

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА. ФОРТЕПИАНО»
«ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА.
СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»
«ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА. ДУХОВЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ»
«ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА.
НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»**

по учебному предмету
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Соликамск 2020г.

Принято педагогическим советом МБУДО «ДШИ» Протокол № <u>1</u> от « <u>28</u> » <u>августа</u> 2020г.	Утверждаю Директор МБУДО «ДШИ» <u>О.В.Штейн</u>
---	---

Разработчики:

Минеева Ольга Леонидовна, преподаватель теоретических дисциплин
ДШИ высшей квалификационной категории
Ивашова Ирина Львовна, преподаватель теоретических дисциплин
ДШИ высшей квалификационной категории

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. Учебно-тематический план

III. Содержание учебного предмета

IV. Требования к уровню подготовки учащихся

V. Формы и методы контроля, система оценок

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- *Критерии оценки промежуточной аттестации в форме зачета.*

VI. Методическое обеспечение учебного процесса

- *Методические рекомендации педагогическим работникам;*
- *Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся;*

VII. Список учебной и методической литературы

I. Пояснительная записка

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

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающей программы в области музыкального искусства» (Письмо Министерства культуры России от 19.11.2013 №191-01-39/06-ГИ), а также с учетом многолетнего педагогического опыта в детских школах искусств.

На уроках «Музыкальной литературы» происходит формирование музыкального мышления учащихся, навыков восприятия и анализа музыкальных произведений, приобретение знаний о закономерностях музыкальной формы, о специфике музыкального языка, выразительных средствах музыки.

Содержание учебного предмета также включает изучение мировой истории, истории музыки, ознакомление с историей изобразительного искусства и литературы. Уроки «Музыкальной литературы» способствуют формированию и расширению у учащихся кругозора в сфере музыкального искусства, воспитывают музыкальный вкус, пробуждают любовь к музыке.

Предмет «Музыкальная литература» теснейшим образом взаимодействует с учебными предметами «Сольфеджио», «Специальность. Благодаря полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам обучающиеся овладевают навыками осознанного восприятия элементов музыкального языка и музыкальной речи, навыками анализа незнакомого музыкального произведения, знаниями основных направлений и стилей в музыкальном искусстве, что позволяет использовать полученные знания в исполнительской деятельности.

Срок реализации учебного предмета

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

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Год обучения	2	3	4	5	Итого часов
Форма занятий					
Аудиторная (в часах)	33	33	33	33	132
Внеаудиторная (самостоятельная, в часах)	29	29	29	29	116
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	62	62	62	62	248

Форма проведения учебных занятий

Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература» - мелкогрупповая, от 6 до 10 человек. Занятия проходят 1 раз в неделю по 1 академическому часу (40 минут).

Цель и задачи учебного предмета «Музыкальная литература»

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» направлена на художественно-эстетическое развитие личности учащегося.

Целью предмета является: формирование музыкальной культуры обучающихся, накопление слухового опыта, воспитание музыкального вкуса, формирование потребности познавательной деятельности и расширение кругозора детей.

Задачами предмета «Музыкальная литература» являются:

- Формировать слушательские умения и навыки учащихся;
- Поддержать познавательный интерес;
- Приобщать учащихся 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.

Структура программы учебного предмета

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, рассказ, беседа);
- наглядный (показ, демонстрация, наблюдение);
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие).

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-технические условия, необходимые для реализации учебного предмета «Музыкальная литература»:

- обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, формируемым по полному перечню учебного плана; во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет;
- укомплектование библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы, а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, соответствующем требованиям программы;
- наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями музыкальных произведений, соответствующих требованиям программы;
- обеспечение каждого обучающегося основной учебной литературой;
- наличие официальных, справочно-библиографических и периодических изданий в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Музыкальная литература», оснащаются пианино, звукотехническим оборудованием, видеооборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями.

II. Учебно-тематический план

Для учащихся 2 класса (освоивших курс учебного предмета «Слушание музыки» в 1 классе) содержание тем первого года обучения раскрывается с учетом полученных знаний, умений, навыков.

Предлагаемые музыкальные примеры для прослушивания в классе могут быть

дополнены или заменены другими по выбору преподавателя, в зависимости от сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности.

Содержание разделов

2 класс (1 год обучения)

Тема	Количество часов
Введение. Место музыки в жизни человека	1
Содержание музыкальных произведений	2
Выразительные средства музыки	2
Состав симфонического оркестра	1
Тембры певческих голосов	1
Контрольный урок	1
Понятие жанра в музыке. Основные жанры - песня, марш, танец	1
Песня. Куплетная форма в песнях. Народная песня в творчестве русских композиторов. Сборники русских народных песен.	2
Марш. 3-хчастная форма	2
Танец. 2-хчастная и 3-хчастная форма	2
Контрольный урок	1
Музыкальные жанры: вариации, квартет, концерт, сюита	4
Программно-изобразительная музыка	3
Музыка в театре (раздел «Музыка в драматическом театре»)	2
Контрольный урок	1
Музыка в театре (раздел «Балет»)	2
Музыка в театре (раздел «Опера»)	4
Контрольный урок	1
Итого:	33

3 класс (2 год обучения)

«Музыкальная литература зарубежных стран»

Тема	Количество часов
История развития музыки от Древней Греции до эпохи барокко, театральные и эстетические идеалы, григорианский хорал, музыкальная культура эпохи барокко.	1
И.С. Бах. Жизненный и творческий путь. Органные сочинения. Клавирная музыка. Инвенции. Хорошо темперированный клавир, фуги	5
Классицизм, возникновение и обновление инструментальных жанров и форм, симфония, классический оркестр, парный состав	1
Контрольный урок	1
Й. Гайдн. Жизненный и творческий путь. Симфония Ми-бемоль мажор. Клавирное творчество.	3
В.А. Моцарт. Жизненный и творческий путь. Симфония соль-минор. Соната Ля-мажор, другие клавирные сочинения.	4

Контрольный урок	1
В.А.Моцарт. «Свадьба Фигаро».	1
Л. Ван Бетховен. Жизненный и творческий путь. Патетическая соната, «Эгмонт». Симфония №5 c-moll.	5
Романтизм в музыке. Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь. Песни. Фортепианные сочинения. «Неоконченная» симфония.	4
Контрольный урок	1
Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь. Мазурки и полонезы. Прелюдии, этюды. Вальсы, ноктюрны.	3
Композиторы-романтики первой половины 19 века. Европейская музыка XIX века (обзор).	2
Контрольный урок	1
Итого:	33

4 класс (3 год обучения)
«Русская музыкальная литература»

Тема	Количество часов
Вводный урок. Русская церковная музыка. Музыкальная культура XVIII века. Культура начала XIX века. Романсы. Творчество А. А. Алябьева, А. Л. Гурилева, А. Е. Варламова	2
М. И. Глинка. Биография. «Иван Сусанин». Симфонические сочинения, романсы.	5
Контрольный урок	1
А. С. Даргомыжский. Биография. Романсы	2
Русская культура 60-х годов XIX века. Деятельность и творчество М.А. Балакирева.	1
А. П. Бородин. Биография. Романсы. «Князь Игорь». «Богатырская» симфония	4
Контрольный урок	1
М. П. Мусоргский. Биография. Песни. «Борис Годунов», «Картинки с выставки»	4
Н. А. Римский-Корсаков. Биография. «Шехерезада», «Снегурочка». Фрагменты из опер «Садко», «Сказка о царе Салтане».	5
Контрольный урок	1
П. И. Чайковский. Биография. Первая симфония «Зимние грезы». «Евгений Онегин».	6
Контрольный урок	1

Итого:	33
---------------	----

5 класс (4 год обучения)

«Музыкальная литература отечественных композиторов XIX - XX веков»

Тема	Количество часов
Русская музыка XIX века. Повторение.	1
Русская культура конца 19 - начала 20 века. Творчество А. К. Лядова, И.Ф. Стравинского, С.И.Танеева, А.К.Глазунова, А.Н.Скрябина.	2
С. В. Рахманинов. Биография. Фортепианные сочинения. Романсы.	2
Отечественная музыка в 1920-1950-е годы.	2
Контрольный урок	1
С. С. Прокофьев. Биография. «Золушка». «Александр Невский», «Ромео и Джульетта», Симфония №7.	6
Контрольный урок	1
Д. Д. Шостакович. Биография. Седьмая симфония. Инструментальная музыка.	4
А. И. Хачатурян. Творческий путь.	1
Д. Б. Кабалевский. Творческий путь.	1
Отечественная музыка в 60-90е годы XX века.	2
Г.В.Свиридов. Творческий путь.	1
Контрольный урок	1
Композиторы последней трети XX века. В.А. Гаврилин, Р.К.Щедрин, Э.В. Денисов, А.Г. Шнитке, С.А. Губайдулина, С.М. Слонимский, А.П.Петров, Б.И.Тищенко.	7
Контрольный урок.	1
Итого:	33

III. Содержание учебного предмета

2 класс (первый год обучения)

Содержание первого года изучения «Музыкальной литературы» дает возможность закрепить знания, полученные детьми на уроках «Слушания музыки», на новом образовательном уровне. Обращение к знакомым ученикам темам, связанным с содержанием музыкальных произведений, выразительными средствами музыки, основными музыкальными жанрами позволяет ввести новые важные понятия, которые успешно осваиваются при возвращении к ним на новом материале, сформировать у них навыки работы с учебником и нотным материалом, умение рассказывать о характере музыкального произведения и использованных в нем элементах музыкального языка.

Полезной формой обучения на всех этапах является работа с видеоисточниками (мультфильмы, слайдклипы, фрагменты видеозаписей опер и балетов), а также использование мультимедийных материалов.

Введение. Музыка в нашей жизни. Содержание музыкальных произведений.

Музыка «серьезная» и «лёгкая». Музыкальные впечатления учеников посещение театров, концертов. Понятия «народная», «церковная», «камерная», «концертная», «театральная», «эстрадная», «военная» музыка. Термины: « музыкант», «вокалист»,

«соло», «ансамбль», «хор», «оркестр», «дирижер», «композитор». Легенды о музыке: легенда об Орфее, сказ о Садко.

Тема 1. Музыкальный язык.

Элементы музыкальной речи. Музыкальный язык. Музыкальная интонация – основа элементов музыкального языка, выражающая мысли, чувства, настроение людей, изображающая явления окружающего мира. Изменение характера темы в зависимости от изменения лада, метра, ритма, темпа и т.д. Элементы музыкальной речи.

Музыкальные примеры:

«Во поле береза стояла».

«Со вьюном я хожу» - русские народные песни.

А.Александров. – «Священная война».

Д.Шостакович. «Родина слышит». С.Прокофьев. Вальс из балета «Золушка» (отъезд Золушки на бал).

П.Чайковский. Колыбельная Мари из балета «Щелкунчик»

С.Прокофьев. Па де шаль из балета «Золушка».

Э.Григ. «Утро»

Л.Бетховен. Симфония № 5, 1 часть. Экспозиция.

П.Чайковский. Балет «Спящая красавица». Интродукция. Тема Карабос. Тема феи Сирени. Интонация – основа развития музыкальной ткани. Приемы развития: метр, ритм, регистр, фактура изложения, тембр. Контраст – сопоставление, контраст – столкновение, секвенции, вариантность. Музыкальные примеры:

«Варшавянка», «Смело, товарищи, в ногу».

С.Прокофьев. Галопы принца из балета «Золушка»

Н.Римский-Корсаков. «Шехерезада». Вступление.

М.Глинка «Попутная песня».

Ф.Шопен. Прелюдии № 7, № 20.

И.Гайдн Симфония Ми бемоль мажор. 1 часть. Экспозиция.

Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт». Разработка.

В.Моцарт. Симфония № 40 соль минор. 1 часть.

Л.Бетховен. Симфония № 5 до минор. 1 часть.

М.Глинка. «Камаринская». 13 П.Чайковский. Симфония № 4. Финал.

П.Чайковский. Адажио из балета «Спящая красавица».

Тема 2. Музыкальные тембры.

Музыкальный тембр – один из элементов музыкальной речи. Значение тембра в создании музыкального образа. Орган. Устройство инструмента, его история. История развития клавишных инструментов. Клавесин. Рояль. Устройство инструментов, сравнительная характеристика тембров. Партитура симфонического оркестра. Й.Гайдн – основоположник классического симфонического оркестра. Группа деревянных духовых инструментов. Флейта, гобой кларнет, фагот. Устройство инструментов и характеристика тембров. Группа медных духовых инструментов. Устройство инструментов и характеристика тембров. Группа струнных инструментов. Устройство инструментов и характеристика тембров.

Музыкальные примеры:

С.С.Прокофьев «Петя и волк»

Б.Бриттен «Вариации и fuga на тему Перселла» («Путеводитель по оркестру»).

Тембры певческих голосов.

Голоса певцов-солистов и голоса в хоре. Виды хоров. Различный состав хора. Тембр певческого голоса и характер героя в музыкальном спектакле.

Музыкальные примеры:

Н.А.Римский-Корсаков. Фрагменты из оперы «Садко» (песня Садко, Колыбельная Волховы, сцена в подводном царстве) или другого произведения по выбору преподавателя

Тема 3. Музыкальные жанры.

Песня, танец и марш – основные жанры музыкального искусства. Песня, танец, марш – наиболее демократичные жанры музыкального искусства, широко распространенные в повседневной жизни, в быту людей. Вокальные и инструментальные жанры в музыке. Русские народные песни. Былины – песни о древних русских богатырях. Исторические песни – песни о выдающихся событиях и деятелях русской истории. Трудовые песни. Старинные песни, рисующие нелегкую трудовую деятельность народа.

Музыкальные примеры:

«Соловей Будимирович», «Про Добрыню».
«Как за речкою, да за Дарьею» (про татарский полон),
«Утес Степана Разина»,
«Не шуми ты, мати, зеленая дубравушка» (песня об Емельяне Пугачеве).
«Эй, ухнем», «Дубинушка».

Тема 4. Маршевая музыка. Танцевальная музыка.

Мерные движения шага, лежащие в основе маршевой музыки: размер, ритмические особенности маршей.

Музыкальные примеры:

П.И.Чайковский. «Марш деревянных солдатиков».
Р.Шуман. «Марш» (из альбома для юношества).
С Прокофьев. «Марш» (из сборника «Детская музыка».)
Ю.Хайт. «Авиамарш».
С.Прокофьев. «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам».
Дж. Верди. «Марш» из оперы «Аида».
М.И.Глинка. «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила».

Танцевальная музыка. Роль танцевальной музыки в быту. Основа танцевальной музыки – народное искусство. Связь музыки с движением. Особенность метро-ритмического строения и мелодического рисунка.

Музыкальные примеры:

Камаринская. Трепак – русские народные танцы.
Гопак – украинский народный танец
Бульба – Белорусский народный танец.
Лезгинка – кавказский народный танец
Узундара - азербайджанский народный танец.
Лязги – хорезмский народный танец
Камажай – казахский народный танец
Книз – киргизский народный танец
Занг, Ракси – чупан – таджикский народный танец.
Ямая – лабаянг – Иксуполька – эстонские народные танцы.
Оугучай, Маулнелис – литовские народные танцы.
Ручавиетие, цинду Парис – латышские народные танцы.

Тема 5. Музыкальная форма.

Период – форма изложения одной относительно развитой и законченной музыкальной мысли. Народные корни этой формы. Два основных вида периода: период повторного строения; период неповторного строения. Простая 2х частная форма. Два типа простой 2х частной формы: простая 2х частная безрепризная форма (2х темная); простая 2х частная репризная форма (однотемная).

Простая 3х частная форма. Основной признак простой 3х частной формы (3ч.ф.) – наличие трех частей, каждая из которых не должна быть сложнее периода. Типы простой 3х частной формы: наиболее распространенный – с серединой, развивающей материал первой части Реприза буквальная и видоизмененная. Основной признак простой 3х частной формы. Ее разновидности. Виды реприз. Сложная 3х частная форма. Основные признаки сложной 3х частной формы, выразительные возможности сложной 3х частной формы.

Вариации. Народные корни вариационной формы (например, куплетно-вариационная

форма русской народной песни). Характерность вариационного принципа развития для произведений русских классиков. Закономерности вариационной формы в профессиональной музыке.

Рондо. Происхождение рондо от народной хороводной песни с припевом, от народного танца с пением. Понятие рондообразности. Применение рондообразного построения (М.Глинка. Интродукция оперы «Руслан и Людмила»).

Сонатная форма. Отличительные черты сонатной формы. Структура сонатной формы. Циклические формы. Основные признаки цикла: многочастность, самостоятельность формы частей, контрастность частей, единство замысла цикла. Два типа циклических форм в инструментальной музыке: сюита, сонатно-симфонический цикл.

Сюита. Старинная сюита. Последовательность танцев, объединенных тональностью, контрастных по характеру, темпу, ритму (Сюиты И.С.Баха). Сонатно-симфонический цикл. Основные признаки сонатно-симфонического цикла (многочастность, наличие одной или более частей, написанных в сонатной форме). Значительность содержания, внутренняя связь частей.

Квартет. Концерт.

Тема 6. Программно-изобразительная музыка.

Программность в музыке, ее назначение. Сюжеты программы, избираемые композиторами. Звукоизобразительность в музыке при описании картин природы. Стихи и музыка. Эпизоды из жизни пионеров. Картины природы. Понятие о сюите как чередовании законченных номеров, объединенных каким-либо признаком (например: единым развивающимся сюжетом, как в «Зимнем костре»).

Музыкальные примеры:

М.П.Мусоргский «Картинки с выставки».

П.И.Чайковский «Времена года».

С. Прокофьев. Сюита «Зимний костер».

Тема 7. Музыка в театре. Опера. Балет.

Тесная связь музыки и театра. Григ – норвежский композитор. Музыка к драме Ибсена «Пер Гюнт». Жанр оперы. История развития. Структура. Опера «Руслан и Людмила» М.И. Глинки. Жанр балета. История развития. Структура. Балет «Щелкунчик» П.И.Чайковского.

Музыкальные примеры:

Э. Григ. Музыка к драме «Пер Гюнт». «Утро». «Танец Анитры». «Смерть Озе». «В пещере горного короля». «Песня Сольвейг».

П.Чайковский. Балет «Щелкунчик»: марш, колыбельная Мари, вальс снежных хлопьев (с детским хором), арабский танец (кофе), китайский танец (чай), трепак, танец пастушков, танец феи Драже, вальс цветов.

М.Глинка. Опера «Руслан и Людмила». Две песни Бояна. Сцена похищения Людмилы. Рондо Фарлафа. Ария Руслана. Персидский хор. Ария Людмилы. Марш Черномора. Восточные танцы. Хор «Ах ты, свет Людмила».

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН»

3 класс

Задачи 2 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

XVI - XVIII в.в.

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 основными темами, жанрами,

инструментами, особенностями музыкального языка времени.

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

Музыкальные примеры:

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

Дж. Каччини «Аве Мария»

И.С. Бах – Г.Гуно «Аве Мария»

Г.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 клавирина Ф.Куперена и Ж.Ф.Рамо.

***Тема 2. И. С. Бах. Жизненный и творческий путь.
Произведения для органа. Инвенции. Сюиты. «ХТК».***

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.

Музыкальные примеры:

Финал из оркестровой сюиты №2,
«AveMaria».

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 fuga ре-минор (1709). Понятия: Токката, fuga, интермедия, противосложение.

Музыкальные примеры:

«Токката и fuga» d moll,

органные хоральные прелюдии

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

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

Музыкальные примеры:

«Инвенции»,

«Хорошо темперированный клавир» I том C dur и c moll,

«Французская сюита» c moll).

Вокально-инструментальные произведения

Музыкальные примеры:

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

Тема 3. 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.

Музыкальные примеры:

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

Й. Гайдн Симфония №45, 1 часть

В.А. Моцарт Симфония №40 1 часть; опера «Волшебная флейта» ария Царицы ночи, Соната №11 (3 часть), Реквием (7 часть).

Л.Бетховен Соната №14 (1 часть), Соната №23 (3 часть), «К Элизе»

**Тема 4. 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.

Музыкальные примеры:

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.

Музыкальные примеры:

Симфония №103 Es dur, №104 («Лондонские»)

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

Музыкальные примеры:

Соната D dur или e moll

**Тема 5. 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.

Музыкальные примеры:

«Маленькая ночная серенада» (фрагменты)

«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.

Музыкальные примеры:

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).

Музыкальные примеры:

Опера «Свадьба Фигаро» (фрагменты)

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

Музыкальные примеры:

Соната А - dur

Тема 6. 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.

Музыкальные примеры:

Симфония №9 (4 часть)

Симфония №3 (1 часть)

Симфоническая увертюра «Эгмонт»

Соната № 14, №23

Увертюра «Эгмонт».

Симфонизм эпохи революций XVIIIвека. 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.

Музыкальные примеры:

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.

Музыкальные примеры:

Соната №8 «Патетическая», до минор

Тема 7. 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.

Музыкальные примеры:

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 2 действие.

Ф.Шуберт Серенада

Ж. Бизе

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».

Музыкальные примеры:

Опера «Кармен»: Увертюра, Хабанера Кармен, Сегидилья, 1 д.;

Цыганская пляска, Куплеты Тореодора, Ария Хозе, 2 д.

Сцена гадания 3 д.

Антракт к 4 д.

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.

Музыкальные примеры:

«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.

Музыкальные примеры:

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.

Музыкальные примеры:

Симфония №8 «Неоконченная симфония» h moll.

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.

Музыкальные примеры:

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.

Музыкальные примеры:

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.

Музыкальные примеры:

«Мазурки» (Op. 7 №1 B dur, Op.17 №4 a moll, Op.45 №5 F dur),

«Полонез» A dur,

«Прелюдии» (№4 e moll, №6 h moll, №7 A dur, №15 Des dur, №20 c moll),

«Ноктюрны» (Op.48 №1 c moll, Op.55 №1 f moll)

«Этюды» (Op.10 №3 E dur, №12 c moll).

Тема 9. Композиторы-романтики первой половины XIX века.

Европейская музыка в XIX веке.

Значение национальных композиторских школ. Творчество (исполнительское и композиторское) Ф.Листа. Р.Шуман - композитор и музыкальный критик. Музыкальное и теоретическое наследие Г.Берлиоза.

Для ознакомления предлагается прослушивание рапсодий Ф.Листа, отрывков из «Фантастической» симфонии Г.Берлиоза, номеров из «Фантастических пьес» или вокальных циклов Р.Шумана.

Разные пути развития оперного жанра. Творчество Д.Верди и Р.Вагнера. Инструментальная музыка.

Германии и Австрии (И.Брамс). Французская композиторская школа (Ж.Бизе, С.Франк и др.).

Для ознакомления предлагается прослушивание номеров из опер Д.Верди («Травиата», «Аида», «Риголетто») и Р.Вагнера («Лоэнгрин», «Летучий голландец», «Валькирия») на усмотрение преподавателя.

Гений Франции второй половины XIX – XXвека. Влияние личности и творчества композитора, пианиста, дирижера на мировую музыкальную культуру XX века. Дебюсси - новатор, создатель нового образного мира, новых средств выразительности. Оркестр и фортепиано в творчестве Дебюсси. Дебюсси и Россия.

Симфонический триптих «Ноктюрны» (1897 – 1899). Оркестр Дебюсси. Взаимосвязь с живописью импрессионизма.

Музыкальные примеры:

К.Дебюсси Ноктюрны: «Облака», «Празднества», «Сирены»

«Прелюдии»,

«Послеполуденный отдых Фавна»

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ

4 класс

Данный раздел учебного предмета «Музыкальная литература», посвященный отечественной музыке XVIII-XIX веков, - ключевой в курсе. Он имеет как познавательное, так и воспитательное значение для школьников подросткового возраста.

Задачи 3 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. Музыкальное искусство России в первой половине XIX века.

Архитектура, живопись, литература того времени.

Творчество А. А. Алябьева, А. Е. Варламова и А. Л. Гурилева.

Русская церковная музыка, нотация, жанры и формы. Уникальная история формирования русской культуры в целом и музыкальной в частности. Особенности нотации (крюки и знамена). Профессиональная музыка - церковная. Приоритет вокального начала.

Для ознакомления предлагается прослушивание любых образцов знаменного распева, примеров раннего многоголосия (стихир, тропарей и кондаков).

Музыкальная культура XVIII века. Творчество Д.С. Бортнянского, М.С. Березовского и других. Краткий экскурс в историю государства российского XVII - начала XVIII века. Раскол. Реформы Петра Великого. Новые эстетические нормы русской культуры. Жанры канта, партесного концерта. Возрастание роли инструментальной музыки. Возникновение русской оперы.

Для ознакомления предлагается прослушивание частей хоровых концертов, увертюры из опер Д.С. Бортнянского и М.С.Березовского; русских кантов.

Сжатый обзор русской музыки в XVIII – начале XIX веках. Несколько имен и названий сочинений. Прослушивание с краткой характеристикой хорового концерта Д. С. Бортнянского.

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.

Музыкальные примеры:

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 2. 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. 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. Деном. 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.

Музыкальные примеры:

- «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.

Музыкальные примеры:

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 увертюров» в русской музыке.

Музыкальные примеры:

- «Камаринская»
- «Вальс – фантазия»,
- Увертюры «Ночь в Мадриде» и «Арагонская хота» (фрагменты)

**Тема 3. А. С. Даргомыжский. Жизненный и творческий путь.
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.

Музыкальные примеры:

Опера «Русалка».

Романсы и песни

Тема 4. 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. Серов и Стасов, А. и Н. Рубинштейны, Балакирев и «Могучая кучка».

Музыкальные примеры:

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 5. 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. Музыкальное развитие Бородина. 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 Бородина. Продолжение традиций Глинки в вокальном творчестве. Сочинения последнего десятилетия.

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, скоморошьи наигрыши, элементы знаменитого распева. Восточная тема в творчестве «Могучей кучки» и Бородина. 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 ноктюрна из Второго квартета.

Музыкальные примеры:

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.

Музыкальные примеры:

Симфония №2 си минор «Богатырская» 1 часть

Тема 6. 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.

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.

Музыкальные примеры:

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.

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

Музыкальные примеры:

Опера «Хованщина» (фрагменты)

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

Симфоническая сюита «Шехеразада». Опера «Снегурочка».

Фрагменты из опер «Садко», «Сказка о царе Салтане».

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».

Музыкальные примеры:

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

Увертюра «Испанское каприччио» 1 часть

Романс «Редет 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.

Музыкальные примеры:

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.

Музыкальные примеры:

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 8. 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.

Музыкальные примеры:

Чайковский П. Балет «Лебединое озеро»:

- Ганец маленьких лебедей, 2 д.,
- Неаполитанский танец, 3 д.;

Чайковский П. Балет «Щелкунчик»:

- Марш соль мажор, I 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.

Музыкальные примеры:

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

Музыкальные примеры:

Опера «Евгений Онегин»: вступление, Дуэт Татьяны и Ольги, Хор «Уж как по мосту-мосточку», Ария Ольги, Ариозо Ленского, 1 к.;

Сцена письма Татьяны, 2 к.;

Хор «Девицы - красавицы», Монолог Онегина, 3 к.;

Сцена, ссоры Ленского и Онегина, 4 к.;

Ария Ленского, Дуэт Ленского и Онегина «Враги», 5 к.;

Ария Гремина, 6 к., - Сцена Татьяны и Онегина, 7 к.

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

Музыкальные примеры:

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».

РУССКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX- XX ВЕКОВ.

5 класс

Данный раздел учебного предмета «Музыкальная литература», посвященный отечественной музыке XVIII-XIX веков, - ключевой в курсе. Он имеет как познавательное, так и воспитательное значение для школьников подросткового возраста. Его основная задача – при помощи уже имеющихся навыков работы с учебником, нотным текстом, дополнительными источниками информации существенно расширить их музыкальный кругозор, увеличить объем знаний в области русской музыкальной культуры, научить подростков ориентироваться в современном музыкальном мире. Необходимо также знакомить с выдающимися исполнителями современности, исходя из уровня подготовки учеников, их интересов.

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.

Творческий облик И.Ф. Стравинского.

Балет «Петрушка».

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

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.

Музыкальные примеры:

«Прибаутки»;

Балет «Петрушка»: Фокус, «Русская», 1 к.;

Петрушка, Балерина, 2 к.;

Танец Арапа, 3 к.;

Смерть Петрушки 4 к..

Музыкальные примеры:

А.К. Лядов «Баба-Яга» или «Кикимора».

Тема 2. 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.

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.

Музыкальные примеры:

Романсы,

фортепианные сочинения (Прелюдии или 2 фортепианный концерт).

Вокализ

Тема 3 . С.С.Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Симфония №7. Кантата «Александр Невский». Балеты «Ромео и Джульетта», «Золушка».

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.

Музыкальные примеры:

Кантата «Александр Невский».

Балет «Ромео и Джульетта» или «Золушка».

Симфония №7.

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.

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

Музыкальные примеры:

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» и «Золушки» (факультативно).

Музыкальные примеры:

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.

Музыкальные примеры:

Симфония № 1, «Классическая»

Тема 4 . Д. Д. Шостакович. Жизненный и творческий путь.

Симфония №7.

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.

Музыкальные примеры:

Романсы на стихи Долматовского,

Музыка (романс) к кинофильму «Овод».

Симфония № 7.

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.

Музыкальные примеры:

Шостакович Симфония №7 «Ленинградская»

Тема 5. А.И. Хачатурян. Обзор творчества.

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.

Музыкальные примеры:

Хачатурян. А. Балет. «Гаянэ»: Танец розовых девушек № 7, Вариация Нуая, № 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.

Музыкальные примеры:

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

Тема 6. Д. Д. Кабалевский. Творческий путь.

Крупнейший советский композитор, музыкальный писатель, ученый, педагог, общественный деятель, создатель новой системы массового музыкального воспитания.

Краткие биографические сведения, обзор творчества.

Музыкальные примеры:

Опера «Кола Брюньон» (фрагменты)

Опера «Семья Тараса» (фрагменты)

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром;

Фортепианные пьесы для детей (по выбору)

Тема 7. 60-е годы XX в. Творческий облик Г.В. Свиридова,

Р.К. Щедрина, В.А. Гаврилина, А.П. Петрова.

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. 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.

«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».

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

Музыкальные примеры:

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 Бернса Р.: «Финалей»;

Вокальный цикл на стихи Пушкина А. «Подъезжая под Ижоры»

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

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

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

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.

Музыкальные примеры:

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

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

«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.

Музыкальные примеры:

Бизе Ж.—Щедрин Р. «Кармен-сюита».

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,

Музыкальные примеры:

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».

А.П. Петров Музыка к кинофильмам

IV. Требования к уровню подготовки учащегося

Содержание программы учебного предмета «Музыкальная литература» обеспечивает художественно-эстетическое и нравственное воспитание личности учащегося, гармоничное развитие музыкальных и интеллектуальных способностей детей. В процессе обучения у учащегося формируется комплекс историко-музыкальных знаний, вербальных и слуховых навыков. Результатом обучения является сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у обучающегося музыкальной памяти и слуха, музыкального восприятия и мышления, художественного вкуса, знания музыкальных стилей, владения профессиональной музыкальной терминологией, определенного исторического кругозора.

Результатами обучения также являются:

- первичные знания о роли и значении музыкального искусства всистеме культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов согласно программным требованиям;
- знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений зарубежных и отечественных композиторов различных исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до современности;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли от творчестве композиторов;

- умение определять на слух фрагменты того или иного музыкального произведения;
- навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств.

V. Формы и методы контроля. Критерии оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Цель аттестационных (контрольных) мероприятий - определить успешность развития учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе.

Виды контроля: текущий, промежуточный.

Текущий контроль - осуществляется регулярно преподавателем на уроках. Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на ответственную организацию домашних занятий. Текущий контроль учитывает темпы продвижения ученика, инициативность на уроках и при выполнении домашней работы, качество выполнения заданий. На основе текущего контроля выводятся четвертные оценки.

Формы текущего контроля:

- устный опрос (фронтальный и индивидуальный),
- письменное задание, тест.

Особой формой текущего контроля является **контрольный урок**, который проводится преподавателем, ведущим предмет. Целесообразно проводить обобщающие уроки в конце каждой учебной четверти. На основании текущего контроля и обобщающего урока выводятся четвертные оценки.

На контрольном уроке могут быть использованы как устные, так и письменные формы опроса (тест или ответы на вопросы - определение на слух тематических отрывков из пройденных произведений, указание формы того или иного музыкального сочинения, описание состава исполнителей в том или ином произведении, хронологические сведения и т.д.). Особой формой проверки знаний, умений, навыков является форма самостоятельного анализа нового (незнакомого) музыкального произведения.

Промежуточный контроль - осуществляется в конце каждого учебного года.

Может проводиться в форме контрольного урока, зачета. Включает индивидуальный устный опрос или различные виды письменного задания. Задания для промежуточного контроля должны охватывать весь объем изученного материала.

Итоговый контроль

Итоговый контроль осуществляется в конце 5 класса в форме зачета.

Примерная форма проведения зачета

1 вариант (тесты, музыкальная викторина)

1. Посмотри на портреты 10 музыкантов. Соедини стрелкой каждый портрет с соответствующей ему фамилией.

(Бах; Шопен; Григ; Глинка; Мусоргский; Чайковский; Рахманинов; Шостакович; Прокофьев; Щедрин).

2. Определи национальную школу. Соедини стрелкой фамилию композитора с соответствующей страной.

(К. Орф; В. А. Моцарт; Э. Григ; Ф. Шопен; К. Дебюсси; Дж. Гершвин; А. Вивальди, Н. А. Римский-Корсаков).

3. Подумай, что объединяет этих музыкантов и дополни список

(Шуберт; Шопен; Бизе; Верди...)

4. Соедини стрелкой музыкальное произведение с фамилией его автора.

«К Элизе»	Р. Щедрин
«Кармина Бурана»	В. А. Моцарт
«Волшебная флейта»	К. Орф
«Кармен — сюита»	Л. Бетховен

5. Определи, в каких жанрах преимущественно работали эти композиторы.

А. Вивальди (опера)
 Й. Гайдн (соната)
 Ф. Шуберт (концерт)
 Н. Римский-Корсаков (симфония)
 А. Скарлатти (песня)

6. Узнай музыкальное произведение и его автора по нотному тексту.

Л. Бетховен. «Ода к радости» (Симфония № 9, 4 ч.)
 М. Глинка. Вторая тема «Из-за гор, гор высоких» («Камаринская»)
 М. Равель. Болеро
 Д. Шостакович. Главная партия 1 ч. (Симфония № 7) А. Хачатурян, Главная партия 1 ч. (Скрипичный концерт ре минор)
 Э. Григ. «Утро» («Пер Гюнт»)

7. Верни каждому музыкальному жанру его определение.

Полифоническая пьеса, в которой одна или несколько тем по очереди проходят в каждом голосе. балет
 Крупное вокально-инструментальное произведение для солистов, хора и симфонического оркестра. опера
 Небольшое лирическое произведение для голоса с сопровождением. фуга
 Крупное произведение для театра, романс объединившее разные виды искусств при главной роли хореографии.

8. Вспомни, кому из композиторов принадлежат программные сочинения.

«Пер Гюнт» Л. Бетховен
 «Аппассионата» А. Бородин
 «Детский уголок» Ф. Шопен
 «Революционный» этюд Э. Григ
 «Богатырская» симфония Д. Гершвин
 «Порги и Бесс» К. Дебюсси

9. Верни каждому музыкальному инструменту его описание.

Два металлических круглых (медных) диска, издающих звук неопределенной высоты. валторна
 Самый низкий медный духовой инструмент, басовая опора оркестра. флейта
 Деревянный духовой инструмент в виде продолговатой трубки с рядом отверстий (клапанов), происходит от пастушьей свирели. туба
 В точном переводе его имя звучит как «лесной рог», медный духовой инструмент с системой вентиляей. тарелки

10. Назови композитора, о ком напоминают эти слова.

«Не ручей, океан ему имя» А. Даргомыжский
 «У него нот мало, а музыки много» Ф. Шопен
 «Учитель музыкальной правды» И. С. Бах
 «Богатырь русской музыки» Л. Бетховен
 «Бард, дух, рапсод фортепиано» А. Бородин
 «Шекспир масс» Г. Свиридов

11. Докажи, что знаешь оперу.

Развернутое оркестровое вступление к опере. ария
 Короткая тема, которая характеризует героя и проходит в произведении много раз. речитатив
 Самостоятельный сольный номер в опере. увертюра
 Эпизод в опере, который исполняет большая группа певцов. лейттема
 Род музыки, интонационно и ритмически хор

близкий напевной речи.
и так далее...

2 вариант (творческий)

1. Письменная работа в виде музыкальной викторины за 2 курс обучения (не менее 10-15 вопросов).

2. Устное выступление на зачете готовится учеником по теме, несовпадающей с темой реферата по эпохе, стилю, национальной школе.

Устный ответ сопровождается музыкальными иллюстрациями (небольшие произведения или их фрагменты) в исполнении ученика.

3. Презентация по одной из предлагаемых учителем тем.

2. Критерии оценки промежуточной аттестации в форме зачета и итоговой аттестации

5 («отлично») - содержательный и грамотный (с позиции русского языка) устный или письменный ответ с верным изложением фактов. Точное определение на слух тематического материала пройденных сочинений. Свободное ориентирование в определенных эпохах (историческом контексте, других видах искусств).

4 («хорошо») - устный или письменный ответ, содержащий не более 2-3 незначительных ошибок. Определение на слух тематического материала также содержит 2-3 неточности негрубого характера или 1 грубую ошибку и 1 незначительную. Ориентирование в историческом контексте может вызывать небольшое затруднение, требовать время на размышление, но в итоге дается необходимый ответ.

3 («удовлетворительно») - устный или письменный ответ, содержащий 3 грубые ошибки или 4-5 незначительных. В определении на слух тематического материала допускаются: 3 грубые ошибки или 4-5 незначительные. В целом ответ производит впечатление поверхностное, что говорит о недостаточно качественной или непродолжительной подготовке обучающегося.

2 («неудовлетворительно») - большая часть устного или письменного ответа неверна; в определении на слух тематического материала более 70% ответов ошибочны. Обучающийся слабо представляет себе эпохи, стилевые направления, другие виды искусства.

VI. Методическое обеспечение учебного процесса

Занятия по предмету «Музыкальная литература» проводятся в сформированных группах от 6 до 10 человек (мелкогрупповые занятия).

Работа на уроках предполагает соединение нескольких видов получения информации: рассказ (но не монолог) педагога, разбор и прослушивание музыкального произведения. Методически оправдано постоянное подключение обучающихся к обсуждаемой теме, вовлечение их в активный диалог. Подобный метод способствует осознанному восприятию информации, что приводит к формированию устойчивых знаний.

На каждом уроке «Музыкальной литературы» необходимо повторять и закреплять сведения, полученные на предыдущих занятиях.

Современные технологии позволяют не только прослушивать музыкальные произведения, но и осуществлять просмотр видеозаписей. Наиболее целесообразными становятся просмотры на уроках отрывков балетов и опер, концертных фрагментов, сопровождаемых комментариями педагога.

На уроках зачастую невозможно прослушать или просмотреть произведение целиком, подобная ситуация предусмотрена учебным планом. Однако в старших классах целесообразно в пределах самостоятельной работы предлагать обучающимся ознакомиться с сочинением в целом, используя возможности Интернета.

Методические рекомендации преподавателям

Урок музыкальной литературы, как правило, имеет следующую структуру: повторение пройденного и проверка самостоятельной работы, изучение нового материала,

закрепление и объяснение домашнего задания.

Повторение и проверка знаний в начале урока помогает мобилизовать внимание учеников, активизировать работу группы и установить связь между темами уроков. Чтобы вовлечь в процесс всех присутствующих в классе, рекомендуется пользоваться формой фронтального устного опроса. Возможно проведение небольшой тестовой работы в письменном виде. Реже используется форма индивидуального опроса.

Изложение нового материала и прослушивание музыкальных произведений занимает основную часть урока. Необходимо пользоваться всеми возможными методами обучения для достижения максимально эффективных результатов обучения. Практически весь новый материал учащиеся воспринимают со слов преподавателя и при музыкальных прослушиваниях, поэтому огромное значение имеют разнообразные **словесные методы** (объяснение, поисковая и закрепляющая беседа, рассказ). Предпочтение должно быть отдано такому методу, как **беседа**, в результате которой ученики самостоятельно приходят к новым знаниям. Беседа, особенно поисковая, требует от преподавателя умения грамотно составить систему направленных вопросов и опыта управления беседой. Конечно, на уроках музыкальной литературы нельзя обойтись без такого универсального метода обучения, как **объяснение**. Объяснение необходимо при разговоре о различных музыкальных жанрах, формах, приемах композиции, нередко нуждаются в объяснении названия музыкальных произведений, вышедшие из употребления слова, различные словосочетания, фразеологические обороты. Специфическим именно для уроков музыкальной литературы является такой словесный метод, как **рассказ**, который требует от преподавателя владения не только информацией, но и ораторским и актерским мастерством. В построении рассказа могут использоваться прямая речь, цитаты, риторические вопросы, рассуждения. Рассказ должен быть подан эмоционально, с хорошей дикцией, интонационной гибкостью, в определенном темпе. В форме рассказа может быть представлена биография композитора, изложение оперного сюжета, история создания и исполнения некоторых произведений.

Наглядные методы. Помимо традиционной для многих учебных предметов изобразительной и графической наглядности, на музыкальной литературе используется такой специфический метод, как наблюдение за звучащей музыкой по нотам. Использование репродукций, фотоматериалов, видеозаписей уместно на биографических уроках, при изучении театральных произведений, при знакомстве с различными музыкальными инструментами и оркестровыми составами, и даже для лучшего понимания некоторых жанров - концерт, квартет, фортепианное трио. Использование различных схем, таблиц помогает структурировать материал биографии композитора, осознать последовательность событий в сюжете оперы, представить структуру сонатно-симфонического цикла, строение различных музыкальных форм. Подобного рода схемы могут быть заранее подготовлены педагогом или составлены на уроке в совместной работе с учениками.

На усмотрение преподавателя такая таблица может быть дополнена перечнем самых значительных произведений композитора.

Наблюдение за звучащей музыкой по нотам, разбор нотных примеров перед прослушиванием музыки также тесно соприкасается с **практическими методами обучения**. К ним можно также отнести прослушивание музыкальных произведений без нотного текста и работу с текстом учебника. Формирование умения слушать музыкальное произведение с одновременным наблюдением по нотам должно происходить в ходе систематических упражнений. Степень трудности должна быть посильной для учеников и не отвлекать их от музыки. Наиболее простой текст для наблюдения по нотам представляет фортепианная музыка, сложнее ориентироваться в переложении симфонической музыки для фортепиано. Известную трудность представляют вокальные произведения, оперы, где необходимо следить за записью нот на нескольких нотоносцах и за текстом. Перед началом прослушивания любого произведения преподавателю следует объяснить, на что следует обратить внимание, а во время прослушивания помогать ученикам следить по нотам. Такая систематическая работа со временем помогает

выработать стойкие ассоциативные связи между звуковыми образами и соответствующей нотной записью.

Прослушивание музыки без нотного текста, с одной стороны, представляется самым естественным, с другой стороны имеет свои сложности. Обучая детей слушать музыку, трудно наглядно продемонстрировать, как это надо делать, и проверить, насколько это получается у учеников. Преподаватель может лишь косвенно проследить, насколько внимательны ученики. Необходимо помнить о том, что слуховое внимание достаточно хрупко. Устойчивость внимания обеспечивается длительностью слуховой сосредоточенности. Именно поэтому объем звучащего музыкального произведения должен увеличиваться постепенно. Педагогу необходимо уметь организовывать внимание учащихся, используя определенные приемы для сосредоточения внимания и для его поддержания (рассказ об истории создания произведения, разъяснение содержания произведения, привлечение изобразительной наглядности, создание определенного эмоционального состояния, постановка слуховых поисковых задач, переключение слухового внимания).

Работа с учебником является одним из общих учебных видов работы. На музыкальной литературе целесообразно использовать учебник в классной работе для того, чтобы ученики рассмотрели иллюстрацию, разобрали нотный пример, сверили написание сложных имен и фамилий, названий произведений, терминов, нашли в тексте определенную информацию (даты, перечисление жанров, количество произведений). Возможно выполнение небольшого самостоятельного задания в классе по учебнику (например, чтение фрагмента биографии, содержания сценического произведения). Учебник должен максимально использоваться учениками для самостоятельной домашней работы.

Завершая урок, целесообразно сделать небольшое повторение, акцентируя внимание учеников на новых знаниях, полученных во время занятия.

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

Домашнее задание, которое ученики получают в конце урока, должно логично вытекать из пройденного в классе. Ученикам следует не просто указать, какие страницы в учебнике они должны прочитать, необходимо подчеркнуть, что они должны сделать на следующем уроке (рассказывать, отвечать на вопросы, объяснять значение терминов, узнавать музыкальные примеры и т.д.) и объяснить, что для этого нужно сделать дома.

Регулярная самостоятельная работа включает в себя, в том числе, повторение пройденного материала (соответствующие разделы в учебниках), поиск информации и закрепление сведений, связанных с изучаемыми темами, повторение музыкальных тем.

Список литературы

1. 100 композиторов 20 века – «Урал LTD», 1999.
2. Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная литература 20 века - Москва: «Музыка», 2002.
3. Брянцева В.Н. Музыкальная литература зарубежных стран. Второй год обучения - Москва: «Музыка», 2000.
4. Великович Э.И. Великие музыкальные имена – С. -Петербург: «Композитор», 1997.
5. Гребенщикова Ю. Игровые формы обучения в среднем звене музыкального образования - Березники, 2000.
6. Григорович В.Б., Андреева З.М. Слово о музыке - Москва: «Просвещение», 1990.
7. Гуревич Е.Л. История зарубежной музыки – Москва: АСАДЕМiA, 2000.
8. Лисянская Е.Б. Примерные тематические планы по предмету «музыкальная литература» - Москва, 1990.
9. Лисянская Е.Б. Формы домашних заданий по музыкальной литературе.

10. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Первый год обучения – Москва: «Музыка», 2000.
11. Привалов С. Зарубежная музыкальная литература. Эпоха романтизма – С. -Петербург: «Композитор», 2003.
12. Программа курса музыкальной литературы для ДМШ - Министерство культуры СССР, 1983.
13. Тараканова М.Е. История современной отечественной музыки (1941 – 1958) - Москва: «Музыка», 1978.
14. Фрид Э.Л. Русская музыкальная литература. Вып. 1. Вып. 2. Вып. 3. – Ленинград: «Музыка», 1983.
15. Экспериментальная программа комплексного развивающего обучения по теоретическим дисциплинам - Пермь, 1999.
16. И. Прохорова, Г. Скудина Музыкальная литература советского периода. – Москва «Музыка», 1994г.