

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ И СПОРТУ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЩЕКИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕРВОМАЙСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»
ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ВИДЫ МУЗЫКАЛЬНОГО
ИСКУССТВА И СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ»**

Программа по учебному предмету

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

р.п. Первомайский

РАССМОТРЕНО
МЕТОДСОВЕТОМ

Протокол № 2 от 03.11.2015
Председатель Методсовета
Зам. директора
по учебно-воспитательной работе

Т.В. Лунина

УТВЕРЖДЕНО

на заседании педагогического совета
Протокол № 2 от 06.11.2015
Председатель Педсовета
И.О. директора

Т.В. Лунина

«6» ноября 2015 г.

Составители:

Лукьянова Татьяна Борисовна,
Савостина Марина Ивановна,
Наумова Татьяна Алексеевна,
Черных Любовь Владимировна,
преподаватели МАУДО «Первомайская ДШИ»

Рецензенты:

Шлыкова О.А.,
преподаватель музыки ГОУСПО ТО «Тульский педколледж № 2»

Хрупова Г.К.,
почетный работник среднего профессионального образования РФ,
преподаватель музыки ГОУСПО ТО «Тульский педколледж № 2»

Структура программы учебного предмета

1. 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;
- Обоснование структуры программы учебного предмета,
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

2. Содержание учебного предмета

3. Требования к уровню подготовки учащихся

4. Формы и методы контроля, система оценок

5. Методическое обеспечение учебного процесса

6. Список литературы

1. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Данная программа предназначена для занятий по учебному предмету «Музыкальная литература» дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Инструментальные виды музыкального искусства и сольное пение».

Программа составлена на основе примерной программы и методических рекомендаций для детских музыкальных школ и музыкальных отделений школ искусств «Музыкальная литература», утвержденной Научно-методическим центром по художественному образованию, (М., 2002 г).

Музыкальная литература – одна из учебных дисциплин в системе музыкального образования, изучаемая в ДМШ и ДШИ. Она появилась в учебных планах ДШИ в середине 30-х годов прошлого столетия.

В процессе обучения предмета учащиеся приобщаются к различным видам творческого труда, совершенствуют свой художественный вкус, учатся слушать музыку избирательно. Опираясь на опыт общения с музыкой во время уроков игры на инструменте, уроков совместного музицирования и сольфеджио, музыкальная литература, в свою очередь, способствует успешному овладению исполнительскими и слуховыми умениями, а также профессионализации тех школьников, у которых для этого есть необходимые данные.

Важной составной частью содержания программы являются знания о музыке из области ее теории, истории и музыкальной практики. Изучение данного предмета формирует у учащихся определенные способы деятельности – умения и навыки. Общение с музыкой и знания о ней развивают эти умения, формируют элементы теоретического мышления.

Для успешного овладения знаниями необходимо изучать с учащимися термины, определения, понятия. Данная программа выделяет и позволяет использовать межпредметные связи музыкальной литературы с другими специальными музыкальными дисциплинами и общеобразовательными предметами (история, литература, изобразительное искусство и др.).

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.

Рабочая программа состоит из ряда монографических и обзорных тем, расположенных в хронологической последовательности, в которых находит освещение творческая деятельность всех великих русских классиков XIX века и ряда композиторов XX века, 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.

Занятия проводятся в форме комбинированного урока. Задания на дом ограничены повторением и закреплением пройденного в классе материала по учебнику.

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» - 4 года.

Предмет «Музыкальная литература» вводится в учебный план со 2 класса для учащихся с 5-летним сроком обучения и с 4 класса для учащихся с 7-летним сроком обучения.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета «Музыкальная литература»:

Срок обучения	4 года
Учебная аудиторная нагрузка (в часах)	140 ч

В соответствии с учебным планом на предмет «Музыкальная литература» отводится 35 часа в год, из расчета – 1 час в неделю (40 минут).

Цель и задачи учебного предмета:

Цель программы:

развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать различные произведения отечественных и зарубежных композиторов, а также

выявление одаренных детей в области музыкального искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.

Задачами предмета «Музыкальная литература» являются:

- формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной культуре в целом;
- воспитание музыкального восприятия: музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды и в разных странах;
- овладение навыками восприятия элементов музыкального языка;
- знания специфики различных музыкально-театральных и инструментальных жанров;
- знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве;
- умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой);
- умение использовать полученные теоретические знания при исполнении музыкальных произведений на инструменте;
- формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в образовательное учреждение, реализующее профессиональные программы.

Обоснование структуры учебного предмета

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 учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

- обеспечение доступом учащегося к библиотечным фондам,
- наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями музыкальных произведений, соответствующих требованиям программы;
- обеспечение учащегося учебной литературой.

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Музыкальная литература», оснащаются пианино,

звукотехническим оборудованием, видео-оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями, имеют звукоизоляцию.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание предмета:

Тематическая структура предмета «Музыкальная литература» такова:

1. Обзорные темы.
2. Творческие портреты композиторов.
3. Краткие обзоры творчества композиторов.
4. Аналитические темы.

Изложение основ предмета требует продумывания ряда вопросов:

1. Звуковая и временная природа музыки. Музыка как язык общения. Музыка среди других искусств.
2. Содержание музыкального произведения. Музыкальный образ. Выразительные и изобразительные возможности музыки. Программная музыка.
3. Музыкальный язык и его составные элементы.
4. Интонация – фундамент речи и музыки. Музыкальная тема.
5. Музыкальный жанр. Классификация жанров. Изучение важнейших жанров музыки.
6. Музыкальный стиль и его виды.
7. Анализ музыкального произведения в соответствии с возможностями учащегося.

Учебно-тематический план содержит примерное распределение учебного материала каждого класса в течение всего срока обучения. Преподаватель может спланировать порядок изучения тем исходя из особенностей каждой учебной группы, собственного опыта, сложившихся педагогических традиций.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ.

I ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ п / п	Название темы	Количество часов		
		всего	теория	практика
	<i>Знакомство с небольшими произведениями различных жанров и форм на примере народной и классической музыки.</i>			
Тема 1.	Музыка в нашей жизни.	1	1	

Тема 2.	Содержание музыкальных произведений.	1	1	
Тема 3.	Выразительные средства музыки.	4	3	1
Тема 4.	Понятие о жанрах. Характерные черты песенного жанра. Русские народные песни.	1	0,5	0,5
Тема 5.	Массовая песня середины XX века.	2	1,5	0,5
Тема 6.	Марши.	2	1,5	0,5
Тема 7.	Танец как вид искусства. Танцы народов России.	2	1,5	0,5
Тема 8.	Танцы народов Европы.	2	1,5	0,5
Тема 9.	Обработка русской народной песни в произведениях русских композиторов.	4	3	1
Тема10.	Программно- изобразительная музыка. Музыка в театре.	6	4,5	1,5
Тема11.	Опера. Балет.	6	5	1
	Контрольные уроки	4	4	
	ИТОГО:	35	28	7

II ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ п / п	Название темы	Количество часов		
		всего	теория	практика
	<i>Творчество классиков европейской музыки</i>			
Тема 1.	Введение. Музыка от древнейших времен до XVIII века. Формирование классического стиля.	1	1	
Тема 2.	Й. Гайдн. Жизненный и творческий путь. Симфоническое и клавирное творчество.	5	4	1
Тема 3.	В.А.Моцарт. Жизненный и творческий путь. Соната Ля мажор. Симфония №40 соль минор. Опера «Свадьба Фигаро».	5	4	1
Тема 4.	Л. Бетховен. Жизненный и творческий путь. Соната №8 «Патетическая». Симфония №5. Увертюра «Эгмонт»	6	4,5	1,5
Тема 5.	Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь. Песни. Произведения для фортепиано. Симфония №8.	4	3	1
Тема 6.	Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь. Фортепианное творчество.	4	3	1
Тема 7.	И.С.Бах. Жизненный и творческий путь. Произведения для органа. Инвенции. Сюиты, «ХТК»	6	5	1
	Контрольные уроки..	4	4	
	ИТОГО	35	28,5	6,5

III ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ п / п	Название темы	Количество часов		
		всего	теория	практика
	<i>Творчество русских композиторов – классиков</i>			
Тема 1.	Русская музыка до Глинки (А.Верстовский, Д.Бортнянский)	1	1	
Тема 2.	Русская музыка до Глинки. Романсы и песни (А.А.Алябьев, А.Е.Варламов , А.Л.Гурилев).	1	1	
Тема 3.	М.И.Глинка. Жизненный и творческий путь. Опера «Иван Сусанин». Произведения для оркестра: «Камаринская», «Вальс – фантазия», Романсы и песни.	8	6	2
Тема 4.	А.С.Даргомыжский. Жизненный и творческий путь. Опера «Русалка». Романсы и песни.	4	3	1
Тема 5.	Русская музыкальная культура 2-й половины XIX века. «Могучая кучка» М.А.Балакирев.	1	1	
Тема 6.	А.П.Бородин. Жизненный и творческий путь. Опера «Князь Игорь». Вокальное творчество .Симфония №2»Богатырская»	7	5	2
Тема 7.	Н.А.Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь. Опера «Снегурочка».Беседа об оркестре. Симфоническая сюита «Шехеразада».	9	7	2
	Контрольные уроки	4	4	
	ИТОГО	35	28	7

IV ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ п / п	Название темы	Количество часов		
		всего	теория	практика
	<i>Творчество русских композиторов – классиков XIX – XX веков.</i>			
Тема 1.	М.П.Мусоргский. Жизненный и творческий путь. . Опера «Борис Годунов».. Цикл «Картинки с выставки». Песни	5	4	1
Тема 2.	П.И.Чайковский. Жизненный и творческий путь. Опера «Евгений Онегин». Симфония №1 «Зимние грезь». Романсы.	7	5	2
Тема 3.	Русская музыкальная культура конца XIX начала XX века.	2	1.5	0.5
Тема 4.	Отечественная музыкальная культура после 1917 года.	1	1	
Тема 5.	С.С.Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Симфония №7. Кантата «Александр Невский». Балет «Ромео и Джульетта». Фортепианная музыка.	6	4.5	1.5
Тема 6.	Д.Д.Шостакович. Жизненный и творческий путь. Симфония №7. Фортепианные произведения.	4	3	1
Тема 9.	А.И.Хачатурян. Обзор творчества.	1	0.5	0.5
Тема 10.	Г.В.Свиридов. Обзор творчества.	1	0.5	0.5
Тема 11.	Творческий облик Р.К. Щедрина.	1	0.5	0.5
Тема 12.	Композиторы последней трети XX века (Гаврилин, А.Шнитке).	3	2	1
	Контрольные уроки	4	4	

	ИТОГО	35	27,5	7,5
--	--------------	-----------	------	-----

Распределение учебного материала по годам обучения

I ГОД ОБУЧЕНИЯ.

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

Задачи I 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 в нашей жизни. (1 час)

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:

Руже де лиль.»Марсельеза»

Эжен Потье, Пьер Дегейгер»Интернационал»

А.Александров,В.Лебедев-Кумач»Священная война»

Детские песни

И.Бах – Ш. Гуно «Аве Мария»

Л.Бетховен Симфония №9 (4 часть Тема радости)

В.А. Моцарт. Реквием. 7 часть

Тема 2. Содержание музыкальных произведений. (1 час)

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

Примерный музыкальный материал:

М.Глинка. Фрагменты из оперы «Иван Сусанин», фантазии «Камаринская»,

М. Мусоргский . Вступление к опере «Хованщина».

Р.Шуман «Альбом для юношества»,

П.И. Чайковский «Детский альбом»,

А.К.Лядов «Кикимора»,

Н.А.Римский-Корсаков . Фрагменты из опер «Снегурочка» или «Садко»(по выбору)

Тема 3. Выразительные средства музыки. (4 часов)

Язык музыки. Его элементы.

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,
русские народные песни,
Ф.Шуберт «Форель»,
М.И.Глинка *Речитатив Сусанина из оперы «Иван Сусанин»*,
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»,
К.В.Глюк «Мелодия» из оперы «Орфей».

Лад

Примерный музыкальный материал:

Ф.Шуберт «Липа» из вокального цикла «Зимний путь»,
Э.Григ «Песня Сольвейг» из сюиты «Пер-Гюнт».

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», «Сказочка» из сборника «Детская музыка»,
М.И. Глинка «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила»,
Л.Бетховен Тема судьбы из 5 симфонии,
П.И.Чайковский «Похороны куклы» из цикла «Детский альбом».

Гармония

Примерный музыкальный материал:

Э.Григ «Утро» из сюиты «Пер Гюнт»,
С. Прокофьев «Дождь и радуга» из сборника *Детская музыка*,
П.И.Чайковский «Болезнь куклы» из цикла «Детский альбом».

Регистр, штрихи, динамика

Примерный музыкальный материал:

Э.Григ «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт»,
М.П.Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов», «Быдло» из цикла «Картинки с выставки»;
К.Дебюсси «Колыбельная Джимбо» из цикла «Детский уголок».

Фактура

Полифоническая, аккордовая и гомофонно-гармоническая фактуры. Понятия – полифония, имитация, гомофония.

Примерный музыкальный материал:

И.С. Бах «Инвенция» F dur,
П.И.Чайковский «Молитва» из цикла «Детский альбом»,
Э. Григ «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт».

Тембр

Примерный музыкальный материал:

С.С. Прокофьев «Петя и волк».

Тема 4. Понятие о жанрах. Характерные черты песенного жанра. Русские народные песни.(1 час)

Изучая фольклор, следует вспомнить народные праздники, обычаи, обряды, показать образцы декоративно-прикладного искусства, рассказать о промыслах, которыми славится их малая родина. Обязательно использовать изображения народных костюмов.

Знакомство с фольклором можно предложить как путешествие по народному календарю. Здесь возникнет ретроспектива к теме «Времена года в музыке». Вспомнив, можно сравнить изображение времен года в народных календарных песнях и в музыке профессиональных композиторов.

Весна. Обряды и песни. Веснянки. Встреча весны. Прилет птиц. Грачевник. Весенние заклички.

Зимние народные обряды и песни. Масленица

Календарные даты, начало жатвы и ее ход, обряд завиванья бороды. Песни.

Летние праздники, обряды и песни.

Примерный музыкальный материал:

колядки, подблюдные песни, масленичные песни (на выбор преподавателя).

Н.А. Римский-Корсаков. Проводы Масленицы из оперы «Снегурочка»,

песни-веснянки, семицкие песни, купальские песни (по выбору педагога).

Н. Римский-Корсаков. Хор девушек «Завью венки на все святки...». Сцена завиванья венков из оперы «Майская ночь».

Тема 5. Массовая песня середины XX века.(2 часа)

Песня- самый популярный вид музыкального искусства .Песня рассказывает о замечательных людях, о нашей стране.

Куплетная форма в песне, аккомпанемент в песне. А капелла.

Отражение жизни страны в массовой песне.

Примерный репертуарный материал:

И.Дунаевский ,В.Лебедев-Кумач»Песня о Родине»,

В.Белый, Я.Шведов «Орленок»,

Д.и Дм. Покрасс, В.Лебедев-Кумач «Москва майская»,

А.Александров, В.Лебедев-Кумач «Священная война»

,А.Новиков, Л.Ошанин «Гимн демократической молодежи»,

А.Островский ,Л.Ошанин «Пусть всегда будет солнце»,

Д.Шостакович, Е.Долматовский «Родина слышит»,

Тема 6. Марши. (2 часа)

Возникновение маршей.

Инструментальные марши, их разновидность, строение. Использование композиторами инструментальных маршей в операх, в балетах, драматических спектаклях.

Песни-марши,их строение, их содержание.

Примерный музыкальный материал:

С. Прокофьев. Марш из сборника «Детская музыка»,

Дж.Верди. Марш из оперы «Аида»,

П.Чайковский. Марш из балета «Щелкунчик»,

Ю.Хайт, П.Герман»Авиамарш»,

В.Соловьев-Седой, Н.Глейзаров «Марш нахимовцев».

Тема 7. Танец как вид искусства. Танцы народов России.(2 часа)

Возникновение танца. Характерные черты танца.

Камаринская, Гопак, Трepak, Бульба, Лезгинка.

Примерный музыкальный материал:

М.Глинка. Фантазия для оркестра «Камаринская»,

П.Чайковский «Трepak» из балета «Щелкунчик»,

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

Белорусский народный танец «Бульба»,

М.Глинка. «Лезгинка» из оперы «Руслан и Людмила».

Тема 8. Танцы народов Европы.(2 часа)

Лендлер, Вальс, Менуэт, Полонез, Полька, Мазурка, Краковяк, Халлинг.

Примерный музыкальный материал:

«Вальсы» Ф. Шуберта, Ф.Шопена,
В.А.Моцарт «Менуэт» из оперы «Дон Жуан»,
Ф.Шопен «Полонез» A dur и «Мазурка» B dur op.7 №1,
П.Чайковский. Полька из «Детского альбома»,
М.И.Глинка «Мазурка», «Краковяк» из оперы «Иван Сусанин»,
Э.Григ.»Норвежский танец»A-dur,
И.Брамс.»Венгерский танец»fis-moll.

Аллеманда, Гавот.

Примерный музыкальный материал:

И.С.Бах «Аллеманда» из «Французской сюиты» с moll,
С.С.Прокофьев «Гавот» из 1 симфонии

Тема 9. Обработка русских народных песен русскими

композиторами. (5 часов)

Неразрывная связь композиторов- классиков с народной песней, изучение ими музыкального фольклора.

Музыкальные инструменты и их народное происхождение .

Музыкальный язык народа- это мелодии народных песен и плясок.

Народная песня отражает героическую историю народа ,его мечты о счастье.

Изучение русскими композиторами мелодий народных песен, составление сборников.

М.И.Глинка знаком с народным творчеством с детства от няни, Авдотьи Ивановны.

М.П.Мусоргский часто обращался к русским песням, в своих произведениях часто использует.

Н.А.Римский-Корсаков часто обращался в своем творчестве к русским народным сюжетам, образам и мелодиям.

Постоянным спутником П.И.Чайковского была русская народная песня.

А.К.Лядов испытывал к русской народной песни большую любовь и тонкое понимание, использовал песни разных жанров.

Примерный музыкальный материал:

М. Глинка. Вариации на русскую народную песню»Среди долины ровныя»,

М.Мусоргский. Песня Марфы из оперы» Хованщина»,

Н.Римский-Корсаков. Песня Садко из оперы-былины «Садко»,

П.Чайковский. Вторая часть из Первого струнного квартета,

А.Лядов. «8 русских народных песен для оркестра».

Тема10. Программно – изобразительная музыка.

Музыка в театре. (6 часа)

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

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.

Музыкальный материал:

П.И.Чайковский «Времена года».

К.Сен-Санс «Карнавал животных».

М.П.Мусоргский «Картинки с выставки».
С.С.Прокофьев Сюита «Зимний костер».
Э.Григ «Пер Гюнт»

Тема 11. Балет. Опера.(5 часов).

Балет.

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

Стравинский И. Балет «Петрушка»,
Прокофьев С. Балет «Золушка»;
Чайковский П. Балет «Щелкунчик».

Оперетта, мюзикл – знакомство с жанрами.

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. Оперы «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила»: Увертюра, Первая песня Баяна, Интродукция, Каватина Людмилы, Рондо Фарлафа, Ария Руслана, Марш Черномора, Лезгинка (4 действие);

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. Введение. Музыка от древнейших времен до XVIIIв. Формирование классического стиля в музыке. (1 час).

Барокко в музыке

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

. Опера, органная, скрипичная и клавирная школы.

Примерный музыкальный материал:

К.Монтеверди «Плач Орфея» из оперы «Орфей»,
И.С. Бах – Г.Гуно «Аве Мария»

А. Вивальди «Времена года»
пьесы для клавесина *Ф. Куперена или Ж. Ф. Рамо.*

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:

фрагменты из оперы *К. В. Глюка «Орфей и Эвридика»* соло флейта

Й. Гайдн Симфония №45, 1 часть

В. А. Моцарт Симфония №40 1 часть; Реквием (7 часть).

Л. Бетховен Соната №14 (1 часть), «К Элизе»

Тема 2. Й. Гайдн. Жизненный и творческий путь.

Симфоническое и клавирное творчество (5 часа).

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 №103

Симфония №94

Квартет

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.

Примерный музыкальный материал:

Симфония №103 Es dur

Фортепианное наследие Гайдна. Формирование классической сонаты. Жанровые истоки, народно-танцевальная основа.

Примерный музыкальный материал.

Соната e moll

Тема 3. В. А. Моцарт. Жизненный и творческий путь.

Соната Ля мажор.

Симфония №40 соль минор.

Опера «Свадьба Фигаро» (5 часов).

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 фрагменты: «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 А – dur

Тема 4. Л.Бетховен. Жизненный и творческий путь.

Соната №8 «Патетическая».

Симфония №5.

Увертюра «Эгмонт» (6 часов).

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)

Симфоническая увертюра «Эгмонт»

Соната № 14, №23

Увертюра «Эгмонт».

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, до минор

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 5. Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь.

Песни.

Произведения для фортепиано.

Симфония №8 (4 часа).

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», «Зимний путь»,
баллада «Лесной царь»,
песни «Форель», «Серенада».

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 «Неоконченная симфония» h moll.

Тема 6. Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь.

Фортепианное творчество (4 часа).

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
Ноктюрны до минор и Ми-бемоль мажор
Вальсы до-диез минор и ля минор
Прелюдия Ре-бемоль мажор
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 №3
Мазурки № 5, 34, 49

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:

«Мазурки» (Op. 7 №1 B dur, Op.17 №4 a moll, Op.45 №5 F dur),
«Полонез» A dur,
«Прелюдии» (№4 e moll, №7 A dur, №20 c moll),
«Ноктюрны» (Op.48 №1 c moll, Op.55 №1 f moll)
«Этюды» (Op.10 №3 E dur, №12 c moll),
«Вальс» cis-moll

Тема 7. И.С.Бах. Жизненный и творческий путь.

Произведения для органа. Инвенции.

Сюиты. «ХТК». (5 часов)

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:

Финал из оркестровой сюиты №2,
«Ave Maria».
И.С. Бах – Г.Гуно «Аве Мария»
«Страсти по Матфею» (№1, №47)
Хоральная прелюдия соль - минор

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 moll,
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 C dur и c moll,
«Французская сюита» c moll).

Вокально-инструментальные произведения

Примерный музыкальный материал:

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

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. Русская музыка до Глинки (А.Верстовский, Д.Бортнянский) (1 час).

Исторические события XIX века повлияли на развитие музыкальной культуры. Возникновение городской песни, нотной записи, первых русских опер. Известность «Российского театра».

Сжатый обзор русской музыки в XVIII – начале XIX веках. Краткий обзор биографии и сочинений: Е. Фомина, А. Верстовского, Д. Бортнянского.

Тема 2. Русская музыка до Глинки. Романсы и песни (А.А.Алябьев, А.Е.Варламов, А.Л.Гурилев) (1 час).

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», «Песнь ямщика».

Тема 3. М.И.Глинка. Жизненный и творческий путь.

Опера «Иван Сусанин».

Произведения для оркестра: «Камаринская», «Вальс – фантазия».

Романсы и песни (8 часов).

Зарождение русской музыкальной классики. Эпоха Глинки; современники композитора.

Два гения русской культуры XIX века : А.Пушкин и М. 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.

Детские годы. Формирование музыкальных представлений под воздействием народно-песенного искусства. Обучение в Благородном пансионе. Круг общения Глинки. Первые композиторские опыты.

Пребывание в Италии. Занятия с З. Денем. Создание оперы “Иван Сусанин” и ее премьеры. Работа в Придворной певческой капелле. Н. Кукольник. Работа над оперой “Руслан и Людмила”. Высший расцвет творчества. Париж, Глинка и Берлиоз. Поездка по Испании, Испанские увертюры.

Пушкинская поэзия – живой родник вдохновения гения Глинки. Вокальная миниатюра Глинки: русская песня, элегия, баллада, характерная песня, восточный романс.

Последние годы жизни. Общение с молодыми музыкантами – продолжателями традиций Глинки.

Примерный музыкальный материал:

«Я помню чудное мгновенье»

«Сомнение»

«Жаворонок»

«Попутная песня»

«Ночной смотр»

«Не искушай»

Обзор творческого наследия: сочинения для театра, концертные и камерные сочинения.

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

Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка 2 д.;

Песня Вани, Сцена Сусанина с поляками 3 д.;

Ария Сусанина, 4 д.;

Хор «Славься», Эпилог.

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 «Наочь в мадриде» и «Арагонская хота» (фрагменты)

Тема 4. А.С. Даргомыжский. Жизненный и творческий путь.

Опера «Русалка».

Романсы и песни (3 часа).

«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».

Романсы и песни.

Тема 5. Русская музыкальная культура 2-й половины XIX века.

«Могучая кучка» М.А.Балакирев (2 часа).

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. Серов и Стасов, А. и Н. Рубинштейны, Балакирев и «Могучая кучка».

Примерный музыкальный материал:

М.А.Балакирев «Исламей»

М. А. Балакирев Увертюра на три русские народные темы (фрагмент)

М.П. Мусоргский Сюита «Картинки с выставки»: «Балет невылупившихся птенцов», «Баба – Яга»

М.П. Мусоргский Опера «Хованщина»: «Рассвет на Москва – реке»

Н. Римский – Корсаков Опера «Сказка о царе Салтане»: «Три чуда» 6 к.

П.И. Чайковский Балет «Лебединое озеро»: Неаполитанский танец

П.И. Чайковский Балет «Щелкунчик»: Китайский танец, Вариация феи Драже 2 д.

П.И. Чайковский «Времена года»: «Осенняя песня»

А.Рубинштейн Романс «Ночь»

Тема 6. А.П.Бородин. Жизненный и творческий путь.

Романсы.

Опера «Князь Игорь».

Симфония №2 «Богатырская» (7 часов).

Творческий облик композитора. Ренессансная личность, крупная целостная натура. Многогранность творческой деятельности Бородин. Широкий круг интересов юного Бородин, увлечение естественными науками и искусством. Учеба в Медико-хирургической академии. Музыкальное развитие Бородин. Научная командировка в Германию. Оптимизм в отношениях к людям. К миру. Тяга к эпической теме в музыкальном творчестве. Сближение с балакиревским кружком. Первая симфония, ее успех у слушателей. Другие сочинения. Совмещение композиторской работы с разносторонней научно-педагогической деятельностью. Создание Второй симфонии и работа над оперой «Князь Игорь». Встречи с Листом в Веймаре. Широкое признание музыки Бородин. Продолжение традиций Глинки в вокальном творчестве. Сочинения последнего десятилетия.

Обзор творческого наследия. Жанровое разнообразие произведений Бородин.

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 Бородин. Опера «Князь Игорь». Сюжет, патриотическая идея. 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».

Глубокий интерес Бородина к историческому русскому эпосу на примере симфонии №2 (1876). Внутреннее родство образов «Богатырской» симфонии и оперы «Князь Игорь».

Очищающая и возвышенная любовь к Отечеству – основа содержания симфонии №2.

Музыкальный материал:

Симфония №2 си минор «Богатырская» 1 часть

Тема 7. Н.А.Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь.

Опера «Снегурочка».

Симфоническая сюита «Шехеразада» (9 часов).

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.

Детство в Тихвине. Семья Римских-Корсаковых. Талант и тяга к музыке юного Римского-Корсакова. Учеба в Морском корпусе в Петербурге. Развитие музыкальных интересов, уроки у Канилле. Знакомство с Балакиревым, сочинение симфонии, прерванное заграничным учебным плаванием. Успех симфонии у слушателей, создание ряда других сочинений для оркестра. Увлечение народной песней. Первая опера «Псковитянка». Педагогическая работа в консерватории. Совершенствование композиторского мастерства. «Майская ночь» и «Снегурочка», «Шехеразада» и «Испанское каприччио». Беляевский кружок; выступления в роли дирижера. Завершение и редактирование сочинений Мусоргского и Бородина. Новый расцвет оперного творчества с середины 90-х годов. Римский-Корсаков и революция 1905 года. «Золотой петушок» — опера-сатира. 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 «Редет облаков летучая гряда»

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 4 действие.

Беседа об оркестре. Группы в оркестре, инструменты в каждой группе. 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.

Примерный музыкальный материал:

Симфоническая сюита «Шехеразада».

IV ГОД ОБУЧЕНИЯ.

Задачи IV года обучения:

- ✓ Раскрыть особенности стиля русской музыки XX века.
- ✓

Тема 1. М.П.Мусоргский. Жизненный и творческий путь.

Цикл «Картинки с выставки».

Опера «Борис Годунов».

Песни. (5 часов)

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.

Детство в имении отца. Окружение юного Мусоргского. Успех в игре на фортепиано. Обучение по семейной традиции военному делу в Петербурге. Служба в полку. Знакомство с Даргомыжским и Балакиревым, сближение с демократической молодежью; новые увлечения.

Выход в отставку для серьезных занятий композицией. Театральные, вокальные и инструментальные произведения 60-х годов. Эпоха «Бориса Годунова» (1868-1874); судьба оперы. Общение с Римским-Корсаковым и Стасовым. Жизненная неустроенность, нужда, болезнь, отход от друзей. Отражение тяжелых переживаний в вокальных циклах и опере «Хованщина». Артистический успех концертной поездки с певицей Д.Леоновой. Преждевременная смерть, прервавшая работу над завершением опер «Хованщина» и «Сорочинская ярмарка».

Обзор творческого наследия. Оперы и вокальные произведения Мусоргского.

«Картинки с выставки» — лучшее инструментальное произведение композитора.

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 Еремущке»

«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. Идеиное 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. Общая характеристика, разбор ряда пьес и их прослушивание при знакомстве с циклом «Картинки с выставки». Обращение к нотному тексту.

Примерный музыкальный материал:

номера из оперы «Хованщина»

Опера «Борис Годунов»:

Вступление, Хор «На кого ты нас покидаешь, Хор «Слава», Сцена коронации, первый монолог Бориса, Пролог;

Монолог Пимена и песня Варлаама 11 д.;

Сцена галлюцинаций Бориса 2 д.;

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

Цикл «Картинки с выставки».

Тема 2. 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. Чайковский и Моцарт.

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

Родительский дом в Воткинске. Семья Чайковского. Петербургские годы жизни. Училище правоведения и консерватория. Учителя Чайковского. Московский период жизни и творчества — педагогическая, музыкально-критическая и композиторская деятельность. Первый расцвет творчества. Отъезд из Москвы. Жизнь в Европе и в России в последующие годы. Напряженная творческая деятельность. Общение с видными музыкантами Европы. Рост популярности музыки Чайковского. 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:

Чайковский П. Балет «Лебединое озеро»:

Ганец маленьких лебедей, 2 д.,

Неаполитанский танец, 3 д.;

Балет «Щелкунчик»:

Марш соль мажор, 1 д..

Китайский танец, Вариация феи Драже, Вальс цветов, 2 д.;

Концерт Ns 1 для фортепиано с оркестром: Вступление;

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

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

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 грёзы»

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 видеокассеты спектакля во внеклассной работе. Сквозная драматургия. Многообразие оперных форм, Лейтмотивная система оперы.

Музыкальный материал:

Опера «Евгений Онегин»:

- Вступление, Дуэт Татьяны и Ольги, Хор «Уж как по мосту-мосточку», Ария Ольги»,
- Ариозо у Ленского, 1 к.;
- Сцена письма Татьяны, 2 к.;
- Хор «Девицц-красавицы», Монолог Онегина, 3 к.;
- Сцена, ссоры Ленского и Онегина, 4 к.;
- Ария Ленского, Дуэт Ленского и Онегина «Враги», 5 к.;
- Ария Грemit, 6 к.,- Сцена Татьяны и Онегина, 7 к.

Значение, история создания, первоисточники увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта» (1869). Музыкальная интерпретация образов шедевра мировой литературы.

Музыкальный материал:

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».

Тема 3. Русская музыкальная культура конца XIX- начала XX века(2часа).

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».

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.

Возможные варианты рассмотрения и прослушивания произведений Рахманинова: 1 часть Второго концерта; часть из «Всенощного бдения»; «Вокализ» в оркестровой версии; какие-либо фортепианные сочинения в авторском исполнении. Привлечение учащихся к исполнению фортепианных сочинений композитора.

Примерный музыкальный материал:

Романсы,
фортепианные сочинения (Прелюдии или 2 фортепианный концерт).
Вокализ

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.

Примерный музыкальный материал:

Прелюдии op. 11,
этюд *dis moll* соч.8 №12.

Жажда обновления в мировой художественной культуре конца XIX — начала XX в. Острота столкновений мировоззрений художников. Уникальность музыкального наследия Стравинского И.

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-«улица» — «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 материм:

«Прибаутки»;

Балет «Петрушка»: Фокус, «Русская», 1 к.;
Петрушка, Балерина, 2 к.,;
Танец Арапа, 3 к.;
Смерть Петрушки 4 к..

Тема 4. Отечественная музыкальная культура после 1917 года (1 час).

После 1917 года началась новая эпоха в художественной жизни страны. Музыкальные театры, консерватории стали государственными. Открылось множество музыкальных школ. Развитие радиовещания. Приобщение народа к музыкальной культуры через хоровое искусство. Музыканты-исполнители, известные во всем мире. Развитие творчества советских композиторов. Метод социалистического реализма как основной метод советского искусства. Новаторство-характерная черта советской музыки и опора на классические традиции отечественной и зарубежной культуры. Многонациональный характер советской музыкальной культуры. Опора на народное творчество, прогрессивные традиции мировой и особенно русской музыкальной классики. Становление профессиональных композиторских школ в республиках Советского Союза, открытие в них музыкальных учебных заведений, оперных театров и филармоний. Развитие нового жанра- массовой песни- отражение в ней истории страны.

Характеристика советского искусства по жанрам: опера, балет, симфоническая музыка, кантата, оратория.

Примерный музыкальный материал:

Д.Шостакович «Песня о встречном»
 В.Соловьев-Седой «Вечер на рейде»
 В.Мурадели «Бухенвальдский набат»
 Л.Ошанин «Песня о тревожной молодости»
 Т.Хренников Опера «В бурю»
 Б.Асафьев Балет «Пламя Парижа»
 С.Прокофьев 7 симфония, кантата «На страже мира».

Тема 5. С.С.Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Симфония №7. Кантата «Александр Невский».

Балеты «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:

Кантата «Александр Невский».
 Балет «Ромео и Джульетта» или «Золушка».
 Симфония №7.
 Прокофьев С. 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 ор.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.

Кантата «Александр Невский», ее происхождение. Общая характеристика. Тщательный разбор с нотами хрестоматии и отдельное прослушивание 2, 4, 5, 6 частей.

Примерный 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.

Характеристика и прослушивание ряда номеров из «Ромео и Джульетты».

Примерный музыкальный материал:

Прокофьев С. 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 Лоренцо, 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.

Примерный музыкальный материал:

Прокофьев С. Симфония № 1, «Классическая»

Тема 6. Д.Д.Шостакович. Жизненный и творческий путь. Симфония №7. Фортепианные произведения.

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; непрекращающаяся творческая работа. Признание музыки Шостаковича в мире.

Примерный музыкальный материал:

Квартет №3 (II, III ч.),
 Симфония №11 (1 часть)
 Симфоническая поэма «Казнь Степана Разина»
 Струнный квартет №8 (2 часть)
 Романсы на стихи Долматовского,
 Музыка (романс) к кинофильму «Овод».
 Симфония № 7.
 Прелюдии и фуги.

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

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.

Седьмая симфония. История создания и исполнения в годы Великой Отечественной войны. Содержательный смысл и общие особенности цикла. Характеристика 1 части и ее полный разбор

по нотному тексту хрестоматии с выявлением характерных черт основного тематического материала, приемов развития. Прослушивание на следующем уроке после тщательного повторения музыкального материала.

Примерный музыкальный материал:

Шостакович Симфония №7 «Ленинградская»

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.

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:

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

Вокальные жанры в творчестве Шостаковича. Ощущение слова, естественная гибкость и одухотворенность живой речи в мелодии. Традиции Мусоргского в творчестве Шостаковича. Роль вокального цикла «Из еврейской народной поэзии» (1948). Глубина трагидийного начала, социальная заостренность содержания, остродраматическая концепция произведения. Народная текстовая основа. Принцип контраста в основе цикла.

Примерный музыкальный материал.

Вокальный цикл «Из еврейской народной поэзии» (5-6 песен на выбор преподавателя)

Тема 9. А.И.Хачатурян. Обзор творчества. (1 час).

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.

Значение русского и европейского музыкального искусства в формировании стиля Хачатуряна.

Примерный музыкальный материал:

Хачатурян, А. Балет. «Гаянэ»: Танец розовых девушек № 7, Вариация Нуяз, № 10, Танец с саблями, № 35,

Лезгинка из «Танцевальной сюиты» 4 д.;

Вальс из музыки к драме Лермонтова М, «Маскарад»;

Детский альбом: «Мелодия» и 1—2 пьесы по выбору.

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.

Примерный музыкальный материал:

Хачатурян А. Балет «Спартак»: Триумфальный марш, 1 д., 1 к, Смерть гладиатора, 2 д., 4 к., Адажио Спартака и Фригии, 3 д., 7 к., Торжество Красса, 3 д., 8 к., Реквием., 4 д., 9 к,

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:

Хачатурян А. Концерт для скрипки и оркестра ре минор.

Тема 10. 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,

Примерный музыкальный материал:

Свиридов Г. «Патетическая оратория» (4 ч.);
«Курские песни» для солистов, хора и оркестра. (2—3 на выбор учителя);
Симфоническая сюита «Время, вперед!» (6 ч.);
Вокальный цикл на стихи Берпса Р.: «Финалей»;
Вокальный цикл на стихи Пушкина А. «Подъезжая под Ижоры».

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:

Свиридов Г., «Поэма памяти. Сергея Есенина» (2; 4; 5; 6; 9 ч.)

«Пушкинская тема» обращение к творчеству поэта — камертону русской культуры.

Значение, история создания, жанр, композиция хорового концерта «Пушкинский венок» (1978), Жанры внутри концерта. Простота и лаконизм средств выразительности. Тема «нового в вечном, вечного в новом».

Примерный музыкальный материал:

Свиридов Г. Хоровой концерт «Пушкинский венок» (1; 2; 4; 7; 10 ч.).

Неисчерпаемость пушкинской темы в русском искусстве. Поэтичность прозы А. Пушкина в «Музыкальных иллюстрациях» к повести «Метель» (1965). Преемственная связь с классическими симфоническими жанрами.

Примерный музыкальный материал:

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

Тема 11. Творческий облик 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 джаз...). Новейшие композиторские техники в музыке Щедрина Р. Интерес к русской классической литературе. Широкий круг музыкальных образов, жанров.

Примерный музыкальный материал:

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

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

«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.

Примерный музыкальный материал:

База Ж.—Щедрин Р. «Кармен-сюита».

Тема 12. Композиторы последней трети XX века. В.А.Гаврилин, А.Г.Шнитке, С.А.Губайдулина, С.М.Слонимский, А.П.Петров.

Связи процессов музыкального творчества с событиями общественно-политической жизни страны. Расширение международных культурных контактов. Творческая и музыкально-общественная деятельность музыкантов разных поколений и специальностей. Обогащение жанров театральной, концертной и камерной музыки новыми произведениями, новыми стилевыми

чертами. Общее представление о композиторских техниках конца XX века. Достижения исполнительского искусства. Музыкальное образование и просвещение. Расширение сферы воздействия музыки развлекательного назначения.

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

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

Шнитке А.

Творческий портрет

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 (1 ч) «О, повелитель сущего всего»;

Concerto grosso № 1, Прелюдия (1 ч.).

Шнитке А. Концерт для виолончели с оркестром № 1 (1 ч.);

Глубинная связь ушедшего с настоящим в творчестве Шнитке А. Сохранение духа времени, возрождение жанров прошлого в «Гимнах» (1974—1979). Особенности древнерусского пения, имитация голосов старинных инструментов, истоки тем в народной инструментальной музыке, игровые черты

Примерный музыкальный материал:

Шнитке А. Гимны: № 3 и № 4.

Денисов Э.

Творческий портрет

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.).

Денисов Э. Пять пьес для смешанного хора на стихи. Фета А. «Осень»;

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 вс. цикле для хора а cappella «Приход весны» па стихи Фета. А. (1984)

Музыкальный материал:

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

Губайдулина С.

Творческий портрет

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

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

Примерный музыкальный материал:

Губайдулина С. «De profundus»;

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

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

Примерный музыкальный материал:

Губайдулина С. Сюита в старинном стиле,

Слонимский С.

Творческий портрет.

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:

Слонимский С. Концерт-буфф, импровизация,

Славянский концерт для органа, и струйного оркестра.

«Веселые песни»: «Тигр на улице», «До носа не достать»; Альбом для детей и юношества:

«Дюймовочка», «Мультфильм с приключениями», «Лягушки».

Тищенко Б.

Творческий портрет

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:

Тищенко Б. Балет «Муха-цокотуха» (фрагменты);

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

Концерт для арфы.

Гаврилин В.

Творческий портрет

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:

Гаврилин В. 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».

3. Требования к уровню подготовки учащихся

По окончании изучения предмета «Музыкальная литература» учащийся 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.

4. Формы и методы контроля, система оценок

Учет успеваемости и контроль за выполнением программы проводится несколькими способами.

Основными видами контроля успеваемости являются: текущий и промежуточный контроль.

Текущий контроль (каждые 2-3 урока) направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, отметки выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются:

- отношение ребенка к занятиям, его старание, прилежность;
- качество выполнения предложенных заданий;
- инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во время домашней работы;
- темп продвижения.

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные отметки.

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе.

Основной формой промежуточной аттестации являются: контрольные уроки.

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 года обучения по предмету «Музыкальная литература» проводится контрольный урок, 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.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

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 как слушательскими возможностями обучающихся того или иного возраста и уровнем их музыкальной подготовки, так и дидактической целесообразностью.

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 обусловливается различиями в способах и уровне их усвоения учащимися. Если информативные знания должны быть верно поняты и 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 – 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, понятие о жанрах: песня, танец, марш. Отдельные занятия посвящены русской народной музыкальной культуре – жанровым

разновидностям русской песни и её использованию в профессиональной музыке.

Основными формами работы на первом году обучения должны стать прослушивание музыки и работа с нотным текстом, характеристика содержания произведений, их жанровых особенностей 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.П.Шуберт, Ф.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.

Музыкальный материал, составляющий основу большинства тем, впервые знакомит учащихся с сонатно-симфоническим циклом и сонатной формой. Эти знания, вводимые в теме «Й.Гайдн», закрепляются затем 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.Глинке, А.С.Даргомыжскому, М.П.Мусоргскому, А.П.Бородину, Н.А.Римскому-Корсакову, П.И.Чайковскому. 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. Заключительная беседа посвящается состоянию и основным проблемам современной музыкальной культуры, обзору важнейших событий музыкально-общественной жизни.

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 мелодии в размере 8 тактов
- Решение кроссвордов.
- Составление собственных кроссвордов.
- Решение тестов.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Александрова В. Есть внутренняя музыка души // Музыка в школе, 1990, №3. С. 29-31.
2. Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. М.,1965.
3. Березовский Б. В классе музыкальной литературы // Музыка – детям. Вып. 3 М., 1976. С. 71-86.
4. Брянцева В. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебник для ДМШ: Второй год обучения предмету. М., 2000.
5. Булучевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь для учащихся. Л., 1977.
6. Васина – Гроссман В. Первая книжка о музыке. М., 1976.
7. Васина-Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах. М., 1999.

8. Владимиров В., Лагутин А. Музыкальная литература: Учебник для ДМШ первый год обучения. М. 1988
9. Волкова П., Казанцева Л. Уроки музыки – уроки творчества // Проблемы детского музыкального воспитания. Сб. тр. /РАМ им. Гнесиных, Вып. 131, 1994. С. 31-47.
10. Гивенталь И. Методика обучения музыкальной литературе в училище: учебное пособие. М., 1987.
11. Кадцын Л. Музыкальное искусство и творчество слушателя. М., 1990.
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., 2000.
15. Лисянская Е. Примерный тематический план по предмету музыкальной литературы для ДМШ и музыкальных отделений школ искусств. М., 1988.
16. Максимова Л. Сейчас нельзя учить детей по старинке // Сов. Музыка, 1979, № 11. С.49-51.
17. Михеева Д. Методическая записка по музыкальной литературе – на правах рукописи.
18. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. М., 1984.
19. Осовицкая З., Казаринова А. В мире музыки: учеб. пособие по музыкальной литературе для преподавателей ДМШ. М., 1999.
20. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебник для ДМШ второй год обучения М. 1988
21. Прохорова И., Скудина Г. Советская музыкальная литература: Учебник для ДМШ четвертый год обучения М. 1972
22. Роллан Р. О месте занимаемом музыкой во всеобщей истории / Даттель Е. Музыкальное путешествие. М., 1970. С.10-22
23. Смирнова Э. Русская музыкальная литература: Учебник для ДМШ третий год обучения М. 1985
24. Токарская М. Совершенствование методов обучения музыкальной литературе в детской музыкальной школе // Проблемы детского музыкального воспитания. Сб. тр. /РАМ им. Гнесиных, Вып. 131, 1994. С.74-89.
25. Финкельштейн Э. Музыка от А до Я. Занимательное чтение с картинками и фантазиями. Санкт-Петербург, 1997.
26. Фрумкис Т. Новое в музыкальном материале для начального курса музыкальной литературы. М., 1978.

- 27.Хитц К. Петер в стране музыкальных инструментов. М.,1990.
- 28.Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М., 1983.
- 29.Шевчук Л. Исторические путешествия в мир искусства // Музыка в школе, 1990, №3. С.57-58.
- 30.Шорникова М. Музыкальная литература. Русская музыка XX века: Учебник для ДМШ четвертый год обучения Ростов-на Дону Феникс 2004
31. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч.2. Архитектура, изобразительное и декоративно - прикладное искусство XVII-XX вв. М., 1999.

Прошито, пронумеровано

и скреплено печатью

37 / тридцать семь / лист об

И.о. директора МАУ ДЮ

«Первомайская ДШИ»

Лунина
Т.В. Лунина

