Муниципальное образовательное учреждение

дополнительного образования детей

«Детская школа искусств№1»

Г. Липецка

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В

ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

«СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ», «ИНСТРУМЕНТЫ НАРОДНОГО ОРКЕСТРА».

ПРОГРАММА

по учебному предмету

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА»

(срок обучения 3 года)

ЛИПЕЦК

2017

****

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;*
* *Сведения о затратах учебного времени*
* *Форма проведения учебных аудиторных занятий;*
* *Цель и задачи учебного предмета;*
* *Структура программы учебного предмета;*
* *Методы обучения;*
* *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета*

II. Содержание учебного предмета

-Учебно-тематический план

-Годовые требования

III. Требования к уровню подготовки учащихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

* *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
* *Критерии оценки промежуточной аттестации.*

V. Методическое обеспечение учебного процесса

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

VI. Список учебной и методической литературы

1. **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 общеразвивающих программ в области искусств»- «Фортепиано», «Струнно-смычковые инструменты», «Духовые и ударные», «Народные инструменты», «Сольное пение», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ (далее по тексту – Рекомендации), 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 учебным предметом «Сольфеджио», с предметами предметной области «Музыкальное исполнительство». 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» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс составляет 3 года. Продолжительность урока – 40-45 минут. Периодичность занятий - 1 урок в неделю. Возраст детей от 12 лет.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный литература» при 3-летнем сроке обучения составляет 157,5 часов.

Из них: 105 часов – аудиторные занятия, 52,5 часов – самостоятельная работа.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия:

* 1- 3 классы – по 1 часу в неделю.

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):

* 1-3 классы – по 0,5 часа в неделю.

Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени						Всего часов
Годы обучения	1-ый год 35		2-ой год 35		3-ий год 35		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	
Количество недель	16	19	16	19	16	19	105
Аудиторные занятия	16	19	16	19	16	19	105
Самостоятельная работа	8	9,5	8	9,5	8	9,5	52,5
Максимальная учебная нагрузка	24	28,5	24	28,5	24	28,5	157,5

Форма проведения учебных занятий

Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература» - групповая, в среднем 10 человек. Продолжительность урока – 40-45 минут. Периодичность занятий - 1 урок в неделю.

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»:

* укомплектование библиотечного фонда печатными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно- методической литературы, а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями;
* наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями музыкальных произведений, соответствующих требованиям программы;
* обеспечение каждого обучающегося основной учебной литературой;

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

1. **СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА**

Учебно-тематический план

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.

1 год обучения

Тема	**Количество** **часов**
Введение. Легенды о музыке	**2**
Выразительные средства музыки. Мелодия. Гармония. Лад. Ритм. Метр. Диапазон, регистр. Фактура.	**3**
Инструменты симфонического оркестра.	**3**
Контрольный урок.	**1**
Музыкальные формы. Период. Двухчастная трехчастная формы. Вариации. Рондо.	**3**
Музыка и слово. Музыка и слово в фольклоре. Веснянки и колядки Былины. Исторические песни. Лирические, шуточные, колыбельные песни	**3**
Контрольный урок.	**1**
Музыкальная интонация. Речитатив и мелодия в романсе. Песни.	**2**
Опера. Строение оперы М.И. Глинка. Опера «Руслан и Людмила»	**3**
Музыка и движение. Марш	**1**
Танцевальная музыка. Народные танцы. Менуэт. Гавот. Полонез Мазурка. Вальс.	**3**
Контрольный урок.	**1**
Старинная сюита.	**1**
Балет.	**3**
Программно-изобразительная музыка. К. Сен-Санс. «Карнавал животных». Григ «Пер Гюнт».	**2**
М. П. Мусоргский «Картинки с выставки»	**1**
Лядов «Кикимора»	**1**
Контрольный урок	**1**
Итого:	**35**

2 год обучения

«Музыкальная литература зарубежных стран»

Тема	**Количество** **часов**
История развития музыки от Древней Греции до эпохи барокко, театральные и эстетические идеалы, грегорианский хорал, музыкальная культура эпохи барокко.	**1**
И.С. Бах. Жизненный и творческий путь. Органные сочинения. Клавирная музыка. Инвенции. Хорошо темперированный клавир, сюиты.	**4**
Классицизм, возникновение и обновление инструментальных жанров и форм, симфония, классический оркестр, парный состав	**1**
Й. Гайдн. Жизненный и творческий путь. Симфония Ми-бемоль мажор. Клавирное творчество.	**4**
В.А. Моцарт. Жизненный и творческий путь. Симфония соль-минор. «Свадьба Фигаро». Соната Ля-мажор, другие клавирные сочинения.	**5**
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**
Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь. Мазурки и полонезы. Прелюдии, этюды. Вальсы, ноктюрны.	**4**
Композиторы-романтики первой половины 19 века. Европейская музыка XIX века (обзор).	**3**
Контрольный урок.	**4**
Итого:	**35**

3 год обучения

«Музыкальная литература русских композиторов»

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	**1**
М. И. Глинка. Биография. «Иван Сусанин». Симфонические сочинения, романсы.	**4**
А. С. Даргомыжский. Биография. Романсы	**1**
Русская культура 60-х годов XIX века. Деятельность и творчество М.А. Балакирева.	**1**
А. П. Бородин. Биография. Романсы. «Князь Игорь». «Богатырская» симфония	**3**
М. П. Мусоргский. Биография. Песни. «Борис Годунов», «Картинки с выставки»	**3**
Н. А. Римский-Корсаков. Биография. «Шехерезада», «Снегурочка». Фрагменты из опер «Садко», «Сказка о цареСалтане».	**4**
П. И. Чайковский. Биография. Первая симфония «Зимние грезы». «Евгений Онегин».	**3**
Русская культура конца 19 - начала 20 века. Творчество А. К. Лядова, И.Ф. Стравинского.	**1**
С. В. Рахманинов. Биография.	**1**
С. С. Прокофьев. Биография. «Золушка». «Александр Невский», «Ромео и Джульетта».	**4**
Д. Д. Шостакович. Биография. Седьмая симфония.	**2**
А. И. Хачатурян. Творческий путь.	**1**
60-годы ХХ века, творчество Р. К. Щедрина, Г. В. Свиридова, В. А. Гаврилина,А. П. Петрова.	**2**
Контрольный урок.	**4**
Итого:	**35**

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1 год обучения.

Тема . Введение

Проведение вводных уроков ставит своей целью дать детям представление о богатстве и многообразии окружающего нас музыкального мира, его многосторонних связях с жизнью людей, специфике самой музыки как искусства.

На вводных уроках желательно обращение к широкому кругу жизненных
явлений, произведениям живописи, поэзии, образам народного искусства и картинам природы, имеющим ассоциативные связи с музыкой или нашедшим отражение в ней.

Музыка в нашей жизни. Широкое распространение музыки в наше время. Где и для чего она звучит. Исполнение и воспроизведение музыки. Где исполняется музыка, ее разделение на камерную, концертную, театральную и церковную. Музыка на улице. Музыка «легкая» и «серьезная». Как научиться слушать и понимать произведения великих композиторов.

Богатство и многообразие содержания произведений искусства, отражение в них различных сторон жизни, душевного мира человека. Что можно услышать в произведениях вокальной и инструментальной музыки?

Картины природы, сказочные образы, портреты людей и события реальной жизни в произведениях русских и зарубежных композиторов.

Легенды о музыке

Древнее происхождение и развитие музыкального искусства. Легенды о музыке.

Бог Аполлон - покровитель искусств и его музы. Мифы о создании флейты, состязании Пана и Аполлона. Певцы Орфей, Садко – герои античных мифов и былин.

Тема . Выразительные средства музыки

Специфика выражения жизненного содержания средствами музыки. Основные выразительные средства музыкального искусства. Мелодия и ее структура. Значение метра и ритма, лада и гармонии, динамики и темпа, регистра и тембра в создании художественных образов. Фактура – полифоническая и гомофонная.

Объяснения преподавателя, показ на фортепиано отдельных выразительных элементов музыкальной речи и прослушивание небольших сочинений или фрагментов более крупных произведений призваны зародить в детях интерес к познанию музыки и связанных с ней явлений. С первых же шагов школьников следует учить не только внимательно слушать музыку, воспринимать ее эмоционально, но и размышлять о ней, вдумываться в ее художественный смысл. Учащиеся должны понимать и стремиться запомнить последовательно вводимые понятия, названия, термины.

Практические занятие на определение средств музыкальной выразительности.

Э. Григ Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт».

Музыка Грига к драме Ибсена — наиболее известное произведение композитора. Яркое и самобытное отражение в ней образов драмы, природы Норвегии, народной фантастики. Богатство и национальное своеобразие выразительных средств, используемых композитором. Концертная версия музыки. Две симфонические сюиты «Пер Гюнт»

«Утро»

«Смерть Озе»

«Танец Анитры»

«В пещере горного короля»

«Песня Сольвейг»

Тема. Инструменты симфонического оркестра

Симфоническая сказка С. Прокофьева «Петя и волк». Ее содержание и особенности композиции. Создание при помощи разнообразных выразительных средств характерного облика персонажей сказки. Особое значение тембров, их точное соответствие каждому персонажу.

Тема. Музыкальные формы

Краткая характеристика цикла П. Чайковского «Детский альбом» с музыкальными иллюстрациями.

В процессе прослушивания и разбора пьес учащиеся должны приобрести начальные аналитические навыки, умение ориентироваться в нотном тексте, научиться объяснять содержание пьес, а также хорошо освоить закономерности форм. Параллельно осваивается ряд специальных понятий и терминов (период, двухчастная форма, трехчастная форма, вариации, рондо).

Активное участие детей в освоении нового учебного материала, использование их наблюдений и познаний, самостоятельно приобретенных в разностороннем общении с музыкой, позволит теснее связать музыку как искусство с музыкой как явлением повседневной жизни. Изучение темы должно подвести учащихся к достаточно свободному владению рядом специальных понятий, умению применять в учебной работе их терминологические обозначения. Введение нового понятия, определения усваиваются лучше, когда становятся обобщением наблюдений, итогом беседы с преподавателем.

При изучении пьес П. Чайковского должны найти применение знания, приобретенные на предшествующих занятиях.

Закрепить данный материал необходимо на отдельном уроке «Практическое сравнение музыкальных форм». Для определения музыкальных форм выбираются произведения посильные для восприятия учащихся.

Тема. Музыка и слово

Данная тема обширная и включает в себя образцы народной и классической вокальной музыки.

Народная песня — музыкально-поэтическое искусство, обладающее неувядаемой художественной красотой. Неисчерпаемое богатство содержания народных песен. Отражение в песне различных сторон жизни народа: его истории, повседневного быта, выражение в них богатого внутреннего мира людей. Разнообразие песенных жанров фольклора и местных традиций исполнения. Взаимосвязь вокального, инструментального и танцевального искусства в народном творчестве.

Данная тема выделяется разнообразием музыкального материала, в том
числе жанровым, несет новую учебную информацию. Простая песня соседствует здесь с относительно развернутыми образцами вокальной и инструментальной музыки, с которыми учащиеся знакомятся впервые.

В процессе прослушивания и разбора песен учащиеся должны приобрести начальные аналитические навыки, умение ориентироваться в нотном тексте, научиться объяснять содержание песен, а также хорошо освоить характерные черты песенного жанра (взаимосвязь слова и музыки, пения и инструментального сопровождения, особенности куплетной формы, состав исполнителей). Параллельно осваивается ряд специальных понятий и терминов (куплет, припев, запев, инструментальное вступление, отыгрыш, аккордовое сопровождение, заключение, пунктирный ритм, солист, а сареllа), названия хоровых составов и типов певческих голосов, которые будут звучать при прослушивании в звукозаписи. Единство музыкального и поэтического аспектов анализа позволит уточнить связи выразительных средств музыки и поэтического текста, глубже, многограннее представить содержание песен. Рассказ может быть дополнен краткими сведениями об авторах, истории создания и исполнения некоторых песен.

Подбор песен, последовательность разбора и прослушивания дадут детям представление о песенном жанре, продемонстрируют художественное своеобразие каждого из представленных образцов и позволят увидеть в них отражение значительных событий недавней истории.

Балакирев М. Сборник «40 русских народных песен»

Римский-Корсаков Н. Сборник «100 русских народных песен»

В числе новых понятий, слов, терминов, которые усваиваются при работе над темой, следующие: театральное представление (спектакль), сценическое действие, драматург, режиссер, драма, комедия, пьеса, музыкальный театр, действие (акт), картина, пантомима, дивертисмент, артист, ария, романс, речитатив, кода). Одни из них требуют тщательного разъяснения для свободного употребления в дальнейшем, другие же — лишь верного понимания в контексте. Синтетичность оперного жанра. Ведущее значение музыки. Единство вокального и инструментального начала. Основные элементы оперы: ария и ее разновидности, ансамбли, хоры, балетные сцены и оркестровые номера. Различные типы опер. Обращение к опере великих композиторов прошлого. Опера в наши дни.

К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика». Краткий обзор оперы.

Глинка и Пушкин. Сюжет и композиция оперы «Руслан и Людмила», ее сказочно-эпические черты. Яркое воплощение в музыке образов поэмы Пушкина. Светлый, жизнеутверждающий характер произведения. Характерные черты отдельных эпизодов музыки. При разборе каждого музыкального номера оперы учащиеся должны ясно представлять место действия, сценическую ситуацию, понимать смысл музыки. Например, в сцене похищения Людмилы музыка сначала характеризует событие и его участников (оркестр), а затем состояние людей — свидетелей происшедшего (ансамбль, хор).

Две песни Баяна; сцена похищения Людмилы из I д.; ария Фарлафа, ария Руслана из II д.; персидский хор из III д.; ария Людмилы, марш Черномора, восточные танцы из IV д.; хор «Ах ты, свет Людмила» из V д.

Тема. Музыка и движение

Древнее происхождение жанров: марша и танца.

Основные средства выразительности, присущие жанру марша; различные их виды. Связь музыки с движением. Песенные марши. Марш и танец как самостоятельные пьесы и как составные части крупных сочинений.

Прокофьев С. Марш из сборника «Детская музыка»

Мендельсон Ф. Траурный марш (из сборника «Песни без слов», № 27)Свадебный марш (фрагмент)

Верди Д. Марш из оперы «Аида» Соловьев-Седой В. «Марш нахимовцев»

Танец как вид искусства и жанр музыки. Народное происхождение танцев, их национальная основа. Художественное богатство образцов танцевальной музыки. Разнообразие структур танцевальных пьес. Менуэт, гавот, полонез, мазурка, вальс.

Старинная танцевальная сюита – многочастный цикл танцев, объединенных одной тональностью, но различных по темпу, размеру, ритму, национальному происхождению и характеру. Контрастное чередование танцев в сюите.

Широкое распространение танцевальной сюиты в творчестве композиторов 17-18 веков: Ж.Рамо, Ф. Куперена, И.С.Баха, Г.Генделя.

Бах И.С. Французская сюита №1 d-moll.

Светские танцы – менуэт, гавот, полонез, мазурка, вальс.

Танцы XIX века. Новые веяния в танцевальной музыке.

Чайковский П. Камаринская (из «Детского альбома»)

Трепак из балета «Щелкунчик»

Даргомыжский А. «Малороссийский казачок» (фрагмент фантазии для оркестра)

Рубинштейн А. Лезгинка из оперы «Демон» (фрагмент)

Григ Э. Норвежский танец ля мажор

Боккерини Л. Менуэт ля мажор

Скарлатти Д. Гавот ре минор

Вебер К. Вальс из оперы «Волшебный стрелок»

Сметана Б. Полька из оперы «Проданная невеста» (фрагмент)

Венявский Г. Мазурка для скрипки и фортепиано ля минор

Огиньский М. Полонез ля минор

Глиэр Р. Чарльстон из балета «Красный мак».

Балеты П. И. Чайковского. Балет «Щелкунчик»

Тема. Программно-изобразительная музыка

Обращение к произведениям программной и программно-изобразительной музыки позволяет ввести подростков в мир достаточно сложных инструментальных сочинений и познакомить их с выдающимися образцами фортепианной и симфонической музыки. Учащихся следует научить свободно отличать программные сочинения от других инструментальных пьес, для чего рассказ преподавателя должен содержать объяснение основных признаков программной музыки (прежде всего, это название произведения, поясняющее его содержание и раскрывающее замысел автора). Для большей наглядности объяснений целесообразно воспользоваться сборниками фортепианных сочинений для детей (например, П. Чайковского, К. Сен-Санса, Р. Шумана, А. Лядова). Учащиеся должны также хорошо представлять источники содержания программных сочинений: картины природы, образы народного творчества, произведения литературы, живописи, реальные события жизни. В качестве примеров можно называть (с соответствующими пояснениями) различные произведения классической и современной музыки. Требуют пояснения и выразительные возможности звукоизобразительных приемов, их художественная природа в музыке.

При изучении пьес П. Чайковского, К. Сен-Санса, Р. Шумана должны найти применение знания, приобретенные на предшествующих занятиях. Кроме того, должны быть усвоены следующие понятия: цикл, сюита, измененная реприза, тремоло, аttасса.

Краткая характеристика циклов Э. Грига «Пер Гюнт», П. Чайковского «Времена года», М. Мусоргского «Картинки с выставки», К. Сен-Санса «Карнавал животных» с музыкальными иллюстрациями по выбору преподавателя.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПОЗИТОРОВ

2 год обучения.

Задачи 2 года обучения:

* Познакомить обучающихся с конкретными произведениями всемирно известных авторов;
* Научить разбираться в композиторских идеях, особенностях стиля и др.

Тема. История развития музыки от Древней Греции до эпохи Барокко.

Понятие стиля эпохи. Григорианский хорал, театральные и эстетические взгляды. 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.

Примерный музыкальный материал:

Григорианские хоралы,

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 клавесина *Ф.Куперена и Ж.Ф.Рамо.*

Тема. 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.

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. Протестанский 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 С dur и c moll,

«Французская сюита» c moll).
Вокально-инструментальные произведения

Примерный музыкальный материал:

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

Тема. 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 форма 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; 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. Й. Гайдн. Жизненный и творческий путь. Симфоническое и клавирное творчество.

Творческий облик композитора.

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

Примерный музыкальный материал:

Й. Гайдн Симфония №45, 1 часть

Симфония №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, №104 («Лондонские»)

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

Примерный музыкальный материал:

Соната D dur или e moll

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

Соната Ля мажор. Симфония №40 соль минор.

Опера «Свадьба Фигаро».

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

Примерный музыкальный материал.

музыкальные 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 A - dur

Тема. Л.Бетховен. Жизненный и творческий путь.

Соната №8 «Патетическая». Симфония №5.

Увертюра «Эгмонт».

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

Примерный музыкальный материал:

Симфония №9 (4 часть)

Симфония №3 (1 часть)

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. Романтизм в музыке. Композиторы – романтики.

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

Расцвет национальных композиторских школ.

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

Примерный музыкальный материал:

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

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

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

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

Ж. Бизе опера «Кармен» Антракт к 4 действию

Дж. Верди опера «Аида» марш 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».

Примерный музыкальный материал:

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.

Примерный музыкальный материал:

Ф.Шуберт «Аве Мария»

«Лесной царь»

«Форель»

«Серенада»

пьесы для фортепиано «Музыкальные моменты»,

«Экспромты»,

Вальс ми минор

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

Примерный музыкальный материал:

Вокальные циклы «Прекрасная мельничиха»: «В путь», «Моя», «Охотник», «Мельник и ручей», «Колыбельная ручья».

Вокальный цикл «Зимний путь»

баллада «Лесной царь».

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

Музыкальный материал:

Симфония №8 «Неоконченная симфония» h moll.

Тема. Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь. Фортепианное творчество

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

Примерный музыкальный материал:

Экспромт – фантазия

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» (Ор. 7 №1 B dur, Ор.17 №4 а moll, Ор.45 №5 F dur),

«Полонез» А dur,

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

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

«Этюды» (Ор.10 №3 E dur, №12 c moll).

Тема. 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 – XX века. 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.

Примерный музыкальный материал:

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

«Прелюдии»,

«Послеполуденный отдых Фавна»

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ

3 год обучения

Данный раздел учебного предмета «Музыкальная литература», посвященный отечественной музыке XIX-XX 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. 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.Березовскогои 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, увертюр 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 XIXвека. 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 – розночинца. 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. 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 премьера. 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 Антониды, 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. 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.

Примерный музыкальный материал:

Опера «Русалка».

Романсы и песни.

Тема. 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».

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. 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.

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. 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.

Примерный музыкальный материал:

Песни: «По-над Доном»

«Колыбельная Еремушке»

«Светик Савишна»

«Семинарист»

«Блоха»

«Сиротка»

«Озорник»

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

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. 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».

Примерный музыкальный материал:

Опера «Сказка о царе Салтане»: «Полет шмеля» 3 д.;

«Три чуда» 6 к.

Увертюра «Испанское каприччио» 1 часть

Романс «Редеет 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.

Примерный музыкальный материал:

Симфоническая сюита «Шехеразада».

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

Примерный музыкальный материал:

Опера «Снегурочка»:

Вступление, Песни и пляски птиц, Ария Снегурочки, Проводы

Масленицы, Пролог;

Шествие и каватина Берендея 2 д.;

Третья песня Леля 3 д.;

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

Тема. 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, 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.

Музыкальный материал:

Симфония №1 «Зимние грезы»

Опера «Евгений Онегин».

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

Музыкальный материал:

Опера «Евгений Онегин»:

Вступление, Дуэт Татъяны 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.;

АрияЛенского, 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.

Музыкальный материал:

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».

Тема. 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 ХХ 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 ХХ 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, лейттембры, лейтгармонии.

Оркестр Стравинского.

Музыкальный материал:

«Прибаутки»;

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

Петрушка, Балерина, 2 к,;

Танец Арапа, 3 к.;

Смерть Петрушки 4 к..

Примерный музыкальный материал:

А.К.Лядов «Баба-Яга» или «Кикимора».

***Тема*.** 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.

Примерный музыкальный материал:

Романсы,

фортепианные сочинения (Прелюдии или 2 фортепианный концерт).

Вокализ

Тема. 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 ХХ 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 раздельное прослушивание 2, 4, 5, 6 частей.

Примерный музыкальный мamериал:

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).

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. 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. Стилевое 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:

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.

Примерный музыкальный материал:

Шостакович Симфония №7 «Ленинградская»

Тема. 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.

Примерный музыкальный материал:

Хачатурян. А, Балет. «Гаянэ»: Танец розовых девушек № 7, Вариация Нуяэ, № 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, 1д., 1кСмерть гладиатора, 2д., 4к., Адажио Спартака и Фригии, 3д., 7к,, Торжество Кросса, 3д., 8к., Реквием., 4д., 9к,

Тема. 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.

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».

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.

Примерный музыкальный материал:

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.

Примерный музыкальный материал:

Базе 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,

Примерный музыкальный материал:

Гаврилин В. Балет «Анюта» (фрагменты);

Симфония-действо «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

III. 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 в системе 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 о творчестве композиторов;
* умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального произведения;
* навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств.

IV. **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, итоговый.

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.

Итоговая аттестация:

Итоговый контроль осуществляется в конце 3 класса в виде экзамена. Форму экзамена педагог выбирает самостоятельно. Это может быть тестовая форма, устный экзамен , музыкальная викторина .

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА.

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 балет

или несколько тем по очереди проходят в каждом голосе.

Крупное вокально-инструментальное опера

произведение для солистов, хора и симфонического оркестра.

Небольшое лирическое произведение для фуга

голоса с сопровождением.

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, валторна

издающих звук неопределенной высоты.

Самый низкий медный духовой инструмент, флейта

басовая опора оркестра.

Деревянный духовой инструмент в виде

продолговатой трубки с рядом отверстий (клапанов), туба

происходит от пастушьей свирели.

В точном переводе его имя звучит как «лесной рог»,

медный духовой инструмент с системой вентилей. 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 ария

к опере.

Короткая тема, которая характеризует речитатив

героя и проходит в произведении много раз.

Самостоятельный сольный номер в опере. увертюра

Эпизод в опере, который исполняет лейттема

большая группа певцов.

Род музыки, интонационно и ритмически хор

близкий напевной речи.

и так далее...

2 ВАРИАНТ (творческий)

1. Письменная работа в виде музыкальной викторины за 3 курса обучения (не менее 10-15 вопросов).
2. Устное выступление на зачете готовится учеником по теме, не совпадающей 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.

Критерии оценки аттестации в форме экзамена.

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 1грубую 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.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

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, акцентировав 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.

VI.Список учебной и методической литературы

1. Примерная программа и методические рекомендации по учебной дисциплине «музыкальная литература». Л.И. Лагутин, ПМЦХО 2002г

2. Музыкальная литература 1 год обучения. Осовицкая ЗТ, Казаринова Л.Г., Москва, «Музыка» 2001г.

3. Музыкальная литература зарубежных стран. Брянцева В.II., Москва, «Музыка» 2001 г**.**

4. Русская музыкальная литература. Смирнова Э.С., Москва. «Музыка» 1989 г**.**

5. Отечественная музыкальная литература XX века. 4 год обучения Аверьянова О.И. , Москва, 2007 г.

6. Как преподавать музыкальную литературу. Тихонова А.И., Москва, 2007

7. Русские композиторы конца XIX начала XX века. Кусова Л.И., Орел, 2003 г.;

8. Очерки по русской музыкальной литературе второй половины XX века. Кусова Л.И., Орел, 2003 г.;

9. Игры на уроках музыкальной литературы. Выпуск первый. Вводный курс. Калинина Г.Ф., Москва, 2008 г.;

10. Музыкальная литература. Выпуск первый. Вопросы, задания, тесты. Калинина Г.Ф., Москва, 2009 г.;

11. Музыкальная литература. Выпуск второй. Тесты по зарубежной музыке. Калинина Г.Ф., Москва, 2009 г.;

12. Игры на уроках музыкальной литературы. Выпуск второй. Зарубежная музыка. Калинина Г.Ф., Москва, 2006 г.;

13. Игры на уроках музыкальной литературы. Выпуск третий. Русская музыка. Калинина Г.Ф., Москва, 2006 г.;

14. Музыкальная литература. Тесты по русской музыке. Выпуск третий. Калинина Г.Ф., Москва, 2008 г.;

15. Музыкальная литература. Тесты по отечественной музыке XX века. Выпуск четвертый. Калинина Г.Ф., Егорова Л.Ы., Москва, 2008 г.;

16. Музыкальная литература. Дидактические материалы. Акимова Л.Ю., Москва, 2002 г.;

17. Сто опер. Абрамовский Г., Арановский и др.. Музыка. Москва. 1981 г.;

18. Музыкальная Орловщина. П. Сизов, Тула, 1980 г.;

19. В.Калинников. Симфония жизни в четырех частях. Г. Пожидаев, Москва. 1993 г.;

20. Примерный тематический план по предмету музыкальная литература для ДМШ и музыкальных отделений школ искусств. Лисянская Москва, 1988 г.;

21. Примерный тематический план по предмету музыкальная литература для ДМШ и музыкальных отделений школ искусств. Алехина Г., Орел. 2001 г.;

22. Музыкальный словарь в рассказах. Михеева Л., Москва, 1986 г.;

23. Беседы о классической музыке. Росихина В., Москва, 1980 г.;

24. В мире музыкальных инструментов. Газарян С., Москва, 1985 г.;

25 Я.Островская Л. Фролова Музыкальная литература 1 класс « Композитор» 2010г.

26 Я. Островская Л. Фролова Музыкальная литература Рабочая тетрадь 1 кл. «Композитор» 2010г.

27 Я. Островская Л. Фролова Музыкальная литература 5 кл. Рабочая тетрадь.

28 Д. Золотницкий История музыки с нотными образцами и иллюстрациям. Теоретические основы. Фольклор. Разбор музыкальных произведений 2001 «Композитор»

29 Серия « История одного шедевра»

30 Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ.

Составители Владимиров В.Н., Лагутин А.М.: «Музыка», 1970

31 Хрестоматия по музыкальной литературе забежных стран для класса ДМШ. Составитель Прохорова И.М.: «Музыка», 1990

32 Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 классов ДМШ. Составители. Смирнова Э.С.,.: «Музыка», 1968

33 Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для 7 класса ДМШ. Составитель Самонов А.М.: «Музыка», 1993

34. Н. Енукидзе, В. Есаков. Мысли и афоризмы выдающихся музыкантов. Классика – XXI 2002. Москва.
35. Б. Печорский. Экспромт-фантазия. Афоризмы о музыке. Классика – XXI 2008. Москва.
36. А. Кандинский. Из истории русской и советской музыки. «Музыка» 1971. Москва.
37. И. В. Нестьев. Учитесь слушать музыку. «Музыка» 1981 Москва
38. Б. Штейнпресс. Биография «Соловья». «Советский композитор» 1968 г. Москва.
39. В. Кононов Нидерландские композиторы XV-XVI веков. «Музыка» 1984 г. Москва.
40. Ю. Вайнкоп, И. Гусин. Краткий биографический словарь композиторов. «Музыка» 1983 г.
41. И. Шароев Музыка, которую мы видим. «Советский композитор» 1990 г. Москва.
42. Н. Перельман В классе рояля. . Классика – XXI 2007. Москва.
43. Ю Розанова. История русской музыки. Вторая половина XIX в. «Музыка» Москва, 1986 г.
44. Л. Алексеева, В. Григорьев. Зарубежная музыка XX в. «Знание» 1986 г. Москва
45. М. Овчинников. Творцы русского романса. «Музыка» 1988 г. Москва.
46. Шедевры мировой классической музыки. 48 буклетов и аудиоприложений.
47. А. Розанов. М.И.Глинка. «Музыка» 1987 г. Москва.
48. Е. Рудакова. С.В. Рахманинов «Музыка» 1988 г. Москва.