

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Новосибирска
«Детская музыкальная школа № 8»**

Утверждаю:

**Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы
в области музыкального искусства
«Фортепиано», «Духовые инструменты», «Народные инструменты»,
«Струнные инструменты», «Хоровое пение»**

Предметная область

ПО.02. Теория и история музыки

Программа по учебному предмету

ПО.02. УП.03. Музыкальная литература

(зарубежная, отечественная)

Составитель:

А.С. Бродникова,

преподаватель высшей

квалификационной категории

Новосибирск 2023

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка	3
Учебно-тематический план	5
Содержание учебного предмета	10
Требования к уровню подготовки обучающихся	38
Формы и методы контроля, система оценок	
- <i>Аттестация: цели, виды, форма, содержание</i>	38
- <i>Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена и итоговой аттестации</i>	43
- <i>Контрольные требования на разных этапах обучения</i>	43
Шестой год обучения по учебному предмету «Музыкальная литература» (9-й или 6-й класс)	43
Методическое обеспечение учебного процесса	52
- <i>Методические рекомендации</i>	52
- <i>Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся</i>	54
Список учебной и методической литературы	
- <i>Учебники</i>	55
- <i>Учебные пособия</i>	55
- <i>Хрестоматии</i>	56
- <i>Методическая литература</i>	56
- <i>Рекомендуемая дополнительная литература</i>	56

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Фортепиано», «Хоровое пение», «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», а также на основе примерной программы и методических рекомендаций по учебной дисциплине «Музыкальная литература» для ДМШ и отделений ДШИ, одобренной Министерством культуры РФ и Научно-методическим центром по художественному образованию (2002г.).

Музыкальная литература – учебный предмет, который входит в обязательную часть предметной области «Теория и история музыки», выпускной экзамен по музыкальной литературе является частью итоговой аттестации.

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 обучающихся кругозора в сфере музыкального искусства, воспитывают музыкальный вкус, пробуждают любовь к музыке.

Учебный предмет «Музыкальная литература» продолжает образовательно-развивающий процесс, начатый в курсе учебного предмета «Слушание музыки».

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 «Музыкальная литература» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 5 лет (с 4 по 8 класс).

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет (с 1 по 5 класс).

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, может быть увеличен на один год.

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

Таблица 1

Год обучения	1-й	2-й	3-й	4-й	5-й	Итого часов
Форма занятий						
Аудиторная (в часах)	33	33	33	33	49,5	181,5
Внеаудиторная (самостоятельная, в часах)	33	33	33	33	33	165

Максимальная учебная нагрузка по предмету «Музыкальная литература» составляет 346,5 часов.

В 9-м (6-м) классе учебная нагрузка распределяется следующим образом: аудиторная работа - 49,5 часа, самостоятельная (внеаудиторная) работа - 33 часа, максимальная учебная нагрузка – 82,5 часа.

Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, в программе предусмотрены консультации, которые проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению ОУ.

Таблица 2

Срок обучения	Класс	Количество часов в год	Общее количество часов
Восьмилетнее обучение	с 5 по 7 кл.	по 2 часа	Всего 10 часов
	8 кл.	4 часа	
Пятилетнее обучение	со 2 по 4 кл.	по 2 часа	Всего 10 часов
	5 кл.	4 часа	
Дополнительный год	6, 9 кл.	по 4 часа	Всего 8 часов

Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. Резерв учебного времени можно использовать как перед промежуточной (экзаменационной) аттестацией, так и после ее окончания с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература» – мелкогрупповая, от 4 до 10 человек.

Цель и задачи учебного предмета «Музыкальная литература»

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

Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать различные произведения отечественных и зарубежных композиторов, а также выявление одаренных детей в области музыкального искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.

Задачи:

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

Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Учебно-тематический план и содержание учебного предмета «Музыкальная литература» для 9 (б) класса представлены в самостоятельном разделе.

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 или роялями, звукотехническим оборудованием, видеооборудованием, учебной мебелью, (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями, имеют звукоизоляцию.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Для учащихся 4 класса (освоивших курс учебного предмета «Слушание музыки» в 1-3 классах) 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.

1 год обучения**1 четверть**

Тема	Количество часов
Введение. Место музыки в жизни человека	1
Содержание музыкальных произведений	1
Выразительные средства музыки	4
Тембры певческих голосов. Виды хоров и их состав.	1
Контрольный урок	1

2 четверть

Тема	Количество часов
Музыкальные тембры. Орган, клавесин, фортепиано	1
Симфонический оркестр. Инструменты симфонического оркестра	2
Виды оркестров. Оркестр русских народных инструментов. Джаз-оркестр. Духовой оркестр.	2
Понятие жанра в музыке. Основные жанры – песня, танец, марш	1
Контрольный урок	1

3 четверть

Тема	Количество часов
Музыкальные формы. Членение музыкальной речи. Период. Каденция	1
Двухчастная форма. Куплетная форма в песнях	1
Простая и сложная трехчастная формы. Трехчастная форма в танцах и маршах	1
Вариации	1
Рондо	1
Сонатно-симфонический цикл	2
Сонатная форма	1
Программно-изобразительная музыка	1
Контрольный урок	1

4 четверть

Тема	Количество часов
Музыка в театре (раздел «Музыка в драматическом театре»)	2
Музыка в театре (раздел «Балет»)	2
Музыка в театре (раздел «Опера»)	2
Резервный урок	1
Контрольный урок	1
Итого за год	33

5 класс – 6 класс «Музыкальная литература зарубежных стран»**2 год обучения****1 четверть**

Тема	Количество часов
История развития музыки от Древней Греции до эпохи барокко	1
Музыкальная культура эпохи барокко, итальянская школа	1
И.С.Бах. Жизненный и творческий путь	1

Органное сочинения	1
Клавирная музыка. Инвенции	1
«Хорошо темперированный клавир»	1
Сюиты	1
Контрольный урок	1

2 четверть

Тема	Количество часов
Современники И.С.Баха. Г. Ф. Гендель	1
Классицизм, возникновение и обновление инструментальных жанров и форм, опера	1
Й. Гайдн. Жизненный и творческий путь	1
Симфония №103 Ми-бемоль мажор	2
Резервный урок	1
Контрольный урок	1

3 четверть

Тема	Количество часов
Й.Гайдн. Клавирное творчество	1
В.А.Моцарт. Жизненный и творческий путь	1
Симфония №40 соль минор	2
Опера «Свадьба Фигаро»	2
Соната Ля мажор	1
Л. ван Бетховен. Жизненный и творческий путь	1
Резервный урок	1
Контрольный урок	1

4 четверть

Тема	Количество часов
«Патетическая» соната	2
«Эгмонт»	1
Симфония №5 до минор	2
Классический сонатно-симфонический цикл (повторение)	2
Контрольный урок	1
Итого за год	33

3 год обучения

1 четверть

Тема	Количество часов
Романтизм в музыке	1
Ф.Шуберт. Жизненный и творческий путь	1
Песни	1
Вокальные циклы	1
Фортепианные произведения	1
«Неоконченная» симфония	1
Резервный урок	1
Контрольный урок	1

2 четверть

Тема	Количество часов
Ф.Шопен. Жизненный и творческий путь	1

Мазурки. Полонезы	1
Прелюдии. Этюды	1
Ноктюрны. Вальсы	1
Композиторы-романтики первой половины 19 века (обзор)	1
Европейская музыка XIX века (обзор)	1
Контрольный урок	1

**«Музыкальная литература русских композиторов»
3 четверть**

Тема	Количество часов
Вводный урок. Русская церковная музыка, нотация, жанры и формы	2
Музыкальная культура XVIII века, творчество Д.С.Бортнянского, М.С.Березовского	1
Культура начала XIX века. Романсы. Творчество А.А.Алябьева, А.Л.Гурилева, А.Е.Варламова	1
М.И.Глинка. Биография	1
Опера «Иван Сусанин»	4
Контрольный урок	1

4 четверть

Тема	Количество часов
Романсы	1
Симфонические произведения	1
А.С.Даргомыжский. Биография	1
Романсы	1
Опера «Русалка»	2
Резервный урок	1
Контрольный урок	1
Итого за год	33

**4 год обучения
1 четверть**

Тема	Количество часов
Русская культура 60-х годов XIX века. Деятельность и творчество М.А.Балакирева(обзор)	1
А.П.Бородин.Биография	1
Романсы	1
Опера «Князь Игорь»	3
«Богатырская симфония»	1
Контрольный урок	1

2 четверть

Тема	Количество часов
М.П.Мусоргский. Биография. Песни	1
«Картинки с выставки»	1
Опера «Борис Годунов»	3
Резервный урок	1
Контрольный урок	1

3 четверть

Тема	Количество часов
Н.А.Римский – Корсаков.Биография	1
Симфоническая сюита «Шехерезада»	2
Опера «Снегурочка»	4
Романсы	1
П.И.Чайковский Биография	1
Контрольный урок	1

4 четверть

Тема	Количество часов
Первая симфония «Зимние грезы»	2
Опера «Евгений Онегин»	4
Контрольный урок	1
Резервный урок	1
Итого за год	33

«Отечественная музыкальная литература XX века»**5 год обучения****1 четверть**

Тема	Количество часов
Русская культура конца 19 – начала 20 века	1,5
Творчество С.И.Танеева	1,5
Творчество А.К.Лядова	1,5
С.В.Рахманинов. Биография. Произведения для фортепиано	1,5
С.В.Рахманинов. Вокальные произведения	1,5
А.Н.Скрябин. Биография. Произведения для фортепиано	1,5
А.Н.Скрябин. Симфоническое творчество	1,5
Контрольный урок	1,5

2 четверть

Тема	Количество часов
И.Ф.Стравинский. Биография. «Русские сезоны»	1,5
Балет «Петрушка»	1,5
Отечественная музыкальная культура 20-30-х годов XX века	1,5
С.С. Прокофьев. Биография	1,5
Кантата «Александр Невский»	2
Резервный урок	1
Контрольный урок	1,5

3 четверть

Тема	Количество часов
С.С.Прокофьев. Седьмая симфония	1,5
Балет «Золушка»	1,5
Балет «Ромео и Джульетта»	3
Д.Д.Шостакович. Биография	1,5
Седьмая симфония	3
24 прелюдии и фуги для фортепиано, оп.34	1,5
«Казнь Степана Разина»	1,5

Контрольный урок	1,5
------------------	-----

4 четверть

Тема	Количество часов
А.И.Хачатурян. Творческий путь	1,5
Г.В.Свиридов. Творческий путь	1,5
60-годы XX века. Творчество Р.К.Щедрина	1,5
Творчество А.Г.Шнитке и С.А.Губайдулиной	1,5
Творчество Э.Денисова и Гаврилина	1,5
Резервный урок	3
Контрольный урок	1,5
Итого за год	49,5

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА Первый год обучения

Первый год обучения музыкальной литературе тесно связан с учебным предметом «Слушание музыки». Его задачи – продолжать развивать и совершенствовать навыки слушания музыки и эмоциональной отзывчивости на музыку, познакомить учащихся с основными музыкальными жанрами, музыкальными формами, сформировать у них навыки работы с учебником и нотным материалом, умение рассказывать о характере музыкального произведения и использованных в нем элементах музыкального языка.

Для тех учеников, которые поступили в детскую школу искусств в первый класс в возрасте от десяти до двенадцати лет, изучение музыкальной литературы начинается с 1 класса. Учитывая, что эти учащиеся не имеют предварительной подготовки по учебному предмету «Слушание музыки», педагог может уделить большее внимание начальным темам «Музыкальной литературы», посвященным содержанию музыкальных произведений, выразительным средствам музыки.

Содержание первого года изучения «Музыкальной литературы» дает возможность закрепить знания, полученные детьми на уроках «Слушания музыки», на новом образовательном уровне. Обращение к знакомым учениками 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.

Введение. Место музыки в жизни человека

Широкое распространение музыки и ее роль в повседневной жизни. Музыка «серьезная» и «легкая». Понятия «народная», «церковная», «камерная», «концертная», «театральная», «эстрадная», «военная» музыка. Музыкальные впечатления учеников после посещения театров, концертов.

Использование: произведений живописи, поэзии, образов народного искусства, имеющих ассоциативные связи с музыкой или нашедшим отражение в ней.

Прослушивание произведений:

А. Александров «Гимн России»;

И.С.Бах «Шутка»;

Ж. Буржоа, Т. Попа. Мюзикл «Мама» (фрагменты);

«Отче наш» (хор Валаамского монастыря);

Русские народные песни (по выбору).

Содержание музыкальных произведений

Богатство и многообразие содержания произведений искусства, отражение в них различных сторон жизни, душевного мира человека. Картины природы, сказочные образы, портреты людей и события реальной жизни в произведениях русских и зарубежных композиторов. Обучение умению «видеть» и «слышать» музыку по нотным примерам из учебника.

Прослушивание произведений:

П.И.Чайковский «Осенняя песнь», «Жатва» из цикла «Времена года»;

Н.А.Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане»; М.П.Мусоргский «Быдло», «Тюильрийский сад» из цикла «Картинки с выставки»;

Р.Шуман «Пьеро», «Арлекин», «Флорестан», «Эвзебий» из цикла «Карнавал» (по выбору преподавателя);

К.Сен-Санс «Кенгуру», «Слон», «Лебедь» из цикла «Карнавал животных»;

С.С.Прокофьев «Нам не нужна война» из оратории «На страже мира».

Выразительные средства музыки

Специфика выражения жизненного содержания средствами музыки. Основные выразительные средства музыкального языка. Значение выразительных средств музыки в создании художественных образов. Понятия: мелодия (кантилена, речитатив), лад (мажор, минор, специальные лады – целотонная гамма, гамма Римского - Корсакова), ритм (понятие ритмическое остинато), темп, гармония (последовательность аккордов, отдельный аккорд), фактура (унисон, мелодия и аккомпанемент, полифония, аккордовое изложение), регистр, штрихи, диапазон, тембр.

Прослушивание произведений:

Л.Книппер «Полюшко»;

Ф.Шуберт «Липа», «Форель», Вальс op.18, № 6 (по выбору преподавателя);

Р.Шуман «Два гренадера»;

М.И.Глинка Полька ре минор, «Патриотическая песнь», «Иван Сусанин»: Речитатив из арии Сусанина, 4д., Романс Антонида 3д.;

Ф.Шопен Ноктюрн для фортепиано Ми-бемоль мажор;

И.С.Бах Инвенция ре минор №4;

С.С.Прокофьев «Сказочка», «Дождь и радуга» из цикла «Детская музыка».

Тембры певческих голосов. Виды хоров и их состав

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

Прослушивание произведений:

Н.А.Римский-Корсаков. Опера «Садко»: Песни Варяжского, Индийского, Венецианского гостей, Колыбельная Волховы;

В.А.Моцарт «Волшебная флейта» Ария Царицы ночи;

К.Вебер «Волшебный стрелок» Хор охотников;

М.И.Глинка «Иван Сусанин»: Песня Вани и Свадебный хор из 3д.;

Ф.Шаляпин, М.Кабалье, Ч.Бартоли, Т.Гобби, П.Доминго, Ж.Сузе, И.Козловский – по выбору преподавателя произведения в их исполнении.

Музыкальные тембры. Орган. Клавесин. Фортепиано

Специфика устройства органа, клавесина, фортепиано. Создатели инструментов. Выразительные и технические возможности инструментов. Величайшие исполнители. С.Рихтер, Э. Гилельс, М.Гринберг, Т.Декснис, А.Веберзинке и др.

Прослушивание произведений:

И.С.Бах Токката и фуга ре минор;

П.Чайковский «Детский альбом»;

Л.Бетховен «К Элизе»;
Ж.Ф.Рамо «Тамбурин»;
С.Рихтер, Э. Гилельс, М.Гринберг, Т.Декснис, А.Веберзинке, М.Рамос, Д.Алексеев – по выбору преподавателя произведения в их исполнении.

Симфонический оркестр. Инструменты симфонического оркестра

Прошлое и настоящее симфонического оркестра. Четыре основные группы инструментов симфонического оркестра. Принципы записи произведения для оркестра (партитура). Тембры инструментов, их родословная, технические и выразительные возможности инструментов. Разновидности инструментов. Расположение музыкантов в оркестре. Роль дирижера.

Прослушивание произведений:

С.С.Прокофьев «Петя и волк».

Для ознакомления:

И.Штраус. Полька-пиццикато по мотивам оперетты Княжна Ниннета.ор.449

П.Чайковский «Лебединое озеро»: «Неаполитанский танец», Щелкунчик»: «Вальс цветов», «Танец пастушков», «Спящая красавица»: Вариации (Кот и кошечка);

А.И.Хачатурян «Гаянэ»: «Танец с саблями»;

Н.А.Римский-Корсаков «Шехеразада»: Вступление к 1ч., Тема царевича Календера 2ч., «Сказка о царе Салтане»: песенка «Во поле береза стояла»

Виды оркестров. Оркестр русских народных инструментов. Джаз-оркестр. Духовой оркестр

Виды оркестров. История создания оркестра русских народных инструментов. Состав. Тембры инструментов, история их возникновения.

Джаз-оркестр. Родина. Инструменты джазового оркестра. Первые руководители джазовых оркестров в Америке и России. Характерные черты джазовой музыки. Выдающиеся исполнители джаза.

Духовой оркестр. Его основа и состав. Виды. Выступления.

Прослушивание произведений:

Л.Армстронг «Симпатичная девчужка», «Блюз жестяной крыши»;

Л.Утесов «Негритянская любовь», «Джаз болельщик»;

Оркестр Министерства Обороны: Старинные марши и вальсы для духового оркестра: «Марш гренадер», «Марш лейб-гвардии Измайловского полка», «Голубая ночь» (В.Агапкин) (по выбору преподавателя);

Государственный академический русский народный оркестр им. Н.Осипова П.Куликов Фантазия на тему р.н.п. «Липа вековая», А.Цыганков «Травушка- муравушка».

Для ознакомления:

Х.Роджерс «Голубая луна»;

М.Саймонс «Вся я»;

О.Лундстрем «Спидвей»;

Джаз-ансамбль «Аллегро» (рук. Н Левиновский) «В этом мире» джазовая композиция.

Понятие жанра в музыке. Основные жанры – песня, танец, марш

Жанры в музыке и их назначение. Народная песня – музыкально-поэтическое искусство. Неисчерпаемое богатство содержания народных песен. Сборники народных песен: Балакирева, Римского-Корсакова, Чайковского, Лядова. Разнообразие песенных жанров.

Основные средства выразительности, присущие жанру марш. Различные виды маршей. Связь музыки с движением. Песенные марши.

Танец как вид искусства и жанр музыки. Народное происхождение танцев, их национальная основа. Художественное богатство образов танцевальной музыки. Разнообразие структур танцевальных пьес. Старинные танцы, танцы XIX века. Новые веяния в танцевальной музыке.

Прослушивание произведений:

«Дубинушка», «Валенки», «Ах, ты степь широкая» - русские народные песни;
Ф.Мендельсон Траурный марш (из сборника «песни без слов», №27), Свадебный марш;
Д.Верди Марш из оперы «Аида»;
П.И.Чайковский Марш из балета «Щелкунчик»;
Ю.Хайт Авиамарш.
М.Огиньский Полонез ля минор;
Ф.Шопен Мазурки (по выбору преподавателя);
Э.Григ Норвежский танец.
Песни, марши, танцы (по выбору преподавателя).

Музыкальные формы. Членение музыкальной речи. Период. Каденция

Некоторые сведения о музыкальных формах. Выразительные возможности музыкальной формы в создании образа.

Музыкальный синтаксис: цезура, построение, мотив, фраза, предложение. Период и его виды. Форма. Виды каденции.

Прослушивание произведений:

П.И.Чайковский «Детский альбом»: «Утреннее размышление»;
Ф.Шопен Прелюдии ор.28, №4, 7, 20.

Двухчастная форма. Куплетная форма в песнях

Понятие двухчастной формы. Ее виды. Куплетная форма в песнях.

Для прослушивания:

«Ой, при лужку, при лужке» - русская народная песня;
П.И.Чайковский Детский альбом»: «Старинная французская песенка», «Щарманщик поет»;
В.Моцарт Соната Ля мажор, 1 ч. тема.

Простая и сложная трехчастная формы. Трехчастная форма в танцах и маршах

Понятие трехчастная с репризой (первая часть – основная тема, середина, реприза) и без нее. Разновидности формы. Отличие простой формы от сложной. Трехчастная форма в танцах и маршах.

Прослушивание произведений:

Р.Шуман «Альбом для юношества»: «Смелый наездник»;
С.Рахманинов «Итальянская полька»;
Ф.Шопен Мазурка ор.68, № 2; ор.7, № 1;
П.И.Чайковский «Детский альбом»: «Вальс», «Немецкая песенка», «Зимнее утро».

Вариации

Середина XVIII в. – смена полифонического стиля гомофонным. Новые формы. Определение понятия вариации. Разновидности. Характерные признаки классических вариаций. Роль музыкальной формы в создании образа.

Прослушивание произведений:

В.Моцарт Соната Ля мажор, 1 часть;
М.И.Глинка «Руслан и Людмила»: «Персидский хор»;
И.С.Бах.Пассакалья до минор По выбору преподавателя);
И.Беркович Вариации на русскую народную песню «Во саду ли, в огороде».

Рондо

Родина формы рондо – Франция. Связь с хороводным танцем с пением. Принцип симметрии и повторности.

Прослушивание произведений:

М.И.Глинка «Руслан и Людмила»: Рондо Фарлафа;
Й.Гайдн Соната Ре мажор, 3ч. или Соната ми минор, 3ч (по выбору преподавателя).

Сонатно-симфонический цикл

Сонатно-симфонический цикл сложная многочастная инструментальная форма. Классический сонатно-симфонический цикл в творчестве Й.Гайдна, В.А.Моцарта. Характерные особенности каждой части.

Прослушивание произведений:

Й.Гайдн Симфония Ми-бемоль мажор № 103,

Й.Гайдн Соната ми минор.

Сонатная форма

Соната – высшая форма гомофонной музыки. Виды сонат. Строение цикла. Особенности строения сонатного allegro.

Прослушивание произведений:

Ж.Шейне «Музыкальная шутка»;

В.А.Моцарт Соната Ре мажор.

Программно-изобразительная музыка

Понятия «программная музыка», «звукоизобразительность», «звукоподражание». Роль названия и литературного предисловия в программной музыке. Понятие цикла в музыке.

Прослушивание произведений:

П.И.Чайковский «Времена года»: «На тройке», «Песня жаворонка», «Подснежник» или «Детский альбом»: «Зимнее утро», «Баба-яга», «Мама» (по выбору преподавателя);

Р.Шуман «Альбом для юношества»;

М.П.Мусоргский «Картинки с выставки»: «Избушка на курьих ножках», «Гном», «Балет невылупившихся птенцов»;

И. Беркович «Осенью в лесу».

Музыка в театре (раздел «Музыка в драматическом театре»)

Театр как вид искусства. Театральные жанры. Различная роль музыки в музыкальном и драматическом театре.

Значение музыки в драматическом спектакле. Как создается музыка к драматическому спектаклю, какие музыкальные жанры могут быть использованы. Сюита Э.Грига «Пер Гюнт» - образец программной симфонической музыки. Основные образы драмы Г.Ибсена. Природа Норвегии и народная фантастика в музыке Э.Грига. Богатство и своеобразие выразительных средств. Разбор пьес первой сюиты и «Песни Сольвейг».

Прослушивание произведений:

Э.Григ «Утро», «Смерть Озе», «Танец Анитры», «В пещере горного короля», «Песня Сольвейг» (по выбору преподавателя).

Музыка в театре (раздел «Балет»)

Особенности балета как театрального вида искусств. Значение танца и пантомимы в балете. Значение музыки в балете. П.И.Чайковский - создатель русского классического балета. Балет «Щелкунчик» - сказочное содержание, отражение в музыке мира детских грез и сновидений. Дивертисмент. Новый инструмент в оркестре – челеста.

Прослушивание произведений:

П.И.Чайковский «Щелкунчик» (просмотр видеозаписи балета).

Музыка в театре (раздел «Опера»)

Опера как синтетический вид искусства, соединяющий театр и музыку, пение и танец, игру актеров и сценическое оформление. Ведущая роль музыки в опере.

Содержание оперы, оперные сюжеты: исторические, бытовые, сказочные, лирические. Понятие «либретто оперы». Структура оперы: действия, картины. Роль оркестра в опере, значение увертюры. Сольные номера в опере (разновидности), виды ансамблей, различные составы хора, самостоятельные оркестровые фрагменты.

М.И.Глинки Опера «Руслан и Людмила». Сюжет и композиция. Светлый жизнеутверждающий характер произведения, сказочно-эпические черты. Яркие музыкальные образы. Разбор отдельных номеров из оперы. Понятия «канон», «рондо», «речитатив», «ария», «ариозо».

Прослушивание произведений:

В.Чернявский Детская опера-сказка «Терем-теремок»;

М.И.Глинка. Фрагменты оперы «Руслан и Людмила»: увертюра, Вторая песня Баяна, Сцена похищения Людмилы из 1 д., Ария Фарлафа, Ария Руслана из 2 д., персидский хор из 3 д., Ария Людмилы, Марш Черномора, Восточные танцы из 4 д., хор «Ах ты, свет Людмила» из 5 д.

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» (второй и третий годы обучения)

Второй и третий год обучения музыкальной литературе являются базовыми для формирования у учащихся знаний о музыкальных жанрах и формах. Важной задачей становится развитие исторического мышления: учащиеся должны представлять себе последовательную смену культурных эпох, причем не только в мире музыки, но и в других видах искусства. Главная задача предмета состоит в том, чтобы интересы учеников в итоге становились шире заданного минимума, чтобы общение с музыкой, историей, литературой, живописью стали для них необходимостью.

Благодаря увеличению сроков освоения учебного предмета «Музыкальная литература», предусмотренному федеральными государственными требованиями, появляется возможность увеличить время на изучение «Музыкальной литературы зарубежных стран» - 2-й год обучения и первое полугодие 3-го года обучения. В центре внимания курса находятся темы «Жизнь и творчество» И.С.Баха, И.Гайдна, В.А.Моцарта, Л. ван Бетховена, Ф.Шуберта, Ф.Шопена. Каждая из этих тем предполагает знакомство с биографией композитора, с особенностями его творческого наследия, подробный разбор и прослушивание нескольких произведений. В списке музыкальных произведений также приводятся варианты сочинений композиторов, данные для более широкого ознакомления, которые можно использовать на биографических уроках или рекомендовать ученикам для самостоятельного прослушивания. Остальные темы курса являются ознакомительными, в них представлен обзор определенной эпохи и упомянуты наиболее значительные явления в музыкальной жизни.

II год обучения

История развития музыки от Древней Греции до эпохи барокко

Музыкальная культура Древней Греции. История возникновения нотного письма, Гвидо Аретинский. Изучение сведений о музыке (инструментах, жанрах, формах и т.д.) Средневековья и Ренессанса.

Для ознакомления:

Фрагменты танцевальной и вокальной музыки мастеров эпохи Возрождения (О. ди Лассо, К.Монтеверди, М.Преториус, К.Жанекен и т.д.).

Музыкальная культуры эпохи барокко, итальянская школа

Значение инструментальной музыки в эпоху барокко. Возникновение оперы. Краткая характеристика творчества Вивальди.

Для ознакомления:

Концерт d-moll из цикла «Времена года»

И. С. Бах. Жизненный и творческий путь

Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) – немецкий композитор I половины XVIII века, художник-гуманист, воплотивший в своем творчестве богатый душевный мир человека.

Музыкальные традиции семьи Баха. Раннее проявление музыкального дарования. Большая любознательность. Окончание лицея и интенсивная работа над своим образованием. Начало самостоятельной жизни. Творческая деятельность в Веймаре и Кетене. Достижения Баха в области исполнительского мастерства: виртуоз и импровизатор на органе и клавире.

Жизнь в Лейпциге. Многообразие обязанностей, разногласия с начальством. Тяжелое материальное положение семьи Баха. Музицирование в семейном кругу и участие в музыкальной жизни Лейпцига. Педагогическая деятельность. Последние годы жизни.

Обращение Баха к разнообразным музыкальным жанрам своего времени.

Органные сочинения

Специфика устройства органа, клавесина, клавикорда. Принципы использования органной музыки в церковной службе. Художественное своеобразие органных произведений: тембровое богатство, широта звукового диапазона, контрастность образов.

Прослушивание произведений:

Хоральная прелюдия фа минор,
Токката и фуга ре минор для органа.

Клавирная музыка. Инвенции

Отличительные черты гомофонно-гармонического и полифонического стилей. Принцип имитации. Инвенция – пример простейшего полифонического произведения, основанное на принципе имитации. Уникальное учебное пособие для начинающих исполнителей на клавире.

Прослушивание произведений:

Двух-трехголосные инвенции (по выбору преподавателя).

Хорошо темперированный клавир

Краткие сведения о «Хорошо темперированном клавире». Принцип организации цикла. Проблема соотношения прелюдии и фуги. Специфика организации полифонической формы (тема, противосложение, интермедия и т.д.).

Прослушивание произведений:

Прелюдия и фуга до минор из 1 тома «ХТК».

Сюиты

Сюиты и партиты Баха для клавира, скрипки, виолончели, оркестра. История формирования цикла. Принцип контраста. Обязательные и дополнительные танцы.

Прослушивание произведений:

Французская сюита до минор.

Для ознакомления:

Хоральная прелюдия Ми-бемоль мажор;

Трехголосная инвенция си минор;

Прелюдия и фуга До мажор из 1 тома «ХТК»;

Фрагменты сюит, партит, сонат для скрипки и для виолончели соло.

Современники И.С.Баха. Г.Ф.Гендель

Современники И.С.Баха. Краткое изложение биографии Г.Ф. Генделя. Влияние итальянской школы на его творчество, основные жанры.

Для ознакомления:

Отрывки из оперного наследия Г.Ф.Генделя или его концертов.

Классицизм, возникновение и обновление инструментальных

жанров и форм, опера

Основные принципы нового стилевого направления. Сонатный цикл и симфонический цикл, их кардинальное отличие от предшествующих жанров и форм. Переосмысление драматургии формы произведения. Состав симфонического оркестра. Мангеймская школа. Венские классики. Великая французская революция. Французские энциклопедисты. Реформа оперного жанра. Творчество Х.В.Глюка, суть его реформы – драматизация музыкального спектакля.

Для ознакомления:

Отрывки из оперы Глюка «Орфей» (Хор из 1 д., сцена с фуриями из 2 д., ария «Потерял я Эвридику»).

Й. Гайдн. Жизненный и творческий путь

Франц Йозеф Гайдн (1732-1809) – австрийский композитор II половины XVIII века, один из создателей основных жанров инструментальной музыки классического типа: симфонии, сонаты, квартета.

Детские годы; раннее музыкальное дарование. Пребывание в церковной капелле в Вене. Первые творческие опыты. Начало самостоятельной жизни. Вена – «музыкальный перекресток» Европы. Работа в капелле князя Эстерхази. Судьба придворного музыканта. Интенсивная творческая деятельность; рост мировой славы. Поездка в Англию. Концертная деятельность. Последние годы жизни в Вене. Последние крупные произведения – 2 оратории. Смерть Гайдна.

Разнообразие жанров. Ведущее положение инструментальных произведений. Народные истоки музыки Й.Гайдна. Обращение к театральным видам музыки.

Симфония №103 Ми-бемоль мажор

Ознакомление со спецификой строения сонатно-симфонического цикла на примере симфонии Ми-бемоль мажор. Чередование частей по принципу контраста. Общая характеристика музыки каждой части и показ основных тем.

Прослушивание произведений:

Симфония Ми-бемоль мажор (прослушивание возможно с сокращениями).

Для ознакомления:

«Прощальная» симфония, финал.

Й. Гайдн. Клавирное творчество

Эволюция клавирной музыки. Строение классической сонаты. Подробный разбор строения и тонального плана сонатной формы на примере одной из сонат.

Прослушивание произведений:

Сонаты Ре-мажор и ми минор.

В. А. Моцарт. Жизненный и творческий путь

Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791) – австрийский композитор II половины XVIII века, младший современник Й.Гайдна.

Детские годы. Гениальная одаренность. Занятия музыкой под руководством отца. Ранние композиторские успехи. Блестящие концертные выступления. «Чудо-ребенок», поездка в Италию, трудности устройства, разрыв с зальцбургским архиепископом. Напряженная творческая работа. Поездка в Париж.

Венский период жизни и творчества. Тяжелые материальные условия жизни, болезнь и безвременная смерть. «Реквием» - последнее произведение композитора. Общее представление о реквиеме. Богатство и разнообразие музыки Моцарта. Интерес к театру, создание опер. Виды инструментальных произведений; концертные и камерные сочинения; циклы и отдельные пьесы.

Прослушивание произведений:

«Реквием» (прослушивание отдельных фрагментов).

Симфония №40 соль минор

Симфоническое творчество В.А.Моцарта. Общая характеристика цикла. Лирико-драматический характер симфонии соль-минор. Разбор I части: основные темы, выявление их контраста – образного, ладового, регистрового, фактурного. Основные черты разработки. Реприза (изменения тем в репризе).

II часть. Образное содержание музыки, ее светлый, лирический характер; выражение покоя, умиротворенности.

III часть. Насыщение традиционной танцевальной формы менуэта драматическим звучанием. Выявление контраста основной темы и трио.

IV часть. Определенная близость финала образам первой части, подчеркивающая единство цикла. Характеристика основной темы, выявление ее внутреннего контраста, сочетание драматических и лирических образов.

Прослушивание произведений:

Симфония соль минор (все части).

Опера «Свадьба Фигаро»

Отношение В.Моцарта к оперному жанру и его место в творчестве композитора. История создания оперы «Свадьба Фигаро». Сюжет. Комедийный характер. Противопоставление персонажей из разных сословий. Музыкальная характеристика основных действующих лиц в сольных номерах. Функция увертюры. Отражение оптимизма и жизнерадостного характера оперы в увертюре. Краткий разбор и показ тем увертюры.

Прослушивание произведений:

Опера «Свадьба Фигаро» - увертюра, Ария Фигаро, две арии Керубино, ария Сюзанны (по выбору преподавателя).

Для ознакомления:

Увертюры к операм «Дон Жуан», «Волшебная флейта».

Соната Ля мажор

Клавирное творчество В.А.Моцарта. Своеобразное строение сонатного цикла. Светлый жизнерадостный характер всех трех частей. Разбор и показ тем каждой части.

Прослушивание произведений:

Соната Ля мажор.

Людвиг ван Бетховен. Жизненный и творческий путь

Людвиг ван Бетховен (1770-1827) – немецкий композитор II половины XVIII века, продолжатель традиций и смелый новатор в музыкальном искусстве.

Суровое детство в Бонне в семье музыканта придворной капеллы. Занятия с К.Нефе – первым серьезным учителем и наставником. Ранние творческие опыты. Работа в капелле органистом и пианистом-концертмейстером. Разносторонние интересы, посещение лекций в университете, упорная работа над пополнением знаний. Влияние идей Великой французской буржуазной революции на мировоззрение и творчество Л. Ван Бетховена. Встреча с Моцартом и Гайдном.

Жизнь в Вене. Рост известности как пианиста-виртуоза и импровизатора. Интенсивная творческая деятельность: создание сонат, ансамблей, концертов. Трагедия жизни – признаки надвигающейся глухоты. Выход из душевного кризиса. Начало высшего расцвета творчества. Обращение Бетховена к театру. Распространение славы в Европе. Отношения с венской аристократией; независимый нрав композитора. Трудности последних лет жизни Бетховена. Одиночество. Новый подъем творчества. Тяжелая болезнь и смерть.

Многообразие творческого наследия, представившего все музыкальные жанры эпохи венской классической школы. Ведущее значение крупных инструментальных произведений. Обращение к театральным видам искусства. Отражение грандиозных общественных перемен, происходивших в Европе на рубеже XVIII-XIX веков, героических устремлений народов, родовых демократических идей.

«Патетическая» соната

Отражение в музыке сонаты идеи борьбы и воли к победе.

I часть. Расширение сонатной формы, вызванное необычным замыслом композитора. Музыкальное содержание медленного вступления, его драматическая насыщенность, внутренние контрасты. Роль тематического материала вступления в построении I части. Характеристика основных тем сонатного аллегро: образность, выразительные средства, тональный план. Принципы развития и сопоставление тем в разработке. Тематическое содержание коды в раскрытии идейного замысла и ее значение.

II часть. Образное содержание музыки, выражение в ней глубокого раздумья. Показ и разбор основных тем. Трехчастное построение, изменение основной темы в репризе.

III часть. Общий характер, некоторая близость образам и настроению I части. Характеристика основной темы и ее роль в построении финала.

Прослушивание произведений:

Соната №8 «Патетическая».

Для ознакомления:

Соната для фортепиано №14, I ч.;

Соната для фортепиано №23, I ч.

«Эгмонт»

Программный симфонизм, театральная музыка к драме И.В.Гете «Эгмонт». Идейное содержание трагедии И.В.Гете и его воплощение в музыке. Увертюра – наиболее значительный из фрагментов музыки Бетховена к пьесе Гете, ее героико-драматический характер. Сонатное строение увертюры. Сопоставление основных образов во вступлении и их контраст. Характеристика основных тем аллегро; продолжение сопоставления контрастных тем вступления в разработке, кульминация. Победное звучание коды.

Прослушивание произведений:

Увертюра из музыки к драме И.В.Гете «Эгмонт».

Симфонии №5 до минор

Идейное содержание. Линия драматического развития музыки «от мрака к свету». Значение мотива судьбы. Строение цикла. Принцип монотематизма. Изменение жанра в структуре симфонического цикла - замена менуэта на скерцо.

I часть. Героический характер музыки, единство и целеустремленность развития, лаконичность высказывания. Главная тема – основной образ I части; выявление ее волевого начала, значение ритма. Лирические черты побочной темы, ее связь с главной. Светлое, торжественное звучание заключительной темы. Напряженный характер разработки; драматическое завершение развития в коде.

II часть. Сопоставление двух образов: мужественно-лирического и героического. Вариационное строение.

III часть. Новый подход Бетховена к трактовке III части в симфоническом цикле. Преобразование «мотива судьбы». Изменение репризы.

IV часть. Торжество светлого начала как результат драматического развития всего цикла. Интонационные истоки основной темы.

Прослушивание произведений:

Симфония №5 до минор (II и IV части можно прослушать в сокращении).

Для ознакомления:

Симфония №9, финал;

Симфония №6 «Пасторальная».

III год обучения

Романтизм в музыке

Зарождение романтизма в европейском искусстве. Его характерные черты: новый стиль, философия, тематика, сюжеты – природа, фантастика, история, лирика, тема одиночества, романтический герой. Новые жанры романтической музыки – фортепианная и вокальная миниатюра, циклы песен, пьес, проявление в них национальных черт. Возникновение национальных композиторских школ в ряде стран Европы.

Для ознакомления:

Ф.Мендельсон «Песни без слов» (по выбору преподавателя), Концерт для скрипки с оркестром, 1 часть.

Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь

Франц Петер Шуберт (1797-1828) – австрийский композитор – романтик, младший современник Бетховена. Отражение в произведениях лирической сферы человеческих чувств. Господство песенного начала. Классические и романтические жанры в творческом наследии композитора.

Детские годы в окрестностях Вены в семье школьного учителя. Приобщение к музыке: овладение игрой на скрипке, фортепиано, пение в хоре, попытки сочинения. Обучение в конvikте; участие в школьном оркестре. Увлечение композицией, занятия с Сальери. Начало творческой деятельности. Работа в должности учителя. Разрыв с отцом и уход со службы.

Самостоятельная и независимая жизнь в Вене, создание множества произведений в разных жанрах. Друзья Шуберта. «Шубертиады». Творческая зрелость. Жизненная неустроенность и материальные затруднения. Запоздалое признание; единственный публичный концерт из произведений Шуберта в год смерти.

Судьба творческого наследия. Ведущее значение вокальной лирики; песенные циклы. Разнообразие инструментальных жанров: симфонии, камерные ансамбли, произведения в 2 и 4 руки, сонаты, фантазии, вариации, экспромты, музыкальные моменты.

Песни

Возрастание значимости вокальной миниатюры в творчестве композиторов-романтиков. Песни, баллады Шуберта; основное содержание и круг образов, новаторство в соотношении мелодии и сопровождения, внимание к поэтическому тексту, варьированные куплеты, сквозное строение.

Прослушивание произведений:

Песни: «Маргарита за прялкой», «Лесной царь», «Форель», «Серенада», «Аве Мария».

Вокальные циклы

Расцвет песенных циклов в творчестве Ф.Шуберта. Отражение богатого духовного мира и разных моментов переживаний одного человека. Общность замысла, развитие сюжетной линии. Элементы автобиографичности, «романа в стихах». Главный герой - скиталец, странник, ищущий любви и счастья в жизни. Связь переживаний с жизнью природы. Роль фортепианной партии.

Прослушивание произведений:

Вокальные циклы: «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь» (Отдельные песни по выбору преподавателя).

Фортепианные произведения

Разнообразие жанров фортепианной музыки: сонаты, марши, танцы. Новые фортепианные жанры – экспромты, музыкальные моменты. Отражение в музыке многообразного мира чувств и переживаний человека. Тесная связь с бытовым музицированием.

Прослушивание произведений:

Экспромт Ми-бемоль мажор,
Музыкальный момент фа минор;
Вальс си минор;
Военный марш.

«Неоконченная» симфония

Необычность строения цикла. Круг художественных образов. Лирико-драматический характер музыки. Песенность основных тем.

I часть. Сумрачное звучание вступления; его значение в дальнейшем развитии музыки. Характеристика главной и побочной тем, их песенный склад; черты танцевальности в побочной теме, близость к ней заключительной теме. Выразительная роль регистров в основных темах экспозиции. Напряженно-драматическое звучание разработки, преобразование в ней темы вступления. Возвращение в репризе лирических образов и настроения экспозиции, а в коде – образов вступления.

Прослушивание произведений:

Симфония № 8 «Неоконченная».

Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь

Фридерик Шопен (1810-1849) – основоположник польской музыкальной классики. Национальный характер его музыки, претворение в ней народных мелодий и ритмов. Тема Родины в его творчестве. Шопен – пианист; новый концертный стиль его фортепианных произведений.

Желязова Воля близ Варшавы – «малая» родина Шопена. Благоприятные условия в семье для развития таланта мальчика. Успехи в занятиях по фортепиано. Многосторонняя одаренность. Занятия в лицее; изучение истории и литературы. Обучение в консерватории; занятия с К.Эльснером по композиции.

Концертная и творческая деятельность в Варшаве. Общение с передовой польской интеллигенцией. Поездки за границу. Отъезд и прощание с друзьями. Восстание в Польше (1830). Создание произведений, отражающих тревогу Шопена за судьбу Родины.

Жизнь в Париже. Насыщенность культурной жизни французской столицы. Общение с выдающимися музыкантами, писателями, художниками. Думы о Родине. Создание лучших произведений. Личная судьба композитора. Жорж Санд, французская пианистка, – спутница жизни Шопена. Концертная поездка в Лондон. Тяжелая болезнь; преждевременная смерть. Завещание композитора.

Мазурки. Полонезы

Специфика творческого наследия – преобладание фортепианных произведений. Национальные «польские» жанры – мазурки и полонезы; разнообразие их типов. Претворение народных элементов в мазурках. Взаимодействие в них танцевального и песенного начала. Расширение выразительных возможностей танца.

Характерные черты полонеза, его отличия от мазурки: характерная ритмическая формула, аккордовый склад мелодии, торжественный характер. Черты оркестровой звучности.

Прослушивание произведений:

Мазурки: До мажор, Си-бемоль мажор, ля минор;

Полонезы: Ля мажор, Ля-бемоль мажор.

Прелюдии. Этюды

Прелюдия – новая разновидность фортепианной миниатюры. Возрождение Шопеном жанра прелюдии и его преобразование. Цикл прелюдий Ф.Шопена, особенности его строения. Выражение в прелюдиях многообразного мира чувств и настроений. Лаконизм формы.

Новая трактовка этюда в творчестве Шопена как виртуозного произведения, насыщенного глубоким содержанием. Этюды Шопена как школа высшего пианистического мастерства. Этюд до минор (ор.№12), его образное содержание, выражение неукротимого порыва, призыва. Своеобразие мелодии и аккомпанемента. Виртуозная природа пианизма.

Прослушивание произведений:

Этюды: Ми мажор и до минор «Революционный»;

Ноктюрны. Вальсы

Жанр ноктюрна в фортепианной музыке, родоначальник жанра – Джон Фильд. Шопен как один из создателей жанра ноктюрна. Характерные черты жанра: спокойный темп, напевность мелодии, инструментальный склад, теплота, искренность, эмоциональная сдержанность. Сопоставление образов ночной природы и душевной тревоги.

Ноктюрн фа минор. Спокойный лирический характер основной темы, равномерность движения, приемы мелодического варьирования. Контрастный образ средней части, черты разрабочного развития. Изменения в репризе, просветление и успокоение в коде.

Выразительные и художественные задачи преследуемые Шопеном в вальсах. «Шопеновские» черты вальса. Разнообразие чувств и настроений.

Прослушивание произведений:

Вальс до-диез минор;

Ноктюрн фа минор.

Для ознакомления:

Баллада № 1;

Ноктюрн Ми-бемоль мажор;

Композиторы-романтики первой половины XIX века

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

Для ознакомления:

Рапсодии Ф.Листа, отрывки из «Фантастической» симфонии Г.Берлиоза, номера из «Фантастических пьес» или вокальных циклов Р.Шумана.

Европейская музыка в XIX веке (обзор)

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:

Номера из опер Д.Верди («Травиата», «Аида», «Риголетто») и Р.Вагнера («Лоэнгрин», «Летучий голландец», «Валькирия»).

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ

(третий-четвертый годы 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. В данной программе изучению русской музыкальной литературе отводится второе полугодие 6 класса и весь 7 класс

Вводный урок. Русская церковная музыка, нотация, жанры и формы

988 год. Крещение Руси. Христианство – государственная религия. Связь с Византией.

IX - XIII века. Зарождение профессиональной музыки в России. Создание первого древнерусского государства – Киевская Русь. Создатели первых форм профессиональной музыки - скоморохи (светское искусство) и церковные певчие (письменное музыкальное творчество). Особенности нотации (крюки и знамена).

XVII век. Запрет на участие скоморохов в празднествах. Изменения в музыкальной культуре: нотная запись, многоголосие, «партесное пение», светская профессиональная музыка. Смена вертепного театра на музыкальный театр (школьный).

Для ознакомления:

Образцы знаменного распева, примеры 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 начала XVIII века. Век «разума и просвещения» Раскол. Реформы Петра Великого. Новые эстетические нормы русской культуры.

Жанры канта, партесного концерта. Возрастание роли инструментальной музыки. Возникновение русской оперы. Сборники русских народных песен. Композиторская школа в России (Е.И.Фомин, М.С.Березовский, Д.С.Бортнянский, И.Е.Хандошкин).

Д.С.Бортнянский (1751-1825) – талантливый композитор, получивший образование в Придворной капелле, затем в Италии. Автор огромного количества романсов. Основная область его творчества – хоровая музыка (духовные концерты).

М.С.Березовский (1745-1777) – композитор, автор духовных концертов. Поездка в Италию. Член Болонской академии. Работа в Придворной певческой капелле. Душевный кризис. Материальная нужда. Болезнь и смерть.

Для ознакомления:

Части хоровых концертов, увертюры из опер Д.С.Бортнянского и М.С.Березовского; русских кантов.

Культура начала XIX века. Романсы. Творчество А.А.Алябьева, А.Е.Гурилева, А.Л.Варламова

Формирование традиций домашнего музицирования. Романтизм и сентиментализм в русской поэзии и вокальной музыке. Формирование различных жанров русского романса: элегия, русская песня, баллада, романсы «о дальних странах», с использованием танцевальных жанров. А.А.Алябьев, А.Л.Гурилев, А.Е.Варламов – авторы популярных романсов первой половины XIX века. Тесная связь их творчества с городской песней. Краткие сведения о жизненном пути А.А.Алябьева, А.Л.Гурилева, А.Е.Варламова. Основные жанры их творчества.

Прслушивание произведений:

А.А.Алябьев «Соловей»;

А.Л.Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий»;

А.Е.Гурилев «Колокольчик».

Для ознакомления:

А.А.Алябьев «Иртыш»;

А.Е.Гурилев «Домик-крошечка», другие романсы.

М. И. Глинка. Биография

Михаил Иванович Глинка (1804-1857) – основоположник русской классической музыки. Эпоха Глинки. Подъем национальной культуры. Современники композитора.

Детские годы в имении отца. Разностороннее воспитание в дворянской семье. Няня Глинки. Оркестр крепостных музыкантов. Обучение в Благородном пансионе. Знакомство с Пушкиным, Жуковским, Кюхельбекером, Дельвигом, Одоевским. Увлечение музыкой, театром; первые композиторские опыты. Поездка на Кавказ. Работа на государственной службе. Разносторонние музыкальные занятия. Поездка в Италию, Германию (1830-1834). Знакомство с европейской культурой. Увлечение оперным искусством. Занятия с З.Деном.

Возвращение на родину. Создание первой русской классической оперы «Иван Сусанин». Отъезд во Францию. Знакомство с Берлиозом, первое исполнение произведений Глинки в Париже. Изучение в Испании народной музыки и создание концертных увертюр. «Камаринская» – одна из вершин творчества Глинки.

Последние годы жизни (Петербург, Варшава, Париж, Берлин). Круг друзей. Смерть композитора.

Опера «Иван Сусанин»

Ведущее значение оперных произведений. История создания оперы «Иван Сусанин». Обращение к историческому сюжету с героико-патриотической идеей. Построение оперы, ее композиция и сюжет. Главные герои оперы, народ. Музыкальная характеристика героев оперы. Глубина и правдивость в передаче жизни народа. Сопоставление русской и «польской» музыки. Чередование законченных музыкальных номеров – сольных, ансамблевых, хоровых и оркестровых. Различные виды сольных сцен (ария, каватина, песня, романс). Хоровые сцены. Понятия «интродукция», «эпизод». Танцы как характеристика поляков. Повторяющиеся темы в опере,

их смысл и значение. Роль оперы «Иван Сусанин» в дальнейшем развитии русского музыкального искусства.

«Иван Сусанин» на отечественной сцене. Известные исполнители ведущих партий.

Прослушивание произведений:

«Иван Сусанин» («Жизнь за царя») 1 д.: Интродукция, Каватина и рондо Антонида, трио «Не томи, родимый»; 2 д.: Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка; 3 д.: Песня Вани, сцена Сусанина с поляками, Свадебный хор, Романс Антонида; 4 д.: ария Сусанина; Эпилог: хор «Славься».

Романсы

Романсы Глинки – новое наполнение жанра, превращение романса в особый жанр камерной вокальной миниатюры. Жанровое разнообразие. Роль русской поэзии, внимание к поэтическому тексту. Отражение в романсах широкого круга жизненных явлений. Роль фортепианной и вокальной партий в романсах. Разнообразие музыкальных форм. Значение романсов в дальнейшем развитии этого жанра.

М.И.Глинка – создатель русской классической школы пения.

Прослушивание произведений:

Романсы: «Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновенье».

Для ознакомления:

Романсы: «Я здесь, Инезилья», «В крови горит огонь желанья», «Венецианская ночь» и др. по выбору преподавателя.

Симфонические произведения

Краткая общая характеристика оркестровой музыки Глинки. Отражение в содержании музыки идеи народности; обращение к музыкальному фольклору. Симфонические сочинения Глинки – одночастные программные симфонические миниатюры.

Фантазия «Камаринская» - образец воплощения народной песенности в симфонической музыке. Характеристика народных мелодий и приемов их варьирования.

«Вальс-фантазия» - как пример симфонизации танца. Лирическое содержание музыки, ее образное и мелодическое богатство. Сопоставление и чередование танцевальных тем. Роль струнной группы. Прозрачность фактуры и оркестровки.

Национальный колорит испанских увертюр. Радостный, оптимистический характер увертюры к опере «Руслан и Людмила».

Прослушивание произведений:

Симфонические произведения: «Камаринская», «Вальс-фантазия».

Для ознакомления:

Увертюра к опере «Руслан и Людмила», «Арагонская хота»;

А. С. Даргомыжский. Биография

Александр Сергеевич Даргомыжский (1813-1869) – младший современник и последователь М.И.Глинки. Связь его творчества с передовыми реалистическими тенденциями русской культуры 40-60-х годов.

Дворянское воспитание в семье, разностороннее образование. Приобщение к искусству, музыке, композиции. Значение дружбы с Глинкой. Создание оперы «Эсмеральда». Поездка за границу. Наступление творческой зрелости. Сочинение вокальных произведений, работа над оперой «Русалка».

Сближение с демократическим литературным кружком, работа в сатирическом журнале «Искра». Музыкальная общественно-просветительская деятельность; участие композитора в работе РМО. Напряженная творческая работа. Обращение к социально-обличительной тематике в вокальных произведениях.

Широкое признание А.С.Даргомыжского на родине и за рубежом во время поездки по европейским странам. Сближение с композиторами «Могучей кучки». Работа над оперой «Каменный гость».

Романсы

Новизна и своеобразие романсов и песен А. Даргомыжского. Вокальная миниатюра – явление новых жанров и тем (драматическая песня, сатирические и социально - обличительные сценки, лирический монолог). Развитие традиций М.И. Глинки. Новый подход к литературному тексту. Передача в музыке интонаций живой речи. Песни сатирического и социально-обличительного характера. Лирика Даргомыжского. Романсы на слова Пушкина, Лермонтова.

«Старый капрал» - драматическая песня социального содержания.

«Мне минуло шестнадцать лет» - своеобразный музыкальный портрет.

«Мне грустно» - образец лирического монолога.

Прослушивание произведений:

Вокальные произведения: «Старый капрал», «Мне грустно», «Титулярный советник» «Мне минуло шестнадцать лет».

Для ознакомления:

Романсы и песни «Ночной зефир», «Мельник» и другие по выбору преподавателя.

Опера «Русалка»

Опера «Русалка» - «третья русская классическая опера» (А. Серов); ее центральное положение в творчестве композитора. Жанр оперы, сюжет, композиция. Основная идея оперы. Главные действующие лица. Краткое содержание оперы. Новые эстетические задачи. Поиск выразительности музыкального языка, отношение к литературному тексту. Психологизм образа Мельника, жанровые хоровые сцены, портретная характеристика Князя.

Прослушивание произведений:

Опера «Русалка»: ария Мельника из 1 д. и сцена Мельника из 3 д., хор из 2 д. «Сватушка» и хоры русалок из 3 д., Песня Наташи из 2 д., Каватина Князя из 3 д.

IV год обучения

Русская культура 60-х годов XIX века.

Деятельность и творчество М.А. Балакирева

Общественно-политическая жизнь в 60-е годы. Расцвет литературы и искусства. «Западники» и славянофилы. Расцвет русской музыкальной классики во второй половине XIX века, ее великие представители. Изменения в музыкальной жизни столиц. Образование РМО, открытие консерваторий, Бесплатная музыкальная школа. А.Н. Серов и В.В. Стасов, Антон и Николай Рубинштейны. М.А. Балакирев и «Могучая кучка». Творческие принципы композиторов «Могучей кучки» - последователей Глинки и Даргомыжского в развитии национальной музыкальной культуры.

М.А. Балакирев – композитор, дирижер, пианист и старший наставник композиторов «Могучей кучки». Борьба передовых музыкантов за утверждение национальных путей развития отечественной музыки.

Для ознакомления:

Фрагменты из оперы А. Рубинштейна «Демон», фортепианной фантазии М.А. Балакирева «Исламей» или других произведений.

А. П. Бородин. Биография

Александр Порфирьевич Бородин (1833-1887). Многогранность личности А.П. Бородина. Научная, общественная деятельность, литературный талант.

Детские годы в Петербурге. Широкий круг интересов; увлечение естественными науками и искусством. Учеба в Медико-хирургической академии. Постигание теории музыки, композиторские опыты.

Научная командировка за границу. Сближение с Балакиревским кружком после возвращения в Петербург. Работа над Первой симфонией, сочинение произведений камерной вокальной лирики. Разносторонняя научно-педагогическая работа и совмещение ее с композиторской.

Период творческой зрелости. Создание Второй симфонии и оперы «Князь Игорь». Поездка в Европу. Встреча с Ф. Листом. Рост известности композитора за рубежом и на родине. Произведения последнего десятилетия: квартеты, романсы, сочинения для оркестра и фортепиано.

Романсы

Разнообразие по тематике и композиционным приемам. Глубокая лирика, красочность гармоний. Роль текста, фортепианной партии. Авторы стихотворных текстов.

Прослушивание произведений:

Романсы: «Спящая княжна», «Для берегов Отчизны», «Море», «А у нас-то в дому».

Опера «Князь Игорь»

Опера «Князь Игорь» - центральное произведение композитора. Краткая история создания оперы от зарождения замысла до премьеры. Роль Стасова как друга и советчика. Обращение к «Слову о полку Игореве». Патриотическая идея оперы. Композиция и сюжет оперы. Понятие «пролог», «финал» в опере. Русь и Восток в музыке оперы. Музыкальные характеристики героев в сольных сценах (князь Игорь, Галицкий, хан Кончак, Ярославна). Хоровые сцены в опере. Место и роль «Половецких плясок». Близость традициям Глинки.

Прослушивание произведений:

Опера «Князь Игорь»: пролог, хор народа «Солнцу красному слава», сцена затмения; 1 д.: песня Галицкого, ариозо Ярославны, хор девушек «Мы к тебе, княгиня», хор бояр «Мужайся, княгиня», 2 д.: каватина Кончаковны, ария Игоря, ария Кончака, Половецкие пляски, 4 д.: Плач Ярославны, хор поселян;

Фильм – опера «Князь Игорь».

«Богатырская» симфония

Симфоническое наследие А.П.Бородин, формирование жанра русской симфонии в 60-х годах XIX века. «Богатырская» симфония. Программный замысел. Героико-эпические образы, близость к опере «Князь Игорь». Краткая характеристика цикла. Разбор I части (выразительные свойства тем и приемы их развития). Современники о симфонии.

Прослушивание произведений:

Симфония №2 «Богатырская».

Для ознакомления:

Квартет №2, 3 часть «Ноктюрн».

М. П. Мусоргский. Биография. Песни

Модест Петрович Мусоргский (1839-1881) – наиболее яркий выразитель в музыке революционно-демократических идей 60-х годов XIX века. Социально-обличительная направленность, историзм и смелое новаторство его творчества. Судьба наследия композитора, редакции его сочинений.

Детские годы в имении отца. Знакомство с народными сказками и песнями. Начало музыкальных занятий. Обучение в Петербурге в военной школе. Разносторонние интересы, дальнейшее музыкальное развитие. Служба в Преображенском полку. Знакомство с Балакиревским кружком. Сближение с демократической молодежью, увлечение передовой литературой и философией.

Оперные замыслы. Сближение с Римским-Корсаковым. Создание оперы «Борис Годунов». Работа над операми «Хованщина» и «Сорочинская ярмарка».

Жизненная неустроенность, материальная нужда, неизлечимая болезнь. Моральная поддержка В.Стасова. Артистический успех концертной поездки с певицей Д.Леоновой. Безвременная смерть.

Песни. Вокальные произведения М.П.Мусоргского. Новизна тематики и выразительных средств камерной вокальной музыки. Обращение к крестьянской теме, социальная направленность. Продолжение традиций А.С.Даргомыжского, поиск выразительной речевой интонации. Обращение к поэзии Н.Некрасова и Т.Шевченко. Вокальные циклы.

Прослушивание произведений:

Песни: «Семинарист», «Светик Савишна», «Колыбельная Еремушке», вокальный цикл «Детская» (по выбору преподавателя).

«Картинки с выставки»

«Картинки с выставки» - лучшее инструментальное произведение композитора. История создания, программный замысел. Особенности построения цикла. Лейтмотив цикла. Характеристика и разбор отдельных пьес. Оркестровая версия М.Равеля.

Прослушивание произведений:

«Картинки с выставки».

Опера «Борис Годунов»

Опера «Борис Годунов» - история создания, редакции оперы, сложности постановки. Идейное содержание оперы в новых исторических условиях. Смелость и новаторство композитора в выявлении конфликта между народом и самодержавием. Композиция оперы, сквозное развитие действия, песенное и декламационное начало вокальных партий ряда персонажей – характерные черты новаторского подхода композитора к реализации замысла оперы. Народные сцены и музыкальные характеристики действующих лиц. Известные исполнители ведущих партий.

Прослушивание произведений:

«Борис Годунов»: оркестровое вступление, пролог 1 к.: хор «На кого ты нас покидаешь», сцена с Митюхой; 2 к. целиком; 1 д. 1 к.: монолог Пимена, 1 д. 2 к.:

песня Варлаама; 2 д. монолог Бориса, сцена с курантами, 4 д. 1 к.: хор «Кормилец-батюшка», сцена с Юродивым, 4 д. 3 к.: хор «Расходилась, разгулялась».

Фильм – опера «Борис Годунов» (по выбору преподавателя).

Н. А. Римский-Корсаков. Биография

Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844-1908) –композитор, педагог, музыкальный писатель и редактор, дирижер, пропагандист русской музыки.

Детские годы в Тихвине. Первое приобщение к музыке. Учеба в Морском корпусе в Петербурге. Увлечение музыкой, начало серьезных занятий. Знакомство с Балакиревым и его роль в развитии таланта и формирование передовых убеждений. Кругосветное путешествие. Первая симфония. Работа над оперой «Псковитянка». Рост известности композитора.

Начало педагогической работы в консерватории. Совершенствование композиторского мастерства. Увлечение народной песней и создание песенных сборников. Обращение к народно-бытовому и сказочным сюжетам в операх «Майская ночь» и «Снегурочка».

Период высшей зрелости, создание лучших произведений для оркестра в 80-е годы («Шехеразада», «Испанское каприччио»). Беляевский кружок. Дирижер. Новый расцвет оперного творчества с середины 90-х годов. Солидарность Римского-Корсакова с настроениями передовой части русского общества. Создание оперы-сатиры «Золотой петушок». Борьба композитора за реализм и народность русского музыкального искусства. Ученики и последователи Римского-Корсакова. Всемирное признание композитора.

Симфоническая сюита «Шехеразада»

Симфоническое творчество Н.А.Римского-Корсакова. Арабские сказки «Тысяча и одна ночь». Программный замысел произведения. Сказочный, восточный характер музыки. Картинность и красочность музыкальных образов. Выразительная роль оркестровых тембров. Лейтмотивы. Лейттемы.

Строение цикла. Характеристика основных тем вступления и их ведущая роль в произведении. Разбор сонатного построения 1 части, ее основные темы. Сопоставление контрастных образов 2 части. Вариационное развитие основной темы. Песенные и танцевальные темы 3 части. Обобщающий характер финала. Чередование тем из предшествующих частей. Программное и тематическое содержание коды финала.

Прослушивание произведений:

Симфоническая сюита «Шехеразада».

Опера «Снегурочка»

Значение оперного жанра в творчестве композитора. Сказка, история и повседневный быт народа в операх Н.А.Римского-Корсакова. Опера «Снегурочка», литературный источник

сюжета. Композиция оперы. Пантеизм, сказочность, реальность, обрядовость в опере. Музыкальные характеристики реальных и сказочных героев. Лейтмотивы в опере.

Прослушивание произведений:

Опера «Снегурочка». Пролог – вступление, песня и пляска птиц, ария и ариэтта Снегурочки, Проводы масленицы; 1 д.: 1 и 2 песни Леля, ариозо Снегурочки; 2 д.: клич Бирючей, шествие царя Берендея, каватина царя Берендея; 3 д.: хор «Ай, во поле липенька», пляска скоморохов, третья песня Леля, ариозо Мизгиря; 4 д.: сцена таяния Снегурочки, заключительный хор. Просмотр фильма-сказки «Снегурочка» (по выбору преподавателя).

Романсы

Вокальная лирика Римского-Корсакова отмечена глубокой поэтичностью, благородством выражения, богатством музыкального колорита, безупречным художественным вкусом и совершенством форм. Отсутствие народно-бытовых элементов, драматизма, юмора. Основное содержание вокальной лирики - образы природы, любовные чувства, мотивы восточной поэзии, размышления об искусстве. Любимые поэты композитора – А.С.Пушкин, А.К.Толстой, А.Н.Майков, А.А.Фет, И.С.Никитин и А.В.Кольцов. Стремление Римского-Корсакова к обобщенной передаче поэтического текста. Обогащение композитором романсного стиля средствами инструментальной выразительности и изобразительности.

Для ознакомления:

Романсы: «Не ветер, вея с высоты», «Звонче жаворонка пенье», «Не пой, красавица...» и другие по выбору преподавателя.

П. И. Чайковский. Биография

Петр Ильич Чайковский (1840-18930 – композитор, педагог, дирижер, общественный деятель, музыкальный критик. Широкая популярность музыки Чайковского во всем мире. Международные конкурсы его имени в Москве. Оперы и симфонии как ведущие жанры творчества.

Детские годы в Воткинске. Музыка в родительском доме. Впечатлительность как черта натуры Чайковского. Обучение в Училище правоведения в Петербурге. Влияние А.Рубинштейна на формирование творческого облика композитора в годы учебы в консерватории.

Московский период творчества. Напряженная композиторская, педагогическая, музыкально-критическая и журналистская деятельность. Первый расцвет творчества. Круг московских друзей. Повод и причины отъезда из Москвы. Интенсивная работа во время пребывания в Европе и в летние месяцы на родине. Знакомство с видными зарубежными композиторами. Выступления в качестве дирижера-пропагандиста русской музыки.

Жизнь в Подмоскovie с середины 80-х годов. Концертные поездки по городам России и Европы, в Нью-Йорке. Создание последних балетов, опер, симфоний. Трагедийность его последних сочинений. Дом в Клину. Смерть в расцвете творческих сил.

Для ознакомления:

Романсы «День ли царит», «То было раннею весной», «Благословляю вас, леса» и другие по выбору преподавателя;

Концерт для фортепиано с оркестром № 1 (1 часть).

Первая симфония «Зимние грезы»

Первая симфония «Зимние грезы» - одна из вершин в развитии европейской симфонической музыки. Народно-жанровые черты ранних, московских симфоний (1,2,3 симфонии) и усиление трагедийного начала в последующих. Программный замысел. Лирико-драматическое содержание, связанное с образами русской природы. Национальная основа и песенный склад тем. Строение цикла, особенности сонатной формы 1 части. Характеристика основных тем каждой части. Тональный план частей.

Прослушивание произведений:

Симфония №1 «Зимние грезы».

Для ознакомления:

Симфония № 4 (фрагменты).

Опера «Евгений Онегин»

Краткая история создания оперы. «Евгений Онегин» - «лирические сцены». Литературный источник сюжета, история первой постановки оперы силами студентов Московской консерватории. Композиция оперы и композиция отдельных картин. Сочетание законченных номеров с фрагментами сквозного развития, образующее сцены. Новый тип русской оперы – лирико-психологический. Особенности драматургии. Музыкальные характеристики главных героев. Интонационная близость характеристик Татьяны и Ленского. Темы, связанные с главными героями оперы, изложение тем в разных картинах.

Прослушивание произведений:

Опера «Евгений Онегин». 1 к.: вступление, дуэт Татьяны и Ольги, хоры крестьян, ария Ольги, ариозо Ленского «Я люблю вас»; 2 к.: вступление, сцена письма Татьяны; 3 к.: хор «Девушки, красавицы», ария Онегина, 4 к.: вступление, вальс с хором, мазурка и финал, 5 к.: вступление, ария Ленского, дуэт «Враги», сцена поединка, 6 к.: полонез, ария Гремина, ариозо Онегина; 7 к.: монолог Татьяны, дуэт «Счастье было так возможно», ариозо Онегина «О, не гони, меня ты любишь»;

Фильм «Евгений Онегин» (отрывки).

Для ознакомления:

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»;

Квартет № 1, 2 часть.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (5 год обучения)

Пятый год обучения музыкальной литературе является итоговым в музыкальной школе. Его основная задача - расширить музыкальный кругозор, увеличить объем знаний в области русской и советской музыкальной культуры, научить ориентироваться в современном музыкальном мире, а также знакомить с выдающимися исполнителями современности. Заключительный раздел, посвященный изучению музыки последней трети двадцатого столетия, является ознакомительным, музыкальные примеры для прослушивания педагог может отобрать исходя из уровня подготовки учеников, их интересов, наличия звукозаписей.

Русская культура в конце XIX - начале XX веков

«Серебряный век» русской культуры. Меценаты и музыкально-общественные деятели. Развитие музыкального образования. Связи с отечественным искусством и литературой. «Мир искусства». Выдающиеся исполнители этого периода.

Творчество С. И. Танеева

Сергей Иванович Танеев (1856-1915) – ученик П.И.Чайковского и Н.Г.Рубинштейна. Многогранность деятельности: профессор Московской консерватории, блестящий пианист, крупный ученый, дирижер, музыкально-общественный деятель. Своеобразие личности. Вклад С.И.Танеева в музыкальную жизнь Москвы. Обращение к жанрам инструментальной и вокальной музыки. Характерная особенность многих сочинений Танеева - значительность содержания и сдержанность в выражении чувств. Широкое использование полифонии. Творческое и научное наследие.

Для ознакомления:

Кантата «Иоанн Дамаскин» (отдельные части по выбору преподавателя);

Романсы «Зимняя дорога», «Свет восходящих звезд» и хоры «Утро», «Сосна» и другие по выбору преподавателя.

Творчество А. К. Лядова

Анатолий Константинович Лядов (1855-1914) – видный представитель петербургской композиторской школы. Ученик, друг и последователь Римского-Корсакова, участник Беляевского кружка, профессор Петербургской консерватории, дирижер. Специфика стиля – преобладание малых форм в фортепианной и симфонической музыке. Преобладание сказочной тема-

тики в программных произведениях. Особенности музыки: светлый колорит, преобладание лирических образов, проявление национальных черт, тщательная отделка деталей. Черты личности композитора. Верный хранитель и продолжатель классических традиций. Творческое наследие.

Для ознакомления:

Симфонические произведения «Волшебное озеро», «Кикимора»;

Фортепианные пьесы «Музыкальная табакерка», «Про старину».

С. В. Рахманинов. Биография. Произведения для фортепиано

Сергей Васильевич Рахманинов (1873-1943) – обладатель замечательного композиторского таланта и мощного дарования художника-исполнителя: пианиста и дирижера. Наследник традиций П.И.Чайковского. Выразитель романтических тенденций. Важное место в его многогранном творчестве принадлежит образам России. Национальный характер музыки. С.В.Рахманинов – выдающийся пианист. Богатство и многообразие творческого наследия.

Детские годы в имении Онег. Начало музыкальных занятий. Обучение в Петербургской консерватории, недостаток прилежания. «Школа» Н.С.Зверева в становлении профессионализма Рахманинова; Московская консерватория. Начало творческого пути, первое общественное признание.

Творческий кризис. Дирижерская деятельность в опере. Дружба с Ф.Шаляпиным. Расцвет композиторского творчества, создание произведений в разных жанрах. Ивановка – «малая» родина композитора.

Перелом в судьбе после революции 1917 года и отъезд за границу. Жизнь вне родины; творческое молчание; концертное выступление; создание последних сочинений и проявление в них трагического начала. Тоска по родине, переживания за ее судьбу в годы второй мировой войны. Смерть на чужбине. Всемирная слава композитора и пианиста. Международный конкурс имени Рахманинова. Творческое наследие.

Фортепианные произведения - важнейшая область музыки С.В.Рахманинова. Разнообразие жанров, образов и форм. Характерные черты фортепианного стиля.

Прелюдии разнообразны по содержанию и закончены по форме. Написаны во всех мажорных и минорных тональностях. Прелюдия до-диез минор, соч.3№2 – зрелый образец лирико-патетического стиля. Музыка страстная, мятежная с трагедийным пафосом. Композиция основана на сопоставлении двух различных тем. Музыкальный образ колоколов.

Этюды-картины произведения художественного плана. Яркая образность, красочность, многообразие и богатство фортепианной фактуры, монументальность. Этюд ми-бемоль минор, соч.39№5 – «лирическая исповедь души» сочетается с ораторским пафосом и романтической приподнятостью высказывания.

Влияние на формирование стиля Рахманинова концертов Чайковского, Бетховена и Листа. Концерт №2 для фортепиано с оркестром – самый совершенный, гармоничный. Обилие по красоте мелодий, богатство ритмики, сочность гармонического языка, яркость контрастов. I часть – лирико-драматическая. Лаконичное аккордовое вступление призывно-торжественного набата. Мужественно-волевой строй Moderato и национальный облик всего концерта. Диалог между партией фортепиано и симфоническим оркестром.

Прослушивание произведений:

Прелюдии: до-диез минор, Ре мажор ор.№23;

Этюд-картина ля минор ор.39 №6,№5;

Концерт № 2 для фортепиано с оркестром (1 часть);

Музыкальный момент ми минор ор№16.

Для ознакомления:

Прелюдии, музыкальные моменты, этюды-картины по выбору преподавателя.

С. В. Рахманинов. Вокальные произведения

Романсы С.В.Рахманинова – «барометр» чувств, умонастроений эпохи. Разнообразие музыкальных форм. Роль фортепианной партии. Внимание к поэтическому тексту. Разбор отдельных романсов и песен.

«Всенощное бдение» - вершина развития нового направления русской церковной музыки. История создания. Строение. Премьера. Церковные распевы.

Прослушивание произведений:

Романсы «Не пой, красавица», «Весенние воды», «Вокализ», «Сирень», «Здесь хорошо» и другие по выбору преподавателя.

«Всенощное бдение»

А. Н. Скрябин. Биография. Произведения для фортепиано

Александр Николаевич Скрябин (1872-1915) – композитор, смелый новатор, открывший новые пути музыке XX века; яркий пианист. Своеобразие творческого и духовного облика Скрябина.

Детские годы в Москве. Многосторонняя одаренность. Ранние занятия музыкой. Обучение в кадетском корпусе. Серьезные занятия музыкой. Преподаватели Танеев, Зверев. Дальнейшее обучение в Московской консерватории. Первые сочинения. Любовь к музыке Ф.Шопена.

Знакомство с Балакиревым. Поддержка молодого композитора Беляевым. Концертная деятельность за рубежом. Популярность и успех. Профессор Московской консерватории. Интенсивная творческая работа. Отставка. Гастроли по Европе и Америке. Увлечение философией и композиторской деятельностью. Зрелый период творчества. Переутомление, плохое самочувствие. Смерть.

Произведения для фортепиано. Обращение Скрябина исключительно к инструментальной музыке для фортепиано и оркестра. Малые формы фортепианной музыки: прелюдии, этюды, мазурки, вальсы, ноктюрны, а также фантазии, поэмы и сонаты. Эволюция музыкального языка – гармонии, ритма, метра, мелодии. Контрастность образов, яркая эмоциональность, динамическая устремленность, хрупкая утонченная лирика – характерные черты музыки Скрябина. Своеобразие программности инструментальных сочинений.

Прослушивание произведений:

Прелюдии ор. 11 по выбору преподавателя;

Этюд ре-диез минор ор. 8.

А. Н. Скрябин. Симфоническое творчество

Симфонические жанры: партиты, симфонии, фантазия, поэмы. Эмоциональные и образные контрасты, многотемность, монументальность музыкального замысла. Новая трактовка симфонического оркестра, расширение состава, особенности тематизма, тембры-символы.

Для ознакомления:

«Поэма экстаза».

И. Ф. Стравинский. Биография. «Русские сезоны»

Игорь Федорович Стравинский (1882-1971) – один из крупнейших композиторов XX века, в своем творчестве отдавший дань направлениям современного музыкального искусства и обогатившего музыкальную речь новыми выразительными возможностями и приемами композиторской техники.

Дворянское воспитание в семье, разностороннее образование. Приобщение к искусству, музыке, композиции, литературе. Обучение в Петербургском университете на юридическом факультете. Знакомство с Н.А.Римским – Корсаковым и посвящение маэстро своих сочинений.

Содружество с художественным и театральным деятелем С.Дягилевым. Балеты для «Русских сезонов». Отъезд за границу накануне Первой мировой войны. Создание опер, балетов, музыку для джаз-оркестров, духовные сочинения. Додекафония и неоклассицизм в произведениях композитора. Дирижер. Посещение России и концерты в Москве и Ленинграде. Последние гастроли по Европе. Ухудшение здоровья. Смерть. Многогранность творческой деятельности Стравинского.

«Русские сезоны» - гастрольные выступления артистов балета и оперы, организованные антрепренером С.Дягилевым за границей. Основной вид деятельности – балет, реже оперы. Роль «Русских сезонов» в пропаганде русского искусства за рубежом и развитии мирового художественного процесса в 20 веке.

Балет «Петрушка»

Балеты И.Ф.Стравинского. «Петрушка» - яркое новаторское произведение. Национальные истоки сюжета, интонационные связи с русской песенностью, «броская» красочность оркестра. Огромная популярность балета. Влияние «Петрушки» на творчество самых различных композиторов в области оркестровой техники и тембровых находок. Краткая характеристика картин. Портретная характеристика главных героев балета.

Прослушивание произведений:

«Петрушка».

Для ознакомления:

Фрагменты балетов «Жар-Птица», «Весна священная».

Отечественная музыкальная культура 20-30-х годов XX века

Революции в России начала XX века. Социально-культурный перелом. Новые условия бытования музыкальной культуры в 20-40-е годы XX века. Новые жанры и новые темы. Многонациональность.

Для ознакомления:

А.В.Мосолов «Завод»;

В.М.Дешевов «Рельсы» и других на усмотрение преподавателя.

С. С. Прокофьев. Биография

Сергей Сергеевич Прокофьев (1891-1953) – выдающийся русский композитор первой половины XX века, расцвет творчества которого приходится на советское время. Самобытность и яркость его стиля Новаторский подход к решению творческих задач. Влияние музыки Прокофьева на младших современников композитора.

Детские годы в Солнцовке. Разносторонние интересы, музыкальная одаренность, пылкость, увлечение музыкой. Обучение в Петербургской консерватории. Освоение традиций русской классической музыки и поиски своего стиля. Дореволюционный период творчества. Годы пребывания за рубежом. Рост мировой славы как композитора и пианиста. Общение с выдающимися представителями западного искусства. Возвращение на родину. Интенсивность музыкально-общественной и творческой деятельности. Высший расцвет творчества.

Сложные условия общественной жизни в последние годы сталинского режима. Воздействие необоснованной критики, травля талантливых писателей, художников, композиторов. Огромный рост популярности произведений во всем мире. Значение творчества Прокофьева для дальнейшего развития музыкального искусства.

Кантата «Александр Невский»

Обращение Прокофьева к героическим страницам отечественной истории. Уникальное сотрудничество С.С.Прокофьева и С.М.Эйзенштейна в создании киномузыки. «Александр Невский» - киномузыка, переросшая в самостоятельное оркестровое произведение. Патриотическая идея сочинения. Основные признаки жанра кантаты; ее композиция и состав исполнителей. Опора на классические традиции. Противопоставление образов русского народа и тевтонских рыцарей. Образность музыки. Художественные особенности частей кантаты «Александр Невский».

Прослушивание произведений:

Кантата «Александр Невский».

Для ознакомления:

Кинофильм С.М.Эйзенштейна «Александр Невский».

С. С. Прокофьев. Седьмая симфония

Седьмая симфония С.Прокофьева – первое произведение советской музыки, отмеченное Ленинской премией (посмертно). Симфоническое творчество С.С.Прокофьева. Седьмая симфония – последнее законченное произведение композитора. Общая характеристика цикла и особенности его строения. Разбор I части. Светлый лирический характер музыки. Проявление в ней национальных черт. Песенный, полифонический склад главной темы, ее развитие. Мелодическое своеобразие побочной темы, выразительная роль в ней регистра, фактуры. Черты сказочности заключительной темы. Развитие тем в разработке и повторение в репризе. Своеобразие коды.

Прослушивание произведений:

Симфония №7

Балет «Золушка»

Сказочная тема в творчестве С.С.Прокофьева. Балеты С.С.Прокофьева – продолжение реформ П.И.Чайковского, И.Ф.Стравинского. Народные истоки сюжета. Краткое содержание балета «Золушка». Композиция. Лейтмотивы, их роль в симфонизации балетной музыки. Музыкальные портреты – характеристики основных персонажей. Своеобразие выразительных средств. Утверждение добра, красоты и благородства человеческих чувств, их противопоставление миру злобы, зависти, эгоизма. Постановки. Выдающиеся танцовщики – исполнители главных партий.

Прослушивание произведений:

Балет «Золушка»: 1 д.: «Па-де-шаль», «Золушка», Вальс соль минор; 2 д.: Адажио Золушки и Принца; 3 д.: первый галоп Принца, «Медленный вальс».

Для ознакомления:

Фильм-балет «Золушка»

Балет «Ромео и Джульетта»

Воплощение образов трагедии Шекспира. Традиции и новаторство балетного театра Прокофьева. Драматургия спектакля. Сюжет. Образы добра и зла. Воспевание красоты и нравственного величия любви. Яркость музыкальных характеристик. Постановка балета на сценах музыкальных театров мира. Г.Уланова – первая исполнительница партии Джульетты.

Балет «Ромео и Джульетта»: вступление, 1 д.: «Улица просыпается», «Джульетта-девочка», «Маски», «Танец рыцарей», «Мадригал»; 2 д.: «Ромео у патера Лоренцо»; 3 д.: «Прощание перед разлукой».

Для ознакомления:

Фильм-балет «Ромео и Джульетта» (с Г.Улановой в роли Джульетты);

Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам»;

Первый концерт для фортепиано с оркестром.

Д.Д. Шостакович. Биография

Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906–1975) – крупнейший советский композитор середины XX века, представитель отечественного искусства эпохи революций и войн, массового героизма и неисчислимых трагедий, великих побед и человеческих страданий. Его творчество – правдивая художественная летопись жизни народа. Трагедия, сатира и лирика в музыке Шостаковича; гуманистическая направленность его искусства. Активная жизненная позиция, многогранность его творческой и общественной деятельности.

Детские годы в Петербурге. Семья Шостаковича. Впечатления от революционных событий 1917 года. Учеба в консерватории, освоение классических традиций. Успех Симфонии №1. Участие в международном конкурсе пианистов имени Шопена в Варшаве. Творческая зрелость.

Поиски своего пути в музыке в сложное время борьбы, идей и взглядов в искусстве. Создание произведений для театра, симфоний. Концертов. Пьес для фортепиано. Неправедливая критика произведений Шостаковича.

Композитор в годы Великой отечественной войны; «военные симфонии». Переезд в Москву. Осуждение партийной критикой крупнейших деятелей советской культуры в конце 40-

х годов. Невыносимые условия для свободной творческой деятельности, ограничения в публичном исполнении музыки Шостаковича и других композиторов. Напряженная работа. Общественная деятельность в советских организациях. В Верховном Совете. Признание заслуг перед страной.

Последние годы: прогрессирующая болезнь; непрекращающаяся творческая работа, сила духа композитора.

Для ознакомления:

«Песня о встречном»;

Музыка к фильмам «Овод», «Гамлет» (по выбору преподавателя).

Седьмая («Ленинградская») симфония

Ведущее значение симфонической музыки. Общий обзор симфоний: программные произведения (№№ 2,3,11,12), введение в симфонию вокального начала (№№ 2,3,13,14), переосмысление цикла (№14).

Великая Отечественная война в советской музыке. Седьмая («Ленинградская») симфония. Работа над симфонией в Ленинграде в дни обороны города 1941 года и завершение в Г.Куйбышеве и ее премьера. Успех. Посвящение «Городу Ленинграду» и ее исполнение в осажденном городе на Неве. Огромное политическое значение произведения в годы войны. Музыка всепобеждающего мужества, напряженной борьбы, грядущей победы.

Программный замысел I части. Патриотическая идея. Противопоставление образов мира и войны. Необычность сонатного построения. Музыка экспозиции, рисующая картины мирной жизни. Героико-эпический характер главной темы лирической побочной темы, их характерные черты. «Эпизод нашествия»: особенности темы и ее развития. Трагическое содержание репризы, изменение и переосмысление тем экспозиции. Кода, ее программное и тематическое содержание. Тональный план первой части.

Прослушивание произведений:

Симфония №7 до мажор (1 часть).

Для ознакомления:

Симфония № 8 (1 часть).

«24 прелюдии и фуги» для фортепиано, ор.34

Баховский фестиваль в Лейпциге. Преклонение Д.Д.Шостаковича перед гением Баха. История создания цикла. Прелюдии и фуги Шостаковича – выдающиеся произведения, заключенные в полифоническую форму, выработанную в XVII-XVIII веках. Особенности строения цикла. Проблема соотношения прелюдии и фуги. Богатство содержания. Тональный план.

Прелюдия и fuga ре мажор – пример прозрачного камерного звучания, не лишенное юмора, с юношеским светлым настроением. Стилистический контраст. Прелюдия – написана в трехчастной форме. I часть напоминает менуэт, со строгой мелодией в басу и чистыми, ясными арпеджированными аккордами, приближенными к старинной музыке. Средняя часть – обогащение лада вносит ощущение свежести, современности. Основная тема в верхнем регистре звучит нежно и задумчиво, а аккорды в нижнем регистре. Реприза – повторение темы в несколько измененном виде. Фуга – трехголосная. Ее строение. Основная тема в экспозиции – веселая, плясовая, подвижная в начале у альтовых голосов, затем - у сопрановых, в конце - в басу более важно и солидно. Разработка – тональное богатство и разнообразие, стретта. Реприза – возвращение темы к первоначальному облику.

Прослушивание произведений:

Прелюдии и фуги для фортепиано, ор.34 (по выбору преподавателя).

«Казнь Степана Разина»

Роль кантатно-ораториальных сочинений в 60-годы. Творчество поэтов - современников Д.Д.Шостаковича, отраженное в его музыке. «Казнь Степана Разина» - жанр вокально-симфонической поэмы. Е.Евтушенко – автор слов. Содержание. Состав исполнителей. Жанровые особенности поэмы, сочетающие концертность и театральность.

Прослушивание произведений:

«Казнь Степана Разина».

А. И. Хачатурян. Творческий путь

Арам Ильич Хачатурян (1903-1978) – крупнейший советский композитор, выдающийся представитель музыкальной культуры Армении. Общественный деятель.

Детские годы в Тефлисе. Любовь к музыке и отсутствие получить музыкальное образование. Переезд в Москву, учеба в училище консерватории. Композиторская, педагогическая и дирижерская деятельность. Авторские концерты на родине и за рубежом. Огромная популярность музыки композитора. Влияние его творчества на становление многонациональной советской музыкальной культуры.

Разнообразное творческое наследие А.И.Хачатуряна. Основные жанры: балеты, концерты, симфонии, музыка к драматическим спектаклям и кинофильмам, камерные сочинения. Развитие классических традиций на основе национальной музыкальной культуры Армении.

Концерт для скрипки с оркестром – один из лучших скрипичных концертов в советской музыкальной культуре. Яркий национальный колорит, виртуозный характер соло скрипки. Строение цикла, основные темы. Посвящение Д.Ойстраху – первому исполнителю концерта.

Балет «Спартак» - (1953г.), присуждение Ленинской премии. Тема борьбы за свободу созвучна к стремлению многих народов к независимости. Образ главного героя. Романтическая приподнятость. Яркость и красочность музыки балета. Сопоставление контрастных образов. Автор о своем балете. Успех «Спартака» на театральных подмостках.

Для ознакомления:

Концерт для скрипки с оркестром;

Балеты: «Гаянэ» и «Спартак» (фрагменты видеозаписей).

Г. В. Свиридов. Творческий путь

Георгий Васильевич Свиридов – (1915-1998) - продолжатель традиции русской хоровой школы.

Детские годы в городе Фатеже. Ранний интерес к музыке и самостоятельное овладение игрой на балалайке. Обучение в Ленинградском музыкальном техникуме, а позже и в консерватории. Самостоятельная жизнь и первые композиторские опыты, принесшие известность. Влияние Д.Шостаковича в становлении профессионализма Свиридова. Творческая зрелость. Собственная система сочинения.

Особое значение вокальной и хоровой музыки в творчестве. Любовь к русской поэзии, «пушкинская» тема в музыке Г.В.Свиридова.

Для ознакомления:

«Поэма памяти Сергея Есенина» (№№1, 2, 10), «Романс» и «Вальс» из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель», романсы и хоры по выбору преподавателя («Пушкинский венок», цикл на стихи Р.Бернса и др.).

Шестидесятые годы XX века. Творчество Р.К.Щедрина

Отечественная музыка второй половины XX века, «оттепель». Связи процессов музыкального творчества с событиями общественно-политической жизни страны. Общее представление о композиторских техниках конца XX века.

Творчество Р.К.Щедрина Родион Константинович Щедрин (1932-) – русский композитор, пианист, педагог, Народный артист СССР, Лауреат Ленинской, Государственной премии СССР и Государственной премии РФ, член Межрегиональной Депутатской группы.

Родился в Москве. Отец – музыкант-теоретик, педагог, музыкальный деятель. Мать – музыкальный деятель. Супруга – Плисецкая Мария Михайловна, прима-балерина Большого театра, Народная артистка СССР. Первый учитель музыки – отец. Обучение в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории (учитель по фортепиано- М.Л.Гехтман). Переезд в Самару в годы Великой Отечественной Войны. Дальнейшее образование получил в Московском хоровом училище, а по окончании – в МГК имени П.И.Чайковского по классу композиции и фортепиано. Аспирантура. Преподаватель композиции Московской консерватории.

Ученики. Конфликт с партийными деятелями теоретико-композиторского отделения. Член Союза композиторов РСФСР. Помощь и поддержка отверженным талантам. Всемирное признание музыки Р.К.Щедрина.

Один из самых крупных и известных композиторов второй половины XX века. Намеренная антиавангардная установка на слушателя. «Русская» тематика на сюжеты крупнейших русских писателей – Н.Гоголя, Л.Толстого, В.Набокова, Н.Лескова. Автор хоровой русской литургии. Разнообразное творческое наследие: оперы, балеты, концерты для оркестра и соло инструментов с оркестром, вокальные и фортепианные сочинения, музыка для театра и кино.

В концерте №1 для оркестра выдержан национальный русский стиль композитора и традиции Стравинского («Весны священной») – множественность попевок, терпкость гармонии, энергия ритма. Колорит оркестра включает «народную стереофонию» и способы игры на инструментах. Оркестр обновлен редкими духовыми инструментами: блок-флейта, кларнет-пикколо, а также русскими деревянными - ложками, бубенцами, инструментами, создающими эффект звонов. Virtuозно-техническая трудность каждого инструмента. Концерт №1 – «Озорные частушки». Основа – частушка с ее русской деревенской вокальной импровизацией. Содержание разнообразно: юмор, ирония, едкая сатира на существующие порядки, персоналии. Слово «озорные» употребляется здесь в значении «ругательные» («матерные»).

Кармен-сюита – одноактный балет на музыку Ж.Бизе в оркестровке Р.Щедрина по мотивам новеллы Проспера Мориме. Либретто – кубинского балетмейстера Альберто Алонсо. Премьера в 1967 году в Большом театре для М.Плисецкой. Порядок номеров в сюите - Вступление, Танец, 1 интермеццо, Развод караула, Выход Кармен и хабанера, Сцена, 2 интермеццо, болеро, Тореро, Тореро и Кармен, Адажио, Гадание, Финал.

Для ознакомления:

Концерт для оркестра «Озорные частушки», «Подражание Альбенису», фрагменты из «Кармен – сюиты».

Творчество А.Г.Шнитке и С.А.Губайдулиной

Альфред Гарриевич Шнитке (1934-1998) – советский и российский композитор, теоретик музыки и педагог, автор статей о композиторах, видный музыкальный деятель второй половины XX века, заслуженный деятель искусств РСФСР.

Родился в г.Энгельс в республике Поволжья в немецкой семье. Отец-журналист, мать - учитель немецкого языка. В годы Великой Отечественной войны переезд к бабушке в Москву. Первые уроки музыки получил в Вене в 1946 году. Возвращение на родину. Учеба в музыкальном училище имени Октябрьской революции в Москве на хоровом отделении. В 50-е года учеба в Московской консерватории в классе сочинения профессора Е.К.Голубева, а затем у него же в аспирантуре. Работа преподавателем в МГК имени П.И.Чайковского. Основной заработок - сочинение музыки к фильмам. Переезд в Германию. Работа в консерватории. Активная творческая деятельность. Резкое ухудшение здоровья и смерть. Похороны в Москве на Новодевичьем кладбище.

Творчество А.Шнитке характеризуется концептуальностью замыслов, масштабностью, экспрессией, сложной дифференцированной оркестровой и ансамблевой фактурой. Разнообразное жанровое творческое наследие А.Г.Шнитке: балеты, симфонии, концерты для различных инструментов, музыка для театра и к кинофильмам, оперы. В своем творчестве синтезировал элементы классических традиций и разнообразные современные композиторские техники. Обращается к полистилистике-сочетанию в одном произведении разнородных стилевых комплексов.

София Асгатовна Губайдулина – советский композитор авангардного направления. Родилась в 1931 году в городе Чистополе в русско-татарской семье. Отец – инженер-геодезист, мать – педагог. Переезд в Казань. Учеба в 4-х летнем возрасте в музыкальной школе, позднее музыкальной гимназии по классу фортепиано (класс М.А.Пятницкой) и композиции. Обучение

в Казанской консерватории по классу композиции у А.Лемана, фортепиано - у Г.Когана, Дальнейшее обучение в Московской консерватории на 2-х отделениях. Сталинская стипендиатка. 1963год – окончание Московской аспирантуры по композиции.

1969-1970г. – работа в экспериментальной студии электронной музыки в музее имени А.Н.Скрябина. Дружба и любовь с П.Мещаниновым, пианистом, дирижером и теоретиком ее музыки, оказавшим влияние на числовые расчеты в технике музыкально композиция Губайдулиной. Работа в ансамбле «Астрея» с композиторами В.Суслиным и В.Артемовым. 1979год –VI съезд композиторов. «Хренниковская семерка».

1991год - немецкая стипендиатка. Живет в Гамбурге, сохраняя российское гражданство. 2005год - мировое турне. Посвященное 1000-ю Казани. Торжества на родине в честь 80-летия Губайдулиной. Фестивали ее имени. Почетный гражданин Казани.

Автор более 100 симфонических произведений, инструментальных ансамблей, музыки для театра, кино и мультфильмов, сочинений для солистов, хора и оркестра. Ее творчество – стремление к органичному объединению свойств искусств Запада и Востока, воздействие представлений духовно-религиозного порядка. Через веру приходит к смыслу творчества.

Для ознакомления:

А.Г.Шнитке Concerto grosso №1, «Маленькие пьесы для органа», фрагменты из «Реквиема»; С.А.Губайдулина «Detto-I», «Живое – не живое» или других по выбору преподавателя.

Творчество Э.В.Денисова и В.А.Гаврилина

Валерий Александрович Гаврилин (1939-1999) – советский и российский композитор, Лауреат Государственной премии, Народный артист РСФСР.

Родился в Вологде в семье учителей. Смерть отца после рождения, мать была репрессирована и жизнь в детском доме. Учеба в средней мужской школе, занятия в хоре, игра в оркестре народных инструментов, занятия по фортепиано с Т.Д.Томашесвкой, первые опыты сочинений. Дальнейшая учеба в Вологодском музыкальном училище на дирижерско-хоровом отделении. 1953год – обучение в Ленинградской Специальной музыкальной школе-десятилетке при консерватории по классу кларнета, фортепиано и композиции. 1958-1964 – обучение в консерватории по специальности музыковед-фольклориста и композиции, дальнейшее обучение в аспирантуре. Работа в Музыкальном училище при Ленинградской консерватории по классу композиции. Болезнь сердца и смерть. Похоронен в Санкт-Петербурге на Литераторских мостках Волкова кладбища.

Разнообразное творческое наследие: оперы, музыка для театра и к кинофильмам, симфонические и вокально – симфонические произведения, камерные – вокальные и инструментальные произведения, хоровые и песни для голоса и фортепиано, эстрадного оркестра. Для творчества Гаврилина характерны русская напевность и лиризм, мелодия – душа его музыки. Ввел новые формы хорового музицирования, основанные на синтезе академических и бытовых жанров. Параллель творчеству русских писателей - «деревенщиков» («Русская тетрадь»). Тема Родины – сердцевина творчества композитора в русской музыке. В инструментальной музыке большое место занимают современное мироощущение. Стиль – пример неоромантических тенденций в программная миниатюра, характерные и жанровые пьесы. Автор критических статей, выступлений по радио и телевидению, эссе, интервью.

«Перезвоны» - симфония действо. История создания. Состав исполнителей. Композиция. Краткое содержание, идея. Современники о «Перезвонах».

Эдисон Васильевич Денисов (1929-1996) – русский и советский композитор, музыковед, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист России.

Родился в Томске. Отец - радиофизик, мать – фтизиатр. Самостоятельно научился играть на мандолине и гитаре. Серьезные занятия музыкой с 12 лет. 1946год- учеба Томском государственном университете на радиофизическом факультете и музыкальном училище у педагогов О.А.Котляревской и Е.Н.Корчинского. 1950год – победа в студенческом композиторском конкурсе. 1951 - 1956г. – учеба в Московской консерватории, а по окончании аспирантуры – пре-

подаватель по оркестровке и композиции. Популярность за рубежом, «Моцарт XXвека». Ученики Э.В.Денисова – Ю.Каспаров, О.Раева, А.Сафронов, А.Филоненко и др. Композитор авангардного стиля. «Черный» список «хрениковской семерки» на VI съезде композиторов. 1994год – автокатастрофа, лечение во Франции. Почетный гражданин Парижа, удостоен высшей государственной награды Франции – орденом почетного легиона. Смерть, похоронен в Париже на кладбище коммуны Сен-Манде.

Разнообразное жанровое творческое наследие: камерно-инструментальная музыка, симфонии, балеты, оперы, произведения для хора и голоса, концерты, особые жанры (инструментальный театр, электронная и конкретная музыка).

Для ознакомления:

Э.В.Денисова «Знаки на белом», «Три картины Пауля Клее» (№1 «Диана в осеннем ветре»); В.А.Гаврилин фрагменты балета «Анюта», «Перезвоны» («Вечерняя музыка». «Страшная баба». «Молитва», «Ти-ри-ри». «Белы-белы снега» или другие по выбору преподавателя).

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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.

Результатами обучения являются:

- 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;
- 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.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. 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, 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),

- выставление поурочного балла, суммирующего работу ученика на конкретном уроке (выполнение домашнего задания, знание музыкальных примеров, активность при изучении нового материала, качественное усвоение пройденного),

- письменное задание, тест.

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который проводится преподавателем, ведущим предмет. Целесообразно проводить контрольные уроки в конце каждой учебной четверти. На основании текущего контроля и контрольного 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.

Пример письменных вопросов для контрольного урока

"Евгений Онегин" 8 класс

1. Как определил П.И.Чайковский жанр оперы "Евгений Онегин" и почему?
2. Автор либретто и первые исполнители оперы.
3. С какой темы начинается опера? Дайте ей характеристику. Где еще звучит эта тема?
4. В какой картине находится «Сцена письма Татьяны»? Расставить разделы по порядку в Сцене письма:
«Другой, нет никому на свете, не отдала бы сердце я», «Пускай погибну я!»,
«Я к вам пишу», «Ты в сновиденьях мне являлся».
5. Назвать музыкальные номера оперы, связанные с образом Ленского.
6. Перечислите хоровые эпизоды в опере (картина, состав хора).
7. В какой картине показан бал в деревне, какие танцы там использованы и во время какого танца происходит ссора Онегина и Ленского?
8. Перечислите ансамбли в опере (картина, состав и особенности ансамбля).
9. Что такое ариозо? Ариозо каких персонажей есть в опере? Где находятся эти ариозо?
10. В какой картине показан бал в Петербурге, и какие танцы там использованы?
11. Какое из предложений Пушкина стало крылатым выражением: «Что день грядущий мне готовит?», «Рассудок мой изнемогает и молча гибнуть я должна», «Любви все возрасты покорны»?

Промежуточный контроль – осуществляется в конце каждого учебного года. Может проводиться в форме контрольного урока, зачета. Включает индивидуальный устный опрос или различные виды письменного задания, в том числе, анализ незнакомого произведения. Задания для промежуточного контроля должны охватывать весь объем изученного материала.

Пример письменных вопросов для контрольного урока (зачета)

2 год обучения, 1 вариант

1. В каких странах жили и творили композиторы: Г.Ф.Гендель, Г.Перселл, К.В.Глюк, А.Сальери, К.М.Вебер, В.Беллини, Д.Верди, Ф.Мендельсон.
2. Назовите не менее 5 композиторов, большая часть жизни и творчества которых приходится на XVIII век.
3. Расположите эти события в хронологическом порядке:
  - Великая французская буржуазная революция,
  - первое исполнение «Страстей по Матфею» И.С.Баха,
  - год рождения В.А.Моцарта,
  - год смерти И.С.Баха,
  - переезд Ф.Шопена в Париж и восстание в Польше,
  - год рождения И.С.Баха,
  - год смерти В.А.Моцарта,

- год встречи Л. ван Бетховена и В.А.Моцарта в Вене,
- год окончания службы И.Гайдна у Эстерхази,
- год смерти Ф.Шуберта.

4. Чем отличается квартет от концерта?
5. Назовите танцы, популярные в XIX веке. В творчестве каких композиторов они встречались?
6. Чем отличается экспозиция сонатной формы от репризы?
7. Укажите жанр этих произведений, их авторов и объясните названия: «Страсти по Матфею», «Кофейная кантата», «Времена года», «Неоконченная», «Пасторальная», «Лесной царь», «Зимний путь».
8. Как называется последняя часть сонатно-симфонического цикла? Какую музыкальную форму чаще всего использовали композиторы?
9. Кого из композиторов мы называем «венскими классиками» и почему? Какие жанры являются главными в их творчестве?
10. Объясните термины: рондо, имитация, разработка

2 год обучения, 2 вариант

1. Из каких стран композиторы: К.Монтеверди, Ф.Куперен, А.Вивальди, Д.Б.Перголези, Ф.Лист, Г.Доницетти, Р.Вагнер, Р.Шуман.
2. Назовите не менее 5 композиторов, большая часть жизни и творчества которых приходится на XIX век.
3. Расположите эти события в хронологическом порядке:
 Великая французская буржуазная революция,
 первое исполнение «Страстей по Матфею» И.С.Баха,
 год рождения В.А.Моцарта,
 год смерти И.С.Баха,
 переезд Ф.Шопена в Париж и восстание в Польше,
 год рождения И.С.Баха,
 год смерти В.А.Моцарта,
 год встречи Л. ван Бетховена и В.А.Моцарта в Вене,
 год окончания службы И.Гайдна у Эстерхази,
 год смерти Ф.Шуберта.
4. Чем отличается симфония от сонаты?
5. Назовите танцы, популярные в XVIII веке. В творчестве каких композиторов они встречались?
6. Какие темы изменяются в репризе сонатной формы, а какие - нет? В чем состоят эти изменения?
7. Укажите жанр, этих произведений, их авторов и объясните их названия: «Страсти по Иоанну», «Хорошо темперированный клавир», «Времена года», «Прощальная», «Патетическая», «Форель», «Прекрасная мельничиха».
8. Какие жанры и какую музыкальную форму использовали композиторы в третьей части симфонии?
9. Кого из композиторов мы называем романтиками? Какие новые жанры появляются в их творчестве?
10. Объясните термины: хорал, двойные вариации, рефрен.

Учебными планами по образовательным программам «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты» и некоторых других в качестве промежуточной аттестации может быть предусмотрен экзамен по учебному предмету «Музыкальная литература» в конце 14 полугодия – то есть в конце 7 класса. Его можно проводить как устный экзамен, предполагающий подготовку билетов, или как развернутую письменную работу.

Итоговый контроль

Итоговый контроль осуществляется в конце 8 класса. Федеральными государственными требованиями предусмотрен экзамен по музыкальной литературе, который может проходить в устной форме (творческие исследовательские работы - выступления в форме презентаций) и письменной работы.

Выступление (Презентация) по выбранной и самостоятельно изученной теме, соответствующей программе

Примерные темы на выбор учащихся:

1. «Тема колокольного звона в творчестве русских композиторов»
2. «Ой ты, Русь моя, милая Родина»
3. «Влияние музыки Моцарта на здоровье человека»
4. «Тема времени в творчестве зарубежных (русских, отечественных) композиторов»
5. «Идеи французской революции в творчестве Бетховена»
6. «Пушкин и Глинка»
7. «Русская пятерка»
8. «Беляевский кружок»
9. «Цикл из 24 прелюдий в творчестве композиторов»
10. «Военная тема в творчестве композиторов»
11. «Роль фортепиано (баяна, гитары...) в моей жизни»
12. «Бах смеющийся».

Примерные варианты итоговой работы

1.

1. Каких композиторов и почему мы называем «венскими классиками»?
2. Кто из великих композиторов был выдающимся музыкантом-исполнителем? (желательно указать страну и время, когда жил этот музыкант)
3. Какие важные исторические события произошли в России за время жизни Глинки?
4. Назовите основные жанры русских народных песен. Кто из композиторов и как работал с народными песнями?
5. Какие виды оркестров вы знаете, в чем их различие?
6. Когда и где возникли первые консерватории в России, кем они основаны, чьи имена носят?
7. Вспомните музыкальные произведения, рисующие картины природы (напишите автора, название, жанр). Как мы называем музыку такого характера?
8. Вспомните произведения русских композиторов, в которых есть образы Востока, Испании, Италии (напишите автора, жанр, название).
9. У кого из композиторов есть циклы из 24 пьес, с чем связано такое количество?
10. Объясните, что такое финал в инструментальном произведении и в опере.
11. Вспомните, какие партии мужских персонажей в опере исполняет женский голос (автор, название оперы, персонаж).
12. Что такое либретто, концерт (по 2 значения каждого термина).
13. В основе каких музыкальных форм лежат две темы? три темы?
14. В чем сходство и различие экспозиции и репризы сонатной формы?
15. В чем отличие ариозо от арии? Приведите примеры ариозо.
16. Какие музыкальные произведения возникли как отклик на современные исторические события (автор, жанр, название)?
17. Назовите самые известные концертные залы Москвы.
18. Какое произведение старинной музыки входит в вашу экзаменационную программу? Напишите, что вы знаете об авторе (страна, время), жанр, тональность произведения.

2.

1. Назовите русских композиторов рубежа XIX-XX века. Кто из них был выдающимся исполнителем?

2. Кто из композиторов писал книги, научные труды, статьи о музыке (желательно указать названия книг)?
3. Перечислите произведения, созданные на сюжеты и слова Пушкина (автор, жанр, название).
4. Что такое фортепианное трио, струнный квартет, фортепианный квинтет? Кто из композиторов писал произведения для таких составов?
5. В творчестве каких композиторов встречается жанр «поэма»? Укажите автора, название произведения и состав исполнителей.
6. Какие вы знаете произведения, имеющие несколько редакций?
7. Что такое цикл? Приведите примеры разных циклов.
8. Запишите эти произведения в порядке их создания: «Евгений Онегин», «Шехеразада», «Иван Сусанин», Первая симфония Чайковского, «Борис Годунов», «Руслан и Людмила», «Русалка».
9. Вспомните музыкальные произведения, в которых композитор изобразил сражение (автор, жанр, название). Как мы называем сцены, изображающие сражение в живописи, в музыке?
10. Какое важное историческое событие оказало влияние на мировоззрение и творчество Бетховена?
11. В чем сходство и в чем отличие заключительной партии и коды?
12. Перечислите оперы: - с историческими сюжетами, - со сказочными сюжетами (автор, название).
13. Кто из известных русских композиторов получил образование в консерватории, и кто сам преподавал в консерватории?
14. Какие темы в сонатной форме звучат в основной тональности?
15. Что такое партитура и в каком порядке она записывается?
16. Что такое клавир, квартет (по 2 значения каждого термина)
17. Какие этюды входят в вашу экзаменационную программу? Напишите, что вы знаете об авторах (страна, время)?

3.

1. Когда и где существовала «Могучая кучка», кто входил в ее состав, кому принадлежит это название?
2. Какие произведения мы называем программными? Какие признаки указывают на то, что это программное произведение? Приведите несколько примеров (автор, жанр, название).
3. Кто из великих композиторов жил в XVIII веке, в каких странах?
4. Какие важные исторические события произошли за время жизни С.С.Прокофьева?
5. В какой исторической последовательности возникли эти жанры: симфония, концертная увертюра, опера, концерт.
6. Что вы знаете об Антоне и Николае Рубинштейнах, в чем значение их деятельности для русской музыки?
7. Назовите композиторов, в творчестве которых особое значение принадлежит полифонии. Укажите, в какой стране и в какое время они жили.
8. Приведите примеры симфонических произведений, где используется хор (назовите автора, жанр, какой текст использован).
9. В чем сходство и в чем различие сонаты и симфонии?
10. В основе каких музыкальных форм лежит одна тема?
11. Назовите произведения, написанные на сюжеты Н.В.Гоголя (автор, название, жанр).
12. Какие вы знаете неоконченные произведения? Почему они остались незавершенными? Завершил ли их кто-нибудь?
13. Завершите: «Имя П.И.Чайковского присвоено...»
14. Назовите группы инструментов симфонического оркестра. Какие инструменты используются в оркестре, но не входят ни в одну из этих групп?
15. По каким признакам можно найти начало репризы в произведении?

16. Объясните термины: лейттема, каденция, речитатив, органнй пункт?
17. Какое произведение крупной формы входит в вашу экзаменационную программу? Что вы знаете об авторе? Сколько частей в этом произведении, какие в них тональности?

2. Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена (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.

3. Контрольные требования на разных этапах обучения

Содержание и требование программы «Музыкальная литература» определяет уровень подготовки обучающихся. В соответствии с ними ученики должны уметь:

- грамотно и связно рассказывать о том или ином сочинении или историческом событии,
- знать специальную терминологию,
- ориентироваться в биографии композитора,
- представлять исторический контекст событий, изложенных в биографиях композиторов,
- определить на слух тематический материал пройденных произведений,
- играть на фортепиано тематический материал пройденных произведений,
- знать основные стилевые направления в культуре и определять их характерные черты,
- знать и определять характерные черты пройденных жанров и форм.

ШЕСТОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА» (9-й или 6-й класс)

Пояснительная записка

Содержание учебного предмета «Музыкальной литературе» при 9- летнем и 6-летнем сроке направлено на подготовку учащихся к поступлению в профессиональные учебные заведения.

В то же время освоение выпускниками данной программы создает благоприятные условия для развития личности, укрепляет мотивацию к познанию и творчеству, эмоциональному обогащению.

Содержание программы рассчитано на годовой курс. Время аудиторных занятий – 1,5 часа в неделю. Время самостоятельных занятий – 1 час в неделю. В целом максимальная нагрузка за год составляет 82,5 часа, из них 33 часа – самостоятельная (внеаудиторная) работа, а 49,5 часа – аудиторная.

Обоснованность последовательности тем в программе отвечает ходу музыкально-исторического процесса последних трех веков и включает темы по творчеству ведущих композиторов европейских стран.

Цель занятий – научить обучающихся вслушиваться в звучащую музыку при максимальном слуховом внимании. Регулярное знакомство с выдающимися творениями великих композиторов способствует формированию художественного вкуса, умению слышать красоту художественных образов, осознавать талант их авторов. Помимо чисто музыкальных навыков ученики получают немало знаний о жизненном и творческом пути великих композиторов европейских стран, основных событиях музыкальной жизни минувших эпох, ведущих стилях, направлениях в развитии европейской музыки.

Шестой год обучения (9-й или 6-й классы) по учебному предмету «Музыкальная литература» является дополнительным к основному курсу.

Назначение занятий по музыкальной литературе – содействовать профессиональной ориентации учащихся, их сознательному выбору профессии музыканта через расширение и углубление знаний, навыков и умений, приобретенных при изучении основного курса и в самостоятельном общении с музыкой.

Одной из основных целей учебного предмета «Музыкальная литература» является дальнейшее художественно-эстетическое развитие учащихся, а также овладение ими знаниями, умениями, навыками, достаточными для поступления в профессиональное учебное заведение. Из подбора и последовательности тем и произведений у учащихся должно сложиться общее представление о музыкальном процессе в Европе XVIII-XX веков, об основных жанрах музыки, художественных направлениях и национальных композиторских школах в их наиболее ярких проявлениях.

Формы занятий

Занятия могут проводиться в форме бесед и лекций преподавателя, диалога между преподавателем и обучающимися. Эффективной формой занятий являются выступления обучающихся с заранее подготовленными докладами по заданной теме. На уроке выступают не более двух докладчиков (занятия в форме семинара). Остальные ученики являются активными слушателями, задают вопросы, высказывают свои суждения. Доклад подкрепляется прослушиванием музыкальных произведений. Накопленный учащимися опыт позволит обращаться к более сложным и объемным произведениям, позволит затрагивать вопросы, отвечающие интересам взрослеющих школьников. Подготовка к докладу осуществляется с помощью преподавателя, который рекомендует перечень литературы; объясняет схему выступления; контролирует продолжительность выступления; указывает моменты, на которые необходимо при выступлении обратить особое внимание учеников.

Отличительная особенность программы шестого года обучения

Учитывая, что русская музыкальная классика XIX-XX веков в лице всех ее основных представителей учащимся уже знакома, а европейская классика в предшествующем курсе (пять лет обучения) была представлена лишь шестью монографическими темами, целесообразно вновь вернуться к классическому периоду европейской музыки и, не дублируя темы основного курса, познакомить их с именами и некоторыми сочинениями крупнейших композиторов Италии, Германии, Франции, ряда других стран, музыкальное искусство, которых входит в сокровищницу мировой музыкальной культуры.

Обзревая европейскую классику трех последних веков, необходимо найти возможность приблизить школьников к современной музыкальной жизни, участниками которой они становятся, к некоторым ее проблемам. Хорошим материалом для этого могут послужить важнейшие события музыкальной жизни (конкурсы, фестивали, премьеры музыкальных театров и т.п.), обзор событий и фактов, содержащийся в средствах массовой информации, в интернете. Свое место в учебной работе должны найти и памятные музыкальные даты.

На усмотрение преподавателя несколько уроков можно посвятить творчеству выдающихся исполнителей XX века (пианистов, скрипачей, виолончелистов, певцов, дирижеров).

Учебно-тематический план

1 полугодия

Предлагаемый план является одним из возможных вариантов содержания предмета в 9 (б) классе. Педагог должен ориентироваться на уровень подготовки учеников, исходить из методической целесообразности изучения той или иной темы.

2 полугодие

Тема	Количество часов
Вводный урок	1,5
Итальянская музыка XVIII века; А.Вивальди, Д.Скарлатти; скрипка и клавесин; камерный оркестр	4,5
Опера и оратория в XVIII веке; Г.Ф.Гендель, К.В.Глюк	3
Немецкие романтики первой половины XIX века: Ф.Мендельсон, Р.Шуман	3
Ф.Лист	1,5
Г.Берлиоз	1,5
Н.Паганини	1,5
Д.Россини	3
Резервный урок	2
Контрольный урок (семинар)	2,5
Тема	Количество часов
К.Сен-Санс	3
И.Брамс	3
А.Дворжак	1,5
Э.Григ	3
Французские импрессионисты: К.Дебюсси, М.Равель, П.Дюка	4,5
Б.Бриттен и английская музыка	1,5
Д.Гершвин и американская музыка	1,5
О.Мессиан и французская музыка	1,5
Выдающиеся исполнители XX века	1,5
Резервный урок	2
Итоговый семинар, коллоквиум	2,5
Итого	49,5

I полугодие

Вводный урок

Музыка в античном мире, в эпоху Средневековья и Ренессанса (повторение).

Итальянская музыка XVIII века; А.Вивальди, Д.Скарлатти; скрипка и клавесин; камерный оркестр

Эпоха Барокко. Расцвет инструментальной музыки. Формирование оркестров. Жанр скрипичного концерта; concerto grosso. Клавирные сонаты. Неаполитанская школа.

Прослушивание произведений:

А.Вивальди Концерты №1-4(по выбору преподавателя), ор. №8 из цикла «Времена года» (фрагменты частей);

Д.Скарлатти Сонаты для фортепиано (по выбору преподавателя).

Опера и оратория в XVIII веке; Г.Ф.Гендель, К.В.Глюк

Монументальные вокально - оркестровые сочинения эпохи Барокко и классицизма. Краткая характеристика творческого наследия Г.Ф.Генделя, К.В.Глюка. Оратории – ведущий жанр в творчестве Г.Ф.Генделя. Новое содержание. Высокие гражданские идеалы. Живописность. Простота средств выражения. Разнообразие оперного жанра в странах Европы в XVIII веке. «Революция» К.В.Глюка в оперном искусстве.

Прослушивание произведений:

К.В. Глюк Фрагменты из оперы «Орфей»: 1д.: «хор пастухов и пастушек, ария Орфея «О, друг бесценный мой», 2д.: оркестровое вступление, хор и пляска фурий, арии Орфея «О, внимайте моей мольбе» и «Вашей скорби...», «Мелодия» (эпизод блаженных теней), 3д.: ария Орфея «Потерял свое я счастье»;

Г.Ф. Гендель Оратория «Мессия»: хор «Аллилуйя», оратория «Израиль в Египте»: хор №8.

Для ознакомления:

Г.Ф.Гендель Concerto grosso соль минор, ор.6№ 6 (фрагменты частей);

Г.Ф.Гендель Соната для клавесина №7.

Немецкие романтики первой половины XIX века: Ф.Мендельсон, Р.Шуман

Жизненный и творческий путь Ф.Мендельсона. Фортепианное творчество и его эстетико-воспитательная роль. «Песни без слов» - инструментальная миниатюра. Программность. Близость к бытовой вокальной музыке. Лиризм. Простые формы.

Прослушивание произведений:

«Песни без слов» ор.№19,30,38, 53, 85, 102 (по выбору преподавателя);

Для ознакомления:

Увертюра «Сон в летнюю ночь».

Жизненный и творческий путь Р.Шумана. Автобиографический цикл «Любовь поэта». Общность композиции цикла. Лирико – исповедальный характер. Ладотональный замкнутый круг. Декламационная гибкость мелодики. Роль фортепиано в создании эмоционального содержания.

Прослушивание произведений:

Вокальный цикл «Любовь поэта».

Для ознакомления:

«Карнавал»: «Пьерро и Арлекин», «Кокетка», «Бабочки» и другие (по выбору преподавателя);

«Симфонические этюды»: № 8,11;

«Фантастические пьесы»: «Вечером», «Причуды».

Ф.Лист

Краткий обзор жизненного пути и творческого наследия. Программный симфонизм, его специфика. «Прелюды»: богатство и глубина идейно-образного содержания. Строение. Монотематизм.

Прослушивание произведений:

Симфоническая поэма «Прелюды».

Для ознакомления:

Песни: «Лорелея», «На вершинах гор тишина», «Радость и горе», «Три цыгана» и другие (по выбору преподавателя);

Фортепианные произведения: Этюды: «Шум леса», «Шествие гномов»; Венгерские рапсодии: № 6 или по выбору преподавателя, «Сонет Петрарки» №104, ми мажор;

Транскрипции песен Ф.Шуберта: «Баркарола», «Серенада».

Г.Берлиоз

Жизненный и творческий путь. Программный симфонизм. Гротеск в музыке. «Фантастическая» симфония – программный автобиографичный замысел. Краткое содержание частей. Роль лейтмотива возлюбленной.

Прослушивание произведений:

«Фантастическая» симфония (1, 2, 4, 5 части - фрагменты).

Для ознакомления:

Симфонии: «Гарольд в Италии», «Ромео и Джульетта» (фрагменты);
«Реквием» или «Детство Христа» (фрагменты).

Н.Паганини

Жизненный путь и краткий обзор творческого наследия Н.Паганини. Virtuozы-исполнители: скрипка – Д.Ойстрах (русский скрипач-виртуоз, обладатель исключительно насыщенного тона. Сын Игорь – также скрипач); И.Стерн (американский скрипач родом из России, друг Касальса и Галамяна, разносторонний музыкант и виртуоз).

Прослушивание произведений:

«24 каприччио для скрипки соло» op.№1.

Для ознакомления:

Н.Паганини Вариации на темы из оперы: «Золушка»;

Ф.Лист Вариации на тему Паганини;

И.Брамс Вариации на темы Паганини.

Д.Россини

Жизненный путь. Разнообразие творчества итальянского композитора. Духовная музыка Д.Россини. Опера «Севильский Цирюльник». Краткое содержание и основные образы оперы. Увертюра.

Прослушивание произведений:

«Севильский Цирюльник»: Увертюра.

Для ознакомления:

«Маленькая торжественная месса» (отдельные части);

Сборник «Грехи моей старости» – фортепианные произведения и романсы (по выбору преподавателя);

«Stabat Mater»;

«Смерть Дидоны»;

«Маленькая торжественная месса» (отдельные части).

II полугодие

К.Сен-Санс

Жизненный путь. Творчество французского романтика. История создания «Рождественской оратории». Строение цикла. Стилиевая связь с духовной музыкой Ш.Гуно и Г.Берлиоза. Связь с народной музыкой. Лиризм. Красочность фактуры.

Симфоническая поэма «Пляска смерти». Изображение образа смерти в живописи, графуре, скульптурных произведениях и иллюстрациях. История создания. Сюжет. Программность. Звукоизобразительность. Роль инструментов в создании образа. Современники о «Пляске смерти».

Опера «Самсон и Далила»: история создания, краткое содержание, композиция, драматургия, музыкальные характеристики главных героев.

Прослушивание произведений:

Опера «Самсон и Далила»: 1д.: Танец жриц, ария Далилы «Весна появилась»; 2д.: оркестровая прелюдия, дуэт Самсона и Далилы, арии Далилы «Любовь, дай свое обаянье», «Открылась душа»; 3д.: балетная сцена вакханалий;

Симфоническая поэма «Пляска смерти»;

Для ознакомления:

Балет «Жавотта» (фрагменты);

Романсы и песни (по выбору преподавателя);

Концерт для фортепиано № 2: 1 часть;

Рондо-каприччиозо (для скрипки).

И.Брамс

Краткий обзор жизненного и творческого пути. Симфоническое творчество. Симфония №4, ми минор. Строение цикла. Драматургия. Особенности строения IV части. Трагедийность.

Прослушивание произведений:

Симфония ми минор, №4: 4 часть.

Для ознакомления:

Симфония до минор, №1: 1 часть;

Фортепианные произведения: «Венгерские танцы», «Вальсы – Песни любви»; Интермеццо ор.117 №1, ми-бемоль мажор».

А.Дворжак

Краткий обзор жизненного и творческого пути А.Дворжака. «Славянские танцы» - образец жанрового симфонизма. Художественное достоинство. Разнообразие жанра. Национальный характер. Несложные формы. Простота. Мастерство симфонического развития.

Прослушивание произведений:

«Славянские танцы» (по выбору преподавателя).

Для ознакомления:

Вокальный цикл «Песни любви»(песни по выбору преподавателя);

Симфония «Из Нового Света»: 2, 3 части (фрагменты);

Фортепианный цикл «Из чешского леса»: «В прядильне», «Из старых времен» и другие(по выбору преподавателя).

Э.Григ

Жизненный и творческий путь. «Лирические пьесы» - музыкальный дневник композитора. Программность. Особенности стиля. Жанровая разнохарактерность.

Расцвет скандинавской поэзии. Продолжение развития традиций камерного вокального жанра в песенном творчестве. Большой мир поэтических образов. Лиризм. Близость к народной песне.

Фортепианный концерт. Драматургия. Строение цикла. Национальный колорит.

Прослушивание произведений:

«Лирические пьесы» ор.12: «Ариетта», «Вальс», «Норвежский танец», «Листок из альбома»;

Романсы и песни: «В лесу», «Первая Встреча», «Лебедь», «Весна»; Фортепианный концерт ля минор

Для ознакомления:

«Лирические пьесы» ор.38: «Колыбельная»; ор.43: «Птичка», ор.54: «Ноктюрн», «Шествие гномов», ор.65: «Свадебный день в Трольхаугене»;

Вторая сюита «Пер Гюнт»;

Романсы и песни: «В разлуке», «Колыбельная», «Последняя весна», «С добрым утром» (по выбору преподавателя).

Французские импрессионисты: К.Дебюсси, М.Равель, П.Дюка

История возникновения стиля и его названия. Представители импрессионизма в музыке. Особенности стиля.

Краткий обзор жизненного и творческого пути: К.Дебюсси, М.Равеля, П.Дюка. Новая стилистика; новые трактовки средств выразительности, звукопись.

Прослушивание произведений:

П.Дюк Симфоническая сказка «Ученик Чародея»;

М.Равель «Болеро»;

К.Дебюсси : « Прелюдии» и «Этюды» (по выбору);

Сюита «Детский уголок»;

«Три ноктюрна: «Облака», «Празднество», «Сирень» (по выбору преподавателя).

Б.Бриттен и английская музыка

Краткий обзор жизненного и творческого пути. Симфоническая музыка в XX веке. «Военный реквием». История создания. Автобиографичность. Драматизм. Протест против войны. «Путеводитель по оркестру» (Вариации на тему Г.Перселла) – знакомство с инструментами и их сочетаниями.

Прослушивание произведений:

«Военный реквием»;

«Путеводитель по оркестру».

Для ознакомления:

«Венок рождественских песен»: «Интерлюдия», «Как роса в апреле» и другие,

«Баллада о героях»;

Вокальные циклы: «Китайские песни» или «Эхо поэта» (по выбору преподавателя).

Д.Гершвин и американская музыка

Краткий обзор жизненного пути. Д.Гершвин – основоположник симфонического джаза. «Рапсодия в стиле блюз». История создания. Премьера. Национальный облик. Характерные черты. Джазовая культура в Америке.

Прослушивание произведений:

Д.Гершвин «Рапсодия в стиле блюз»;

«Ла Бамба» - народная песня;

Л.Армстронг «Hello,Dolly», «Jazz Festival», « In Stuttgart»;

Д.Эллингтон Музыка к фильмам: «Hit Parade», «Assault on a Queen» (по выбору).

Для ознакомления:

Д.Гершвин Опера «Порги и Бесс»: «Колыбельная Клары», «Song Sportinglyafa», «Summertime»;

Д.Эллингтон Мюзиклы: «Jump for Joy», «Beggai is Holliday» (по выбору преподавателя);

Д.Томас «Knock me a Kiss», «Caldonia»(по выбору преподавателя).

О.Мессиаан и французская музыка

Краткий обзор жизненного и творческого пути О.Мессиаана. Отсутствие конфликтных человеческих драм, бытового прозаизма. Сложность ладовых структур и римической системы. Элементы числовой символики. Опора на творчество русских композиторов, русский фольклор и воззрения индийского теоретика XIII в. Шарнгадаева. Документальность. «Птичий стиль».

«Французская шестерка» и «Молодая Франция» - творческие объединения композиторов. Возрождение национальных традиций и гуманистических идей. Новые течения: авангард, электронная музыка.

Прослушивание произведений:

О.Мессиаан Квартет «На конец времени», Органная сюита «Рождество Господне»(фрагменты);

Поэма «Пробуждение птиц» для фортепиано с оркестром.

Для ознакомления:

О.Мессиаан «Четыре ритмических этюда», «Восемь прелюдий» для фортепиано;

А.Шенберг «Лунный Пьерро» (отрывки), органные пьесы (по выбору преподавателя);

А.Веберн Фортепианные пьесы (по выбору преподавателя);

А.Берг «Воццек».

Выдающиеся исполнители XX века

Инструменталисты: виолончелисты - М.Растропович (русский дирижер и виолончелист – виртуоз; друг Бритенна); П.Касальс (испанский виолончелист и дирижер),

орган – П.Херфорд (английский органист, интерпритатор произведений И.Баха),

фортепиано – В.Горовиц (американский пианист родом из России, обладатель исключительной техникой и феноменальным туше, блистал в романтическом репертуаре); А.Брендель (австрийский пианист, несравненный исполнитель Моцарта, Гайдна, Бетховена, Шуберта).

оркестры – А.Тосканини (итальянский дирижер); О.Клемперер и Б.Вальтер (немецкие дирижеры); А.Превен, Л.Бернстайн (американские дирижеры); С.Озава (японский дирижер); Г.Шолти, Л.Стокольский (британские дирижеры).

Певцы: баритон – Б.Терфел (валлийский баритон, разносторонний современный оперный артист); Т.Гобби (итальянский певец, яркий исполнитель партий в операх Верди),

басы – П.Робсон (американский бас, исполнитель афроамериканских спиричуэлов, пел в операх и мюзиклах); Ф.Шаляпин (русский бас),

тенор – Э.Карузо, Л.Паваротти и Б.Джилли (итальянские тенора, популярные оперные артисты на всех широтах),

сопрано – М.Кабалье (испанская певица, мастер бельканто); Б.Нильсон и Э.Седерстрем (шведские певицы с огромным оперным и концертным репертуаром); К.Людвиг и Б.Фасбендер (немецкие певицы, тонкие интерпритаторы партий в операх, ораториях).

Прослушивание произведений:

Знакомство с аудио- и видеозаписями (по выбору преподавателя).

Методические рекомендации по проведению урока в 9 (б) классе

Каждую новую тему открывает небольшое вступительное слово преподавателя, устанавливающее связи новой темы с содержанием предшествующих уроков, собирающее внимание учеников. Затем слово передается ученику, подготовившего сообщение (доклад) по данной теме в пределах 5-10 минут (возможно чтение заранее написанного текста). Оно должно содержать краткую характеристику эпохи, среды, личности и творческого наследия композитора (при этом необходимо приводить наиболее значительные факты из жизни композитора). Ввиду того, что подобная форма заданий ранее не практиковалась и представляет для подростка определенную сложность, задача преподавателя - объяснить, каким должно быть подобное сообщение и как его следует готовить.

Отсутствие единого школьного учебника по тематическому плану дополнительного года обучения делает необходимым обращение к иным источникам информации (словари, справочники, энциклопедии, литература о музыке для школьников).

Выступление учащегося перед своими одноклассниками должно быть прокомментировано преподавателем, а его замечания и советы - учтены будущими «докладчиками». Количество выступлений каждого ученика зависит от численного состава группы, но не должно быть менее 2-3-х раз в учебном году. Каждое выступление засчитывается как выполнение требований и включается в общий зачет. Оценивать выступления в баллах нежелательно, - самостоятельность учащихся при подготовке выступления всегда относительна, и это неизбежно в силу характера самого задания и отсутствия опыта. Обучающая направленность такого задания - в приобщении школьников к студенческому виду работы над текстовым материалом, из которого нужно отобрать минимум необходимого. Распределение тем для сообщений можно осуществить как в начале четверти, полугодия, так и по ходу занятий.

Основное время урока посвящается прослушиванию музыки с необходимым предисловием преподавателя, подготавливающим осмысленное восприятие произведения (возможен предварительный показ одной или нескольких основных тем на фортепиано). Обмен впечатлениями и краткое подведение итогов завершают урок.

Ожидаемые результаты и способы их проверки

Дополнительный год обучения должен содействовать проявлению творческой инициативы учащихся. Хорошо обсудить с ними на первых уроках общую тематику занятий, выслушать и учесть пожелания учеников, объяснить назначение и содержание их сообщений, предусмотреть возможность исполнения музыки (по тематике занятия) школьниками.

Текущий контроль. Традиционная поурочная проверка знаний должна сочетаться с иными формами контроля, например небольшими тестовыми работами.

Пример тестовой работы

Тема: Творчество Паганини, Листа, Берлиоза.

1. Кто из этих композиторов был также:

музыкальным критиком, педагогом, дирижером, исполнителем.

2. Назовите произведения и композиторов, которые обращались к творчеству Н.Паганини.

3. Лист создавал фортепианные транскрипции произведений (перечислить). Какую цель он преследовал?

4. Кто является автором произведений:

«Прелюды», 24 каприза, «Фантастическая симфония», «Гарольд в Италии», «Годы странствий»,

5 скрипичных концертов.

5. В каком прослушанном произведении использован принцип монотематизма (автор, жанр, название).

6. В каком прослушанном произведении использован лейтмотив (автор, жанр, название).

Видом текущего контроля является контрольный урок, если проводится самим преподавателем без присутствия комиссии.

Промежуточный контроль в виде контрольного урока или зачета может проводиться в конце полугодий. Можно рекомендовать для такого контроля такой вид оценивания, как семинар по пройденному материалу. Ответы на семинаре, как и активность учеников в его работе, оцениваются дифференцированно. Эффективным видом оценивания является также анализ нового (незнакомого) музыкального произведения, который проводится в старших классах.

Итоговый контроль предполагает проведение экзамена по музыкальной литературе в соответствии с федеральными государственными требованиями. Если учащийся осваивает дополнительный год обучения (6-й или 9-й класс) итоговая аттестация (экзамен) завершает дополнительный год обучения.

Выпускной экзамен проводить в виде коллоквиума или итоговой письменной работы. Варианты письменной работы - анализ незнакомого произведения, викторина, тест.

Возможно проведение своеобразной олимпиады, содержание и формы которой выбирает сам преподаватель. Особого внимания потребуют учащиеся, поступающие на теоретическое отделение, где проводится вступительный экзамен по музыкальной литературе.

Примерный образец коллоквиума приведен в настоящей программе в разделе «Формы и методы контроля» (итоговый контроль) и может быть использован также для дополнительного года обучения.

Варианты вопросов для итоговой письменной работы или устного экзамена

1. Кто из великих композиторов жил в XVIII веке, в каких странах?

2. В какой исторической последовательности возникли эти жанры: симфония, концертная увертюра, опера, концерт.

3. Назовите композиторов, в творчестве которых особое значение принадлежит полифонии. Укажите, в какой стране и в какое время они жили.

4. Кто из великих композиторов был выдающимся музыкантом - исполнителем? (укажите страну и время, когда жил этот музыкант).

5. Приведите примеры симфонических произведений, где используется хор (назовите автора, жанр, что за текст использован).

6. Какие оперные жанры сложились к XVIII веку.

7. Назовите оперы Д.Россини, которые написаны на необычные для его времени сюжеты.

8. Кто считается создателем первой романтической оперы и как называется это произведение?

9. Какие новые, «романтические» жанры появляются в творчестве Ф.Мендельсона?

10. Кто из немецких композиторов-романтиков был также: дирижером, музыкальным писателем, пианистом, преподавателем.

11. Назовите самые известные произведения К.Сен-Санса.

12. Какие произведения написал И.Брамс для фортепиано?

13. Где был построен «вагнеровский» театр и в чем его особенности?

14. Что такое тетралогия?

15. Какие произведения, основанные на темах оперы Ж.Бизе «Кармен», вы знаете?

16. Какие страны представляют данные композиторы: Б.Сметана, Э.Григ, А.Дворжак, К.Дебюсси, Я.Сибелиус, М.Равель.

17. Укажите жанры и авторов этих произведений:

«Из Нового света», «Проданная невеста», «Море», «Туонельский лебедь», «Влтава», «Пер Гюнт», «Норвежские танцы», «Славянские танцы», «Грустный вальс», «Болеро».

Результат освоения программы «Музыкальная литература».

Шестой год обучения

Выпускники должны продемонстрировать:

- первичные знания в области основных эстетических и стилевых направлений музыкального, изобразительного, театрального и киноискусства;
- навыки восприятия современной музыки;
- умение понять и объяснить роль и значимость выразительных средств музыки в исполняемом музыкальном произведении;
- умение проанализировать незнакомое музыкальное произведение.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Занятия по предмету «Музыкальная литература» проводятся в сформированных группах от 4 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

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, вы-

шедшие 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.

Пример таблицы-разбора опер

Годы создания, премьера	Сюжет, идея	Литерат. основа, либретто	Жанр	Драматургия или композиция	Особенности муз. языка	Главные герои, тембры	Время, место действия
-------------------------	-------------	---------------------------	------	----------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Пример таблицы по биографии А.Н. Скрябина

Годы жизни				
1872-1882	1882-1892	1893-1897	1898-1903	1904-1915
Место пребывания				
Москва	Москва	Европа	Москва Петербург	Россия Европа
Периоды биографии				
Детство	Обучение в кадетском корпусе, консерватории	Композиторская, концертная деятельность	Педагогическая, композиторская деятельность	Концертные поездки по России, городам Европы и Америки

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. Знакомство с партитурой предполагается в старших классах и должно носить выборочный характер. 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 обучающихся

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.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа составляет 1 час в неделю. Для достижения лучших результатов рекомендуется делить это время на две части на протяжении недели от урока до урока. 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 учебной и методической литературы

Учебники

1. Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная литература XX века: Учебник для ДМШ: Четвертый год обучения предмету. - М.: Музыка, 2001. – 256 с.
2. Брянцева В.Н. «Музыкальная литература зарубежных стран: учебник для детских музыкальных школ (второй год обучения)». - М.: «Музыка», 2002. – 184 с.
3. Лагутин А. И, Владимиров В.Н. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса ДМШ. - М.: Музыка, 1976. - 160 с.
4. Островская Я.Е., Фролова Л.А. Музыкальная литература в определениях и нотных примерах: 1-й год обучения. - СПб.: Валери СПД, 1988. - 208 с.
5. Прохорова И.А. Музыкальная литература зарубежных стран». Учебник для 5 класса ДМШ. - М.: Музыка, 1990. - 128 с .
6. Прохорова И.А., Скудина Г.С. Советская музыкальная литература для 7 класса ДМШ / ред. Т.В.Попова – М.: Музыка, 1976. - 128 с.
7. Смирнова Э.С. Русская музыкальная литература. Учебник для 6-7 для ДМШ / ред. Т.В.Попова. - М.: Музыка, 1987. - 128 с.
8. Фролов А.А. Музыкальная литература. Учебник для 3 класса ДМШ. – СПб.: Композитор, 2005. - 224 с.
9. Шорникова М.И. Музыкальная литература: музыка, ее формы и жанры: первый год обучения. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. - 192 с.
10. Шорникова М.И. Музыкальная литература: развитие западно - европейской музыки: второй год обучения. - Ростов н /Д.: Феникс, 2008. - 288 с.
11. Шорникова М.И. Музыкальная литература. Русская музыкальная классика. Третий год обучения. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. - 284 с.
12. Шорникова М.И. Музыкальная литература. Русская музыка XX века. Четвертый год обучения. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. - 256 с.

Учебные пособия

1. Акимова Л.Ю. Музыкальная литература. Дидактические материалы. Выпуск 1. - М.: РО-СМЭН, 2002. - 80 с.
2. Акимова Л.Ю. Музыкальная литература. Дидактические материалы. Выпуск 2. - М.: РО-СМЭН, 2002. - 96 с.
3. Акимова Л.Ю. Музыкальная литература. Дидактические материалы. Выпуск 3 - М.: РО-СМЭН, 2002. - 112 с.
4. Акимова Л.Ю. Музыкальная литература. Дидактические материалы. Выпуск 4 - М.: РО-СМЭН, 2002. - 120 с.
5. Борисевич Ж. 400 вопросов для викторин по музыкальной литературе для учащихся ДМШ и ДШИ, а также СОШ, гимназий и лицеев. - М.: Музыкальное просвещение, 2003. - 17 с.
6. Калинина Г.Ф. Музыкальная литература. Вопросы, задания, тесты. Выпуск I. – М.: издатель Калинин В.В., 2003. - 32 с.
7. Калинина Г.Ф. Музыкальная литература. Тесты по зарубежной музыке. Выпуск II. – М.: издатель Калинин В.В., 2004. - 32 с.
8. Калинина Г.Ф. Музыкальная литература. Тесты по русской музыке. Выпуск III. – М.: издатель Калинин В.В., 2004. - 32 с.
9. Калинина Г.Ф. Музыкальная литература. Тесты по отечественной музыке. Выпуск IV. – М.: издатель Калинин В.В., 2001. - 32 с.
10. Калинина Г.Ф., Егорова Л.Н. Музыкальная литература. Тесты по отечественной музыке. Выпуск IV. – М.: издатель Калинин В.В., 2004. - 32 с.
11. Островская Я.Е., Фролова Л. А., Цес Н.Н. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе: 1-й год обучения. – СПб.: Валери СПД, 2002. - 128 с.
12. Панова Н.В. Музыкальная литература зарубежных стран (рабочая тетрадь для 5 класса). М.: Престо, 2008. - 40 с.

13. Ротачкова Н.М., Казанцева Е.С. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ. – М.: Издательский Дом В.Катанского, 2003. - 96 с. 15. Сорокотягин Д. Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения.- Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 222 с.
14. Столова Е.Ю., Кельх Э.А. Музыкальный детектив. Занимательное пособие по музыкальной литературе в вопросах и ответах. – СПб.: Композитор, 2006. - 60 с.

Хрестоматии

1. Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ. Составители Владимиров В.Н., Лагутин А.М. - М.: Музыка, 1974. - 136 с.
2. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5 класса ДМШ. Составитель Прохорова И.М. - М.: Музыка, 1990. - 144 с.
3. Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 классов ДМШ. Составители Смирнова Э.С., Самонов А.М. М.: Музыка, 1968. - 182 с.
4. Хрестоматия по советской музыкальной литературе для 7 класса ДМШ. Составитель Самонов А.М. - М.: Музыка, 1972. - 124 с.
5. Музыкальное искусство: Нотная хрестоматия: Пособие для учителя. 3класс. Составители Усачева В.О., Школяр Л.В., Школяр В.А. - М.: Вентана – Граф, 2005. - 144 с.

Методическая литература

1. Как преподавать музыку / сост. А.И. Тихонов.– М.: Классика- XXI, 2007. - 172 с.
2. Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в ДМШ. – М.: Музыка, 1982. - 224 с.
3. Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе (для музыкальных училищ). - М.: Музыка, 2005. -175 с.
4. Лисянская Е.Б. Музыкальная литература: методическое пособие. - М.: Росмэн, 2001. - 80 с.
5. Комитет по культуре Москвы и методический кабинет по учебным заведениям искусств и культуры. Музыкальная литература в Детской музыкальной школе на современном этапе (Проблемы методики. Выпуск I). - М.: Москва, 1997. – 45с.
6. Методические рекомендации по преподаванию музыкальной литературы для ДМШ (музыкальных отделений школ искусств) / сост. – Е.Б. Лисянская. –М.: Москва, 1990. - 41с.
7. Методы активизации работы учащихся в курсе музыкальной литературы на музыкальном отделении ДШИ и ДМШ. Методические рекомендации для преподавателей /сост. Т.А. Аниимова. – М.: Москва, 1980. –20с.
8. Рабочая программа дисциплины музыкальная литература (зарубежная, отечественная) /сост. – Л.И. Леонтьева. Н.И. Дмитриева. – 2012. -48с.

Рекомендуемая дополнительная литература

1. Глинка М.И. / сост. А.С.Розанов - М.: Музыка, 1987. - 176 с.
2. Евсеев Б.Т. Русские композиторы. История музыкальной культуры России в рассказах о великих композиторах: Глинке, Мусоргском, Чайковском. Стравинском и других. – М.: Белый город, 2008. - 48 с.
3. Кендал А. Хроника классической музыки. – М.: Классика –XXI, 2006. - 288 с.
4. Мусоргский М.П. Человек. События. Время / составитель Р.К.Ширинян. – М.: Музыка, 1989. - 192 с.
5. Римский – Корсаков Н.А. Человек. События. Время / сост. А.Н Кручина и И.М.Образцова - М.: Музыка, 1988. - 192 с.
6. Слово о музыке. Русские композиторы XIX века. Хрестоматия. Книга для учащихся ст. классов / сост. В.Б.Григорович, З.М. Андреева – М.: Прсвещение, 1990. - 319с.
7. Современная энциклопедия Аванта+. Музыка наших дней. – М.: Аванта+, 2001. - 432 с.
8. Третьякова Л.С. Русская музыка XIX века: Книга для учащихся ст. классов.- М.: Просвещение, 1982. - 207 с.
9. Финкельштейн Э.И. Музыка от А до Я. Занимательное чтение с картинками и фантазиями. – СПб.: Композитор СПб, 2008. - 120 с.
10. Энциклопедия для детей. Том 7.ч.3. Музыка. Театр. Кино. – М.: Аванта+, 2000. - 624 с.

11. Энциклопедия. Я познаю мир. Музыка. – М.: ООО Астрель, ООО АСТ, 2004. - 449 с.