и творческий путь.

Соната Ля мажор.

Симфония №40 соль минор. Опера «Свадьба Фигаро»

Творческий облик композитора. Ренессансная личность, светлый гений венской классической школы. Цельность и гармония, гуманизм мировоззрения, универсальность музыкального дарования. Переосмысление и обогащение всех жанров его времени. Возвышенное и плутовское, трагическое и комедийное в наследии Моцарта. Воплощение идей Просвещения, оптимизм, поэтический реализм творчества. Музыкальная моцартиана.

Примерный музыкальный материал.

музыкальные фрагмент: «Маленькая ночная серенада»; «Dies irae», «Lacrymosa» из Реквиема, опера «Волшебная флейта» ария Царицы ночи, фортепианная фантазия ре-минор.

Симфонии Моцарта – вершина симфонизма его времени. Психологизм, драматическое восприятие жанра, симфонический театр Моцарта. Камерность стиля, малый парный состав оркестра, драматический конфликт между частями, полифоническое мастерство в Симфонии №40.

Музыкальный материал:

Симфония №40 g moll.

Опера в творчестве Моцарта. Оперное наследие. Реформа жанра. Музыкальная драматургия, либретто, жанр и идея, композиция, индивидуальный язык сольных номеров, ансамблей, роль хора и оркестра в опере «Свадьба Фигаро» (1786).

Музыкальный материал:

Опера «Свадьба Фигаро»

Моцарт – пианист. Фортепианное наследие. Соната №11 (1777 – 1778) – необычность трехчастного цикла, влияние симфонической музыки, комической оперы на язык сонаты. Опора на австро-венгерский фольклор.

Музыкальный материал:

Соната №11 A – dur.

Тема 8. Л.Бетховен. Жизненный и творческий путь. Соната №8 «Патетическая». Симфония №5. Увертюра «Эгмонт»

Творческий облик композитора. Музыкант – носитель, гений, полно воплотивший творческие принципы венской классической школы. Свобода, целеустремленность, гражданственность мировоззрения. Богатство духовно – эмоционального мира композитора. Преддверие романтизма.

Примерный музыкальный материал:

Симфония №9 (4 часть), Симфония №3 (1 часть), Сонаты № 14, №23, «К Элизе».

Симфонизм эпохи революций XVIII века. Идеалы гуманизма, свободы, общественного долга. Создание героического симфонизма. Героическая трагедия и трагическая героика в

симфонии №5 (1805 – 1808). Традиции венской классической школы. Введение в партитуру новых инструментов.

Музыкальный материал:

Симфония №5, доминор, увертюра «Эгмонт».

Завершение классической эпохи в развитии фортепианной сонаты. Пианизм нового времени. «Патетическая соната» (1798) – одна из вершин мировой фортепианной литературы. Театральность. Приемы фортепианного письма.

Музыкальный материал:

Соната №8 «Патетическая», до минор.

Тема 10. Романтизм в музыке. Композиторы – романтики.

Границы «романтической» эпохи, ее истоки. Музыкальный романтизм: новая социальная роль музыканта, стремление к недостижимой свободе. Новые темы. Программность многих сочинений. Рождение новых жанров. Обновление и обогащение музыкального языка. Огромный интерес к национальной культуре.

Расцвет национальных композиторских школ.

Живопись, литература, театр, балет в пер. половине XIX века. Музыкальное искусство этой эпохи: расцвет национальных композиторских школ, появление новых жанров, музыкальный театр.

Примерный музыкальный материал:

Ф.Мендельсон. «Песни без слов», Концерт для скрипки с оркестром ми минор (1 часть);

Р.Вагнер. «Полет валькирий» из оперы «Валькирия»

Э. Григ. «Пер Гюнт»: «Утро», «В пещере горного короля»

Р.Шуман. «Детские сцены»: «Горелки», «Засыпающий ребенок»

Ж. Бизе. Опера «Кармен» Антракт к 4 действию

Дж. Верди. Опера «Аида»: марш из 2 действия.

Ф.Шуберт. «Серенада».

Ж.Бизе (дополнительная тема, изучается при наличии времени)

Широта интересов крупнейшего композитора второй половины XIX века: музыка, живопись, литература, театр. Оптимизм, человечность, демократизм творчества. «Кармен» - первый образец реалистической музыкальной драмы (1874). История создания. Первоисточник и либретто. Народность сюжета, глубина чувств, яркость характеров, свежесть языка, многообразие жанров в опере «Кармен».

Примерный музыкальный материал:

Опера «Кармен»:

Увертюра

1 д. – «Хабанера», «Сегидилья»

2 д. – «Цыганская пляска», Куплеты Тореодора, Ария Хозе

3 д. – Антракт, Сцена гадания

Тема 11. Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь. Песни. Произведения для фортепиано. Симфония №8

Творческий облик композитора. Первый композитор – романтик. Органичность черт музыкального классицизма и романтизма в творчестве Шуберта. Глубокое содержание произведений Шуберта, связь с музыкальной жизнью и бытом. Интонационный строй музыки. Песенность – основа фортепианного стиля. Ф. Шуберт – основатель жанра романтической фортепианной миниатюры (музыкальные моменты, экспромты, вальсы). Шубертиады в прошлом и настоящем.

Примерный музыкальный материал:

Ф.Шуберт. «Аве Мария», «Лесной царь», «Форель», «Серенада», пьесы для фортепиано:

«Музыкальные моменты», экспромты, вальс ми минор.

Песенный жанр в начале XIX века. Песня как главный жанр в творчестве Шуберта. Сложность и глубина содержания песен Шуберта. Многожанровость вокальных произведений. Значение песенных циклов. Влияние песенных «повестей» Шуберта на дальнейшее развитие камерно – вокальной и фортепианной музыки.

Примерный музыкальный материал:

Вокальные циклы «Прекрасная мельничиха»: «В путь», «Моя», «Охотник», «Мельник и ручей», «Колыбельная ручья»; вокальный цикл «Зимний путь», баллада «Лесной царь».

Судьба симфонических произведений Шуберта. «Неоконченная симфония» (1822), как вершина симфонизма Шуберта. История создания и исполнения, форма, особая роль деревянных духовых, унисонов струнных, оркестровых педалей.

Музыкальный материал:

Симфония №8 h- moll «Неоконченная».

Тема 12. Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь.

Фортепианное творчество.

Творческий облик композитора. Основоположник и гений польского музыкального искусства. Композитор и пианист. Романтическое восприятие мира с богатыми творческими традициями и красочностью народной жизни в музыкальном наследии Шопена. Моцартовское совершенство формы. Новаторство в области жанров. Мировое признание национального духа, мелодического богатства, фантазии, глубины и искренности чувств, выразительных и технических возможностей музыки Шопена. Вальсы, ноктюрны.

Примерный музыкальный материал:

Экспромт – фантазия

Вальсы cis-moll и a-moll

Ноктюрны - op.48 №1 c moll, op.55 №1 f moll

Соната №2 (3 часть).

Шопен – поэт фортепиано. Изящество, психологическая глубина, техническое совершенство пианизма. Тяготение к малым формам. История, культура, быт, язык Польши в полонезах и мазурках Шопена.

Примерный музыкальный материал:

Полонез op.26 №2 A-dur

Мазурки - op. 7 №1 B- dur, op.17 №4 a- moll, op.45 №5 F-dur, op.24 №2 C-dur

Шопен – автор романтической прелюдии и этюда как самостоятельных, новаторски смелых, художественно завершенных пьес. Импровизационная свобода прелюдий.

Соединение глубокого содержания и подлинной виртуозности в этюдах Шопена.

Краткая история, содержание, черты музыкального языка малых форм.

Примерный музыкальный материал:

Прелюдии - №4 e- moll, №6 h- moll, №7 A -dur, №15 Des- dur, №20 c- moll

Этюды - op.10 №3 E- dur, №12 c -moll.

III ГОД ОБУЧЕНИЯ.

Задачи III года обучения:

- Раскрыть национальный характер и стиль русской музыки;
- Показать, как в лучших музыкальных произведениях проявлялись философские, этические, духовные переживания времени;
- Акцентировать внимание обучающихся на мелодичность, красоту всемирно почитаемой музыки России.

Тема 1. Истоки русской музыки. Зарождение профессиональной музыки. Русская музыка XVII века. Русская музыка XVIII века. Духовная музыка.

Русская музыка широко прославлена во всем мире. Истоки ее уходят в глубокую древность. Образцы древнеславянского музыкального искусства – важный источник для всей русской музыки. Принятие христианства, развитие духовной музыки. Знаменное пение. 17 век – рубежный в развитии истории России: закончилось средневековье и начался новый важный этап в развитии государства. 18 век – «век разума и просвещения», Петровская эпоха. Кант. Становление музыкального театра, создание национальной композиторской школы. Д.С. Бортнянский, М. С. Березовский, Е. И. Фомин, И. Е. Хандошкин.

Примерный музыкальный материал:

Образцы старинных лирических, календарных песен (по выбору педагога)

знаменный распев, кант «Радуйся, роско земле»

Д. С. Бортнянский. Хоровой концерт №32 1 ч.

М. С. Березовский. Духовный концерт «Не отвержи мене»

Е. И. Фомин. Хор «Высоко сокол летает» из оперы «Ямщики на подставе»

И.Е. Хандошкин. «6 старинных русских песен с вариациями» (одна на выбор педагога).

Тема 2. Музыкальное искусство России в первой половине XIX века. Архитектура, живопись, литература того времени. Творчество А. А. Алябьева, А. Е. Варламова и А. Л. Гурилева

Сжатый обзор русской музыки в XVIII – начале XIX века. Несколько имен и названий сочинений.

Вокальная миниатюра первой половины XIX века. Русская песня, элегия, песня восточного характера, баллада. Творцы русского романса.

А. Алябьев. Жизненная драма. Идеи декабризма. Гражданственность, свободолюбие, патриотические мотивы в творчестве.

А. Варламов. Трагичность судьбы композитора – разночинца. Песенное наследие. Отражение и развитие городской песенной культуры в творчестве Варламова. Педагогический труд «Школа пения».

А. Гурилев. Камерный лирический стиль. Преданность песенному жанру. Поэзия после декабристского времени в музыке Гурилева.

Примерный музыкальный материал:

А. Алябьев. «Соловей», «Иртыш»;

А. Варламов. «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий», «На заре ты ее не буди»;

А. Гурилев. «Домик – крошечка», «Колокольчик», «Матушка-голубушка».

Тема 3. М.И. Глинка. Жизненный и творческий путь. Опера «Иван Сусанин». Произведения для оркестра: «Камаринская», «Вальс – фантазия». Романсы и песни

Зарождение русской музыкальной классики. Эпоха Глинки; современники композитора.

Два гения русской культуры XIX века: А.С. Пушкин и М.И. Глинка. Соединение классицизма, романтизма, реализма в музыке Глинки. М.И. Глинка – основоположник русской классической композиторской школы. Национальная самобытность его музыки. Мастерское сочетание западноевропейской формы и национального содержания.

Обзор творческого наследия: сочинения для театра, концертные и камерные сочинения. Пушкинская поэзия – живой родник вдохновения гения Глинки. Вокальная миниатюра Глинки: русская песня, элегия, баллада, характерная песня, восточный романс.

Примерный музыкальный материал:

«Я помню чудное мгновенье», «Сомнение», «Жаворонок», «Попутная песня», «Ночной смотр», «Не искушай», «Патетическое трио» 1 ч., fuga a-moll.

Опера «Иван Сусанин». Первая классическая опера, национальная драма. История создания, либретто, первоисточник. Мастерство композитора в создании образов и характера героев. Хоры – музыкальный фрагмент оперы. Органичное включение фольклорных жанров.

Освоение композиции оперы, разбор и прослушивание предусмотренных календарно-тематическим планом фрагментов оперы.

Работа с нотным текстом хрестоматии при изучении оперы и романсов. Характеристика и прослушивание 2-3 сочинений для оркестра.

Примерный музыкальный материал:

Опера «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»):

Интродукция

1 д.- Каватина и рондо Антонида, Трио «Не томи, родимый»

2 д. - Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка

3 д. - Песня Вани, Романс Антонида, Свадебный хор Сцена Сусанина с поляками

4 д. - Речитатив и ария Сусанина

Эпилог - Хор «Славься».

Наследие композитора в симфонической музыке. Жанровое разнообразие.

Народный характер «Камаринской» (1848) и ее значение для всей русской музыки. Симфонические краски, двойные вариации, подголосочная полифония, приемы варьирования.

Лирический симфонизм Глинки в Вальсе – фантазии (1839). Сложность формы. Глубина содержания.

Традиции Глинки в творчестве русских композиторов.

Историческая роль и традиции «Испанских увертюр» в русской музыке.

Примерный музыкальный материал:

«Камаринская»

«Вальс – фантазия»

Увертюры «Ночь в мадриде» и «Арагонская хота» (фрагменты)

Тема 6. А.С. Даргомыжский. Жизненный и творческий путь. Опера «Русалка».

Романсы и песни

«Учитель музыкальной правды». Позиция критического реализма в творчестве композиторов. Даргомыжский и Глинка. Даргомыжский и его время. Детские годы в дворянской семье, разностороннее образование композитора. Знакомство с Глинкой. Опера “Эсмеральда”. Пребывание за границей. Сочинение вокальных произведений, оперы “Русалка”. Краткая характеристика оперы. Успех оперы при вторичной постановке. Работа Даргомыжского в журнале “Искра”, участие в деятельности РМО. Социально-обличительная тематика в вокальных сочинениях.

Общественное признание композитора в России и Европе. Сближение с композиторами “Могучей кучки”. Опера “Каменный гость”.

Обзор творческого наследия. Оперы Даргомыжского, сочинения для оркестра в традициях Глинки. Проблема соотношения изменчивой человеческой речи и музыки. Роль мелодического речитатива в раскрытии художественного образа. Камерно-вокальные сочинения; новаторские черты творчества.

Романсы и песни.

Вокальный жанр в творчестве Даргомыжского. Наследие. Тематика и жанры вокальной музыки Даргомыжского. Отношение к литературному тексту, передача в музыке интонаций разговорной речи. Роль речитатива и кантилены в вокальных миниатюрах композитора. Обращение к бытовым музыкальным жанрам, расширение жанрового диапазона вокальной музыки (сатирический портрет, комедийная сценка, драматический монолог и др.).

“Старый капрал” — тщательный разбор произведения, выявление его особенностей при работе с нотным текстом хрестоматии. Краткая характеристика и прослушивание еще 1-3 разнохарактерных романсов.

Примерный музыкальный материал:

Опера «Русалка»: ария Мельника, Ариозо Наташи «Ах, прошло то время», хор «Заплетися, плетень», «Как на горе мы пиво варили».

Романсы и песни: «Титулярный советник», «Червяк», «Мне грустно», «Шестнадцать лет», «Мельник».

Русская музыкальная культура 2-й половины XIX века.

Литература, живопись и музыка того времени.

Изменения в отношении русского общества к музыкальному искусству, его социальной роли, проблемам профессиональной музыки, музыкально образования.

Расцвет русской музыкальной классики во второй половине XIX века, ее великие представители. Яркое созвездие талантливых музыкантов: композиторов, исполнителей. Новые пути композиторской школы России. Общественно-политическая жизнь в 60-е годы. Расцвет литературы и искусства. Роль русской музыки в мировой художественной культуре.

Изменения в музыкальной жизни столиц. Образование РМО, открытие консерваторий, Бесплатная музыкальная школа. А.Н.Серов и В.В.Стасов, А.Г. и Н.Г. Рубинштейны, М.А.Балакирев и «Могучая кучка».

Примерный музыкальный материал:

М. А. Балакирев. «Исламей», Увертюра на три русские народные темы (фрагмент)

М.П. Мусоргский. «Рассвет на Москва – реке» из оперы «Хованщина»

Н. Римский – Корсаков. «Три чуда» из 6 к. оперы «Сказка о царе Салтане»

А. Рубинштейн. Романс «Ночь».

Тема 7. А. П. Бородин. Жизненный и творческий путь. Романсы. Опера «Князь Игорь». Симфония №2 «Богатырская»

Творческий облик композитора. Ренессансная личность, крупная целостная натура. Многогранность творческой деятельности Бородина. Широкий круг интересов юного Бородина, увлечение естественными науками и искусством. Учеба в Медико-хирургической академии. Совмещение композиторской работы с разносторонней научно-педагогической деятельностью. Продолжение традиций Глинки в вокальном творчестве.

Обзор творческого наследия. Жанровое разнообразие произведений Бородина.

Опера «Князь Игорь» — центральное произведение композитора. Значение, содержание, либретто, история создания и постановки. Могучие хоры, старинные жанры – плачи, скоморошья наигрыши, элементы знаменитого распева. Восточная тема в творчестве «Могучей кучки» и Бородина. Опера «Князь Игорь». Ознакомление с композицией оперы. Русь и Восток в музыке оперы. Развитие традиций эпического музыкального театра Глинки.

Разбор и прослушивание сцен и номеров оперы, предусмотренных календарно-тематическим планом. Обращение к клавиру и хрестоматии.

Сочинения для оркестра, камерных ансамблей, вокальная лирика. Сочетание в произведениях эпического и лирического начала.

Разбор по хрестоматии и прослушивание 2-3 романсов и ноктюна из Второго квартета.

Примерный музыкальный материал:

Романсы и песни: «Для берегов отчизны дальней», «Песня темного леса», «Спящая княжна»

2 квартет - III часть

Опера «Князь Игорь»:

Пролог - хор «Слава»

1 д. - ария Галицкого, ариозо Ярославны, хор девушек, хор бояр

2 д. - ария князя Игоря, ария Кончака, каватина Владимира, Половецкие пляски

4 д. - плач Ярославны

Симфония №2 «Богатырская», I часть.

Тема 8. М. П. Мусоргский. Жизненный и творческий путь. Песни. Цикл «Картинки с

выставки». Опера «Борис Годунов»

Творческий облик композитора.

Социальная направленность и новаторство творчества Мусоргского. Гениальный последователь и приверженец творчества Даргомыжского. Поиск правды в жизни и творчестве. Обращение к крестьянскому фольклору, глубокое знание и понимание народной музыки. Демократические жизненные и творческие позиции Мусоргского и «шестидесятников». Трагизм личной судьбы.

Обзор творческого наследия. Оперы и вокальные произведения Мусоргского.

«Картинки с выставки» — лучшее инструментальное произведение композитора. Общая характеристика, разбор ряда пьес и их прослушивание при знакомстве с циклом (на усмотрение педагога). . Обращение к нотному тексту.

Драматургический дар Мусоргского. Музыкальный театр камерно-вокальной миниатюры Мусоргского. Новые жанры. Традиции Даргомыжского в речевой интонации. Наследие.

Примерный музыкальный материал:

Песни: «По-над Доном», «Колыбельная Еремушке», «Светик Савишна», «Семинарист», «Блоха», «Сиротка», «Озорник».

Опера «Борис Годунов». История создания и редакции оперы. Первоисточники, либретто, редакции, перипетии постановки. Мусоргский и Пушкин. Сквозная драматургия оперы – трагедии. Конфликт народа с царской властью. Сопоставление образа Бориса с характеристикой народных сцен. Композиция и персонажи оперы. Идейное содержание оперы, сквозное развитие действия, вокально-декламационное начало вокальных партий ряда персонажей — характерные черты новаторского подхода композитора к реализации замысла оперы. Их раскрытие по ходу разбора и прослушивания сцен и фрагментов согласно календарно-тематическому плану. Новаторский тип хоровых сцен и речитативов.

Примерный музыкальный материал:

Опера «Хованщина» - фрагменты

Опера «Борис Годунов»:

Вступление:

Хор «На кого ты нас покидаешь»

Хор «Слава»

Сцена коронации

первый монолог Бориса

1 д. - Монолог Пимена, песня Варлаама

2 д. - Сцена галлюцинаций Бориса

4 д. - Песня Юродивого, хор «Хлеба», хор «Расходилась – разгулялась»

Цикл «Картинки с выставки».

Тема 9. Н. А. Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь.

Симфоническая сюита «Шехеразада». Опера «Снегурочка». Фрагменты из опер «Садко», «Сказка о царе Салтане». Романсы.

Творческий облик композитора. Масштаб личности. Многогранность творческой и общественной деятельности Римского-Корсакова. Широта творческих интересов: композитор, дирижер, фольклорист, редактор, ученый, педагог, общественный деятель. Сказка, история и повседневный быт народа в операх Римского-Корсакова — ведущем жанре творчества.

Учеба в Морском корпусе в Петербурге. Увлечение народной песней. Педагогическая работа в консерватории. Балакиревский и Беляевский кружки; выступления в роли дирижера. Завершение и редактирование сочинений Мусоргского и Бородина. Римский-Корсаков и революция 1905 года. Ученики и последователи Римского-Корсакова. Всемирное признание композитора.

Обзор творческого наследия. Продолжение традиций Глинки. Поэтический музыкальный мир. Колористичность письма. Ведущее место оперы, сочинения для оркестра, романсы. «Летопись моей музыкальной жизни».

Примерный музыкальный материал:

Опера «Сказка о царе Салтане»: «Полет шмеля» 3 д.; «Три чуда» 6 к.;

Увертюра «Испанское каприччио» 1 часть;

Романс «Редает облаков летучая гряда».

Особенности симфонизма Римского – Корсакова. «Шехеразада». Мировое признание программной сюиты (1888). Одно из лучших сочинений русского автора о Востоке. Лейтмотивная система сюиты. Общие сведения о симфоническом оркестре; оркестровые группы и их инструментальный состав. Понятие о партитуре. Программный замысел сюиты. Разбор основных тем каждой части; средства создания восточного колорита. Раздельное прослушивание каждой части с выделением – узнаванием солирующих инструментов.

Музыкальный материал:

Симфоническая сюита «Шехеразада».

Оперное наследие Римского – Корсакова. Многообразие оперных жанров. Поэзия сказочной музыки оперы и музыка поэтической «Весенней сказки» Островского. «Снегурочка». Рассмотрение оперы с элементами музыкально-литературной композиции. Значение, история создания и постановки, первоисточник, либретто. Чередование чтения текста А.Островского с разбором и прослушиванием музыки. Пантеизм и обрядность берендеева царства. Сказочное и реальное в опере. Природа и люди. Широкое обращение к народно-песенным мелодиям. Основные лейттемы. Музыкальная характеристика Снегурочки.

Примерный музыкальный материал:

Опера «Снегурочка»:

Вступление- Песни и пляски птиц, Ария Снегурочки, Проводы Масленицы

Пролог

Шествие и каватина Берендея 2 д.

Третья песня Леля 3 д.

Сцена таяния Снегурочки, хор «Свет и сила» 4 д.

Тема 10. П. И. Чайковский. Жизненный и творческий путь. Опера «Евгений Онегин». Симфония №1 «Зимние грёзы». Романсы.

Творческий облик композитора. Притягательность и обаяние, своеобразие и неповторимость личности русского гения второй половины XIX в. Близость мироощущения Чайковского и его великих современников — Толстого, Чехова, Достоевского, Левитана, Фета.

Преломление национальных традиций и национального стиля русской музыки и западноевропейских веяний в творчестве Чайковского, Чайковский - музыкант-психолог.

Многогранность личности и творческой деятельности Чайковского. Богатство тематики и жанров созданных им сочинений. Развитие и обогащение традиций Глинки и Даргомыжского.

Московский период жизни и творчества — педагогическая, музыкально-критическая и композиторская деятельность. Первый расцвет творчества. Жизнь в Европе и в России в последующие годы. Напряженная творческая деятельность. Выступления в качестве дирижера. Высший расцвет творчества композитора. Дом в Клину. Музыка Чайковского в наши дни. Международный конкурс его имени.

Обзор творческого наследия Чайковского. Оперы и симфонии как ведущие жанры творчества. Другие произведения для оркестра, сочинения с участием хора. Камерные инструментальные и вокальные сочинения. Духовная музыка. Литературное наследие композитора. Наглядные схемы основных периодов жизни и творческого наследия композитора.

Примерный музыкальный материал:

Балет. «Лебединое озеро»: Танец маленьких лебедей, 2 д., Неаполитанский танец, 3 д.; Балет «Щелкунчик»: Марш соль мажор, I д., Китайский танец, Вариация феи Драже, Вальс цветов, 2 д.;

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром: Вступление;

Фортепианный цикл «Времена года»: «Осенняя песня», «Подснежник»;

«Детский альбом»: «Марш деревянных солдатиков», «Сладкая греза».

Романсы: «Средь шумного бала», «Благословляю вас, леса».

Место симфоний в творчестве Чайковского, их краткий обзор. Симфоническое наследие Чайковского, богатство содержания и музыкального языка. Программный симфонизм— характерный признак музыкального мышления Чайковского. Лирико-драматическое содержание Первой симфонии, ее программный замысел. Национальная основа и песенный склад тем. Разбор основного тематического материала 1-й части. Восстановление в памяти учащихся сонатного построения. Выявление выразительных особенностей 2-й и 3-й частей, их построение. Общее представление о финале. Раздельное прослушивание всех частей.

Музыкальный материал:

Симфония №1 «Зимние грезы»

Опера «Евгений Онегин».

А. С. Пушкин в творчестве Чайковского. История замысла, особенности либретто, постановка оперы «Евгений Онегин» (1877). Отклик современников на «Лирические сцены» по Пушкину. Главная идея двух гениев XIX в.: столкновение мечты и реальности. Единство европейского и национального в опере Чайковского. Композиция оперы и отдельных картин. Некоторые особенности драматургии. Сцена и ариозо. Последовательный разбор и прослушивание предусмотренных сцен и номеров, чтение стихов Пушкина. Работа с клавиром оперы. Просмотр видеофрагментов спектакля. Сквозная драматургия. Многообразие оперных форм, Лейтмотивная система оперы.

Музыкальный материал:

Опера «Евгений Онегин»:

Вступление

1 к. - Дуэт Татьяны и Ольги, Хор «Уж как по мосту-мосточку», Ария Ольги

2 к. - Ариозо Ленского, Сцена письма Татьяны

3 к. - Хор «Девичьи-красавицы», Монолог Онегина

4 к. - Сцена ссоры Ленского и Онегина

5 к. - Ария Ленского, Дуэт Ленского и Онегина «Враги,

6 к. - Ария Гренина

7 к. - Сцена Татьяны и Онегина

IV ГОД ОБУЧЕНИЯ.

Задачи IV года обучения:

- Раскрыть особенности стиля русской музыки XX века.

- Раскрыть особенности стиля каждого проходимого композитора.

Тема 1. Русская музыкальная культура конца XIX- начала XX века.

Литература, живопись, музыка того времени. Состав музыкальной культуры. Творческая деятельность музыкантов всех специальностей, способствующая распространению и усвоению музыкальных ценностей. Меценаты и музыкально-общественные деятели. Развитие музыкального образования.

Плодотворная разносторонняя музыкальная деятельность третьего поколения русских композиторов-классиков, сочетающая национальные традиции с поисками новых путей в искусстве. Связи музыкальной культуры с отечественным искусством и литературой, ее

широкое признание за рубежом.

А. К. Лядов; представитель петербургской школы Римского-Корсакова, профессор консерватории, участник беляевского кружка. Малые формы инструментальной музыки Лядова, своеобразие выразительных средств. Прослушивание с предварительной характеристикой 2-3 сочинений.

А. К. Глазунов. Творческая и музыкально-общественная деятельность композитора. Глазунов и Римский-Корсаков. Жанровое разнообразие сочинений; преобладание инструментальных произведений крупной формы; балеты. Эпическое и лирическое в музыке Глазунова, красочность оркестровой палитры. Высокий авторитет Глазунова на родине и в Европе. Комментарии к озвученной музыке.

С. И. Танеев. Многогранность и своеобразие личности и творческой деятельности. Танеев и Чайковский. Обращение композитора к вокальным и инструментальным жанрам. Опера «Орестея». Основные особенности музыки Танеева. Полифония в сочинениях и научных интересах композитора. Вклад Танеева в музыкальную культуру Москвы. Предпочтение вокальным сочинениям для прослушивания.

Примерный музыкальный материал:

А. К. Лядов. «Баба-Яга» или «Кикимора», «Музыкальная табакерка»

А.К. Глазунов. «Испанский танец» из балета «Раймонда», симфония №5 B-dur - I часть

С.И.Танеев. Симфония №4 c-moll - I часть, «Серенада».

Тема 2. Творческий облик А.Н. Скрябина.

А. Н. Скрябин. Личность и творческая деятельность. Краткие сведения из жизни композитора. Новый век в музыке Скрябина. Эволюция музыкального языка, его обновление. Сочинения для фортепиано и оркестра. Контрастность образов, сочетание порыва и утонченной лирики в музыке композитора. Отношение современников к музыке Скрябина, ее воздействие на развитие музыкального искусства. Прослушивание с комментариями сочинений для фортепиано раннего и позднего периодов. Ознакомление с концепцией поэмы огня «Прометей», с идеей «Божественной симфонии». Прослушивание фрагментов по выбору педагога.

Примерный музыкальный материал:

Прелюдии op. 11 a-moll, e-moll, этюд dis-moll соч.8 №12; «Прометей» (фрагмент), «Божественная поэма» (фрагмент).

Тема 3. Творческий облик С.В. Рахманинова.

С. В. Рахманинов. Композитор, пианист, дирижер. Путь в музыку; школа Н.С. Зверева. Московская консерватория, Чайковский. Начало творческого пути; кризис. Дирижерская работа в опере. Рахманинов и Шаляпин. Расцвет композиторского творчества, создание произведений в разных жанрах. Богатый мелодизм как определяющая черта музыки Рахманинова. Традиция и современность в музыке Рахманинова.

Перелом в судьбе после отъезда за границу. Жизнь вне родины; творческая пауза. Размах концертной деятельности и ее всемирное признание. Сочинения последних лет, трагические отзвуки в них тоски по родине.

Многогранность творческого наследия композитора. Музыка Рахманинова в наши дни.

Рассмотрение и прослушивания произведений Рахманинова: часть из «Всенощного бдения»; 1-2 романа; фортепианные сочинения (несколько пьес разного жанра, фортепианный концерт №2 1 ч.). Привлечение учащихся к исполнению фортепианных сочинений композитора.

Примерный музыкальный материал:

романсы «Не пой, красавица», «Весенние воды», Вокализ; Музыкальный момент h-moll, прелюдии D-dur, g-moll, «Элегия»; 2 фортепианный концерт (1 ч.); «Всенощное бдение» (один из номеров).

Тема 4. Творческий облик И.Ф. Стравинского.

Балет «Петрушка».

И. Ф. Стравинский. Место Стравинского в музыкальном искусстве XX века. Новаторская сущность многогранной творческой деятельности, дань композитора различным направлениям современного музыкального искусства.

Русские истоки музыки Стравинского. Успех ранних балетов. Стравинский и Дягилев. Отъезд за границу; насыщенная жизнь в культурной среде западного мира.

Общение с крупнейшими представителями культуры Европы и США. Сочинения композитора во всех возможных жанрах и формах музыки. «Регтайм» как отражение влияния джаза. Театральные, концертные и камерные произведения. Новые композиторские техники и обращение к ним Стравинского. Воздействие его личности и музыки на искусство XX века.

Увлечение музыкально-сценическими жанрами. Балет «Петрушка» (1911). Драматургия балета, пародийный язык — источник хореографии.

Общая характеристика балета «Петрушка», рассмотрение и прослушивание 2-3 номеров. «Регтайм» — прослушивание с комментариями.

Полифонические особенности балета. Лейтмотивы, лейттемы, лейтгармонии. Оркестр Стравинского.

Музыкальный материал:

Балет «Весна священная» - «Танец щеголих», «Прибаутки»

Балет «Петрушка»:

1 к.- Фокус, «Русская»,

2 к. - Петрушка, Балерина

3 к. - Танец Арапа

4 к. - Смерть Петрушки

Тема 7. Отечественная музыкальная культура в 1920 — 1950 гг.

Октябрьская революция 1917 года. Противоречия: разрушение и созидание. Массовость. Музыкальная самодеятельность. Создание творческих союзов (писателей, художников, композиторов). Многонациональность искусства

А.И. Хачатурян - талант мирового масштаба. Певец Закавказья. Стихийная мощь дарования. Яркий импровизированный стиль, основанный на народных интонациях. Старинное и современное, фольклорное и профессиональное, национальное и общечеловеческое в музыке Хачатуряна.

Балеты Хачатуряна — одна из вершин балетного искусства XX в. Исторический роман «Спартак» на балетной сцене (1953); история создания, постановки, драматургия. Созвучность темы современному миру. Монументальная композиция. Полифонический талант автора.

Концерт для скрипки с оркестром ре минор (1940) — выдающееся произведение Хачатуряна. Эмоциональная открытость, драматизм, эпическая торжественность. Синтез восточного народно-музыкального интонирования и традиций европейской музыкальной классики.

Примерный музыкальный материал:

Балет «Гаянэ»: Танец с саблями, № 35, Лезгинка из «Танцевальной сюиты» 4 д.

Балет «Спартак»: Триумфальный марш, 1 д., 1 к.;

Вальс из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад»

Концерт для скрипки и оркестра ре минор- I часть

Песня — один из основных жанров того времени. **И.О. Дунаевский.**

Примерный музыкальный материал:

«Марш веселых ребят», «Песня о веселом ветре», «Широка страна моя родная».

Развитие жанров оперы, балета, симфонии. **Н.Я. Мясковский**

Примерный музыкальный материал:

Симфония №6 (1 ч.), симфония №21 (1 ч.).

Детская музыка. **Д.Б. Кабалевский**(прослушивание 1-2 пьес по выбору педагога).

Тема 8. С. С. Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Симфония №7. Кантата «Александр Невский. Балет «Ромео и Джульетта». Фортепианная музыка.

Музыкальная жизнь того времени. Прокофьев — крупнейший русский композитор первой половины XX века. Яркая личность и смелость творческих проявлений. Сочетание двух эпох в творчестве Прокофьева: дореволюционной и советской.

Своеобразие детских лет, описанных композитором в «Автобиографии». Петербургская консерватория. Учителя Прокофьева. Публичные выступления и споры вокруг личности и музыки молодого Прокофьева. Расцвет творчества в предреволюционные годы. Пребывание за рубежом; общение с западным искусством и его представителями. Интенсивность творческой и музыкально-общественной деятельности на родине. Создание выдающихся произведений разных жанров. Опера «Война и мир». Творчество Прокофьева в сложных условиях общественной жизни последних лет. Рост популярности музыки Прокофьева во всем мире.

Обзор творческого наследия, включающего произведения различных жанров и тематики в виде наглядной схемы. История, сказка и современность в сочинениях Прокофьева. Обращение к произведениям мировой литературы. Музыкально-театральные жанры в центре творческих интересов композитора.

Примерный музыкальный материал:

Балет «Стальной скок»: «Молоты» (10 ч.)

Балет «Золушка»: Вальс соль минор, 1 д., Amoroso, 3 д.

Опера «Война и мир»: Вальс Наташи и Андрея, 2 к.

Опера «Любовь к трем апельсинам»: Марш, 2 д.

Фортепианный цикл. «Сказки старой бабушки» (пьесы по выбору).

Прокофьев – пианист; характеристика и прослушивание всех десяти пьес op.12. Работа с нотным текстом.

Кантата «Александр Невский» (1938—1939) — одно из уникальных произведений русской кантатно-ораториальной музыки. Традиции национального эпического симфонизма. Новаторский подход к жанру. Тема и идея, содержание и музыкальная драматургия, современный музыкальный язык. Звуковое кино и музыка Прокофьева. Общая характеристика. Тщательный разбор с нотами хрестоматии и отдельное прослушивание 2, 4, 5, 6 частей.

Музыкальный материал:

Прокофьев С. Кантата «Александр Невский».

Балеты Прокофьева. Особенности жанра. Трагедия и сказка в балете. Комедийно-скерцозные, драматически конфликтные, лирические образы балетов композитора.

Значение, история создания, первоисточник и либретто, путь к сцене балета «Ромео и Джульетта» (1936). Композиция, особенности жанра, система лейтмотивов. Легенда о Ромео и Джульетте в мировом искусстве.

Примерный музыкальный материал:

Балет «Ромео и Джульетта»:

Вступление

«Ромео», «Улица просыпается» - 1 д., 1 к.

«Джульетта-девочка», «Танец рыцарей», «Меркуцио», Сцена у балкона - 1 д., 2 к.

«Патер Лоренц» - 2 д., 4 к.

Бой Тибальда с Меркуцио- 2 д., 5 к.

Симфоническая музыка в творчестве Прокофьева. Влияние театра, кино на симфоническое письмо композитора. Оптимизм, традиции раннего венского классицизма в Симфонии № 1 «Классической» (1917). Строение сонатно-симфонического цикла. Темы, формы, жанры. Оркестр Прокофьева. Язык XX в. в «Классической» симфонии Прокофьева.

Седьмая симфония. Тщательный разбор 1 части с нотным текстом хрестоматии. Выявление выразительных особенностей основных тем и прослеживание развития всего музыкального материала.

Музыкальный материал:

Прокофьев С. Симфония № 1, «Классическая», симфония №7 1 часть.

Тема 9. Д. Д. Шостакович. Жизненный и творческий путь. Симфония №7.

Фортепианные произведения. «Казнь Степана Разина».

Творчество Шостаковича — правдивая художественная летопись жизни народа эпохи революций и войн, неисчислимых трагедий и великих побед. Традиции и новаторство в музыке Шостаковича, гуманистическая направленность его искусства, активная жизненная позиция. Гений современного музыкального мира, Мыслитель и гражданин. Выдающийся педагог, общественный деятель.

Значение творческого наследия. Универсальность таланта, творчески преломленное влияние лучших художественных традиции русской музыки, западноевропейских культур. Стилизовое своеобразие, отражение глубоких, часто трагических, жизненных конфликтов, сложного мира человеческих чувств. Обличение зла и защита человека в сочинениях Шостаковича.

Семья Шостаковича; учеба в Петербургской консерватории. Успех Первой симфонии. Шостакович – пианист. Круг общения. Поиски своего пути. Создание произведений различных жанров. Несправедливая критика композитора. Наступление творческой зрелости. Работа в консерватории. Шостакович в годы войны. Переезд в Москву. Трудные годы для свободной творческой деятельности; верность избранному пути. Признание заслуг Шостаковича перед страной; привлечение композитора к общественной деятельности. Последние годы жизни; непрерывающаяся творческая работа. Признание музыки Шостаковича в мире.

Обзор творческого наследия с выделением цикла симфоний. Ведущее положение крупных инструментальных сочинений. Музыка для театра и кино, вокальные циклы, прелюдии и фуги.

Примерный музыкальный материал:

Симфония №11 (1 часть), Струнный квартет №8 (2 часть), струнный квартет №3 (2 или 3 часть); Романсы на стихи Долматовского, Музыка (романс) к кинофильму «Овод»; «Три фантастических танца».

Бетховенский тип симфонизма, гражданственность, глубина мышления и чувств, богатство содержания симфонического наследия Шостаковича.

Симфония № 7, «Ленинградская» (1941) - живой документ эпохи. История создания и исполнения. Программность, трактовка сонатно-симфонического цикла. История создания и исполнения в годы Великой Отечественной войны. Содержательный смысл и общие особенности цикла. Характеристика I части и ее полный разбор по нотному тексту хрестоматии с выявлением характерных черт основного тематического материала, приемов развития, прослушивание музыки.

Музыкальный материал:

Шостакович Симфония №7 «Ленинградская»

Шостакович-пианист. Черты фортепианного стиля. Мастерство и свобода в использовании приемов письма разных музыкальных культур.

Цикл «24 прелюдии и фуги» ор. 87 (1950-1951) - вершина фортепианной полифонии в

русской и мировой фортепианной литературе. «Музыкальное приношение Баху».

Примерный музыкальный материал:

«24 прелюдии и фуги» ор 87: Прелюдия и Фуга № 5 Ре мажор.

Поэма «Казнь Степана Разина». Обращение к истории XVII века. Выявление отличительных особенностей произведения; сочетание в нем концертности и театральности. Единство музыки и стихов Е. Евтушенко. Прослушивание с наблюдением за музыкой по клавиру (Тема дается при наличии времени).

Тема 10. Музыка в 1960-1990 годы XX века.

Взаимовлияние национальных музыкальных явлений страны и художественного опыта мировой музыкальной культуры. Композиторские техники (фольклорное направление, авангардизм, экспрессионизм, неоклассицизм, неоромантизм и др.) как отражение противоречий человеческих отношений, естественных и вызванных людьми катастроф, свидетельство новой эпохи.

Способность русских композиторов воспринимать прогрессивные явления мировой культуры, Взаимообогащение стилей.

Потрясения эпохи и возрастание роли, влияния, масштаба мемориальных жанров.

Музыкальные монографии. Объединение пьес в циклы.

Темы духовности и бездуховности в музыкальном искусстве.

Глубокое влияние Д. Шостаковича (сонатно-симфонический цикл, жанровые истоки тем, ритмика) и С. Прокофьева (оптимизм, цельное восприятие мира, танцевально-скерцозные образы) на музыку России второй половины XX в,

Музыка России XX в. — документальное подтверждение глобальных проблем мира.

Примерный музыкальный материал:

Шнитке А. Концерт для виолончели с оркестром № 1 (1 ч.); Денисов Э. Пять пьес для смешанного хора на стихи Фета «Осень»; Губайдулина С. «Deprofundus»; Гаврилин В. «Русская тетрадь» (произведение на выбор); Фортепианный цикл «Картинки из старой книги»: «Генерал идет».

Тема 11. Г. В. Свиридов. Обзор творчества.

Композитор-творец нового направления в русском искусстве, «поэт в музыке». Отношение к Отечеству, тема Родины в центре художественного мира Свиридова. Тесная связь художественных интересов Свиридова Г. (поэзия, живопись, литература, иконопись) с музыкой. Понимание русского фольклора, красоты народного творчества, национальный характер музыкального языка. Центральное место вокальных жанров в творчестве композитора. Неисчерпаемость пушкинской темы в русском искусстве. Поэтичность прозы А. Пушкина в «Музыкальных иллюстрациях» к повести «Метель» (1965) и хоровом концерте «Пушкинский венок».

Примерный музыкальный материал:

«Патетическая оратория» - 4 ч.

«Курские песни» для солистов, хора и оркестра (1-2 по выбору педагога)

Симфоническая сюита «Время, вперед!» - 6 ч.

Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина «Метель»

Хоровой концерт «Пушкинский венок» (1, 2, 4, 7, 10 части по выбору).

Значение, история создания, жанр, музыкальная драматургия «Поэмы памяти Сергея Есенина» (1956). Тема Поэта и Отечества. Драматизм лирики. Национальное своеобразие поэмы, опора на народно-песенные жанры.

Примерный музыкальный материал: «Поэма памяти. Сергея Есенина» (2, 4, 5, 6, 9 части).

Тема 12. Композиторы 2-й половины XX века: Р.К. Щедрина, А. Г. Шнитке, Э.В. Денисов, С. А. Губайдулина, С. М. Слонимский, Б. И. Тищенко, В.А.Гаврилин, А.П. Петров.

Творческий портрет Р.К. Щедрина.

Крупнейший композитор второй половины XX в. Полистилистика музыки (мотивы русского фольклора, средневековая русская музыка) бытовая музыка XIX в., опыты западноевропейской полифонии и джаза). Новейшие композиторские техники в музыке Щедрина Р. Интерес к русской классической литературе. Широкий круг музыкальных образов, жанров.

Примерный музыкальный материал:

Щедрина Р. Концерт «Поэтория» для поэта в сопровождении женского голоса, хора, оркестра (фрагмент)

Балет «Конек-Горбунок»: Девичий хоровод; 1 д., 3 к.; Танец шутов и шутих, 3 д., 6 к.;

«Юмореска» для фортепиано

Альбом пьес для фортепиано «Подражание Альбенису»

«Озорные частушки» для симфонического оркестра.

Музыкальный театр Щедрина Р. «Кармен-сюита» (1967) — творение французского и русского авторов, разделенных столетием. Плисецкая М. — муза балета Щедрина, История рождения и постановки сюиты. Преображении классической, оперной драматургии в современную эмоционально-экспрессивную балетную. Уникальный состав оркестра.

Музыкальный материал:

Бизе Ж.-Щедрина Р. «Кармен-сюита» (фрагмент).

Творческий портрет А.Г. Шнитке

Неординарная, притягательная личность. Композитор-теоретик, композитор – философ.

Прошлое и настоящее, художник и время, композитор и культура — важнейшие темы творчества Шнитке. Контрастная драматургия, трагизм образного мира. Особое внимание к инструментальной музыке.

Примерный музыкальный материал:

Сюита в старинном стиле: «Пастораль»; «Балет»

Хоровой концерт: I часть - «О, повелитель сущего всего»

Concertogrosso № 1: I часть -Прелюдия

Творческий портрет Э.В. Денисова

Крупнейший русский композитор. Влияние кумиров (Глинки, Шостаковича, Моцарта, Шуберта) на музыку Денисова. Художественный мир контрастов. Лиризм музыкальных образов. Освоение крупных музыкальных форм. Владение новейшими композиторскими техниками. Роль и значение театра в творчестве Денисова Э.

Примерный музыкальный материал:

Денисов Э. Романтическая музыка для гобоя, арфы и струнного трио; Реквием: «Рождение улыбки» (1 ч.); Камерная симфония № 1 (1 ч.).

Музыкальная жизнь страны рубежа веков. Основные явления и события. Обращение к газете «Музыкальное обозрение», журналу «Музыкальная жизнь» и др.

Многообразие жанров в наследии композитора. Идея красоты мысли, образа, неразрывность музыки и поэзии, сотворчество с исполнителями в его вокальном искусстве. Традиции русского хорового концерта в цикле для хора а cappella «Приход весны» по стихам Фета. А. (1984)

Музыкальный материал:

Денисов Э. Цикл для хора а cappella: «Приход весны».

Творческий портрет С.А. Губайдулиной

Эмоциональность самобытного композиторского дара. Интерес к вопросам человеческого бытия. Символы творчества: светлое-темное, живое-неживое, дух-бездушные. Религиозное мироощущение. Синтез культур Востока и Запада.

Камерная музыка — основа творчества. Активное восприятие и преобразование новейших композиторских техник XX в.

Примерный музыкальный материал:

Симфония для оркестра, соло ударных и меццо-сопрано «Час души» (фрагмент)

Концерт для скрипки с оркестром «Offertorium» (фрагмент).

Возрождение жанров прошлого, глубокая связь прошлого с настоящим, тема художника и времени в «Сюите в старинном стиле».

Музыкальный материал:

«Сюита в старинном стиле».

Творческий портрет С.М. Слонимского

Крупный представитель музыкальной России второй половины XX в. Последователь традиций Прокофьева С. Специфический творческий темперамент, поиск новых средств выразительности, форм, технических приемов письма при бережном сохранении своего стиля. Творческое восприятие фольклора. Вокальное мышление композитора, Дар импровизатора.

Примерный музыкальный материал:

Концерт-буфф - импровизация

Славянский концерт для органа и струнного оркестра

«Веселые песни»: «Тигр на улице», «До носа не достать»

Альбом для детей и юношества: «Дюймовочка», «Мультфильм с приключениями», «Лягушки».

Творческий портрет Б.И. Тищенко

Эрудит, яркая индивидуальность, хранитель и продолжатель музыкальных традиций Шостаковича и Прокофьева. Увлеченность песенными традициями русского народа.

Темы добра и зла, света и тьмы, вины и возмездия. Метроритм — важнейший элемент музыкального языка.

Примерный музыкальный материал:

Балет «Муха-цокотуха» (фрагменты)

«Суздаль. Песни и наигрыши»: «Первая песня о Суздале», «Диковинные звери»

Концерт для арфы.

Творческий портрет В.А. Гаврилина

Глубокая, целостная, бескомпромиссная личность русского композитора второй половины XX в. Разносторонность интересов и увлечений, литературный дар. Театральность, зрелищность, конкретная образность музыки композитора. Простота и сила его музыкального языка. Новый взгляд на фольклор, Традиции Даргомыжского и Мусоргского в вокальном творчестве Гаврилина.

Примерный музыкальный материал:

Балет «Анюта» (фрагменты); Симфония-действие «Перезвоны»: «Вечерняя музыка», «Дудочка»; «Русская тетрадь» (1 произведение по выбору); Фортепианный цикл «Картинки из старой книги»: «Генерал идет»; Оркестровые пьесы: «Извозчик», «Утро».

Творческий портрет А.П. Петрова

Создание песен, музыки к кинофильмам, опер. Тяготение к балету. Продолжатель традиций кучкистов. Сплав различных жанров, техник.

Примерный музыкальный материал:

Песня «Я шагаю по Москве»

балет «Сотворение мира» (фрагмент)

музыкально-драматические фрески «Петр Первый» (фрагмент).

Тема 13. Творчество татарских композиторов XX века

Творческий облик С. З. Сайдашева

Основоположник современной татарской профессиональной музыки. Песня — главный жанр, мелодический талант композитора. Сочетание традиций с новаторскими приемами, интонациями. Заложил основу для будущего развития татарской оперной, симфонической, балетной музыки. Музыка к спектаклям по пьесам татарских драматургов.

Примерный музыкальный материал:

Песни «Бибисара», «Море Ядран»; «Марш Слветской Армии», Татарский вальс; «Кара урман», «Салкынчишмэ» (из спектакля «Голубая шаль»); песня Батыржана с хором, первая ария Гюльюзум (из спектакля «Наемщик»).

Творческий облик Н.Г. Жиганова

Выдающийся татарский композитор, крупнейший деятель татарской музыкальной культуры XX века. Основатель Казанской государственной консерватории, симфонического оркестра, Средней специальной музыкальной школы при консерватории.

Детство, учеба в музыкальном училище, затем в музыкальном техникуме и в консерватории в Москве. Педагоги. Дружба с другими татарскими композиторами. Сочинения для музыкального театра, оперы, симфонические произведения, музыка для детей, вокальное творчество. Педагогическая и общественная деятельность.

Примерный музыкальный материал:

Ария Алтынчач из 1 к., ария Джика «Кара урман», ария Тугзак из 2 д. (опера «Алтынчач»); ария Джалиля «Саубул, Казан!» (опера «Джалиль»); Вторая симфония «Сабантуй» 1 ч.; симфоническая поэма «Кырлай» (фрагмент); песня «Вновь запахло сиренью»; «Двенадцать зарисовок» для фортепиано (пьеса по выбору педагога).

Творческий облик Ф.З. Яруллина

Выдающийся татарский композитор. Основоположник татарского балета.

Детство, занятия музыкой с отцом. Учеба в казанском техникуме искусств, затем учеба в Москве. Вокальные и камерные сочинения, обработки народных песен. Создание балета «Шурале». Трагическая гибель на войне в 1943 г.

Примерный музыкальный материал:

Балет «Шурале»:

1 д. - выход Балтыра, лейттема Шурале, баллада Сююмбике

2 д. - Танец девушек с платком

3 д. - финальное адажио

«Утренняя песня» для скрипки и фортепиано.

Творческие портреты Ш.К. Шарифуллина, Р.К. Калимуллина, Р.З. Ахияровой.

Ш. К. Шарифуллин — известный татарский композитор, знаток и собиратель фольклора, педагог. Окончил Казанскую консерваторию по классу А.Б. Луппова (также учился у А.З. Монасыпова). В творчестве Шарифуллина старинные татарские мелодии приобрели новое современное звучание.

Примерный музыкальный материал:

Концерт для хора «Мунаджаты» (1 из частей по выбору педагога)

Концерт для оркестра «Джиен» (фрагмент)

Фортепианный цикл «Старинные народные мелодии» (пьеса на выбор)

Р. К. Калимуллин — известный татарский композитор, общественно-музыкальный деятель. Окончил Казанскую консерваторию по классу Б.Н. Трубина. Яркое проявление самобытности в камерной музыке: взаимодействие интонаций традиционной татарской музыки с композиционными приемами, характерными для европейской и восточно-классической музыки.

Примерный музыкальный материал:

Поэма для голоса, флейты, виолончели и фортепиано «Риваять» (фрагмент)

рок-опера «Крик кукушки» (фрагмент)

фантазия для органа «Забытый вагаз» (начало).

Р. З. Ахиярова — известный татарский композитор, автор сочинений различных жанров. Окончила Казанскую консерваторию по классу Р.Н. Беялова. Три направления диалога с традицией: монодийные формы инструментальной музыки (пример - Соната-монолог для виолончели-соло), образы и символы из национальной истории в преломлении современного восприятия (триптих «Страницы истории» для сопрано, хора и симфонического оркестра) и художественное воплощение образов великих татарских поэтов разных эпох (Третья симфония «Кул Гали»). Музыка к детским спектаклям, песни.

Примерный музыкальный материал:

Соната-монолог для виолончели-соло (фрагмент)

Триптих «Страницы истории» для сопрано, хора и симфонического оркестра (фрагмент) или вокально-симфоническая поэма «Белое полотенце» для тенора и камерного оркестра (4 ч.)

Третья симфония «Кул Гали» или симфоническая поэма «Саз мой нежный» (фрагменты)

Песни - «Сююмбике», «Яратыгыз!».

2.3. Примерный учебно-тематический план

I ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ п/п	Название темы	Кол-во часов		
		Аудиторные занятия	Внеаудиторные занятия	Итого
	Знакомство с небольшими произведениями различных жанров и форм на примере народной и классической музыки.			
1.	Музыка как один из видов искусства. Легенды и мифы о музыке.	2	2	4
2.	Содержание музыкальных произведений.	1	1	2
3.	Средства музыкальной выразительности.	3	3	6
4.	Музыкальная викторина. Контрольная работа	1	1	2
5.	Работа над ошибками	1	1	2
6.	Знакомство с певческими голосами, видами хоров.	2	2	4
7.	Знакомство с музыкальными инструментами. Инструменты симфонического оркестра.	3	3	6
8.	Виды оркестров.	1	1	2
9.	Музыкальная викторина. Контрольная работа	1	1	2
10.	Работа над ошибками	1	1	2
11.	Музыкальные формы.	4	4	8
12.	Народные и балльные танцы	3	3	6

13.	Музыкальная викторина. Контрольная работа	1	1	2
14.	Работа над ошибками	1	1	2
15.	Программно – изобразительная музыка.	3	3	6
16.	Музыка в театре. Опера. Балет. Оперетта. Мюзикл	5	5	10
17.	Музыкальная викторина. Контрольная работа	1	1	2
18.	Работа над ошибками	1	1	2
	ИТОГО:	35	35	70

II ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ п/п	Название темы	Кол-во часов		
		Аудиторные занятия	Внеаудиторные занятия	Итого
	Творчество классиков европейской музыки			
1.	Общая характеристика зарубежного искусства и музыкальной культуры от античности до барокко	2	2	4
2.	И.С.Бах. Жизненный и творческий путь. Клавирное творчество: инвенции, сюиты, «ХТК». Произведения для органа: токката и фуга ре минор, хоральная прелюдия фа минор	4	4	8
3	Контрольная работа. Музыкальная викторина	1	1	2
4	Работа над ошибками	1	1	2
5.	Классицизм в искусстве. Венская классическая школа. Сонатно-симфонический цикл.	2	2	4
6.	Й.Гайдн. Жизненный и творческий путь. Симфоническое и клавирное творчество.	3	3	6
7.	Контрольная работа. Музыкальная викторина	1	1	2
8.	Работа над ошибками	1	1	2
9.	В.А.Моцарт. Жизненный и творческий путь. Соната Ля мажор. Симфония №40 соль минор. Опера «Свадьба Фигаро».	4	4	8
10.	Контрольная работа. Музыкальная викторина.	1	1	2
11.	Л.Бетховен. Жизненный и творческий путь. Соната №8 «Патетическая». Симфония №5. Увертюра «Эгмонт».	4	4	8
12.	Итоговый урок по венским классикам	1	1	2
13.	Контрольная работа. Музыкальная викторина	1	1	2
14.	Работа над ошибками	1	1	2
15.	Романтизм в музыке. Композиторы – романтики.	1	1	2
16.	Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь. Песни. Произведения для фортепиано.	2	2	4

	Симфония №8.			
17.	Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь. Фортепианное творчество.	2	2	4
18.	Контрольная работа. Музыкальная викторина	1	1	2
19.	Работа над ошибками	1	1	2
20.	Зарубежное музыкальное искусство 2-й половины XIX-начала XX веков.	1	1	2
	ИТОГО:	35	35	70

III ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ п/п	Название темы	Кол-во часов		
		Аудиторные занятия	Внеаудиторные занятия	Итого
1.	Истоки русской музыки. Зарождение профессиональной музыки. Русская музыка XVII-XVIII веков. Духовная музыка. Д. Бортнянский, М. Березовский, Е. Фомин, И. Хандошкин	1	1	2
2.	Музыкальное искусство России в первой половине XIX века Архитектура, живопись, литература того времени. Творчество А. А. Алябьева, А. Е. Варламова, А. Л. Гурилева.	1	1	2
3.	М.И.Глинка. Жизненный и творческий путь. Опера «Иван Сусанин». Произведения для оркестра: «Камаринская», «Вальс – фантазия», Романсы и песни.	4	5	10
4.	Контрольная работа. Музыкальная викторина	1	1	2
5.	Работа над ошибками	1	1	2
6.	А.С.Даргомыжский. Жизненный и творческий путь. Опера «Русалка». Романсы и песни.	2	2	4
7.	Русская музыка и искусство 2-й половины XIX века.	1	1	2
8.	А.П.Бородин. Жизненный и творческий путь. Романсы. Опера «Князь Игорь». Симфония №2 «Богатырская»	3	2	4
9.	Контрольная работа. Музыкальная викторина	1	1	2
10.	Работа над ошибками	1	1	2
11.	М.П.Мусоргский. Жизненный и творческий путь. Песни. Цикл «Картинки с выставки». Опера «Борис Годунов».	4	4	8
12.	Контрольная работа. Музыкальная викторина	1	1	2
13.	Н.А.Римский-Корсаков. Жизненный и	4	4	8

	творческий путь. Симфоническая сюита «Шехеразада». Опера «Снегурочка». Фрагменты из опер «Садко», «Сказка о царе Салтане». Романсы.			
14.	Контрольная работа. Музыкальная викторина	1	1	2
15.	Работа над ошибками	1	1	2
16.	П.И.Чайковский. Жизненный и творческий путь. Опера «Евгений Онегин». Симфония №1 «Зимние грёзы». Вокальное творчество.	5	5	10
17.	Контрольная работа. Музыкальная викторина	1	1	2
18.	Итоговая контрольная работа	1	1	2
19.	Работа над ошибками	1	1	2
	ИТОГО:	35	35	70

IV ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ п/п	Название темы	Кол-во часов		
		Аудиторные занятия	Внеаудиторные занятия	Итого
	Творчество русских композиторов – классиков XIX – XX веков.			
1.	Русская музыкальная культура конца XIX-начала XX века. Танеев, Лядов, Глазунов.	3	3	6
2.	Творческий облик А.Н. Скрябина. Фортепианное творчество.	3	3	6
3.	Творческий облик С.В. Рахманинова. Фортепианное творчество. Романсы.	3	3	6
4.	Контрольная работа. Музыкальная викторина	1,5	1,5	3
5.	Работа над ошибками	1,5	1,5	3
6.	Творческий облик И.Ф. Стравинского. Балет «Петрушка».	3	3	6
7.	Отечественная музыкальная культура XX века. И. О. Дунаевский, Н. Я. Мясковский	1,5	1,5	3
8.	С.С.Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Симфония №7. Кантата «Александр Невский». Балеты «Ромео и Джульетта», «Золушка». Фортепианная музыка.	4,5	4,5	9
9.	Контрольная работа. Музыкальная викторина	1,5	1,5	3
10.	Работа над ошибками	1,5	1,5	3
11.	Д.Д.Шостакович. Жизненный и творческий путь. Симфония №7. Фортепианные произведения.	4,5	4,5	9
13.	Контрольная работа. Музыкальная викторина	1,5	1,5	3

14.	Отечественная музыка в 1960-1990 годы XX века.	1,5	1,5	3
15.	А. И. Хачатурян. Жизненный и творческий путь. Балеты. Концерт для скрипки с оркестром.	3	3	6
16.	Г.В.Свиридов. Жизненный и творческий путь. Вокальное творчество. «Поэма памяти Сергея Есенина».	3	3	6
17.	Контрольная работа. Музыкальная викторина	1,5	1,5	3
18.	Работа над ошибками	1,5	1,5	3
19.	Композиторы второй половины XX века: Р. К. Щедрин, В. А. Гаврилин, С. А. Губайдулина, А. Г. Шнитке, Э. В. Денисов, С. М. Слонимский, Б.И. Тищенко, А. П. Петров	4,5	4,5	9
20.	Творчество татарских композиторов XX века: С. З. Сайдашев, Н. Г. Жиганов, Ф. З. Яруллин, Р.Ф. Калимуллин, Ш. К. Шарифуллин, Р. З. Ахиярова	4,5	4,5	9
21.	Подготовка к выпускному экзамену	3	3	6
	ИТОГО:	52,5	52,5	105

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

По окончании курса «Музыкальной литературы» обучающийся должен:

- Различать основные творческие методы и направления (классицизм, романтизм, реализм и т.д.)
- Уметь анализировать музыкальное произведение;
- Владеть выразительной и грамотной речью;
- Иметь навык самостоятельной работы с конспектом или книгой;
- Уметь различать в произведении черты конкретной эпохи и стиля.

IV. Формы и методы контроля, система оценивания

4.1. Цели, виды, формы и содержание аттестации обучающихся

Целью аттестации обучающихся является контроль усвоения получаемых знаний.

Виды аттестации обучающихся

Текущий контроль - осуществляется регулярно преподавателем на уроках, он направлен на поддержание учебной дисциплины, ответственную организацию домашних занятий. Фронтальный опрос проводится в устной или письменной форме, выявляет общий уровень подготовки и усвоения материала; поурочный опрос позволяет оценить уровень подготовки домашнего задания и закрепить материал прошлого урока. Также к видам текущего контроля относятся беглый текущий опрос и музыкальная викторина.

Особой формой текущего контроля является контрольный урок в конце каждой четверти

Промежуточный контроль – контрольный урок в конце каждого учебного года.

Итоговый контроль – осуществляется по окончании курса обучения.

Разработаны основные требования к организации контрольных занятий и итогового зачета по курсу, примерное содержание контрольных тестов, образцы опорных конспектов.

Требование к контрольному уроку:

- Изложение темы в устном или письменном виде (тестовые задания).
- Музыкальная викторина по материалу четверти, полугодия или учебного года.

В конце четырехлетнего курса обучения предмету «Музыкальная литература», обучающиеся сдают итоговый экзамен, который организуется на основе материала полного курса в соответствии с содержанием программы. Обязательно включает музыкальную викторину на основе подробно изученных за четыре года музыкальных произведений.

Требования к итоговому экзамену по музыкальной литературе:

- Умения и навыки изложения темы, способность делать выводы;
- Слушательские навыки: аналитические умения, способность выстроить художественный рассказ о музыке и музыкантах.

4.2. Критерии оценивания контрольных и экзаменационных работ обучающихся.

Для определения полноты и глубины знаний обучающихся, по окончании каждой четверти выставляется итоговая оценка успеваемости на основании текущих отметок и контрольного урока.

Для аттестации обучающихся используется дифференцированная 5-балльная система оценок.

Тест (кроссворд)

- Оценка 5 (отлично)- не более одной ошибки
- Оценка 4 (хорошо) - 2-3 ошибки
- Оценка 3 (удовлетворительно) - 4-7 ошибок
- Оценка 2 (неудовлетворительно) - больше 7 ошибок

Данные критерии относятся к тестовому заданию или кроссворду, состоящему из 10 вопросов. При ином количестве вопросов преподаватель производит оценку, ориентируясь на данное количество вопросов.

Вопросы (требующие развернутого ответа)

- Оценка 5 (отлично)- даны ответы на все вопросы, есть небольшие неточности в датах/названиях;
- Оценка 4 (хорошо) - нет ответа (неверный ответ) на один вопрос, небольшие неточности в датах/названиях;
- Оценка 3 (удовлетворительно) - нет ответов (неверные ответы) на два вопроса, небольшие неточности в датах/названиях или одна грубая ошибка;
- Оценка 2 (неудовлетворительно) - нет ответов более чем на половину вопросов, грубые ошибки.

Данные критерии относятся к заданию, состоящему из 5 вопросов. При ином количестве вопросов преподаватель производит оценку, ориентируясь на данное количество вопросов.

Музыкальная викторина

- Оценка 5 (отлично) - указаны фамилии композиторов, названия произведений. Допускается не более 3 недочетов (не указана или неверно указана часть, тема) или одна ошибка;
- Оценка 4 (хорошо) - нет ответа (неверный ответ) - 2 номера или 4-5 недочетов;
- Оценка 3 (удовлетворительно) - нет ответа (неверный ответ) - 3-7 номеров или много грубых недочетов (указан только композитор или только произведение).
- Оценка 2 (неудовлетворительно) - нет ни одного полного ответа, много грубых ошибок.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

5.1. Методические рекомендации преподавателям

Содержание обучения определяется целями и задачами начального музыкального образования и теми возможностями, которыми предмет располагает для их реализации. Усвоение содержания предмета является целью обучения и в то же время средством развития, содействующим достижению этих целей. В процессе этого усвоения совершенствуется

мышление, память и слух учащихся, формируются их творческие способности и приёмы деятельности. Качество усвоения содержания предмета определяет уровень достижения целей.

В данном учебном курсе музыка представлена произведениями народного и классического искусства различных жанров, стилей и национальных композиторских школ последних трёх столетий. Эти произведения рассматриваются как явления искусства, продукт творческой деятельности музыкантов и конкретной общественно-исторической среды. Выбор произведений определяется дидактической целесообразностью, а также

слушательскими возможностями обучающихся того или иного возраста и уровнем их музыкальной подготовки. Усвоение музыки осуществляется при её прослушивании, разборе, проигрывании и запоминании как в классе, так и в процессе самостоятельной работы обучающихся.

Важной составной частью содержания музыкальной литературы являются знания о музыке из области теории, истории и музыкальной практики. Теоретические знания необходимы для изучения и объяснения музыки, исторические знания важны для понимания исторической и социальной обусловленности музыки, осознания индивидуальных качеств композиторского стиля. Знания из области музыкальной практики помогают ориентироваться в явлениях и процессах современной музыкально-общественной жизни, объяснять и оценивать происходящее в ней.

В содержании предмета следует различать знания информативные и понятийные. К первым относятся все имена, названия, даты, факты, события, то есть те, что несут конкретную информацию. Такие знания составляют значительную часть учебного материала. Понятийные знания в курсе музыкальной литературы – это ключевые слова, словосочетания, термины, которые в обобщённом виде отражают существенные признаки явлений художественного творчества и общественно-музыкальной практики вне их индивидуального проявления. Необходимость дифференцированного подхода педагога к информативным и понятийным знаниям обуславливается различиями в способах и уровне их усвоения учащимися. Если информативные знания лишь частично сохранены в долговременной памяти учащихся, то знания понятийные – осмысленные и длительно сохраняемые в памяти – во многом определяют качество усвоения предмета в целом.

В музыкальной литературе к специальным умениям и навыкам относятся слушательские навыки, то есть эстетическое восприятие музыки. Слушательские навыки, лежащие в основе всех других способов музыкальной деятельности, в музыкальном обучении имеют межпредметный характер, так как присутствуют и обогащаются на всех уроках музыки. На уроках музыкальной литературы эти навыки формируются при прослушивании и анализе музыки, во внеклассном общении с ней.

Другим специальным умением является анализ музыки, объединяющий музыку и знания о ней. В той или иной форме ученики анализируют музыку на всех уроках в ДМШ, и потому данное умение также является межпредметным. На уроках музыкальной литературы оно формируется, в основном, в классной работе, в процессе слухового анализа выразительных средств музыки и при работе с нотным текстом произведений.

Специальные умения, как и понятийные знания, составляют основу курса музыкальной литературы, сердцевину его содержания. Качество их усвоения обучающимися в конечном счёте будет определять уровень музыкальной культуры, которого они смогут достичь с помощью музыкальной литературы.

Предметным умением, которым обучающиеся овладевают при изучении музыкальной литературы (на других занятиях может иметь место лишь его применение), является умение рассказывать, говорить о музыке. Суметь что-либо сказать о музыке – значит осмыслить услышанное. Данное умение учит размышлять о музыке, применять знания, связывая их со

слуховыми впечатлениями. Выразить свои впечатления от прослушанной музыки, найти слова, чтобы охарактеризовать содержание произведения – и есть проявление данного умения. Оно учит вести беседу о музыке, выражать свои мысли о музыкальном искусстве, приобщает к просветительской деятельности.

В основу систематизации учебного материала положен хронологически-тематический принцип, традиционный для данного предмета, в сочетании с дидактическим на первом году обучения. Линейное расположение материала с элементами концентричности в освоении понятийных знаний даёт возможность познавать конкретные явления художественного творчества, знакомиться с биографиями и творческим наследием великих композиторов и одновременно видеть взаимосвязь эпох и стилей, представлять процесс развития музыкального искусства, смену художественных направлений, историческую обусловленность отдельных этапов музыкального искусства.

Основу изложения содержания в настоящей программе составляет группировка материала в разделы и темы.

Первый год обучения – пропедевтический (вводный, содержащий предварительный круг знаний). Его назначение – пробудить в учащихся сознательный и стойкий интерес к слушанию и разбору музыкальных произведений, к приобретению знаний о музыке.

Основные разделы первого года обучения – средства музыкальной выразительности, знакомство с музыкальными инструментами и видами оркестров, с музыкальными формами – от самых простых к более сложным. Темы «Знакомство с музыкальными инструментами» и «Музыкальные формы» включены в данную программу из методических рекомендаций по преподаванию музыкальной литературы для детских музыкальных школ (музыкальных отделений школ искусств и примерных тематических планов МК М. -1990 (составитель Е.Б.Лисянская).

Основными формами работы на первом году обучения должны стать прослушивание музыки и работа с нотным текстом, характеристика содержания произведений, их жанровых особенностей, структуры и выразительных средств, объяснение и усвоение новых терминов и понятий, запоминание и узнавание музыки.

Программа второго года обучения – классики европейской музыки – представляет собой последовательность монографических тем, соответствующих историко – художественному процессу: И.С. Бах, Ф.Й. Гайдн, В.А. Моцарт, Л. ван Бетховен, Ф. Шуберт, Ф. Шопен. Каждая тема-монография содержит рассказ о жизни композитора (биография), краткий обзор творческого наследия, характеристику и разбор отдельных произведений (или их законченных частей) с последующим прослушиванием.

Биография композитора позволяет не только нарисовать портрет великого музыканта, но и содержит сведения исторического, бытового, художественного и музыкально-теоретического характера, показывающие разносторонние связи искусства с жизнью. Формы бытования музыки в различные эпохи и в различных слоях общества, социальное положение музыкантов, сочетание таланта и труда в композиторской профессии – большой познавательный материал, расширяющий представление учащихся о музыкальном искусстве.

Темы «сонатно-симфонический цикл» и «сонатная форма» целесообразно включить уже в материал первого года обучения в качестве ознакомления. На втором году обучения эти темы разбираются более тщательно при изучении творчества Гайдна. Затем полученные знания закрепляются при изучении сонат и симфоний Моцарта, Бетховена и Шуберта. Освоение инструментальных произведений крупной формы, слуховое, теоретическое и исполнительское (в классе игры на инструменте) следует рассматривать как важный этап музыкального развития учащихся. Представленные в темах другие жанры музыки (песни, фортепианные сочинения малых форм, сюиты), знакомство с фрагментами оперы «Свадьба Фигаро» способствуют

расширению и углублению полученных ранее знаний.

Знакомству с отечественной музыкой отводится два последних года обучения. Программа предусматривает темы, посвящённые основным представителям русской музыки XIX века: М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский, М. П. Мусоргский, А. П. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков, П. И. Чайковский. Помимо монографических тем этот раздел программы включает также обзорные уроки, назначение которых – дать общее представление о музыкальной культуре России до Глинки, в 60-70 годы XIX века и на рубеже XIX и XX веков.

Основное внимание в разделе музыкальные классики XIX века уделено опере – ведущему жанру русской классической музыки. Изучение опер должно быть комплексным и предполагает включение кратких сведений из истории их создания, характеристику содержания и композиции произведения, его важнейших жанровых и театральных особенностей. Эти сведения в сочетании с анализом отдельных сцен и номеров дадут учащимся достаточно полное представление о сочинении. На примере пяти русских классических опер учащиеся смогут хорошо усвоить общие закономерности жанра и некоторые особенности, характерные для творчества отдельных композиторов. Знакомство с произведениями других жанров должно дать учащимся представление о богатстве содержания и жанровом многообразии отечественной музыки.

Курс музыкальной литературы завершается изучением наиболее значительных явлений музыкального творчества, а также освещает один из наиболее сложных и противоречивых периодов в истории отечественного музыкального искусства – XX век и включает некоторые биографические сведения и характеристику творчества А.К. Лядова, А. К. Глазунова, А.Н. Скрябина, С.В. Рахманинова, И.Ф. Стравинского, С.С.Прокофьева, Д.Д.Шостаковича, Г.В. Свиридова, Р.К.Щедрина, В.А. Гаврилина, обзорные занятия о представителях российского авангарда. Отдельный урок посвящён знакомству с творчеством А.И.Хачатуряна.

Четвертая четверть последнего года обучения посвящается татарской музыкальной культуре XX века. Обзорные занятия включают в себя биографические сведения и ознакомление с отдельными произведениями (или их отрывками) наиболее значимых татарских композиторов, таких как С. З.Сайдашев, Н. Г.Жиганов, Ф. З. Яруллин, Ш. К. Шарифуллин, Р. Ф. Калимуллин, Р. З. Ахиярова.

5.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.

Задания на дом не ограничены повторением и закреплением пройденного в классе материала по учебнику. Обучающимся также предлагаются как задания по рабочим тетрадям, так и самостоятельное составление различных заданий

Примерные формы домашних заданий:

- Выявить особенности мелодии, ритма, фактуры и других средств выразительности в произведениях выученных в классе или предложенных педагогом.
- Составление краткого музыкального словаря.
- Сочинение небольшого музыкального фрагмента (например, мелодия в объеме 8 тактов с кульминацией во второй половине).
- Решение кроссвордов.
- Составление собственных кроссвордов.
- Составление таблиц.
- Решение тестов
- Составление собственных тестов

При работе над закреплением полученных знаний и для развития навыков музыкального анализа рекомендуется использовать "Рабочие тетради по музыкальной литературе".

VI. Список литературы

Учебная литература

1. Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная литература XX века. Четвертый год обучения. – М., 2016.
2. Алпарова Н. Знакомство с оперой. Оперы русских композиторов с иллюстрациями и комментариями для детей. – Ростов-на-Дону, 2010.
3. Березовский Б. В классе музыкальной литературы // Музыка – детям. Вып. 3.- М., 1976. с. 71-86.
4. Бизе Ж. Кармен. Оперное либретто. Перевод И.А. Ковина. – Л., 1989.
5. Блок В. Метод творческой работы С.Прокофьева. – М., 1979.
6. Блюз Сонни. Повести и рассказы зарубежных писателей о музыке и музыкантах. Составитель Р. Рыбкин. – М., 1991.
7. Брянцева В. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебник для ДМШ. Второй год обучения предмету. М., 2007.
8. Булучевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь для учащихся. Л., 1977.
9. Газарян С. В мире музыкальных инструментов. – М., 1989.
10. Дулат-Алеев В. Татарская музыкальная литература: учебник для музыкальных училищ и детских музыкальных школ. Казань, 2007.
11. Кабалевский Д. Ровесники. Беседы о музыке для юношества. – М., 1987.
12. Калинина Г. Пособие по музыкальной литературе. Вып. I-III. М., 1998.
13. Калинина Г., Егорова Л. Пособие по музыкальной литературе. Вып IV. Тесты по отечественной музыке XX века. М., 1998.
14. Калинина Е. Мировая художественная культура. Тесты по культуре зарубежных стран. М., 2020.
15. Камозина О. Неправильная музыкальная литература. История музыки. Первый год обучения. Ростов-на Дону, 2012.
16. Камозина О.П. Неправильная музыкальная литература 1 год обучения.– Ростов-на-Дону: «Феникс», 2013.
17. Козлова Н.П.Русская музыкальная дитература. - М., 2010.
18. Оперные либретто: Краткое изложение содержания опер. Т.2. Составитель М.Б.Сабина и др. – М.: «Музыка», 1987.
19. Островская Я.Е., Фролова Л. А. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе. 1 год обучения. - С-Пб: «Композитор», 2021
 1. Островская Я.Е., Фролова Л. А. Музыкальная литература зарубежных стран. 2 год обучения.- С-Пб: «Композитор», 2021
 2. Островская Я.Е., Фролова Л. А. Музыкальная литература. 1 год обучения. - С-Пб: «Композитор», 2021
 3. Островская Я.Е., Фролова Л. А., Цес Н.Н. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе зарубежных стран. 2 год обучения.- С-Пб: «Композитор», 2021
4. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран для 5 класса ДМШ. – Москва, 2004.
5. Прохорова И., Скудина Г. Музыкальная литература советского периода для VII класса ДМШ. – М., 1999.
6. Сакович С. Учебное пособие по курсу западноевропейской музыкальной литературы в ДМШ и ДШИ. - Новосибирск, 1998.
7. Смирнова Э. Русская музыкальная литература для VI-VII класса ДМШ. – М., 1999.
8. Сорокотягин Д. Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2013.
9. Финкельштейн Э. Музыка от А до Я. Занимательное чтение с картинками и фантазиями.- СПб.: «Композитор», 1997.

10. Фридерик Шопен 1810-1849. Составитель И. Мартынов. – М., 1961.
11. Хитц К. Петер в стране музыкальных инструментов. М., 1990.
12. Хрестоматия по музыкальной литературе 4, 5, 6, 7 класс. – М., 1976-1980
13. Шорникова М. Музыкальная литература 4 год обучения. – М., 2010.
14. Шорникова М. Музыкальная литература. Русская музыкальная классика. – М., 2010.
15. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч.2. Архитектура, изобразительное и декоративно - прикладное искусство XVII-XX вв. М., 1999.

Методическая литература

1. Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. М., 1965.
2. Асафьев Б.В. Э. Григ - М., 1948.
3. Асафьев Б.В. Избранные статьи. Вып.2 - Москва, 1952
4. Асафьев Б.В. Русская музыка XIX и начало XX века - Ленинград, 1979.
5. Бэлза И. Александр Николаевич Скрябин – М., 1983
6. Бэлза И. Антонин Дворжак – М., 1954.
7. Васильева Франц Шуберт. Краткий очерк жизни и творчества – Ленинград, 1969.
8. Васина-Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах. М., 1999.
9. Волкова П., Казанцева Л. Уроки музыки – уроки творчества // Проблемы детского музыкального воспитания. - СПб.: тр. /РАМ им. Гнесиных, Вып. 131, 1994. с. 31-47.
1. Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран. – Москва, 1974.
2. Гивенталь И. Методика обучения музыкальной литературе в училище: учебное пособие. М., 1987.
3. Долинская А. Фортепианное творчество Мясковского. - М., 1980.
4. Друскин М. История зарубежной музыки. – М., 1980.
5. Ежевская З. Фридерик Шопен - Варшава, 1969.
6. Житомирский Д. Избранные статьи. – М., 1981.
7. Исанбет Ю. Муса Джалиль и татарская музыка – Казань, 1977.
8. История и современность. Сборник статей. Составители А. Климовицкий и др. – Ленинград, 1981.
9. Кадцын Л. Музыкальное искусство и творчество слушателя. М., 1990.
10. Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран. – М., 1984
11. Ливанова Т. Из истории музыки и музыкознания за рубежом. – М., 1981.
12. Лисянская Е. Примерный тематический план по предмету музыкальной литературы для ДМШ и музыкальных отделений школ искусств. М., 1988.
13. Любовский Л. Маленькая книжечка о Бахе. – Казань, 1994.
14. М.И. Глинка. Альбом. Составитель А. Розанов. – М., 1987.
15. Максимова Л. Сейчас нельзя учить детей по старинке // Сов. Музыка, 1979, № 11. с. 49-51.
16. Мартынов И. Мусоргский - М., 1960.
17. Михеева Д. Методическая записка по музыкальной литературе – на правах рукописи.
18. Орлова А.А. Страницы жизни Н.А. Римского - Корсакова. – Л., 1972.
19. Осовицкая З., Казаринова А. В мире музыки: учебное пособие по музыкальной литературе для преподавателей ДМШ. М., 2010.
20. Попова Т. Мусоргский. – М., 1966.
21. Попова Т. Бородин. - М., 1953.
22. Прохорова И. Родион Щедрин. Начало пути - М., 1989.
23. Рацкая Ц. Н.А. Римский - Корсаков. – М., 1977.

24. Ремезов И. А.П. Бородин. – М., 1952.
25. Розеншильд К. Из истории зарубежной музыки. – М., 1973
26. Роллан Р. О месте занимаемом музыкой во всеобщей истории / Даттель Е. Музыкальное путешествие. - М., 1970. С.10-22 .
27. Саинова-Ахмерова Д.З. Салих Сайдашев. Биографические очерки. – Казань , 1994.
28. Сайдашев С. Воспоминания - М.,1980.
29. Соколова О.И.Сергей Васильевич Рахманинов. - М., 1984.
30. Соловцов А. Симфонические произведения Римского-Корсакова. – М., 1960.
31. Токарская М. Совершенствование методов обучения музыкальной литературе в детской музыкальной школе // Проблемы детского музыкального воспитания.- СПб.: тр. /РАМ им. Гнесиных, Вып. 131, 1994. с.74-89.
32. Трайнин В.Я. Александр Александрович Алябьев. – Л., 1969.
33. Третьякова Л.С. Дмитрий Шостакович. – М., 1976.
34. Фрумкис Т. Новое в музыкальном материале для начального курса музыкальной литературы. М., 1978.
35. Хопрова Т. Антон Григорьевич Рубинштейн. – Л., 1987.
36. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М., 1983.
37. Шагинян М.С. О Шостаковиче. Статьи. – М., 1979.
38. Шевчук Л. Исторические путешествия в мир искусства // Музыка в школе, 1990, №3. с.57-58.
39. Шлифштейн С.Даргомыжский. Изд.3. - М., 1960.
40. Шольп А. Евгений Онегин Чайковского. Очерки – М., 1982.
41. Щелкунчик (в 2-х частях). Музыкально-литературная композиция по балету П. Чайковского и сказке Э.Т.А. Гофмана. – СПб, «INTERMUSIC».