

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Детская музыкальная школа №21»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ФОРТЕПИАНО», «СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», «НАРОДНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ», «ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»**

Предметная область

ПО.01.МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по учебному предмету

ПО.02.УП.03. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Саратов

Структура программы учебного предмета

- I. Пояснительная записка**
 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
 - Срок реализации учебного предмета;
 - Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
 - Форма проведения учебных аудиторных занятий;
 - Цель и задачи учебного предмета;
 - Обоснование структуры программы учебного предмета;
 - Методы обучения;
 - Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;
- II. Учебно-тематический план**
- III. Содержание учебного предмета**
 - Сведения о затратах учебного времени;
 - Годовые требования по классам;
- IV. Требования к уровню подготовки обучающихся**
- V. Формы и методы контроля, система оценок**
 - Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
 - Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена и итоговой аттестации;
 - Контрольные требования на разных этапах обучения;
- VI. Методическое обеспечение учебного процесса**
 - Методические рекомендации педагогическим работникам;
 - Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;
- VII. Список учебной и методической литературы**
 - Учебники;
 - Учебные пособия;
 - Хрестоматии;
 - Методическая литература;
 - Рекомендуемая дополнительная литература.

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты».

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.

2. Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 6,5 до 9 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 10 до 12 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.

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

<i>Год обучения</i>						
<i>Форма занятий</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>Итого часов</i>
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.

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий

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

5. Цель и задачи учебного предмета «Музыкальная литература»

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

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

Задачами предмета «Музыкальная литература» являются:

- формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной культуре в целом;
- воспитание музыкального восприятия: музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды и в разных странах;

- овладение навыками восприятия элементов музыкального языка;
- знания специфики различных музыкально-театральных и инструментальных жанров;
- знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве;
- умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой);
- умение использовать полученные теоретические знания при исполнении музыкальных произведений на инструменте;
- формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в образовательное учреждение, реализующее профессиональные программы.

6. 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».

7. 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).

8. 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 электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы, а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, соответствующем требованиям программы;
- наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями музыкальных произведений, соответствующих требованиям программы;
- обеспечение каждого обучающегося основной учебной литературой;
- наличие официальных, справочно-библиографических и периодических изданий в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

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

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Для учащихся 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

№	Тема урока	Количество часов
I четверть		
1	Введение. Место музыки в жизни человека. История возникновения музыкального искусства. Содержание музыкальных произведений	1
2	Выразительные средства музыки	2
3	Музыкальные инструменты	3
4	Жанры вокальной музыки. Песня. Композиторы-песенники	1
	Контрольный урок	1
Итого		8
II четверть		
5	Романс	1
6	Выдающиеся вокалисты	1
7	Вокально-симфонические жанры. Кантата, оратория	1
8	Месса, реквием	1
9	Марш	1
10	Танец (Русский и Ближнего зарубежья)	1
	Контрольный урок	1
Итого		7
III четверть		
11	Танцы разных народов	2
12	Старинные западно-европейские танцы	1
13	Инструментальные жанры. Малые жанры инструментальной музыки	1
14	Крупные инструментальные жанры. Соната	1
15	Сонатная форма	1
16	Симфония	1
17	Одночастные симфонические произведения	1
18	Концерт	1
19	Музыкально-театральные жанры. Музыка к драматическим спектаклям	1
	Контрольный урок	1
Итого		11
IV четверть		
20	Опера	1
21	Оперетта, мюзикл, рок-опера	1
22	Балет	1
23	Выдающиеся артисты балета	1
24	Музыкальная форма (дополнение, обобщение)	2
	Повторение пройденного	1
	Контрольный урок	1
Итого		7
Всего за год		34

Музыкальная литература зарубежных стран
2 год обучения

№	Тема урока	Количество часов
I четверть		
1	История развития музыки от Древней Греции до эпохи барокко	1
2	Музыкальная культура эпохи барокко	1
3	И.С.Бах. Жизненный и творческий путь	1
4	И.С. Бах. Органные сочинения	1
5	Клавирное творчество И.С. Баха. Французская сюита до минор	1
6	И.С. Бах. Инвенции	1
7	И.С. Бах. Прелюдия и fuga до минор (I том ХТК)	1
	Контрольный урок	1
Итого		8
II четверть		
8	Современник И.С.Баха – Г.Ф. Гендель	2
9	Классицизм. Возникновение и обновление инструментальных жанров и форм. Опера.	2
10	Й. Гайдн. Жизненный и творческий путь	1
11	Й. Гайдн. Клавирное творчество. Соната ре мажор	1
	Контрольный урок	1
Итого		7
III четверть		
11	Й. Гайдн. Клавирное творчество. Соната ми минор	1
12	Й. Гайдн. Симфония №103 Ми-бемоль мажор	2
13	В.А. Моцарт. Жизненный и творческий путь	1
14	В.А. Моцарт. Соната Ля мажор	1
15	В.А. Моцарт. Симфония №40 соль минор	2
16	В.А. Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро»	1
17	Л. Бетховен. Жизненный и творческий путь	1
18	Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт»	1
	Контрольный урок	1
Итого		11
IV четверть		
19	Л. Бетховен. Симфония №5 до минор	2
20	Л. Бетховен. «Патетическая соната»	2
21	Классический сонатно-симфонический цикл (обобщение)	2
	Повторение пройденного	1
	Контрольный урок	1
Итого		8
Всего за год		34

3 год обучения

№	Тема урока	Количество часов
I четверть		
1	Романтизм в музыке	1
2	Ф.Шуберт. Жизненный и творческий путь	1
3	Ф.Шуберт. Вокальное творчество. Песни. Вокальные циклы	2
4	Ф.Шуберт. «Неоконченная» симфония	1
5	Ф.Шуберт. Фортепианное творчество	1
6	Ф.Шопен. Жизненный и творческий путь	1

	Контрольный урок	1
Итого		8
II четверть		
7	Ф.Шопен. Мазурки и полонезы	1
8	Ф.Шопен. Прелюдии, этюды	1
9	Ф.Шопен. Вальсы, ноктюрны	1
10	Композиторы-романтики первой половины 19 века (обзор)	1
11	Европейская музыка XIX века (обзор)	1
12	Импрессионизм в музыке. Знакомство с творчеством К. Дебюсси и М. Равеля	1
	Контрольный урок	1
Итого		7
Музыкальная литература русских композиторов		
III четверть		
13	Русское народное творчество	2
14	Русская церковная музыка. Нотация, жанры и формы	1
15	Музыкальная культура XVIII века. Творчество Д.С.Бортнянского, М.С.Березовского и др.	1
16	Музыкальная культура начала XIX века. Творчество А.А. Алябьева, А.Л. Гурилева, А.Е. Варламова	1
17	М.И. Глинка. Жизненный и творческий путь	1
18	М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин»	4
	Контрольный урок	1
Итого		11
IV четверть		
19	М.И. Глинка. Вокальное творчество	1
20	М.И. Глинка. Симфоническое творчество	1
21	А.С. Даргомыжский. Жизненный и творческий путь	1
22	А.С. Даргомыжский. Вокальное творчество	1
23	А.С. Даргомыжский. Опера «Русалка»	1
	Повторение пройденного	1
	Контрольный урок	1
	Резервный урок	1
Итого		8
Всего за год		34

4 год обучения

№ урока	Тема урока	Количество часов
I четверть		
1	Русская культура 60-х годов XIX века. «Могучая кучка»	2
2	А.П.Бородин. Жизненный и творческий путь	1
3	А.П.Бородин. Вокальное творчество	1
4	А.П.Бородин. Опера «Князь Игорь»	3
	Контрольный урок	1
Итого		8
II четверть		
5	А.П.Бородин. «Богатырская» симфония	1
6	М.П.Мусоргский. Жизненный и творческий путь	1
7	М.П.Мусоргский. Песни	1
8	М.П.Мусоргский. Опера «Борис Годунов»	3
	Контрольный урок	1
Итого		7

III четверть		
9	М.П.Мусоргский. «Картинки с выставки»	1
10	Н.А.Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь	1
11	Н.А.Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада»	2
12	Н.А.Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка»	3
13	Н.А.Римский-Корсаков. Романсы	1
14	П.И.Чайковский. Жизненный и творческий путь	1
15	П.И.Чайковский. Романсы	1
	Контрольный урок	1
Итого		11
IV четверть		
16	П.И.Чайковский. Симфония №1 «Зимние грезы»	2
17	П.И.Чайковский. Опера «Евгений Онегин»	4
	Повторение пройденного	1
	Контрольный урок	1
Итого		8
Всего за год		34

«Отечественная музыкальная литература XX века»

5 год обучения

№ урока	Тема урока	Количество часов
I четверть		
1	Русская культура конца 19 - начала 20 века	1,5
2	Творчество А.К. Лядова	1,5
3	Творчество С.И.Танеева и А.К. Глазунова	1,5
4	А.Н.Скрябин. Жизненный и творческий путь	1,5
5	А.Н.Скрябин. Фортепианное творчество	1,5
6	С.В.Рахманинов. Жизненный и творческий путь	1,5
7	С.В.Рахманинов. Фортепианное творчество	1,5
	Контрольный урок	1,5
Итого		12
II четверть		
8	С.В.Рахманинов. Вокальное творчество	1,5
9	И.Ф.Стравинский. Жизненный и творческий путь	1,5
10	И.Ф.Стравинский. Балет «Петрушка»	1,5
11	Отечественная музыкальная культура 20-30-х годов XX века	1,5
12	С.С.Прокофьев. Жизненный и творческий путь	1,5
13	С.С.Прокофьев. Кантата «Александр Невский»	1,5
	Контрольный урок	1,5
Итого		10,5
III четверть		
14	С.С.Прокофьев. Седьмая симфония	1,5
15	С.С.Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта»	3
16	Д.Д.Шостакович. Жизненный и творческий путь	1,5
17	Д.Д.Шостакович. Седьмая симфония	3
18	Д.Д.Шостакович. Фортепианное творчество	1,5
19	Д.Д.Шостакович. «Казнь Степана Разина»	1,5
20	А.И.Хачатурян. Жизненный и творческий путь	1,5
21	А.И.Хачатурян. Концерт для скрипки с оркестром	1,5
	Контрольный урок	1,5
Итого		16,5

IV четверть		
22	Г.В. Свиридов. Творческий путь	1,5
23	Г.В. Свиридов. Поэма «Памяти С. Есенина»	1,5
24	60-годы XX века. Творчество Р.К.Щедрина	1,5
25	Творчество А.Г.Шнитке	1,5
26	Творчество В. Гаврилина, Э. Денисова и С.А. Губайдулиной	1,5
	Повторение пройденного	1,5
	Контрольный урок	1,5
	Резервный урок	1,5
Итого		12
Всего за год		51

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Первый год обучения

Первый год обучения музыкальной литературе тесно связан с учебным предметом «Слушание музыки». Его задачи - продолжая 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 музыкальную школу 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, музыкальным инструментам.

Содержание первого года изучения «Музыкальной литературы» дает возможность закрепить знания, полученные детьми на уроках «Слушания музыки», на новом образовательном уровне. Обращение к знакомым ученикам темам, связанным с содержанием музыкальных произведений, выразительными средствами музыки, основными музыкальными жанрами, музыкальными инструментами, позволяет ввести новые важные понятия, которые успешно осваиваются при возвращении к ним на новом материале.

Тема 1. Введение. Место музыки в жизни человека. История возникновения музыкального искусства. Содержание музыкальных произведений. 1 ч.

Музыка «серьезная» и «легкая». Музыкальные впечатления учеников

-посещение театров, концертов. Понятия «народная», «церковная», «камерная», «концертная», «театральная», «эстрадная», «военная» музыка. Древнее происхождение музыкального искусства. Содержание музыкальных произведений: воплощение в музыке образов природы, сказочных образов, чувств и характера человека, различных событий. Содержание музыки столь же богато, как и содержание других видов искусств, но раскрывается оно с помощью музыкальных средств. Работа с нотными примерами в учебнике музыкальной литературы.

Музыкальный материал:

Н.А.Римский-Корсаков «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии»,

М.П.Мусоргский «Тюильрийский сад» из цикла «Картинки с выставки»,

Р.Шуман «Пьеро» из цикла «Карнавал»,

К.Сен-Санс «Лебедь» из цикла «Карнавал животных»

Тема 2. Выразительные средства музыки. 2 ч.

Основные выразительные средства музыкального языка. Понятия: мелодия (кантилена,

речитатив), лад (мажор, минор, лады народной музыки, целотонная гамма, гамма Римского-Корсакова), ритм, темп, гармония, фактура (унисон, мелодия и аккомпанемент, полифония, аккордовое изложение), регистр, тембр.

Музыкальный материал:

- С. Рахманинов. «Мелодия».
- А. Хачатурян. «Танец с саблями» из балета «Гаянэ»
- С. Рахманинов. Прелюдия до минор
- А. Скрябин. Этюд ре-диез минор
- И. Бах. Инвенция до мажор

Тема 3. Музыкальные инструменты. 3 ч.

Четыре основные группы инструментов симфонического оркестра. Принципы записи произведения для оркестра (партитура). Тембры инструментов.

Музыкальный материал:

- С.С.Прокофьев «Петя и волк»,
- Б.Бриттен «Вариации и fuga на тему Перселла» («Путеводитель по оркестру»).

Тема 4. Жанры вокальной музыки. Песня. Композиторы-песенники. 1 ч.

Жанр – тип, разновидность. Деление музыкальных жанров на вокальные, вокально-симфонические, инструментальные, музыкально-театральные. Жанры вокальной музыки: песня, романс, баллада, серенада. Песня – самый демократичный жанр, объединяющий мелодию и поэтический текст. Куплетная форма, состоящая из запева и припева. Содержание песен. Композиторы-песенники: А. Бабаджанян, В. Баснер, М. Таривердиев, Е. Крылатов, Е. Дога, А. Пахмутова и др.

Музыкальный материал:

Песни из детского репертуара (Е. Крылатов «Крылатые качели» и др.)

Тема 5. Романс. 1 ч.

Первоначально это слово обозначало песню на испанском (романском) языке. В Россию этот термин пришел из Франции и обозначал песню на французском языке. Позднее романсом стали называть лирические любовные песни. 3-частное строение романса. Расцвет романса в XIX веке (А. Варламов, А. Алябьев, М. Глинка, А. Даргомыжский и др.). Тесная связь мелодии и поэтического текста.

Музыкальный материал:

- А. Алябьев «Соловей»
- М. Глинка «Я помню чудное мгновенье»
- С. Рахманинов «Не пой, красавица, при мне»

Тема 6. Выдающиеся вокалисты. 1 ч.

Л. Собинов, А. Нежданова, Ф. Шаляпин, Н. Обухова, И. Козловский, С. Лемешев, М. Ланца, М. Каллас, И. Архипова, Г. Вишневская, Л. Паваротти, З. Соткилава, Е. Образцова, Э. Карузо, М. Кабалле, П. Доминго. Тембры певческих голосов.

Музыкальный материал:

- П. Чайковский. Ария Ленского из оперы «Евгений Онегин» (С. Лемешев)
- Р.н.п. «Эх, дубинушка, ухнем» (Ф. Шаляпин)
- Сцена письма Татьяны из оперы «Евгений Онегин» (Г. Вишневская)
- Ария Альфреда из оперы Д. Верди «Травиатта» (Л. Паваротти)

Тема 7. Вокально-симфонические жанры. Кантата. Оратория. 1 ч.

Оратория, кантата, месса, реквием – крупные вокально-симфонические произведения, предназначенные для исполнения солистами, хором и симфоническим оркестром. Используемые формы: ария, речитатив, ансамбль, хор, оркестровые эпизоды. Духовная и светская кантата и оратория, их различие и сходство.

Музыкальный материал:

Й. Гайдн. «Времена года»
И.С. Бах. «Кофейная кантата»

Тема 8. Месса, реквием. 1 ч.

Месса – многоголосный цикл хоровых песнопений на традиционный текст богослужения; появилась в XV-XVI вв.

Реквием – разновидность мессы, траурный вокально-хоровой цикл. В наше время реквием посвящают памяти погибших героев.

Музыкальный материал:

И.С. Бах. Месса си минор
В.А. Моцарт. Реквием

Тема 9. Марш. 1 ч.

Марш – музыка, предназначенная для шествия. Обычно марши пишутся в размере 4/4. Разновидности марша: церемониальные, военно-строевые, спортивные, траурные, походные, детские, песни-марши

Музыкальный материал:

В. Агапкин. «Прощание славянки»
С.С. Прокофьев. Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам»
Ф. Мендельсон. «Свадебный марш» из музыки к комедии В.Шекспира «Сон в летнюю ночь»
Д. Верди Марш из оперы «Аида»

Тема 10. Танец (Танцы России и Ближнего зарубежья). 1 ч.

Происхождение танца – обрядовое самовыражение с помощью ритуальных движений. Танец как пластический вид искусства и как музыкальное произведение. Народное происхождение большинства танцев. Исторические, балльные, современные танцы. Различные виды танцев в зависимости от времени появления и места исполнения. Танец – бытовой жанр, сочетающий в себе искусство хореографии и музыки. Жанровое многообразие танцев. Характерные черты танцевальных жанров. Русские, украинские, белорусские, молдавские, грузинские, армянские, казахские танцы.

Музыкальный материал:

П. Чайковский. Трепак из балета «Щелкунчик»
Русский народный танец «Барыня»
И. Стравинский. Русская пляска из балета «Петрушка»
М. Мусоргский. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка»
А. Хачатурян. Лезгинка и танец с саблями из балета «Гаянэ»

Тема 11. Танцы разных народов. 2 ч.

Европейские народные танцы: польские, чешские, австрийские, венгерские, итальянские, испанские, норвежские; их использование в профессиональном композиторском творчестве.

Музыкальный материал:

И. Штраус «На прекрасном голубом Дунае»
П. Чайковский Танец маленьких лебедей из балета «Лебединое озеро»
М. Глинка. Полонез, краковяк и мазурка из оперы «Иван Сусанин»
А. Шнитке музыка к м/ф Балерина на корабле».
П. Чайковский. Полька из «Детского альбома»
М. Равель. Болеро
И. Брамс. Венгерская рапсодия
Э. Григ. Норвежские танцы

Тема 12. Старинные западно-европейский танцы. 1 ч.

Аллеманда – старинный немецкий танец. Куранта – французский танец. Сарабанда – испанский танец. Жига – танец английских моряков. Французские танцы – гавот, менуэт, бурре. Их характерные особенности и объединение в сюиту в XVII веке.

Музыкальный материал:

И.С. Бах. «Французская сюита» до минор

Тема 13. Инструментальные жанры. Малые жанры инструментальной музыки. 1 ч.

Прелюдия, этюд, ноктюрн, экспромт, музыкальный момент, рапсодия, баллада, «песня без слов». История их появления и развития. Характерные особенности.

Музыкальный материал:

И.С. Бах. Прелюдия до мажор (I том «ХТК»)
Ф. Шопен. Прелюдия ля мажор
К. Черни (Этюды из детского репертуара)
Ф. Шопен. Революционный этюд
Ф. Шопен. Ноктюрн фа минор
Ф. Шуберт. Музыкальный момент фа минор

Тема 14. Крупные инструментальные жанры. Соната. 1 ч.

Происхождение слова и жанра, этимологический смысл. Строение сонатного цикла. Принцип сольного исполнения, взаимодействие ансамбля в сонатах для солирующих инструментов с фортепиано.

Музыкальный материал:

Л. Бетховен Лунная соната

Тема 15. Сонатная форма. 1 ч.

3 раздела сонатной формы: экспозиция, разработка, реприза. Экспозиция – первоначальный показ действующих лиц, выраженных музыкальными темами (главная партия, связующая, побочная, заключительная). Разработка – развитие тем, показанных в экспозиции. Реприза – повторение тем экспозиции в основной тональности.

Музыкальный материал:

Й. Гайдн. Соната ре мажор

Тема 16. Симфония. 1 ч.

Возникновение симфонии в 18 веке. Сложный и многогранный мир музыкальных образов. Строение симфонии. Функция дирижера в оркестре. Образы, музыкальный тематизм и строение Детской симфонии И. Гайдна и Классической симфонии С. Прокофьева.

Музыкальный материал:

Й. Гайдн. Детская симфония
С. Прокофьев. Классическая симфония

Тема 17. Одночастные симфонические произведения. 1 ч.

Увертюра, поэма, фантазия, рапсодия. Их появление в симфоническом творчестве в XIX веке. Характерные особенности.

Музыкальный материал:

М. Глинка. Испанские увертюры («Арагонская хота»)
П. Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»
М. Балакирев. Симфоническая поэма «Тамара»

Тема 18. Концерт. 1 ч.

Инструментальный концерт. Этимология слова «концерт». Инструментальный концерт – жанр крупного музыкального произведения виртуозного характера для солиста с оркестром. Трехчастное строение концерта. основополагающий принцип соревновательности, состязательности между солистом (виртуозное начало) и оркестром (коллективность), разнообразие тембральных красок и динамики.

Музыкальный материал:

А. Хачатурян. Концерт для скрипки с оркестром
С. Рахманинов. Концерт №2 для фортепиано с оркестром

Тема 19. Музыкально-театральные жанры. Музыка к драматическим спектаклям. 1 ч.

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. Знакомство с произведением Г.Ибсена «Пер Гюнт» и музыкой Э.Грига к этому спектаклю. Сюиты Э.Грига, составленные композитором из отдельных номеров музыки к драме. Подробный разбор пьес первой сюиты и «Песни Сольвейг».

Музыкальный материал:

Э.Григ «Утро», «Смерть Озе», «Танец Анитры», «В пещере горного короля», «Песня Сольвейг»

Тема 20. Опера. 1 ч.

Опера - синтетический жанр музыки, объединяющий все виды искусства (поэзия и драматическое искусство, вокальная и инструментальная музыка, мимика, танцы, живопись, декорации и костюмы). Зарождение оперы в Италии в XVI в. Слово «орега» в переводе с итальянского буквально означает «труд», «сочинение». Сюжеты опер. Понятие «либретто». Строение оперы. Оперные формы (ария, ансамбль, речитатив, увертюра, хор и т.д.).

Музыкальный материал:

А. Бородин. Ария Игоря из оперы «Князь Игорь»
П. Чайковский. Дуэт «Враги» из оперы «Евгений Онегин»
А. Даргомыжский. Хор «Сватушка» (2 действие)

Тема 21. Оперетта, мюзикл, рок-опера. 1 ч.

Оперетта - театральное представление, в котором отдельные музыкальные номера чередуются с диалогами без музыки. Оперетты пишутся на комический сюжет, музыкальные номера в них короче оперных, в целом музыка оперетты носит лёгкий, популярный характер, однако наследует напрямую традиции академической музыки.

Мюзикл – музыкально-сценическое произведение, в котором переплетаются диалоги, песни, музыка; важную роль играет хореография. Большое влияние на мюзикл оказали многие жанры: оперетта, комическая опера, водевиль. По форме мюзикл чаще всего представляет собой двухактовый спектакль.

Рок-опера это опера в жанре рок-музыки Рок-оперы представляют собой музыкально-сценические произведения, где в ариях, исполняемых множеством вокалистов по ролям, раскрывается сюжет оперы.

Музыкальный материал:

Фрагменты из оперетты И. Кальмана «Принцесса цирка»
Э. Ллойд-Уэббер. Мюзикл «Кошки» (фрагмент)
А. Рыбников. «Юнона» и «Авось»

Тема 22. Балет. 1 ч.

Балет — музыкально-театральный жанр, основными выразительными средствами которого являются неразрывно связанные между собой музыка и танец. Балетные формы. Содержание балетов, система образов, структура, музыкальные характеристики. П. И. Чайковский – основоположник русского балета.

Музыкальный материал:

П. Чайковский. Балет «Лебединое озеро» (фрагменты)

Тема 23. Выдающиеся артисты балета. 1 ч.

А. Павлова, М. Барышников, В. Васильев, Н. Дудинская, М. Лиёпа, Е. Максимова, В. Моисеев, М. Петипа, Г. Уланова, М. Плисецкая, Н. Цискаридзе

Музыкальный материал:

П. Чайковский. Балет «Спящая красавица» (фрагменты)

Тема 24. Музыкальная форма (дополнение, обобщение). 2 ч.

Музыкальная форма, как облик музыкального произведения. Единство содержания и формы. Функции частей в музыкальной форме. Период как самостоятельная музыкальная форма и часть более крупной формы. Одночастная форма. Двухчастная и трехчастная формы. Использование принципа контраста. Вариационная форма, приемы варьирования. Куллетная форма. Форма рондо (понятие рефрена). Сонатная форма.

Музыкальный материал:

Ф. Шопен. Прелюдия №7
 П. Чайковский. «Болельщик» («Детский альбом»)
 Ф. Шуберт «Фореель»
 М. Равель. «Болеро»
 М. Глинка. «Я помню чудное мгновенье»
 В.А. Моцарт. Соната №11, 1 часть

«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. 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.

Тема 1. История развития музыки от Древней Греции до эпохи барокко. 1 ч.

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

Музыкальный материал:

Анонимный григорианский хорал. IX в
 Органум Перотина
 Г. де Машо. Месса Нотр-Дам «Sanctus»
 Окегем. Мотет «Intermerata Dei Mater»
 В. фон дер Фогельвейде. Рыцарская песня

Тема 2. Музыкальная культуры эпохи барокко. 1 ч.

Барокко в музыке. Понятие стиля эпохи. Значение инструментальной музыки в эпоху барокко. Возникновение оперы. Краткая характеристика творчества Вивальди. Архитектура, скульптура, живопись, театр XVII – пер. половины XVIII вв.

Музыкальный материал:

А. Вивальди. Цикл «Времена года»
К. Монтеверди. Опера «Орфей». Дуэт Орфея и Аполлона

Тема 3. И.С. Бах. Жизненный и творческий путь. 1 ч.

И.С. Бах – исключительное явление в мировом музыкальном искусстве. Облик, характер, художественная личность, религия. Связь духовного и светского. Работа Баха органистом, придворным музыкантом, кантором в разных городах Германии. Творчество Баха – завершение полифонической эпохи. Триумфальное возвращение музыки Баха в XIX веке.

Музыкальный материал:

Хоральная прелюдия Ми-бемоль мажор,
Трехголосная инвенция си минор,
Прелюдия и fuga До мажор из 1 тома ХТК,
Фрагменты сюит, партит, сонат для скрипки и для виолончели соло.

Тема 4. И.С. Бах. Органные сочинения. 1 ч.

Орган – любимый инструмент Баха. Патетика, величие, мощь органной музыки Баха. Протестантский хорал. Образная глубина. Импровизаторский дар Баха. Малый двухчастный цикл. Органные произведения. Токката и fuga ре-минор (1709). Понятия: токката, fuga. Хоральные прелюдии.

Музыкальный материал:

Хоральная прелюдия фа минор
Токката и fuga ре минор

Тема 5. Клавирное творчество И.С. Баха. Французская сюита до минор. 1 ч.

Английские, Французские сюиты и Партиты. Во времена Баха сюита состояла из пьес-танцев. Аллеманда – старинный немецкий танец. Куранта – французский танец. Сарабанда – испанский танец. Жига – танец английских моряков. Французские танцы – гавот, менуэт, бурре. Их характерные особенности.

Музыкальный материал:

И.С. Бах. «Французская сюита» до минор

Тема 6. И.С. Бах. Инвенции. 1 ч.

Клавирная музыка Баха, определившая время. Инвенция – самая простая полифоническая форма. Понятия: тема, имитация, противосложение, интермедия, каденция, канон. 15 двухголосных и 15 трехголосных инвенций.

Музыкальный материал:

И.С. Бах. Инвенции ре минор, до мажор, фа мажор

Тема 7. И.С. Бах. Прелюдия и fuga до минор (I том ХТК). 1 ч.

«Первая глава» фортепианной музыки. Обновленная техника исполнения. Рождение клавирных концертов, прелюдии и fugи. Равномерная темперация. Полифонический и гомофонно-гармонический склад письма в клавирной музыке Баха.

ХТК – энциклопедия творчества Баха.

Музыкальный материал:

И.С. Бах. Прелюдия и fuga до минор (I том ХТК)

Тема 8. Современник И.С.Баха – Г.Ф. Гендель. 2 ч.

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

Музыкальный материал:

Г. Гендель. Concerto grosso №6 соль минор (1, 2 часть)
Г. Гендель. «Музыка на воде»
Г. Гендель. Оратория «Самсон» (фрагменты)

Тема 9. Классицизм. возникновение и обновление инструментальных жанров и форм. Опера. 2 ч.

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. Вена – музыкальная столица Европы. Великая французская революция. Французские энциклопедисты. Реформа оперного жанра. Творчество Х.В. Глюка, суть его реформы - драматизация музыкального спектакля.

Музыкальный материал:

Х.В. Глюк. Опера «Орфей» (хор из 1 д., сцена с фуриями из 2 д., ария Орфея «Потерял я Эвридику»)

Тема 10. Й. Гайдн. Жизненный и творческий путь. 1 ч.

Творческий облик композитора. Один из основоположников Венской классической школы. Обращение ко всем жанрам своего времени. Связь музыки Гайдна с природой и народным бытом. Внимание к фольклору разных народов. Спокойная гармония душевных, творческих и жизненных сил и устремлений Гайдна. Роль музыканта в создании классических образцов симфонии, сонаты и квартета. Судьба придворного музыканта. Поездка в Англию. Создание ораторий «Времена года» и «Сотворение мира».

Музыкальный материал:

Й. Гайдн. «Прощальная» симфония

Й. Гайдн. Оратория «Времена года» (фрагменты)

Тема 11. Й. Гайдн. Клавирное творчество. Сонаты ре мажор и ми минор. 2 ч.

Фортепианное наследие Гайдна. Формирование классической сонаты. Жанровые истоки, народно-танцевальная основа. Камерность стиля сонат ре-мажор и ми минор.

Музыкальный материал:

Й. Гайдн. Соната ре мажор

Й. Гайдн. Соната ми минор

Тема 12. Й. Гайдн. Симфония № 103 ми-бемоль мажор. 2 ч.

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

Музыкальный материал:

Й. Гайдн. Симфония №103

Тема 13. В.А. Моцарт. Жизненный и творческий путь. 1 ч.

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

«Чудо-ребенок», поездка в Италию, трудности устройства, разрыв с зальцбургским архиепископом. Венский период жизни и творчества. Музыкальная моцартиана.

Музыкальный материал:

В.А. Моцарт. «Маленькая ночная серенада»

В.А. Моцарт. Опера «Волшебная флейта»: ария Царицы ночи

В.А. Моцарт. Реквием

Тема 14. В.А. Моцарт. Соната ля мажор. 1 ч.

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

Опора на австро-венгерский фольклор.

Музыкальный материал:

В.А. Моцарт. Соната ля мажор

В.А. Моцарт. Фантазия для фортепиано ре минор

Тема 15. В.А. Моцарт. Симфония №40 соль минор. 2 ч.

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

Музыкальный материал:

В.А. Моцарт. Симфония № 40

Тема 16. В.А. Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро». 1 ч.

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

Музыкальный материал:

В.А. Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро»

Тема 17. Л. Бетховен. Жизненный и творческий путь. 1 ч.

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

Юность в Бонне. Влияние идей Великой французской буржуазной революции на мировоззрение и творчество Л. Ван Бетховена. Жизнь в Вене. Трагедия жизни - глухота. Основные жанры творчества.

Музыкальный материал:

Л. Бетховен. Сонаты для фортепиано №14, №23

Л. Бетховен. Симфония № 6 «Пасторальная».

Тема 18. Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт». 1 ч.

Создание нового жанра концертной увертюры. Сюжет трагедии И. Гете «Эгмонт». Драматургия увертюры. Особенности строения.

Музыкальный материал:

Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт»

Тема 19. Л. Бетховен. Симфония №5 до минор. 2 ч.

Симфонизм эпохи французской буржуазной революции 1789 г. Идеалы гуманизма, свободы, общественного долга. Создание героического симфонизма. Героическая трагедия и трагическая героика в симфонии №5 (1805 – 1808). Традиции венской классической школы. Особенности строения цикла (третья часть – скерцо). Принципы монотематизма. Драматургия. Введение в партитуру новых инструментов.

Музыкальный материал:

Л. Бетховен. Симфония №5

Тема 20. Л. Бетховен. «Патетическая» соната. 2 ч.

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

Музыкальный материал:

Л. Бетховен. «Патетическая» соната

Тема 21. Классический сонатно-симфонический цикл (обобщение). 2 ч.

Выявление сходства и различия пройденных произведений Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена. Знакомство с другими сочинениями этих композиторов.

Музыкальный материал:

Й. Гайдн. Симфония №104
В.А. Моцарт. Симфония №41 «Юпитер»
Л. Бетховен. Симфония №9

Третий год обучения

Тема 1. Романтизм в музыке. 1 ч.

Новый стиль, новая философия, условия и предпосылки возникновения. Новая тематика, новые сюжеты - природа, фантастика, история, лирика, тема одиночества, романтический герой. Новые жанры - фортепианная и вокальная миниатюра, циклы песен, пьес.

Обновление и обогащение музыкального языка. Огромный интерес к национальной культуре.

Живопись, литература, театр, балет в первой половине XIX века.

Музыкальный материал:

Ф. Мендельсон. «Песни без слов»
Ф. Мендельсон. Концерт для скрипки с оркестром, 1 часть.

Тема 2. Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь. 1 ч.

Творческий облик композитора. Первый композитор – романтик. Органичность черт музыкального классицизма и романтизма в творчестве Шуберта. Глубокое содержание произведений Шуберта, связь с музыкальной жизнью и бытом. Интонационный строй музыки. Шубертиады в прошлом и настоящем.

Музыкальный материал:

Ф. Шуберт. Фортепианный квинтет «Форель»

Тема 3. Ф. Шуберт. Вокальное творчество. Песни. Вокальные циклы. 2ч.

Возрастание значимости вокальной миниатюры в творчестве композиторов-романтиков. Песня как главный жанр в творчестве Шуберта. Сложность и глубина содержания песен. Многожанровость вокальных произведений. Песни, баллады и вокальные циклы Шуберта, новаторство в соотношении мелодии и сопровождения, внимание к поэтическому тексту, варьированные куплеты, сквозное строение.

Музыкальный материал:

Ф. Шуберт. Песни «Маргарита за прялкой», «Форель», «Серенада», «Аве Мария», баллада «Лесной царь». Песни из циклов «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь»

Тема 4. Ф. Шуберт. «Неоконченная симфония». 1 ч.

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

Музыкальный материал:

Ф. Шуберт. Симфония № 8 «Неоконченная»

Тема 5. Ф. Шуберт. Фортепианное творчество. 1 ч.

Песенность – основа фортепианного стиля композитора. Ф. Шуберт – основатель жанра романтической фортепианной миниатюры (музыкальные моменты, экспромты, вальсы).

Музыкальный материал:

Ф. Шуберт. Экспромт Ми-бемоль мажор. Музыкальный момент фа минор
Ф. Шуберт. Вальс си минор
Ф. Шуберт. Военный марш

Тема 6. Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь. 1 ч.

Творческий облик композитора. Основоположник и гений польского музыкального искусства. Композитор и пианист. Романтическое восприятие мира с богатыми творческими традициями и красочностью народной жизни в музыкальном наследии Шопена. Моцартовское совершенство формы. Новаторство в области жанров. Мировое признание национального духа, мелодического богатства, фантазии, глубины и искренности чувств, выразительных и технических возможностей музыки Шопена. Шопен – поэт фортепиано. Изящество, психологическая глубина, техническое совершенство пианизма. Тяготение к малым формам.

Музыкальный материал:

Ф. Шопен. Баллада №1

Тема 7. Ф. Шопен. Мазурки и полонезы. 1 ч.

Национальные «польские» жанры - мазурки и полонезы; разнообразие их типов. История, культура, быт, язык Польши в этих жанрах.

Музыкальный материал:

Ф. Шопен. Мазурки до мажор, си-бемоль мажор, ля минор

Ф. Шопен. Полонезы ля мажор, ля-бемоль мажор.

Тема 8. Ф. Шопен. Прелюдии, этюды. 1 ч.

Шопен – автор романтической прелюдии и этюда как самостоятельных, новаторски смелых, художественно завершенных пьес. Импровизационная свобода прелюдий. Цикл прелюдий Ф.Шопена, особенности его строения.

Соединение глубокого содержания и подлинной виртуозности в этюдах Шопена.

Музыкальный материал:

Ф. Шопен. Прелюдии ми минор, Ля мажор, до минор,

Ф. Шопен. Этюды Ми мажор и до минор «Революционный».

Тема 9. Ф. Шопен. Вальсы, ноктюрны. 1 ч.

Новая трактовка прикладного «неконцертного» жанра вальса. Глубина содержания. Жанр ноктюрна в фортепианной музыке, родоначальник жанра - Джон Фильд.

Музыкальный материал:

Ф. Шопен. Вальс до-диез минор,

Ф. Шопен. Ноктюрн фа минор

Тема 10. Композиторы-романтики первой половины XIX века (обзор). 1ч.

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

Музыкальный материал:

Ф. Лист. Венгерская рапсодия №2

Г. Берлиоз. «Фантастическая» симфония

Р.Шумана. Фортепианный цикл «Карнавал»

Тема 11. Европейская музыка XIX века (обзор). 1 ч.

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.).

Музыкальный материал:

Д. Верди. Ария Герцога из оперы «Риголетто»

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

Ж. Бизе. «Хабанера» из оперы «Кармен»

Тема 12. Импрессионизм в музыке. Знакомство с творчеством К. Дебюсси и М. Равеля. 1 ч.

Импрессионизм – одно из направлений в искусстве Франции конца XIX века. Новые взгляды, идеи, мироощущение. Новаторы-художники и салон «Отверженных». Основные принципы импрессионизма.

Музыкальный импрессионизм: причины возникновения, музыкальный язык, ведущее положение одночастных симфонических пьес и циклов, колористические находки. Дебюсси – французский композитор, новатор, создатель нового образного мира, новых средств выразительности. Оркестр и фортепиано в творчестве Дебюсси. Взаимосвязь с живописью импрессионизма.

Музыкальный материал:

К. Дебюсси. Симфонический триптих «Ноктюрны» (1897 – 1899)

К. Дебюсси. «Бергамасская сюита»: «Лунный свет»

К. Дебюсси. Прелюдия «Девушка с волосами цвета льна»

М. Равель. «Болеро»

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.

Тема 13. Русское народное творчество. 2 ч.

Народные праздники, обычаи, обряды. Образцы декоративно-прикладного искусства, промыслы. Изображения народных костюмов.

Знакомство с фольклором можно предложить как путешествие по народному календарю. Здесь возникнет ретроспектива к теме «Времена года в музыке». Вспомнив, можно сравнить изображение времен года в народных календарных песнях и в музыке профессиональных композиторов. Весна. Обряды и песни. Веснянки. Встреча весны. Прилет птиц. Грачевник. Весенние заклички. Зимние народные обряды и песни. Масленица. Календарные даты, начало жатвы и ее ход.

Музыкальный материал:

Колядки, подблюдные песни, масленичные песни.

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

Песни-веснянки, купальские песни

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

Тема 14. Русская церковная музыка (нотация, жанры и формы). 1 ч.

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

Музыкальный материал:

Образцы знаменного распева, примеры раннего многоголосия (стихир, тропарей и кондаков)

Тема 15. Музыкальная культура XVIII века. Творчество Д.С.Бортнянского, М.С.Березовского и других. 1 ч.

Краткий экскурс в историю государства российского XVII - начала XVIII века. Раскол. Реформы Петра Великого. Новые эстетические нормы русской культуры. Жанры канта, партесного концерта. Возрастание роли инструментальной музыки. Возникновение русской оперы.

Музыкальный материал:

Хоровые концерты, увертюры из опер Д.С.Бортнянского и М.С.Березовского; русские канты.

Импрессионизм – одно из направлений в искусстве Франции конца XIX века. Новые взгляды, идеи, мироощущение. Новаторы-художники и салон «Отверженных». Основные принципы импрессионизма.

Музыкальный импрессионизм: причины возникновения, музыкальный язык, ведущее положение одночастных симфонических пьес и циклов, колористические находки. Дебюсси – французский композитор, новатор, создатель нового образного мира, новых средств выразительности. Оркестр и фортепиано в творчестве Дебюсси. Взаимосвязь с живописью импрессионизма.

Музыкальный материал:

К. Дебюсси. Симфонический триптих «Ноктюрны» (1897 – 1899)

К. Дебюсси. «Бергамасская сюита»: «Лунный свет»

К. Дебюсси. Прелюдия «Девушка с волосами цвета льна»

М. Равель. «Болеро»

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.

Тема 13. Русское народное творчество. 2 ч.

Народные праздники, обычаи, обряды. Образцы декоративно-прикладного искусства, промыслы. Изображения народных костюмов.

Знакомство с фольклором можно предложить как путешествие по народному календарю. Здесь возникнет ретроспектива к теме «Времена года в музыке». Вспомнив, можно сравнить изображение времен года в народных календарных песнях и в музыке профессиональных композиторов. Весна. Обряды и песни. Веснянки. Встреча весны. Прилет птиц. Грачевник. Весенние заклички. Зимние народные обряды и песни. Масленица. Календарные даты, начало жатвы и ее ход.

Музыкальный материал:

Колядки, подблюдные песни, масленичные песни.

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

Песни-веснянки, купальские песни

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

Тема 14. Русская церковная музыка (нотация, жанры и формы). 1 ч.

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

Музыкальный материал:

Образцы знаменного распева, примеры раннего многоголосия (стихир, тропарей и кондаков)

Тема 15. Музыкальная культура XVIII века. Творчество Д.С.Бортнянского, М.С.Березовского и других. 1 ч.

Краткий экскурс в историю государства российского XVII - начала XVIII века. Раскол. Реформы Петра Великого. Новые эстетические нормы русской культуры. Жанры канта, партесного концерта. Возрастание роли инструментальной музыки. Возникновение русской оперы.

Музыкальный материал:

Хоровые концерты, увертюры из опер Д.С.Бортнянского и М.С.Березовского; русские канты.

камерной вокальной миниатюры. Роль русской поэзии, внимание к поэтическому тексту. Роль фортепианной партии в романсах. Разнообразие музыкальных форм.

Музыкальный материал:

М.И. Глинка. Романсы: «Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновенье», «Я здесь, Инезилья», «В крови горит огонь желанья»

Тема 20. М.И. Глинка. Симфоническое творчество. 1 ч.

Наследие композитора в симфонической музыке. Жанровое разнообразие. Народный характер «Камаринской» (1848) и ее значение для всей русской музыки. Симфонические краски, двойные вариации, подголосочная полифония, приемы варьирования.

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

Традиции Глинки в творчестве русских композиторов.

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

Музыкальный материал:

М.И. Глинка. «Камаринская», «Вальс-фантазия»

Тема 21. А.С. Даргомыжский. Жизненный и творческий путь. 1 ч.

«Учитель музыкальной правды». Позиция критического реализма в творчестве композитора. Даргомыжский и Глинка. Детские годы в дворянской семье, разностороннее образование композитора. Знакомство с Глинкой. Опера «Эсмеральда». Пребывание за границей. Сочинение вокальных произведений, оперы «Русалка». Работа Даргомыжского в журнале «Искра», участие в деятельности РМО.

Общественное признание композитора в России и Европе. Сближение с композиторами «Могучей кучки». Опера «Каменный гость». Смерть в Берлине.

Музыкальный материал:

А.С. Даргомыжский. Фрагменты из оперы «Каменный гость»

Тема 22. А.С. Даргомыжский. Вокальное творчество. 1 ч.

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

Музыкальный материал:

А.С. Даргомыжский. «Старый капрал», «Мне грустно», «Титулярный советник», «Мне минуло шестнадцать лет».

Тема 23. А.С. Даргомыжский. Опера «Русалка». 1 ч.

Краткая характеристика оперы. Литературная основа. Успех оперы при вторичной постановке. Особенности музыкального языка. Строение оперы. Психологизм образа Мельника, жанровые хоровые сцены, портретная характеристика Князя.

Музыкальный материал:

А.С. Даргомыжский. Опера «Русалка»: ария Мельника (1 д.), хор «Сватушка» и Песня Наташи (2 д.), сцена Мельника и Князя; Каватина Князя (3 д.)

Четвертый год обучения

Тема 1. Русская культура 60-х годов XIX века. «Могучая кучка». 2 ч.

Общественно-политическая жизнь в 60-е годы. Расцвет литературы и искусства. 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».

Музыкальный материал:

А. Рубинштейн. Опера «Демон» (фрагменты)
 М.А. Балакирев. «Исламей»
 М.А. Балакирев. Увертюра на три русские народные темы

Тема 2. А.П. Бородин. Жизненный и творческий путь. 1 ч.

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

Музыкальный материал:

А.П. Бородин. Второй квартет (Ноктюрн)

Тема 3. А.П. Бородин. Вокальное творчество. 1 ч.

Романсы А.П.Бородина. Глубокая лирика, красочность гармоний. Роль текста, фортепианной партии. Продолжение традиций Глинки в вокальном творчестве.

Музыкальный материал:

А.П. Бородин. Романсы «Спящая княжна», «Для берегов Отчизны дальней», «Песня темного леса»

Тема 4. А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь». 3 ч.

Опера «Князь Игорь» — центральное произведение композитора. Значение, содержание, либретто, история создания и постановки. Могучие хоры, старинные жанры — плачи, скоморошья наигрыши, элементы знаменного распева. Восточная тема в творчестве «Могучей кучки» и Бородина. Патриотическая идея. Композиция оперы. Музыкальный язык Руси и Востока. Развитие традиций эпического музыкального театра Глинки.

Музыкальный материал:

А.П. Бородин. 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.

Тема 5. А.П. Бородин. «Богатырская симфония». 1 ч.

Глубокий интерес Бородина к историческому русскому эпосу на примере симфонии №2 (1876). Внутреннее родство образов «Богатырской» симфонии и оперы «Князь Игорь». Картина В. Васнецова «Богатыри» (1881-1898). Программный замысел симфонии. Структура симфонии. Очищающая и возвышенная любовь к Отечеству — основа содержания симфонии №2. Симфоническое наследие А.П.Бородина, формирование жанра русской симфонии в 60-х годах XIX века.

Музыкальный материал:

А.П. Бородин. Симфония №2 «Богатырская».

Тема 6. М.П. Мусоргский. Жизненный и творческий путь. 1 ч.

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

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

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

Музыкальный материал:

М.П. Мусоргский. Опера «Хованщина» (фрагменты)

Тема 7. М.П. Мусоргский. Песни. 1 ч.

Драматургический дар Мусоргского. Музыкальный театр камерно-вокальной миниатюры композитора. Новые жанры. Традиции Даргомыжского в речевой интонации. Круг поэтов, тематика циклов и песен М.П.Мусоргского. («Детская», «Светик Савишна» и др.).

Музыкальный материал:

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

Тема 8. М.П. Мусоргский. Опера «Борис Годунов». 3 ч.

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

Музыкальный материал:

М.П. Мусоргский. Опера «Борис Годунов»: вступление, хор «На кого ты нас покидаешь, хор «Слава», сцена коронации, первый монолог Бориса (Пролог); монолог Пимена и песня Варлаама (1 д.); Сцена галлюцинаций Бориса (2 д.), Ария Марины (3 д.); Песня Юродивого, хор «Хлеба», хор «Расходилась – разгулялась», (4 д.).

Тема 9. М.П. Мусоргский. Картинки с выставки. 1 ч.

Фортепианный цикл «Картинки с выставки» - лучшее инструментальное произведение композитора. История создания. Картины В. Гартмана, их переосмысление Мусоргским. Особенности построения, лейтмотив цикла (тема прогулки). Оркестровая версия М.Равеля.

Музыкальный материал:

М.П. Мусоргский. Цикл «Картинки с выставки»

Тема 10. Н.А. Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь. 1 ч.

Творческий облик композитора. Масштаб личности. Многогранность творческой и общественной деятельности Римского-Корсакова. Широта творческих интересов: композитор, дирижер, фольклорист, редактор, ученый, педагог, общественный деятель.

Детство в Тихвине.. Семья Римских-Корсаковых. Талант и тяга к музыке юного Римского-Корсакова. Учеба в Морском корпусе в Петербурге. Развитие музыкальных интересов, уроки у Канилле. Знакомство с Балакиревым, сочинение симфонии, прерванное заграничным учебным плаванием. Успех симфонии у слушателей, создание ряда других сочинений для оркестра. Увлечение народной песней. Первая опера – «Псковитянка». Педагогическая работа в консерватории. Совершенствование композиторского мастерства. Оперы «Майская ночь» и «Снегурочка», симфоническая сюита «Шехеразада» и «Испанское

каприччио». Беляевский кружок; выступления в роли дирижера. Завершение и редактирование сочинений Мусоргского и Бородина. Новый расцвет оперного творчества с середины 90-х годов. Римский-Корсаков и революция 1905 года. «Золотой петушок» — опера-сатира. Ученики и последователи Римского-Корсакова. Всемирное признание композитора.

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

Музыкальный материал:

Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Сказка о царе Салтане» (фрагменты)

Н.А. Римский-Корсаков. Испанское каприччио

Тема 11. Н.А. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада». 2 ч.

Особенности симфонизма Римского – Корсакова. Симфоническая сюита «Шехеразада» (1888) - одно из лучших сочинений русского автора о Востоке. Программный замысел сюиты. Лейтмотивная система. Общие сведения о симфоническом оркестре; оркестровые группы и их инструментальный состав. Роль лейттемов. Средства создания восточного колорита.

Музыкальный материал:

Н.А. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада».

Тема 12. Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка». 3 ч.

Опера – центральный жанр в творчестве композитора (всего 15 опер). Сказка, история и повседневный быт народа в операх Н.А. Римского-Корсакова. Опера «Снегурочка», литературный источник сюжета. Поэзия сказочной музыки оперы и музыка поэтической «Весенней сказки» Островского. Композиция оперы. Пантеизм, сказочность, реальность, обрядовость в опере. Природа и люди. Широкое обращение к народно-песенным мелодиям. Музыкальные характеристики реальных и сказочных героев. Лейтмотивы в опере.

Музыкальный материал:

Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка». Пролог - вступление, песни и пляски птиц, ария и ариетта Снегурочки, Проводы масленицы; 1 д.: 1 и 2 песни Леля, ариозо Снегурочки; 2 д.: шествие царя Берендея, каватина царя Берендея;

3 д.: хор «Ай, во поле липенька», третья песня Леля, ариозо Мизгирия; 4 д.: сцена таяния Снегурочки, заключительный хор.

Тема 13. Н.А. Римский-Корсаков. Романсы. 1 ч.

Романсы, камерная лирика Н.А. Римского-Корсакова. Используемые тексты. Характерные особенности музыкального языка

Музыкальный материал:

Н.А. Римский-Корсаков. Романсы «Не ветер, вея с высоты», «Звонче жаворонка пенье», «Не пой, красавица...», «Редает облаков летучая гряда»

Тема 14. П.И. Чайковский. Жизненный и творческий путь. 1 ч.

Творческий облик композитора. Притягательность и обаяние, своеобразие и неповторимость личности русского гения второй половины XIX в. Близость мироощущения Чайковского и его великих современников — Толстого, Чехова, Достоевского, Левитана, Фета. Преломление национальных традиций и национального стиля русской музыки и западноевропейских веяний в творчестве композитора. Чайковский - музыкант-психолог. Чайковский и Моцарт.

Многогранность личности и творческой деятельности Чайковского. Богатство тематики и жанров созданных им сочинений. Развитие и обогащение традиций Глинки и Даргомыжского. Родительский дом в Воткинске. Семья Чайковского. Петербургские годы жизни. Училище правоведения и консерватория. Учителя Чайковского. Московский период жизни и творчества — педагогическая, музыкально-критическая и композиторская деятельность. Первый расцвет творчества. Отъезд из Москвы. Жизнь в Европе и в России в последующие годы. Напряженная творческая деятельность. Общение с видными музыкантами

Европы. Рост популярности музыки Чайковского. Выступления в качестве дирижера. Высший расцвет творчества композитора. Дом в Клину. Музыка Чайковского в наши дни. Международный конкурс его имени. Оперы и симфонии – ведущие жанры творчества.

Музыкальный материал:

П.И. Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»

П.И. Чайковский. Опера «Пиковая дама» (фрагменты)

П.И. Чайковский. Концерт для фортепиано с оркестром № 1

Тема 15. П.И. Чайковский. Романсы. 1 ч.

Чайковский писал романсы на протяжении всей своей творческой жизни, преимущественно на тексты русских поэтов. Романс «Мой гений, мой ангел, мой друг» (слова А.Фета) вышел из-под пера юноши Чайковского - ученика Училища Правоведения.

Цикл романсов ор.73 на стихи Д. Ратгауза сочинен весной 1893 года, и это последний вокальный опус Чайковского и одно из самых последних сочинений композитора.

Всего 103 романса и песни, семь вокальных ансамблей (дуэтов и трио). Жанровое разнообразие: лирические романсы и колыбельные песни, серенады, элегии, баллады, мазурки, цыганские романсы, детские песни.

Музыкальный материал:

П.И. Чайковский. Романсы «Благословляю вас, леса», «То было раннею весной», «День ли царит», «Колыбельная песнь в бурю», «На нивы жёлтые».

Тема 16. П.И. Чайковский. Симфония №1 «Зимние грезь». 2 ч.

Лирико-драматическое содержание Первой симфонии, ее программный замысел. Национальная основа и песенный склад тем. Строение цикла, особенности сонатной формы 1 части. Строение 2 и 3 частей. Использование народной песни как темы в финале симфонии.

Музыкальный материал:

П.И. Чайковский. Симфония №1

Тема 17. П.И. Чайковский. Опера «Евгений Онегин». 4 ч.

«Евгений Онегин» - «лирические сцены». Литературный источник сюжета, история первой постановки оперы силами студентов Московской консерватории. Композиция оперы. Новый тип русской оперы - лирико-психологический. Особенности драматургии, понятие «сцена». Музыкальные характеристики главных героев. Интонационная близость характеристик Татьяны и Ленского. Темы, связанные с главными героями оперы, изложение тем в разных картинах.

Музыкальный материал:

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

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (пятый год обучения)

Пятый год обучения музыкальной литературе является итоговым в музыкальной школе. Его основная задача - при помощи уже имеющихся у учащихся навыков работы с учебником, нотным текстом, дополнительными источниками информации существенно расширить их музыкальный кругозор, увеличить объем знаний в области русской и советской музыкальной культуры, научить подростков ориентироваться в современном музыкальном мире. При изучении театральных произведений рекомендуется использовать возможности видеозаписи. Необходимо также знакомить учеников 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.

Тема 1. Русская культура конца XIX - начале XX веков. 1,5 ч.

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

Музыкальный материал:

Р.Глиэр. Концерт для голоса с оркестром

Тема 2. Творчество А.К. Лядова. 1,5 ч.

Специфика стиля - преобладание малых форм в фортепианной и симфонической музыке. Преобладание сказочной тематики в программных произведениях.

Музыкальный материал:

А.К. Лядов. Симфонические миниатюры «Волшебное озеро», «Кикимора»

А.К. Лядов. Фортепианные пьесы «Музыкальная табакерка», «Про старину»

Тема 3. Творчество С.И.Танеева и А.К. Глазунова. 1,5 ч.

Многогранность и своеобразие личности С.И. Танеева. Его вклад в музыкальную жизнь Москвы. Творческое и научное наследие.

Характеристика творчества А.К. Глазунова. Жанровое разнообразие сочинений. Развитие традиций русской симфонической музыки. Жанр балета в творчестве композитора

Музыкальный материал:

И.С. Танеев. Кантата «Иоанн Дамаскин»

И.С. Танеев. Симфония до минор

А.К. Глазунов. Симфония №5

А.К. Глазунов. Концерт для скрипки с оркестром

А.К. Глазунов. Балет «Раймонда» (фрагмент)

Тема 4. А.Н. Скрябин. Жизненный и творческий путь. 1,5 ч.

Биография. Особенности мировоззрения и отношения к творчеству. Эволюция музыкального языка - гармонии, ритма, метра, мелодии. Симфонические и фортепианные жанры в музыке Скрябина. Жанр поэмы. Новая трактовка симфонического оркестра, расширение состава, особенности тематизма, тембры-символы.

Музыкальный материал:

А.Н. Скрябин. «Поэма экстаза»

А.Н. Скрябин. Две поэмы ор.32

Тема 5. А.Н. Скрябин. Фортепианное творчество. 1,5 ч.

Фортепианные произведения составляют наибольшую по объему часть наследия Скрябина. Фортепиано с юности стало для него основным, самым близким средством воплощения творческих замыслов. Сочинения для фортепиано отразили его творческие поиски, представляя собой нередко как бы предварительные наброски музыкальных образов, воплощенных затем в крупных симфонических композициях. Контрастность образов, сочетание порыва и утонченной лирики.

Музыкальный материал:

А.Н. Скрябин. Прелюдии ор. 11 ми минор и ля минор

А.Н. Скрябин. Этюд ре-диез минор

Тема 6. С.В. Рахманинов. Жизненный и творческий путь. 1,5 ч.

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

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

Многогранность творческого наследия композитора. Музыка Рахманинова в наши дни.

Музыкальный материал:

С.В. Рахманинов. Концерт № 3 для фортепиано с оркестром

Тема 7. С.В. Рахманинов. Фортепианное творчество. 1,5 ч.

Фортепианная музыка – главная область творчества Рахманинова. Тяготение к монументальному концертному стилю, пышной и многокрасочной звучности инструмента, плотной, часто многослойной фактуре. Большая роль в музыке принадлежит виртуозному началу.

Музыкальные моменты – единый цикл, скрепленный сквозным музыкальным драматическим развитием образов.

Прелюдии отличаются острыми внутренними контрастами, чертами концертно-виртуозного стиля (наряду с чисто камерным изложением). Две тетради прелюдий – энциклопедия характерных для зрелого Рахманинова образов и музыкально-выразительных средств.

Этюды-картины близки прелюдиям при большем значении техницизма и особом развитии виртуозной стороны музыки; элементы картинности, усложнение языка.

Музыкальный материал:

С.В. Рахманинов. Прелюдии до-диез минор, ре мажор,

С.В. Рахманинов. Музыкальный момент ми минор.

С.В. Рахманинов. Этюд картина ля минор ор. 39 №6

С.В. Рахманинов. Концерт №2 для фортепиано с оркестром

Тема 8. С.В. Рахманинов. Вокальное творчество. 1,5 ч.

Романсы Рахманинова опираются на глубоко демократические традиции этого жанра в русской музыке. Широкий круг образов: глубокая скорбь романсов-размышлений, страстный, обличительный пафос бунтарских романсов, устремленность к весеннему обновлению жизни, обостренное чувство красоты русской природы. Разнообразный круг поэтов.

Музыкальный материал:

С.В. Рахманинов. Романсы «Не пой, красавица», «Весенние воды», «Вокализ», «Сирень», «Здесь хорошо»

Тема 9. И.Ф. Стравинский. Жизненный и творческий путь. 1,5 ч.

Многогранность творческой деятельности Стравинского. Новые стилевые веяния и композиторские техники. Личность С.П.Дягилева, роль его антрепризы в развитии и популяризации российской культуры. «Мир искусства». «Композитор-хамелеон»: новые стилевые веяния и композиторские техники, менявшиеся на протяжении творчества И.Ф. Стравинского. Воздействие его личности и музыки на искусство XX века.

Музыкальный материал:

И.Ф. Стравинский. Балеты «Жар-птица» и «Весна священная» (фрагменты)

Тема 10. И.Ф. Стравинский. Балет «Петрушка». 1,5 ч.

Увлечение музыкально-сценическими жанрами. Балет-«улица» — «Петрушка» (1911). Драматургия балета, пародийный язык — источник хореографии. Общая характеристика, строение. Новации в драматургии, хореографии и музыке. Полифонические особенности балета. Лейтмотивы, лейттембы, лейтгармонии. Оркестр Стравинского.

Музыкальный материал:

И.Ф. Стравинский. Балет «Петрушка» (фрагменты)

Тема 11. Отечественная музыкальная культура 20-30-х годов XX века. 1,5 ч.

Революции в России начала XX века. Социально-культурный перелом. Новые условия

бытования музыкальной культуры в 20-30-е годы XX века. Новые жанры и новые темы.

Музыкальный материал:

В. Мосолов. «Завод»

М. Дешевов. «Рельсы»

Тема 12. С.С. Прокофьев. Жизненный и творческий путь. 1,5 ч.

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

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

Музыкальный материал:

С.С. Прокофьев. Пьесы для фортепиано op.12 (Гавот, Прелюд, Юмористическое скерцо)

С.С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (фрагменты)

Тема 13. С.С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский». 1,5 ч.

Кантата «Александр Невский» (1938—1939) — одно из уникальных произведений русской кантатно-ораториальной музыки. Традиции национального эпического симфонизма.

Новаторский подход к жанру. Тема и идея, содержание и музыкальная драматургия, современный музыкальный язык. Звуковое кино и музыка Прокофьева. С.М.Эйзенштейн. Кантата «Александр Невский», ее происхождение. Общая характеристика.

Музыкальный материал:

С.С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский» (2-6 части)

Кинофильм С.М.Эйзенштейна «Александр Невский»,

Тема 14. С.С. Прокофьев. Седьмая симфония. 1,5 ч.

Симфоническая музыка в творчестве Прокофьева. Влияние театра, кино на симфоническое письмо композитора. Оптимизм, традиции раннего венского классицизма в Симфонии № 1, «Классической» (1917)

Седьмая симфония - последнее завершённое произведение композитора. Строение сонатно-симфонического цикла. Темы, формы, жанры. Выявление выразительных особенностей основных тем и прослеживание развития всего музыкального материала. Оркестр Прокофьева.

Музыкальный материал:

С.С. Прокофьев. Седьмая симфония

Тема 15. С.С. Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта». 3 ч.

Балеты С.С.Прокофьева - продолжение реформ П.И.Чайковского, И.Ф.Стравинского. Выбор сюжетов. Трагедия и сказка в балете. Комедийно-скерцозные, драматически-конфликтные, лирические образы балетов Прокофьева. Лейтмотивы, их роль в симфонизации балетной музыки.

Балет «Ромео и Джульетта». Значение, история создания, первоисточник и либретто, путь к сцене (1936). Композиция, особенности жанра, система лейтмотивов. Легенда о Ромео и Джульетте в мировом искусстве. Постановки, выдающиеся танцовщики - исполнители партий.

Знакомство с балетом «Золушка»

Музыкальный материал:

С.С. Прокофьев. 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»

С.С. Прокофьев. Балет «Золушка». 1 д.: «Па-де-шаль», «Золушка», Вальс соль минор; 2 д.: Адажио Золушки и Принца; 3 д.: первый галоп Принца, 31

Тема 16. Д.Д. Шостакович. Жизненный и творческий путь. 1,5 ч.

Творчество Шостаковича — правдивая художественная летопись жизни народа эпохи революций и войн. Традиции и новаторство в музыке Шостаковича, гуманистическая направленность его искусства, активная жизненная позиция.

Гений современного музыкального мира, Мыслитель и гражданин. Выдающийся пианист, педагог, общественный деятель.

Значение творческого наследия. Универсальность таланта. Стилизовое своеобразие. Отражение глубоких, часто трагических, жизненных конфликтов, сложного мира человеческих чувств. Обличение зла и защита человека в сочинениях Шостаковича. Семья Шостаковича. Учеба в Петербургской консерватории. Успех Первой симфонии. Круг общения. Поиски своего пути. Создание произведений различных жанров. Несправедливая критика композитора. Наступление творческой зрелости. Работа в консерватории. Шостакович в годы войны. Переезд в Москву. Трудные годы для свободной творческой деятельности; верность избранному пути. Признание заслуг Шостаковича на родине и за рубежом. Последние годы жизни.

Жанры творчества. Ведущее положение крупных инструментальных сочинений. Музыка для театра и кино, вокальные циклы, прелюдии и фуги.

Музыкальный материал:

Д.Д. Шостакович. Романс из музыки к кинофильму «Овод»

Д.Д. Шостакович. Симфония №14 (фрагменты)

Д.Д. Шостакович. «Песня о встречном»

Тема 17. Д.Д. Шостакович. Седьмая симфония. 3 ч.

Гражданственность, глубина мышления и чувств, богатство содержания симфонического наследия Шостаковича.

Симфония № 7, «Ленинградская» (1941) - живой документ эпохи, знаковое произведение периода Великой Отечественной войны. История создания и исполнения. Программность, трактовка сонатно-симфонического цикла.

Подробный разбор первой части (особенности строения сонатной формы, «эпизод нашествия», измененная реприза) и краткая характеристика 2, 3 и 4 частей. Особенности тематизма, приемов развития.

Музыкальный материал:

Д.Д. Шостакович. «Ленинградская» симфония

Тема 18. Д.Д. Шостакович. Фортепианное творчество. 1,5 ч.

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

Цикл «24 прелюдии и фуги» ор. 87 (1950-1951) - вершина фортепианной полифонии в русской и мировой фортепианной литературе. «Музыкальное приношение Баху».

Фортепианный квинтет соль минор. Особенности строения цикла, использование барочных жанров и форм (прелюдия, fuga, пассакалия).

Музыкальный материал:

Д.Д. Шостакович. Прелюдия и fuga ре мажор («24 прелюдии и фуги» ор. 87)

Д.Д. Шостакович. Фортепианный квинтет соль минор

Тема 19. Д.Д. Шостакович. Поэма «Казнь Степана Разина». 1,5 ч.

Роль кантатно-ораториальных сочинений в 60-годы. Творчество поэтов - современников Д.Д.Шостаковича, отраженное в его музыке.

Вокально-симфоническая поэма «Казнь Степана Разина». Обращение к истории XVII века. Выявление отличительных особенностей произведения; сочетание в нем концертности и театральности. Единство музыки и стихов Е. Евтушенко.

Музыкальный материал:

Тема 20. А.И. Хачатурян. Жизненный и творческий путь. 1,5 ч.

Талант мирового масштаба. Стихийная мощь дарования. Яркий импровизационный стиль, основанный на народных интонациях. Старинное и современное, фольклорное и профессиональное, национальное и общечеловеческое в музыке Хачатуряна.

Значение русского и европейского музыкального искусства в формировании стиля Хачатуряна. Полифонический талант автора. Центральное место музыкально-театральных жанров.

Музыкальный материал:

А.И. Хачатурян. Балеты «Гаянэ», «Спартак» (фрагменты)

А.И. Хачатурян. Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад»

Тема 21. А.И. Хачатурян. Концерт для скрипки с оркестром. 1,5 ч.

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

Музыкальный материал:

А.И. Хачатурян. Концерт для скрипки с оркестром

Тема 22. Г.В. Свиридов. Творческий путь. 1,5 ч.

Композитор нового направления в русском искусстве, «поэт в музыке». Отношение к Отечеству, тема Родины в центре художественного мира Свиридова. Тесная связь художественных интересов композитора (поэзия, живопись, литература, иконопись) с музыкой. Понимание русского фольклора, красоты народного творчества, национальный характер музыкального языка.

Центральное место вокальных жанров в творчестве композитора. Продолжение традиций русской хоровой школы. «Пушкинская» тема в музыке Г.В.Свиридова. Значение, история создания, жанр, композиция хорового концерта «Пушкинский венок» (1978). Поэтичность прозы А. Пушкина в «Музыкальных иллюстрациях» к повести «Метель» (1965).

Музыкальный материал:

Г.В. Свиридов. Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель»

Г.В. Свиридов. Симфоническая сюита «Время вперед»

Тема 23. Г.В. Свиридов. «Поэма памяти Сергея Есенина». 1,5 ч.

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

Музыкальный материал:

Г.В. Свиридов. «Поэма памяти Сергея Есенина»

Тема 24. 60-е годы XX века. Творчество Р.К. Щедрина. 1,5 ч.

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

Р.К.Щедрин – крупнейший композитор второй половины XX в.. Полистилистика музыки (мотивы русского фольклора, средневековая русская музыка, бытовая музыка XIX в., опыты западноевропейской полифонии и джаз). Новейшие композиторские техники в музыке Щедрина. Интерес к русской классической литературе. Широкий круг музыкальных образов, жанров. Музыкальный театр Щедрина «Кармен-сюита» (1967) — транскрипция музыки оперы Ж. Бизе «Кармен». Плисецкая М. — исполнительница главных ролей в балетах композитора.

Музыкальный материал:

Тема 20. А.И. Хачатурян. Жизненный и творческий путь. 1,5 ч.

Талант мирового масштаба. Стихийная мощь дарования. Яркий импровизационный стиль, основанный на народных интонациях. Старинное и современное, фольклорное и профессиональное, национальное и общечеловеческое в музыке Хачатуряна.

Значение русского и европейского музыкального искусства в формировании стиля Хачатуряна. Полифонический талант автора. Центральное место музыкально-театральных жанров.

Музыкальный материал:

А.И. Хачатурян. Балеты «Гаянэ», «Спартак» (фрагменты)

А.И. Хачатурян. Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад»

Тема 21. А.И. Хачатурян. Концерт для скрипки с оркестром. 1,5 ч.

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

Музыкальный материал:

А.И. Хачатурян. Концерт для скрипки с оркестром

Тема 22. Г.В. Свиридов. Творческий путь. 1,5 ч.

Композитор нового направления в русском искусстве, «поэт в музыке». Отношение к Отечеству, тема Родины в центре художественного мира Свиридова. Тесная связь художественных интересов композитора (поэзия, живопись, литература, иконопись) с музыкой. Понимание русского фольклора, красоты народного творчества, национальный характер музыкального языка.

Центральное место вокальных жанров в творчестве композитора. Продолжение традиций русской хоровой школы. «Пушкинская» тема в музыке Г.В.Свиридова. Значение, история создания, жанр, композиция хорового концерта «Пушкинский венок» (1978). Поэтичность прозы А. Пушкина в «Музыкальных иллюстрациях» к повести «Метель» (1965).

Музыкальный материал:

Г.В. Свиридов. Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель»

Г.В. Свиридов. Симфоническая сюита «Время вперед»

Тема 23. Г.В. Свиридов. «Поэма памяти Сергея Есенина». 1,5 ч.

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

Музыкальный материал:

Г.В. Свиридов. «Поэма памяти Сергея Есенина»

Тема 24. 60-е годы XX века. Творчество Р.К. Щедрина. 1,5 ч.

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

Р.К.Щедрин – крупнейший композитор второй половины XX в.. Полистилистика музыки (мотивы русского фольклора, средневековая русская музыка, бытовая музыка XIX в., опыты западноевропейской полифонии и джаз). Новейшие композиторские техники в музыке Щедрина. Интерес к русской классической литературе. Широкий круг музыкальных образов, жанров. Музыкальный театр Щедрина «Кармен-сюита» (1967) — транскрипция музыки оперы Ж. Бизе «Кармен». Плисецкая М. — исполнительница главных ролей в балетах композитора.

Музыкальный материал:

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.

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

I. 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.
- викторина.

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.

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.

Учебными планами по образовательным программам «Фортепиано», «Струнные 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 (подготовка и ответы вопросов по билетам) и в письменном виде (итоговая письменная работа), викторина.

Эффективной формой подготовки к итоговому экзамену является коллоквиум.

Для подготовки к коллоквиуму учащиеся должны использовать в первую очередь учебники по музыкальной литературе, а также «Музыкальную энциклопедию», музыкальные словари, книги по данной теме.

Полный список вопросов учащимся до коллоквиума не известен. Коллоквиум

проводится в устной индивидуальной или мелкогрупповой форме (группы не более 4 человек). Возможно выполнение небольшого письменного задания, например, запись различных музыкальных терминов, названий произведений, фамилий деятелей культуры с целью проверки уровня грамотности и владения профессиональной терминологией у учащихся.

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.

VI. 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 преподавателям

Урок музыкальной литературы, как правило, имеет следующую структуру: повторение

пройденного и проверка самостоятельной работы, изучение нового материала, закрепление и объяснение домашнего задания.

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

Изложение нового материала и прослушивание музыкальных произведений занимает основную часть урока. Необходимо пользоваться всеми возможными методами обучения для достижения максимально эффективных результатов обучения.

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

Наглядные методы. Помимо традиционной для многих учебных предметов изобразительной и графической наглядности, на музыкальной литературе используется такой специфический метод, как наблюдение за звучащей музыкой по нотам. Использование репродукций, фотоматериалов, видеозаписей уместно на биографических уроках, при изучении театральных произведений, при знакомстве с различными музыкальными инструментами и оркестровыми составами, и даже для лучшего понимания некоторых жанров - концерт, квартет, фортепианное трио.

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, акцентировав 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.

VII. Список учебной и методической литературы Учебники

Аверьянова О.И. «Отечественная музыкальная литература XX века» Учебник для ДМТТТ (четвертый год обучения). М.: «Музыка», 2005

Брянцева В.Н. «Музыкальная литература зарубежных стран: учебник для детских музыкальных школ (второй год обучения)», М. «Музыка», 2002

Козлова Н.П. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ. Третий год обучения. М.: «Музыка», 2004

Лагутин А. И, Владимиров В.Н. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса детских музыкальных школ и школ искусств (первый год обучения предмету). М.: «Престо», 2006

Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Первый год обучения

Прохорова И.А. «Музыкальная литература зарубежных стран» для 5 класса ДМШ. М.: «Музыка», 1985.

Смирнова Э.С. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ (третий год обучения). М.: «Музыка»

Учебные пособия

Калинина Г.Ф. Тесты по музыкальной литературе для 4 класса. Тесты по зарубежной музыке. Тесты по русской музыке.

Калинина Г.Ф., Егорова Л.Н. Тесты по отечественной музыке.

Панова Н.В. Музыкальная литература зарубежных стран (рабочая тетрадь для 5 кл.). М., «Престо», 2009

Панова Н.В. Русская музыкальная литература (рабочая тетрадь для 6, 7 кл.). I часть. М., «Престо», 2009; II часть. М., «Престо», 2010

Хрестоматии

Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ. Составители Владимиров В.Н., Лагутин А.М.: «Музыка», 1970

Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5 класса ДМШ. Составитель Прохорова И.М.: «Музыка», 1990

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

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

Методическая литература

Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе. М., Музыка, 1982

Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе (для музыкальных училищ). М., 2005

Лисянская Е.Б. Музыкальная литература: методическое пособие. Росмэн, 2001

Методические записки по вопросам музыкального образования. Сб. статей, вып.3. М.: «Музыка», 1991

Рекомендуемая дополнительная литература

Всеобщая история музыки /авт.-сост. А.Минакова, С. Минаков - М.: Эксмо, 2009.

Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества:

вып.1 - Роланд Вернон. А.Вивальди, И.С.Бах, В.А.Моцарт, Л.Бетховен;

вып.2 - Роланд Вернон. Ф.Шопен, Дж.Верди, Дж.Гершвин, И. Стравинский;

вып.3 - Николай Осипов. М.Глинка, П.Чайковский, М.Мусоргский, Н.Римский-Корсаков.

Изд-во «Поматур».

