Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования детей

«Стрелецкая детская школа искусств»

Рабочая программа

по предмету

«Музыкальная литература»

для 4—8 классов ДШИ

Орёл, 2012 г.

«Рассмотрено» Методическим советом образовательного учреждения дата рассмотрения	«Утверждаю» Директор – Панфилов Николай Иванович ______________ (подпись) дата утверждения

Разработчик –Букина Р. А., преподаватель музыкально – теоретических дисциплин.

Рецензент – Кусова Л.И., заслуженный работник культуры, преподаватель ОМК.

Рецензент – Задорина О. А., зам директора по учебно-методической работе Стрелецкой детской школы искусств.

****

****

3.4.7. ***Музыкальная литература (зарубежная, отечественная):***

первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;

знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов согласно программным требованиям;

знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений зарубежных и отечественных композиторов различных исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до современности;

умение исполнять на музыкальном инструменте тематический материал пройденных музыкальных произведений;

навыки по выполнению теоретического анализа музыкального произведения – формы, стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, метроритмических, ладовых особенностей;

знание основных исторических периодов развития зарубежного и отечественного музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительного, театрального, киноискусства, литературы), основные стилистические направления, жанры;

знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков музыки;

знание профессиональной музыкальной терминологии;

сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве композиторов;

умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального произведения;

навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств.

2. **Пояснительная записка**

Цель и задачи дисциплины.

Программа по предмету «Музыкальная литература» (ОП.02) составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства, разработана с учетом обеспечения преемственности программы «Музыкальная литература» и основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего профессионального образования в области музыкального искусства, сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства. Предмет «Музыкальная литература» изучается с 4-го по 8 класс ДШИ.

Данная рабочая программа составлена на основе примерной программы и методических рекомендаций для детских музыкальных школ и музыкальных отделений школ искусств «Музыкальная литература» НМЦХО – 2002 г. (автор А.И. Лагутин).

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

Музыкальная литература призвана:

- формировать у детей любовь и интерес к серьезному музыкальному искусству, понимать народное, классическое и современное музыкальное творчество,

- развивать музыкальные способности,

- подготавливать активных слушателей и пропагандистов музыки,

- развивать в учащихся способность понимать художественную красоту музыки и тем самым стимулировать их стремление воспроизводить прекрасное, совершенствовать свои исполнительские навыки.

Задачи музыкальной литературы –

- формировать слушательские умения и навыки обучающихся;
 - поддержать познавательный интерес обучающихся;

- приобщать обучающихся постигать музыкальное искусство;
 - пвести личность обучаемого в художественную культуру;
- сформировать в нем готовность и способность к самостоятельному духовному постижению художественных ценностей;
- способствовать его всестороннему развитию.

В задачу дисциплины входит научить учеников использовать полученные теоретические знания при исполнительстве музыкальных произведений на инструменте; привитие музыкального вкуса, любви к музыке, творческого и активного отношения к ней.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

Изучение музыкальной литературы – составная часть единого и многостороннего процесса музыкального воспитания и обучения юных музыкантов. В курсе музыкальной литературы рассматриваются различные явления музыкально-общественной жизни, творческая деятельность великих композиторов и выдающиеся произведения народного, классического и современного музыкального искусства. При изучении явлений музыкального творчества учащиеся знакомятся с разнообразным кругом знаний из области теории музыки: с особенностями различных жанров и форм народной и профессиональной музыки, с выразительными средствами музыкальной речи, инструментами симфонического оркестра и состава ряда инструментальных ансамблей.

Содержание курса музыкальной литературы определяется его назначением, сутью которого является обучение учащихся необходимыми знаниями и умениями, благотворно воздействовать на общее развитие подростков. Очень важно соответствие количества учебного материала для изучения возможности его качественного усвоения, доступность по своему содержанию и методам преподнесения возрастным особенностям детей, уровню их общего и музыкального развития. Программа содержит максимум учебного материала, который может быть качествено усвоен в отведенное время в соответствии с современным уровнем музыкальной дидактики.

В процессе изучения музыкальной литературы и музыкальных произведений учащиеся должны приобрести умение разбирать музыкальные произведения: слышать и понимать выразительность отдельных элементов музыкальной речи, ориентироваться в нотном тексте сочинений, запоминать и узнавать на слух основные темы прослушанной музыки, грамотно излагать впечатления и мысли о музыке, рассказывать о пройденых произведениях, их содержании, композиции и выразительных средствах, свободно пользуясь при этом необходимой музыкальной терминологией.

Огромное значение имеет:

- воспитание и развитие личностных качеств у обучающихся, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями;

- формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности;

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;

- выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с программными требованиями учебной информации, приобретению навыков творческой деятельности, умению планировать свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения результата.

Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности.

Для изучения дисциплины ПО.02. УП.03.Музыкальная литература (зарубежная, отечественая) установлено:

- объем аудиторной учебной нагрузки – 181,5 часа;

- объем времени на самостоятельную работу – 165 часов;

- максимальная учебная нагрузка ученика – 346,5 часа.

Аудиторные занятия мелкогрупповые – от 4-х до 10-ти человек.

Недельная нагрузка в часах - 1 час в неделю первые четыре года обучения, 1,5 часа в неделю - пятый год обучения. Объём самостоятельной нагрузки по предмету планируется в количестве 1 часа в неделю.

Виды учебной работы: урок, контрольная работа, самостоятельная работа.

Оценка качества реализации программы «Музыкальная литература» включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

По окончании полугодий учебного года, как правило, по учебному предмету выставляются оценки. Оценки обучающимся могут выставляться и по окончании четверти.

Контрольные уроки, зачёты могут проходить в виде письменных работ и устных опросов. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в классах с 4-ого по 8. Экзамены по предмету «Музыкальная литература» в школе не проводятся. По завершении изучения учебного предмета по итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании школы. Освоение программы завершается итоговой аттестацией обучающихся.

В содержание курса входят виды учебной работы, способствующие воспитанию и развитию эстетического вкуса: лекция, прослушивание и анализ музыкальных произведений, работа с нотным текстом, викторина.

Методы работы:

* Словесный;
* Наглядный;
* Практический;
* Метод активизации зрительного и слухового восприятия;
* Метод контрастных сопоставлений музыкальных произведений;
* Метод игровой мотивации (использование многочисленных игр, творческих заданий);

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся.

Восприятие музыки детьми начинается с распознавания эмоций, входящих в структуру музыкального содержания. Для развития эмоциональной отзывчивости детей, используется полихудожественный подход, позволяющий применять синтез искусств: изобразительного искусства, литературы и музыки.

Также для реализации данной программы, на уроках используются мультимедийные программы и презентации, в целях развития эмоциональной отзывчивости детей.

Содержание предмета:

Основной принцип построения учебного курса - принцип историзма. Логически-исследовательное изложение материала от эпохи к эпохе.

В курсе «Музыкальная литература» сделан акцент на знакомство с понятием «стиль», предлагается изучение музыки XX в. Музыкальный материал разнообразен в тембровом отношении и охватывает практически все основные этапы развития музыкальной культуры.

Тематическая структура предмета «Музыкальная литература» такова:

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

Изложение основ предмета требует продумывания ряда вопросов:

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

Для успешного овладения знаниями необходимо изучать с обучающимися термины, определения, понятия.

Данная программа выделяет и позволяет использовать межпредметные связи музыкальной литературы с другими специальными музыкальными дисциплинами и общеобразовательными предметами (история, литература, изобразительное искусство и др.)

Расширение кругозора происходит за счет привлечения богатого музыкального, изобразительного и литературного материала, знакомства с классическими произведениями великих творцов, составляющих сокровищницу мировой культуры. Полученные знания становятся базой для дальнейшего изучения мира искусства и залогом пробуждения собственного интереса к этой области человеческой жизни. Это, в свою очередь, является показателем формирования потребности познавательной деятельности школьников и базой для составления собственного мнения о том или ином произведении искусства.

Изложение теоретического материала:

Рабочая программа состоит из ряда монографических и обзорных тем, расположенных в хронологической последовательности, в которых находит освещение творческая деятельность всех великих русских классиков XIX века и ряда композиторов ХХ века, наиболее значительные музыкально-общественные явления того времени в их связях с отечественной историей и культурой.

Каждая монографическая тема включает небольшое введение, биографию и обзор творческого наследия композитора, разбор 2 - 4 наиболее значительных произведений разных жанров, которые затем прослушиваются в звукозаписи. Отбор материала и его освещение даются с учетом возрастных и познавательных возможностей подростков, а также количества уроков, отводимых на изучение каждой темы согласно тематическому плану.

Занятия проводятся в форме комбинированного школьного урока.

Наряду с традиционными формами урока, программой предусматривается проведение новых форм:

* Урок - воспоминание;
* Урок – исследование;
* Урок – состязание;
* Урок – игра;
* Урок – повторение;
* Урок – путешествие;
* Конкурсы, викторины, познавательные игры по музыкальной литературе.

Задания на дом ограничены повторением и закреплением пройденного в классе материала по учебнику.

Примерные формы домашних заданий:

Задания на дом должны быть целесообразными, продуманными и доступными. Основной вид домашних заданий по музыкальной литературе – работа с учебником, в котором наибольшую сложность для учащихся представляет освоение нотных примеров в единстве с текстом. Учащихся следует научить видеть в музыкальном примере подтверждение сказанному в тексте и представлять внутренним слухом общий характер звучания. (Исполнять примеры в классе при проверке задания следует лишь выборочно, возможно в облегчённом виде и только по нотам). Вспомогательным материалам при выполнении домашних заданий могут служить и записи в тетрадях учащихся, если преподаватель считает необходимым в учебных целях организацию краткой записи содержания урока.

Примерные условия реализации данной программы:

* Наличие учебных групп (от 4 до 10 человек);
* Наличие фоно- и аудиотеки;
* Осуществление тесной связи с преподавателями по специальности и хоровому классу, музыкальной литературе;
* Соблюдение межпредметных связей;
* Сотрудничество разных музыкальных учебных заведений, обмен опытом;
* Активный поиск новых форм и методов преподавания слушания музыки, самообразование педагогов.

Данная рабочая программа является адаптированной и педагог имеет право на вариативность при изучении материала в зависимости от условий.

Учет успеваемости и контроль за выполнением программы проводится несколькими способами.

Механизм оценки:

* Фронтальный опрос (Проводится в устной или письменной форме. Выявляет общий уровень подготовки и усвоения материала);
* Поурочный опрос (Позволяет оценить уровень подготовки домашнего задания и закрепить материал прошлого урока);
* Беглый текущий опрос;
* Музыкальная викторина;
* Систематическая проверка домашнего задания;
* Самостоятельная работа на закрепление музыкального материала по индивидуальным карточкам;
* Контрольные уроки в конце каждой четверти, полугодия, года (Форма контрольных уроков различна в зависимости от объема, особенностей пройденного материала, а также от способностей и возраста детей (тесты, собеседования, сочинения, рефераты, викторины и т. д.);
* Творческий зачет.

Аттестация обучающихся осуществляется по текущему опросу, на творческих зачетах и контрольных уроках.

Ожидаемые результаты и способы их проверки:

Для определения полноты и глубины знаний обучающихся, по окончании каждой четверти выставляется итоговая оценка успеваемости на основании текущих отметок.

По окончанию каждой темы проводятся обобщающие уроки.

Требование к контрольному уроку:

* Изложение темы в устном или письменном виде (тестовые задания).
* Музыкальная викторина по материалу четверти, полугодия или учебного года.

В конце пятилетнего курса обучения предмету «Музыкальная литература», обучающиеся сдают итоговый зачет, который организуется на основе материала полного курса в соответствии с содержанием программы. Обязательно включает музыкальную викторину на основе подробно изученных в процессе освоения дисциплины музыкальных произведений.

Требования к итоговому зачету по музыкальной литературе:

* Умения и навыки изложения темы, способность делать выводы;
* Слушательские навыки: аналитические умения, способность выстроить художественный рассказ о музыке и музыкантах.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.

Содержание обучения определяется целями и задачами начального музыкального образования и теми возможностями, которыми предмет располагает для их реализации. Усвоение содержания предмета является целью обучения и в то же время средством развития, содействующим достижению этих целей. В процессе этого усвоения совершенствуется мышление, память и слух учащихся, формируются их творческие способности и приёмы деятельности. Качество усвоения содержания предмета определяет уровень достижения целей.

В данном учебном курсе музыка представлена произведениями народного и классического искусства различных жанров, стилей и национальных композиторских школ последних трёх столетий. Эти произведения рассматриваются как явления искусства, продукт творческой деятельности музыкантов и конкретной общественно-исторической среды. Выбор произведений определяется как слушательскими возможностями обучающихся того или иного возраста и уровнем их музыкальной подготовки, так и дидактической целесообразностью.

Усвоение музыки осуществляется при её прослушивании, разборе, проигрывании и запоминании как в классе, так и в процессе самостоятельной работы обучающихся.

Важной составной частью содержания музыкальной литературы являются знания о музыке из области теории, истории и музыкальной практики. Теоретические знания необходимы для изучения и объяснения музыки, исторические знания важны для понимания исторической и социальной обусловленности музыки, осознания индивидуальных качеств композиторского стиля. Знания из области музыкальной практики помогают ориентироваться в явлениях и процессах современной музыкально-общественной жизни, объяснять и оценивать происходящее в ней.

В содержании предмета следует различать знания информативные и понятийные. К первым относятся все имена, названия, даты, факты, события, то есть те, что несут конкретную информацию. Такие знания составляют значительную часть учебного материала. Понятийные знания в курсе музыкальной литературы – это ключевые слова, словосочетания, термины, которые в обобщённом виде отражают существенные признаки явлений художественного творчества и общественно-музыкальной практики вне их индивидуального проявления. Необходимость дифференцированного подхода педагога к информативным и понятийным знаниям обусловливается различиями в способах и уровне их усвоения учащимися. Если информативные знания должны быть верно поняты и лишь частично сохранены в долговременной памяти учащихся, то знания понятийные – осмысленные и длительно сохраняемые в памяти – во многом определяют качество усвоения предмета в целом.

В музыкальной литературе к специальным умениям и навыкам относятся слушательские навыки, то есть эстетическое восприятие музыки. Слушательские навыки, лежащие в основе всех других способов музыкальной деятельности, в музыкальном обучении имеют межпредметный характер, так как присутствуют и обогащаются на всех уроках музыки. На уроках музыкальной литературы эти навыки формируются при прослушивании и анализе музыки, во внеклассном общении с ней.

Другим специальным умением является анализ музыки, объединяющий музыку и знания о ней. В той или иной форме ученики анализируют музыку на всех уроках в ДШИ, и потому данное умение также является межпредметным. На уроках музыкальной литературы оно формируется, в основном, в классной работе, в процессе слухового анализа выразительных средств музыки и при работе с нотным текстом произведений.

Специальные умения, как и понятийные знания, составляют основу курса музыкальной литературы, сердцевину его содержания. Качество их усвоения обучающимися в конечном счёте будет определять уровень музыкальной культуры, которого они смогут достичь с помощью музыкальной литературы.

Предметным умением, которым обучающиеся овладевают при изучении музыкальной литературы (на других занятиях может иметь место лишь его применение), является умение рассказывать, говорить о музыке. Суметь что-либо сказать о музыке – значит осмыслить услышанное. Данное умение учит размышлять о музыке, применять знания, связывая их со слуховыми впечатлениями. Выразить свои впечатления от прослушанной музыки, найти слова, чтобы охарактеризовать содержание произведения – и есть проявление данного умения. Оно учит вести беседу о музыке, выражать свои мысли о музыкальном искусстве, приобщает к просветительской деятельности.

В основу систематизации учебного материала положен хронологически-тематический принцип, традиционный для данного предмета, в сочетании с дидактическим на первом году обучения. Линейное расположение материала с элементами концентричности в освоении понятийных знаний даёт возможность познавать конкретные явления художественного творчества, знакомиться с биографиями и творческим наследием великих композиторов и одновременно видеть взаимосвязь эпох и стилей, представлять процесс развития музыкального искусства, смену художественных направлений, историческую обусловленность отдельных этапов музыкального искусства.

Особенность большинства существующих программ по «Музыкальной литературе» – изучение отечественной и зарубежной музыки обособленно друг от друга.
Главные отличительные особенности настоящей программы:

- параллельное изучение зарубежного и отечественного искусства;

- построение тематического материала в хронологической последовательности от древнейших времён до современности;

- ознакомление с различными видами художественной деятельности в их взаимосвязях и взаимовлияниях;

- наблюдение за формированием музыкального искусства в контексте эпох;

- изучение разнообразных проявлений художественного гения разных стран в каждую конкретно-историческую эпоху;

- изучение общих закономерностей художественного развития эпохи в социокультурном и политическом аспекте.

Таким образом, новая программа призвана проследить формирование музыкального искусства в контексте с общим историческим и культурным развитием эпохи, как за рубежом, так и в России.

Интегрированность предложенной программы в её многополярном хронологически выверенном материале, связанном с историей и художественной культурой. Живопись, скульптура, архитектура, литература и другие виды искусства разных эпох позволяют выявить наиболее общие закономерности развития музыкального искусства. И основной задачей курса становится изучение музыкальной литературы через призму последовательности, историзма и научности.

Основу изложения содержания в настоящей программе составляет группировка материала в разделы и темы.

Первый год обучения – пропедевтический (вводный, содержащий предварительный круг знаний). Его назначение – пробудить в учащихся сознательный и стойкий интерес к слушанию и разбору музыкальных произведений, к приобретению знаний о музыке.

Основные разделы первого года обучения – средства музыкальной выразительности, знакомство с музыкальными инструментами и видами оркестров, с музыкальными формами – от самых простых к более сложным. Отдельные занятия посвящены русской народной музыкальной культуре – жанровым разновидностям русской песни и её использованию в профессиональной музыке, маршу и танцу. Темы «Знакомство с музыкальными инструментами» и «Музыкальные формы» включены в данную программу из методических рекомендаций по преподаванию музыкальной литературы для детских музыкальных школ (музыкальных отделений школ искусств и примерных тематических планов МК М. -1990 (составитель Е.Б.Лисянская).

Основными формами работы на первом году обучения должны стать прослушивание музыки и работа с нотным текстом, характеристика содержания произведений, их жанровых особенностей, структуры и выразительных средств, объяснение и усвоение новых терминов и понятий, запоминание и узнавание музыки.

Программа второго года обучения – классики европейской музыки – представляет собой последовательность моногорафиеских тем, соответствующих историко – художественному процессу: И.С. Бах, Ф.Й. Гайдн, В.А. Моцарт, Л.ван Бетховен, Ф.П.Шуберт, Ф.Ф.Шопен. Каждая тема-монография содержит рассказ о жизни композитора (биография), краткий обзор творческого наследия, характеристику и разбор отдельных произведений (или их законченных частей) с последующим прослушиванием.

Биография композитора позволяет не только нарисовать портрет великого музыканта, но и содержит сведения исторического, бытового, художественного и музыкально-теоретического характера, показывающие разносторонние связи искусства с жизнью. Формы бытования музыки в различные эпохи и в различных слоях общества, социальное положение музыкантов, сочетание таланта и труда в композиторской профессии – большой познавательный материал, расширяющий представление учащихся о музыкальном искусстве.

Музыкальный материал, составляющий основу большинства тем, впервые знакомит учащихся с сонатно-симфоническим циклом и сонатной формой. Эти знания, вводимые в теме «Й.Гайдн», закрепляются затем при изучении сонат и симфоний Моцарта, Бетховена и Шуберта. Освоение инструментальных произведений крупной формы, слуховое, теоретическое и исполнительское (в классе игры на инструменте) следует рассматривать как важный этап музыкального развития учащихся. Представленные в темах другие жанры музыки (песни, фортепианные сочинения малых форм, сюиты), знакомство с фрагментами оперы «Свадьба Фигаро» способствуют расширению и углублению полученных ранее знаний.

Знакомству с отечественной музыкой отводится вторая половина третьего и первая половина четвертого года обучения. Программа предусматривает темы, посвящённые основным представителям русской музыки XIX века: М.И.Глинке, А.С.Даргомыжскому, М.П.Мусоргскому, А.П.Бородину, Н.А.Римскому-Корсакову, П.И.Чайковскому. Помимо монографических тем этот раздел программы включает также обзорные уроки, назначение которых – дать общее представление о музыкальной культуре России до Глинки, в 60-70 годы XIX века и на рубеже XIX и XX веков.

Основное внимание в разделе музыкальные классики XIX века уделено опере – ведущему жанру русской классической музыки. Изучение опер должно быть комплексным и предполагает включение кратких сведений из истории их создания, характеристику содержания и композиции произведения, его важнейших жанровых и театральных особенностей. Эти сведения в сочетании с анализом отдельных сцен и номеров дадут учащимся достаточно полное представление о сочинении. На примере пяти русских классических опер учащиеся смогут хорошо усвоить общие закономерности жанра и некоторые особенности, характерные для творчества отдельных композиторов. Знакомство с произведениями других жанров должно дать учащимся представление о богатстве содержания и жанровом многообразии отечественной музыки.

Вторая половина четвертого года обучения посвящена знакомству с творчеством наиболее значительных композиторов зарубежья рубежа 19-20 веков, таких как М. Равель, Г. Малер, Б. Барток. Также этот раздел прораммы включает обзорные уроки, посвещенные общей характеристике зарубежного искусства рубежа 19-20 веков, импрессионизму. Отдельной темой изучается джаз, его истоки, виртуозные исполнители, основные жанры на примере творчества Дж. Гершвина.

Курс музыкальной литературы завершается изучением наиболее значительных явлений музыкального творчества, а также освещает один из наиболее сложных и противоречивых периодов в истории зарубежного и отечественного музыкального искусства – 20-21 век и включает некоторые биографические сведения и характеристику творчества А.К. Лядова, А. С. Аренского, В. С. Калинникова, А.Н. Скрябина, И. Ф. Стравинского, С.В. Рахманинова, С.С.Прокофьева, Д.Д.Шостаковича, А. И. Хачатуряна,Д. Б. Кабалевского, Г.В. Свиридова, Р.К.Щедрина, А. Г. Шнитке, обзорные занятия о представителях российского авангарда. Заключительная беседа посвящается состоянию и основным проблемам современной музыкальной культуры, обзору важнейших событий музыкально-общественной жизни.

Курс «Музыкальной литературы» включает в себя следующие темы:

Первый год обучения:

- Введение. Предмет «Музыкальная литература».

- Выразительные средства музыки.

- Программная музыка.

- История развития оркестра. Дирижер.

- Инструменты симфонического оркестра.

-Виды оркестров.

- Знакомство с певческими голосами.

- Музыкальные жанры.

- Народная песня и композитор.

- Народные инструменты.

- Музыкальная форма.

- Музыка в театре и кино.

- Музыкально-театральные жанры.

Второй год обучения:

- Старинная музыка.

- И. С Бах – один из ярчайших представителей эпохи Барокко.

- Классицизм в музыке.

- Й. Гайдн – первый представитель венского классицизма.

- В. А. Моцарт – второй представитель венского классицизма.

- Л. Бетховен – третий представитель венского классицизма.

- Романтизм в музыке.

- Ф. Шуберт – великий австрийский композитор-романтик.

Третий год обучения:

- Ф. Шопен – основоположник польской музыкальной классики.

- Р. Шуман – яркий представитель музыкального романтизма Германии. «Карнавал».

- Ф. Лист – основоположник венгерской национальной музыкальной школы. «Венгерская рапсодия».

- Зарубежная опера второй половины 19 века.

- Отечественная музыка. Русское народное творчество.

- Музыкальное искусство России в первой половине 19 века.

- М. И Глинка – основоположник русской классической музыки.

- А. С Даргомыжский – «великий учитель музыкальной правды».

- Русской музыкальное искусство второй половины 19 века.

- А. П. Бородин – основоположник русского эпического симфонизма.

Четвертый год обучения:

- М. П. Мусоргский – великий руский композитор-реалист.

- Н. А. Римский-Корсаков **–** крупнейший представитель русской и мировой музыкальной классики.

- П. И. Чайковский – величайший симфонист русской музыки.

- Зарубежное искусство рубежа 19-20 веков.

- Импрессионизм в живописи, поэзии и музыке на примере творчества К. Дебюсси.

- М. Равель – композитор французского импрессионизма. Опера «Дитя и волшебство».

- Г. Малер – один из крупнейших композиторв-симфонистов конца 19 начала 20 веков. «Волшебный рог мальчика».

- Б. Барток - **основоположник венгерской новой композиторской школы.** «Микрокосмос», «Альбом для детей».

- «Мировой театр» в творчестве К. Орфа. «Кармина Бурана».

- Джаз. Истоки джаза, жанры спиричуэлс, блюз в творчестве Дж. Гершвина.

Пятый год обучения:

- Русская культура рубежа 19-20 веков. А. К. Лядов.

- А. С. Аренский – продолжатель традиций русской классической школы. Обзор творческого наследия на примере «Фантизий на темы И. Т. Рябинина».

- В. С. Калинников – «Кольцов русской музыки». Симфония соль минор.

- А. Н. Скрябин - «Прометей» русской музык . Прелюдии ор. 11, этюд до-диез минор соч. 8 №12.

- ».**С. В. Рахманинов – крупнейший представитель реалистического направления в русской музыке конца 19 – начала 20 века.**

- И. Ф. Стравинский – «человек тысяча одного стиля». Балет «Петрушка

- С. С. Прокофьев – великий мелодист и новатор русской музыки 20 века.

- Д. Д. Шостакович – музыкальный летописец 20 века.

- «Живое ощущение национальной музыкальной стихии» в творчестве А. И. Хачатуряна.

- Советская тематика в творчестве Д. Б. Кабалевского.

- Музыкальная культура 60-80-х годов 20 века.

- Возрождение духовной культуры в творчестве Г. В. Свиридова.

- Фольклоризм на примере творчества Р. К. Щедрина.

- Возрождение традиций русской духовной музыки в творчестве А. Г. Шнитке.

- Заключение.

3. Учебно-тематический план.

Первый год обучения:

№п/п	Наименование раздела, темы	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	Введение. Предмет «Музыкальная литература». Содержание музыкальных произведений.	3	1	2
2	Выразительные средства музыки.	4	2	2
3	Программно-изобразительная музыка.	4	2	2
4	История развития оркестра. Дирижер. Виды оркестров.	4	2	2
5	Инструменты симфонического оркестра.	13	6	7
6	Знакомство с певческими голосами.	4	2	2
7	Музыкальные жанры.	6	3	3
8	Музыкальная форма.	15	7	8
9	Музыка в театре и кино.	4	2	2
10	Музыкально-театральные жанры.	7	3	4
	Итого:	64	30	34

Второй год обучения.

1	Старинная музыка.	6	3	3
2	И.С.Бах – один из ярчайших представителей эпохи Барокко.	11	5	6
3	Классицизм в музыке.	2	1	1
4	Й.Гайдн – первый представитель венского классицизма.	9,5	4,5	5
5	В.А.Моцарт – второй представитель венского классицизма.	11	5	6
6	Л.Бетховен – третий представитель венского классицизма.	13	6	7
7	Романтизм в музыке.	3	1	2
8	Ф.Шуберт – великий австрийский композитор-романтик.	8	4	4
	Итого:	62,5	28,5	34

Третий год обучения.

1	Ф.Шопен – основоположник польской музыкальной классики.	7	3	4
2	Р. Шуман – яркий представитель музыкального романтизма Германии.	4	2	2
3	Ф. Лист - основоположник венгерской национальной музыкальной школы.	4	2	2
4	Зарубежная опера второй половины XIX века.	4	2	2
5				---		**Отечественная музыка**	Русское народное творчество.	4	2	2
6	Музыкальное искусство России в первой половине XIX века.	4	2	2
7	М.И.Глинка – основоположник русской классической школы.	15	7	8
8	А.С.Даргомыжский – «великий учитель музыкальной правды».	7	3	4
9	Русское музыкальное искусство второй половины XIX века.	2	1	1
10	А.П.Бородин – основоположник русского эпического симфонизма.	12	6	7
	Итого:	64	30	34

Четвертый год обучения.

1	М.П. Мусоргский – великий русский композитор-реалист.	11	5	6
2	Н.А. Римский-Корсаков - крупнейший представитель русской и мировой музыкальной классики.	11	6	7
3	П.И. Чайковский – величайший симфонист русской музыки.	15	7	8
4	Зарубежное искусство рубежа XIX – XX веков.	2	1	1
5	Импрессионизм в живописи, поэзии и музыке. Творческий облик К.Дебюсси.	4	2	2
6	М.Равель – композитор французского импрессионизма. Опера «Дитя и волшебство».	4	2	2
7	Г. Малер – один из крупнейших композиторов-симфонистов конца 19 начала 20 веков. «Волшебный рог мальчика».	4	2	2
9	Б. Барток - **основоположник венгерской новой композиторской школы.** «Микрокосмос», «Альбом пьес для детей».	4	2	2
9	«Мировой театр» в творчестве К. Орфа. «Кармина Бурана».	4	2	2
10	Джаз. Истоки джаза, жанры спиричуэлс, блюз. Выдающиеся исполнители – Л.Армстронг, Э.Фиджеральд, Д.Эллингтон. Творчество Дж.Гершвина «Рапсодия в блюзовых тонах», «Колыбельная Клары»(«Летний день, летом жизнь легка, бэби»), «Песенка Спортин-Лайфа» («Простите мне дерзость мою, о Библии вам я спою») из оперы «Порги и Бесс».	4	2	2
	Итого:	65	31	34

Пятый год обучения.

1	Русская культура рубежа XIX-XX веков. А. К. Лядов.	2,5	1	1,5
2	А. С. Аренский – продолжатель традиций русской классической школы. Обзор творческого наследия на примере Фантизий на темы И. Т. Рябинина.	4	2	2
3	В. С. Калинников – «Кольцов русской музыки». Симфония соль-минор	5	2,5	2,5
4	А.Н.Скрябин – «Прометей» русской музыки. Прелюдии ор. 11, этюд dis moll соч.8 №12.	5	2,5	2,5
5	**С. В. Рахманинов – крупнейший представитель реалистического направления в русской музыке конца 19 – начала 20 века.**	6	3	3
6	И.Ф.Стравинский – «человек тысяча одного стиля». Балет «Петрушка».	5	2,5	2,5
7	С.С. Прокофьев – великий мелодист и новатор русской музыки 20 века.	21	10,5	10,5
8	Д.Д.Шостакович – музыкальный летописец 20 века.	10	5	5
9	«Живое ощущение национальной музыкальной стихии» в творчестве А. И. Хачатуряна.	6	3	3
10	Советская тематика в творчестве Д.Б. Кабалевского.	6	3	3
11	Музыкальная культура 60-80 годов 20 века.	2,5	1	1,5
12	Возрождение духовной культуры в творчестве Г. В. Свиридова.	6	3	3
13	Фольклоризм на примере творчества Р.К.Щедрина.	5	2,5	2,5
14	Возрождение традиций русской духовной музыки в творчестве А. Г. Шнитке.	6	3	3
	Заключение.			
	Итого:	91	44,5	45,5

1. **Содержание учебного предмета.**

Первый год обучения:

Тема №1. Введение. Предмет «Музыкальная литература».

Урок 1. Музыка – всеобщий язык общения, инструмент познания, способ выражения мыслей и чувств. Роль музыки в духовном развитии человека и общества. Музыка среди других видов искусств.

Примерный музыкальный материал:

И.Бах – Ш. Гуно «Аве Мария», Л.Бетховен Симфония №9 (4 часть Тема радости), В.А. Моцарт. Реквием. 7 часть

«Богородица» церковный гимн XV века, Е.Глебов «Маленький принц» (1 действие Адажио Принца и Розы)

Урок 2. Содержание музыкальных произведений. Вокальные и инструментальные произведения. Музыкальный образ. Звукоизобразительные возможности музыки.

Примерный музыкальный материал:

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

Р.Шуман «Альбом для юношества», П.И.Чайковский «Детский альбом», А.К.Лядов «Кикимора», Н.А.Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» (по выбору педагога).

Тема №2. Выразительные средства музыки.

Урок 1. Как говорит музыка? Мелодия – «душа» музыки.

Специфика выражения жизненного содержания средствами музыки. Музыка – искусство звуков. Основные выразительные средства музыкального искусства. Музыка как ведущее средство музыкальной выразительности. Вокальный и инструментальный тип мелодии. Кантилена и речитатив. Аккомпанемент.

Примерный музыкальный материал:

М. И. Глинка речитатив Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила» - «Я весь дрожу», Ф. Шопен этюд №19, Прелюдия №20.

Урок 2. Основные элементы музыкального языка.

Метр и ритм, лад и гармония, динамика и темп, регистр и тембр, виды фактуры. Их значение в создании художественных образов.

Примерный музыкальный материал:

М.И.Глинка Полька; Л. Ван Бетховен «Сурок»; Ф.Шопен Ноктюрн №2, ми-бемоль мажор.

Тема№3. Программно-изобразительная музыка.

Урок 1*.* Программность в музыке.

Программная музыка – область инструментальных сочинений, имеющих программу, то есть какой-то конкретный сюжет или образ. Виды программы: подробная (представляет собой подробное описание содержания музыки) и обобщённая (может быть выражена в качестве названия, подзаголовка, эпиграфа). Источники содержания программных сочинений: картины природы, образы народного творчества, произведения литературы, живописи, реальные события жизни.

Урок 2. Изобразительная музыка.

Изобразительная музыка. Использование композиторами приёмов звукоподражания. Передача в музыке звуков природы (голоса птиц, шелест леса, плеск волн, раскаты грома и т.д.), звуков и шумов, возникающих в процессе деятельности людей (перезвон колоколов, движение поезда и т.д.). Возможность благодаря приёмам звукоподражания, создавать яркие картины природы, зарисовки событий, явлений, меткие портретные характеристики.

Примерный музыкальный материал:

С. В. Рахманинов Фортепианны концерт, симфоническая поэма «Утес», П. И. Чайковский «Детский альбом», А. К. Лядов «Кикимора», М. П. Мусоргский «Картинки с выставки», К.Сен-Санс «Карнавал животных».

Тема № 4. История развития оркестра. Дирижер. Виды оркестров.

История развития оркестра от древних времен до наших дней. Эволюция инструментов оркестра. Концертный и оперный оркестр. Дирижёр. Роль дирижёра в донесении до слушателя композиторского замысла. Виды оркестров – народный, джазовый, симфонический.

Тема №5. Инструменты симфонического оркестра.

Рассказать детям, что такое симфонический оркестр. Сопровождать рассказ показом изображений инструментов симфонического оркестра. Вспомнить, кто такой дирижер и его место в симфоническом оркестре.

Урок 1. Струнная группа.

Проимерный музыкальный материал:

Н.Паганини «Каприсы» №9 или №24 (скрипка), С.С.Прокофьев «Улица просыпается» из балета «Ромео и Джульетта» (альт с фортепиано), П.И.Чайковский «Вариации на тему рококо» (виолончель), К.Сенс-Санс «Слон» из сюиты «Карнавал животных» (соло контрабаса).

Урок №2. Деревянно-духовая группа.

Примерный музыкальный материал:

К.В.Глюк «Мелодия» из оперы «Орфей» (флейта), И.С.Бах «Страсти по Матфею» № 26 Ария тенора с гобоем, В.А.Моцарт Концерт для кларнета с оркестром (I часть), П.И.Чайковский «Китайский танец» из балета «Щелкунчик» (флейта, альт, фагот).

Урок №3. Медно-духовая группа.

Примерный музыкальный материал:

В.А.Моцарт Концерт для валторны с оркестром, Дж.Верди «Марш» из оперы «Аида» (труба), Н.А.Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» (тема богатырей – валторны и тромбоны), М.П.Мусоргский – М.Равель « Быдло» из цикла «Картинки с выставки» (туба).

Урок №4. Ударные инструменты.

Примерный музыкальный материал:

П.И.Чайковский «Танец Феи Драже» из балета «Щелкунчик» (челеста), М.И.Глинка «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила» (2 тема – колокольчики), Б.Барток «Музыка для струнных, ударных и челесты» (III часть – глисандо литавр, ксилофон).

Урок №5.Фортепиано.

Примерый музыкальный материал:
И.С.Бах «Партиты» (любой номер – клавесин), пройденные произведения для фортепиано.

Урок №6. Орган.

Примерный музыкальный материал:

И.С.Бах «Токката и фуга» d moll.

Урок №7. Струнные щипковые инструменты.

Примерный музыкальный материал:

К Дебюсси «Два танца для арфы и струнного оркестра», плясовые наигрыши Псковской области: «Барыня» (гусли), «Русский» (балалайка), «Трепак» (тальянка), «Камаринская» (скрипка, цимбалы, аккордеон).

Тема №6. Знакомство с певческими голосами.

Урок 1. Тембры человеческих голосов (детские, женские, мужские). Женские и детские певческие голоса. Знаменитые певицы.

Примерный музыкальный материал:

Дискант:

итальянские песни, роман­сы и оперные арии в исполнении Робертино Лоретти.

Сопрано лирико-колоратурное:

А. Алябьев. «Соловей» (в исполнении Н. Обуховой);

И. Штраус. «Сказки Венского леса».

Сопрано лири­ческое: ария Снегурочки из оперы Н. Римского-Корсакова «Снегу­рочка».

Сопрано лирико-драматическое:

ариозо Татьяны «Пускай погибну я…» из оперы П. Чайковского «Евгений Онегин».

Меццо-сопрано:

хабанера Кармен из оперы Ж. Визе «Кармен».

Контраль­то;

ария Ратмира «И жар, и зной сменила ночи тень» из оперы М. Глинки «Руслан и Людмила».

Урок 2. Мужские певческие голоса. Знаменитые певцы.

Примерный музыкальный материал:

Тенор-алътино:

ариозо Звездоче­та из оперы Н. Римского-Корсакова «Золотой петушок».

Лирический тенор:

песни и романсы в исполнении С. Лемешева.

Лирико-дра­матический тенор: ария Германа «Что наша жизнь? — Игра!» из оперы П. Чайковского «Пиковая дама».

Баритон:

каватина Фигаро «Если захочет барин попрыгать..» из оперы В. А. Моцарта «Свадьба Фигаро»;

романсы и итальянские песни в исполнении М. Магомаева, Дм. Хворостовского.

Бас:

ария Игоря из оперы А. Бородина «Князь Игорь»; арии, романсы и песни в исполнении Ф. И. Ша­ляпина.

Бас-апрофунд: негритянские спиричуэлс в исполнении Поля Робсона.

Примерные виды контроля по теме: проводится музыкальная викторина на отгадывание тембров голосов. При возможности про­водится иконографическая викторина (отгадывание по изображени­ям певцов их фамилий и имен).

Тема №7. Музыкальные жанры.

Урок 1. Марш.

Марш – жанр инструментальной музыки, сопровождающей и организующей массовые шествия. Характерные черты маршевой музыки: чёткий, часто пунктирный ритм, чёткий размер, умеренный, единообразный темп. Виды маршей: военный, церемониальный, траурный, спортивный, походный и другие. Связь музыки с движением. Песенные марши. Марш как самостоятельная пьеса и как часть крупного сочинения.

Примерный музыкальный материал:

И. О. Дунаевский «Марш энтузиастов», «Спортивный марш», М. И. Глинка марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила».

Урок 2. Танец. Народные танцы. Бальные танцы.

Танец как вид искусства и жанр музыки. Прикладная и концертная танцевальная музыка. Народное происхождение танцев, их национальная основа. Народные бытовые танцы. Характерные черты некоторых народных бытовых танцев (трепак, гопак, лезгинка, тарантелла). Выражение в них через движения и жесты чувств людей, наиболее ярких черт национального характера.

Народные корни бальных танцев. Отражение в бальных танцах вкусов и нравов своего времени. Характерные черты некоторых бальных танцев (менуэт, полька, мазурка, полонез, вальс). Танец как самостоятельная пьеса и как часть крупного сочинения.

Примерный музыкальный материал:

М. П. Мусоргский гопак из оперы «Сорочинская ярмарка», А. И. Хачатурян танец с саблями из балета «Гаянэ», М. Огинский «Полонез», М. И. Глинка 2 акт из оперы «Иван Сусанин», М. Равель «Болеро».

Урок 3. Песня. Романс.

Песня – древнейший жанр вокальной музыки. Мелодия как главное выразительное средство песни. Объединение в песне мелодии и слова в единый цельный образ. Куплетное строение песни. Песни с сопровождением и без сопровождения.

Народная и профессиональная песня. Народная песня в творчестве русских классиков. Народная песня – музыкально-поэтическое искусство, обладающее неувядаемой художественной красотой. Богатство содержания народных песен. Отражение в песне различных сторон жизни народа: его истории, быта, внутреннего мира человека. Разнообразие песенных жанров фольклора. Тщательно изучение и собирание композиторами народных песен. Произведения на народные темы. Использование народных мелодий в оперной, симфонической и камерной музыке. Создание композиторами музыкальных тем, близких народным мелодиям.

Романс – камерное вокальное произведение для голоса с сопровождением. Песня и романс – общее и частное. Обобщённый и индивидуальный характер мелодии. Отношение композитора к тексту. Соотношение текста и музыки. Поэтический и музыкальный образ. Значение аккомпанемента.

Примерный музыкальный материал:

Н. А. Римский-Корсаков «Сказание о невидимом граде Китеже» - «Как за речкою», М. П. Мусоргский песня Варлаама и Мисаила «Жил Святослав девяносто лет» из оперы «Борис Годунов», народные песни: «Как под лесом, под лесочком», «Ай, во поле липенька», М. И Глинка «Попутная песня», «Я помню чудное мгновенье».

Тема №8. Музыкальная форма.

Урок 1. Музыкальные формы. Общая характеристика. Простые формы.

Необходимость организации музыкальной речи. Музыкальная форма как порядок расположения частей и разделов в музыкальном произведении. Музыкальный синтаксис: цезура, мотив, построение, фраза, предложение. Функция частей в музыкальной форме: i m t.

Урок 2. Одночастная форма. Форма периода. Понятие, строение.

Примерный музыкальный материал:

Ф. Шопен Прелюдия №7, П. И Чайковский «Болезнь куклы» из «Детского альбома».

Урок 3. Двухчастная и трехчастная формы.

Двухчастая форма – состоит из двух периодов. Трехчастая форма – состоит из трех разделов, крайние из которых одинаковы или похожи, а средний раздел отличается от них, контрастен. В сложной трехчастной форме каждый раздел представляет собой двухчастную или простую трехчастную форму.

Примерный музыкальный материал:

Пример простой 3-частной формы — “Марш деревянных солдатиков” из “Детского альбома” П. И. Чайковского. Пример сложной трехчастной формы — Вальс № 10 Ф. Шопена.

Урок 4. Куплетная форма.

Куплетная форма – распространенная форма вокальных произведений, в которых одна и та же мелодия повторяется в неизменном или слегка варьированном виде, при каждом повторении исполняясь с новым текстом. Куплетным является преобладающее большинство народных песен — русские, немецкие, итальянские и др., а также советские массовые песни. Реже встречается куплетная форма в романсах и оперной музыке.

Примерный музыкальный материал:

М. И. Глинка “Венецианская ночь”, Ф. Шубера “В путь”. Куплеты тореадора из оперы “Кармен” Ж. Бизе.

Урок 5. Вариации.

Ведущие принципы музыкального развития: повтор и обновление. Вариации – музыкальная форма, которая состоит из темы и её изменённых повторений. Использование в качестве темы вариации как темы, сочинённой самим композитором, так и заимствованной из народной музыки или из произведения другого автора. Варьирование темы за счёт изменения в фактуре, ладе, тональности, гармонии, тембре. Виды вариации: старинные (basso ostinato), «глинкинские» (soprano ostinato), строгие (классические) и свободные (романтические). Характерные особенности каждого вида.

Примерный музыкальный материал:

Э. Григ «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт», П. И. Чайковский «Русская песня» из цикла «Детский альбом».

Урок 6. Рондо.

Историческое происхождение формы рондо. Рондо – форма, основная на чередование нового с неизменным. Составляющие рондо: рефрен и эпизод. Широкое использование формы рондо в инструментальной и вокальной музыки.

Примерный музыкальный материал:

Ф. Куперен «Любимая», «Жнецы», М. И. Глинка «Рондо Фарлафа» из оперы «Руслан и Людмила».

Урок 7. Сюита.

История возникновения сюиты. Танцевальная природа сюиты. Классическая танцевальная сюита. Характеристика четырёх обязательных танцев классической сюиты: аллеманды, куранты, сарабанды и жиги. Принципы объединения танцев в единый цикл: контрастное чередование и общая тональность.

Примерный музыкальный материал:

К. Сен-Санс «Карнавал животных».

Тема №9. Музыка в театре и кино.

Урок 1. Музыка в театре.

Музыка в драматическом театре, её функции. Создание великими композиторами замечательных образов музыки к драматическим спектаклям. Музыка Э.Грига к драме Г.Ибсена – наиболее известное произведение композитора. Яркое и самобытное отражение в ней образов драмы, природы Норвегии, народной фантастики. Богатство и национальное своеобразие выразительных средств, используемых композитором. Концертная версия музыки. Две симфонические сюиты «Пер Гюнт» как пример программной музыки. Характерные черты отдельных эпизодов сюиты №1.

Примерный музыкальный материал:

Эю Григ «Пер Гюнт».

Урок 2. Музыка и кино.

Значение музыки в кино. Немое кино. Музыка в кино как звукоизобразительное начало и характеристика настроения и чувств героев.

Примерный музыкальный материал:

С. С. Прокофьев музыка к фильмам «Александр Невский», «Иван Грозный», И. Дунаевский песни к кинофильмам «Волга-Волга», «Веселые ребята».

Тема № 10. Музыкально-театральные жанры.

Урок 1-2. Опера.

Из истории оперы. Синтетичность оперного жанра. Краткая история возникновения оперы. Ведущее значение музыки. Единство вокального и инструментального начала. Основные элементы оперы: ария и её разновидности, ансамбли, хоры, балетные сцены и оркестровые номера. Различные типы опер. Либретто оперы. Обращение к опере великих композиторов прошлого. Опера в наши дни.

Сказка в опере. Сказочно-эпические черты оперы М.И.Глинки «Руслан и Людмила». Яркое воплощение в музыке образов поэмы А.С.Пушкина. Светлый, жизнеутверждающий характер произведения. Характерные черты отдельных эпизодов музыки.

Примерный музыкальный материал:

М. И Глинка опера «Руслан и Людмила» ария Людмилы, Н. А. Римский-Корсаков ария Берендея из оперы «Снегурочка», П. И. Чайковский дуэт Ленского и Онегина из оперы «Евгений Онегин», М. П. Мусоргский «Рассвет на Москве-реке» из оперы «Хованщина».

Урок 3-4. Балет.

Из истории балета. Основные черты балета как музыкально-сценического жанра; объединение в нём музыки, танца и сценического действия. Исторические корни балета. Краткая история становления балета. Танцевальная основа музыки; чередование отдельных законченных танцевальных пьес. Основные элементы балета: классический и характерный танец, пантонима.

Сказка в балете. П.И.Чайковский – создатель русского классического балета. Сказочное содержание балета «Щелкунчик», отражение в его музыке мира детских грёз и сновидений. Неповторимое своеобразие каждого музыкального номера балета.

Примерный музыкальный материал:

П. И. Чайковский Адажио (па де де) Одетты и принцф Зигфрида, «Испанский» и «Неаполитанскмй» танцы из балета «Лебединое озеро». Балет «Щелкунчик» - «Вальс цветов», марш, Адажио (па де де).

Второй год обучения:

Тема №1. Старинная музыка.

Урок 1. Музыкальное искусство эпохи Возрождения. Живопись, скульптура, литература, театр того времени, небывалый расцвет светской музыки. Знакомство со старинными вокальными и инструментальными жанрами.

Примерный музыкальный материал:

О. Лассо «Эхо», пьесы для лютни, виолы и верджинеля (Фр. Да Милано, В. Галилеи, Г. Нейзидлер).

Урок 2-3. Барокко в музыке.

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

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

Примерный музыкальный материал:

К.Монтеверди «Плач Орфея» из оперы «Орфей», ДЖ. Каччини «Аве Мария», И.С. Бах – Г.Гуно «Аве Мария», Г.Гендель концерт для альта с оркестром, си-минор, 1 часть, Г.Перселл «Жалоба Дидоны» из оперы «Дидона и Эней», А.Вивальди «Времена года», пьесы для клавесина Ф.Куперена и Ж.Ф.Рамо.

Тема №2. И. С. Бах – один из ярчайших представителей эпохи Барокко.

Урок 1-2. Жизненный и творческий путь композитора.

Биография И.С.Баха. Краткий обзор творческого наследия. Черты стиля барокко в музыке Баха. Произведения для клавира, для органа, для оркестра; произведения для хора с оркестром. Значение религиозных образов в творчестве Баха. . Творчество Баха – завершение полифонической эпохи. Наследие.

Триумфальное возвращение музыки Баха в XIX веке. Значение музыки композитора в современном мире. Общество Баха.

Примерный музыкальный материал:

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

Урок 3. Органное творчество Баха.

Орган. Особенности конструкции, звучания. Орган – любимый инструмент Баха. Концертность, монументальность баховского органного стиля, театрально-приподнятый драматизм образов, фресковость, виртуозность. Токката и фуга ре минор. Жанр токкаты. Импровизационный характер токкаты. Хоральные прелюдии.

Примерный музыкальный материал:

Токката и фуга ре минор, органные хоральная прелюдия соль минор.

Урок 4-5. Клавирное творчество Баха.

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

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

Примерный музыкальный материал:

«Инвенции», «Хорошо темперированный клавир» I том С dur и c moll, «Французская сюита» c moll).

Урок 6. Вокально-инструментальные произведения Баха.

Примерный музыкальный материал:

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

Тема №3. Классицизм в музыке.

Искусство Древней Греции и Древнего Рима, эпоха Возрождения, идеи Просвещения как фундамент нового европейского стиля в музыке. Изменение положения музыканта в обществе. Оптимистический взгляд на мировые исторические процессы, поиск совершенных форма и новых идей, увлеченность народно-бытовым музыкальным искусством. Господство гомофонного стиля. Преобразование всех элементов музыкального языка, новые жанры, формы, инструменты. Вена- столица музыкальной Европы второй половины XVIII века. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен)

Французская живопись, скульптура, архитектура, литература XVII-XVIII веков. Музыкальное искусство эпохи Просвещения.

Примерный музыкальный материал:

фрагменты из оперы К.В. Глюка «Орфей и Эвридика» соло флейты, Й. Гайдн Симфония №45, 1 часть, В.А. Моцарт Симфония №40 1 часть; опера «Волшебная флейта» ария Царицы ночи, Соната №11 (3 часть), Реквием (7 часть), Л.Бетховен Соната №14 (1 часть), Соната №23 (3 часть), «К Элизе».

Тема №4. Й. Гайдн – первый представитель венского классицизма.

Урок 1-2. Жизненный и творческий путь композитора.

Гайдн – один из основоположников Венской классической школы. Биография композитора. 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.

Урок 3. Фортепианное творчество Гайдна на примере сонаты Ре мажор.

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

Примерный музыкальный материал:

Соната Ре мажор.

Урок 4-5. Сонатно-симфонический цикл на примере симфонии №103 Es dur.

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

Примерный музыкальный материал:

Симфония №103 Es dur.

Тема № 5. В. А. Моцарт – второй представитель венского классицизма.

Урок 1-2. Жизненный и творческий путь композитора.

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

Примерный музыкальный материал:

музыкальные фрагменты: «Маленькая ночная серенада»; «Dies irae», «Lacrymosa» из Реквиема, опера «Волшебная флейта» ария Царицы ночи, Фортепианная фантазия ре-минор.

Урок 3. Симфоническое творчество Моцарта на примере симфонии № 40.

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

Музыкальный материал:

Симфония №40 g moll.

Урок 4-5. Опера в творчестве Моцарта на примере оперы «Свадьба Фигаро».

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

Музыкальный материал:

Опера «Свадьба Фигаро».

Урок 6. Фортепианно творчество Моцарта.

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

Музыкальный материал:

Соната A – dur.

Тема №6. Л. Бетховен – третий представитель венского классицизма.

Урок 1-2. Жизненный и творческий путь композтора.

Биография Л. Бетховена. Краткий обзор творческого наследия. Многообразие творческого наследия Бетховена. Ведущее значение крупных инструментальных произведений. Обращение к театральным видам музыки; сочинения с участием хора; пьесы для фортепиано; песни.

Урок 3. Сонаты Бетховена. Соната №8, до минор, «Патетическая».

Жанр сонаты в творчестве Бетховена. Соната №8, до минор, «Патетическая». Отражение в музыке сонаты идеи борьбы воли к победе. Разбор первой части. Расширение сонатной формы, вызванное необычным замыслом композитора. Музыкальное содержание медленного вступления, его драматическая насыщенность, внутренние контрасты. Дальнейшее развитие тематического материала вступления и его роль в построении первой части. Характеристика основных тем сонатного allegro: образность, выразительные средства, тональный план. Принципы развития и сопоставление тем в разработке. Тематическое содержание коды в раскрытии идейного замысла. Образное содержание второй части: выражение в ней глубокого раздумья. Показ и разбор основных тем. Трёхчастное построение, изменение основной темы в репризе. Третья часть: общий характер, некоторая близость образам и настроению первой части. Характеристика основной темы и её роль в построении финала.

Примерный музыкальный материал:

Соната №8, до минор, «Патетическая» Бетховена.

Урок 4-5. Симфоническое творчество Бетховена на примере симфонии №5.

Симфонизм эпохи революций XVIII века. Идеалы гуманизма, свободы, общественного долга. Создание героического симфонизма. Героическая трагедия и трагическая героика в симфонии №5 (1805 – 1808). Традиции венской классической школы. Введение в партитуру новых инструментов.

Музыкальный материал:

Симфония №5, до минор

Урок 6. Увертюра «Эгмонт».

Идейное содержание трагедии Гете и нго воплощение в музыке Бетховена. Увертюра «Эгмонт» как образец программной музыки, ее героико-драматический характер. Сонатное строение увертюры. Сопоставление основных образов во вступлении, выявление их контрастной выразительной природы. Характеристика основных тем allegro, показ фрагмента разработки и кульминационного эпизода перед кодой. Победное звучание коды, ее близость симфоническому финалу, музыкальные особенности тем.

Примерный музыкальный материал:

Увертюра «Эгмонт».

Тема №7. Романтизм в музыке.

Урок 1. Границы «романтической» эпохи, ее истоки. Музыкальный романтизм: новая социальная роль музыканта, стремление к недостижимой свободе. Новые темы. Программность многих сочинений. Рождение новых жанров. Обновление и обогащение музыкального языка. Огромный интерес к национальной культуре.

Урок 2. Расцвет национальных композиторских школ.

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

Примерный музыкальный материал:

Ф.Мендельсон «Песни без слов», Концерт для скрипки с оркестром ми минор (1 часть); Р.Вагнер «Полет валькирий» из оперы «Валькирия», Э. Григ «Пер Гюнт»: «Утро», «В пещере горного короля», Р.Шуман «Детские сцены»: «Горелки», «Засыпающий ребенок», Ж. Бизе опера «Кармен» Антракт к 4 действию, Дж. Верди опера «Аида» марш 2 действие, Ф.Шуберт Серенада.

Тема №8. Ф. Шуберт – великий австрийский композитор-романтик.

Урок 1-2. Жизненный и творческий путь композитора.

Творческий облик композитора. Великий австрийский композитор – романтик. Органичность черт музыкального классицизма и романтизма в творчестве Шуберта. Глубокое содержание произведений Шуберта, связь с музыкальной жизнью и бытом. Интонационный строй музыки. Песенность – основа фортепианного стиля. Ф. Шуберт – основатель жанра романтической фортепианной миниатюры (музыкальные моменты, экспромты, вальсы). Шубертиады в прошлом и настоящем.

Примерный музыкальный материал:

Ф.Шуберт «Аве Мария», «Лесной царь», «Форель», «Серенада», пьесы для фортепиано «Музыкальные моменты», «Экспромты», Вальс ми минор.

Урок 3-4. Вокальное творчество Шуберта.

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

Примерный музыкальный материал:

Вокальные циклы «Прекрасная мельничиха»: «В путь», «Моя», «Охотник», «Мельник и ручей», «Колыбельная ручья», Вокальный цикл «Зимний путь», баллада «Лесной царь».

Урок 5. Симфоническое творчество Шуберта на примере «Неоконченной симфонии» h moll.

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

Музыкальный материал:

Симфония №8 «Неоконченная симфония» h moll.

Третий год обучения.

Тема №1. Ф. Шопен – основоположник польской музыкальной классики.

Урок 1-2. Жизненный и творческий путь композитора.

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

Примерный музыкальный материал:

Экспромт – фантазия, Ноктюрны до минор и Ми-бемоль мажор, Вальсы до-диез минор и ля минор, Прелюдия Ре-бемоль мажор, Соната №2 (3 часть).

Урок 3-4. Фортепианное творчество Шопена.

Шопен – поэт фортепиано. Изящество, психологическая глубина, техническое совершенство пианизма. Тяготение к малым формам. История, культура, быт, язык Польши в полонезах и мазурках Шопена.

Шопен – автор романтической прелюдии и этюда как самостоятельных, новаторски смелых, художественно завершенных пьес. Импровизационная свобода прелюдий. Соединение глубокого содержания и подлинной виртуозности в этюдах Шопена. Краткая история, содержание, черты музыкального языка малых форм.

Примерный музыкальный материал:

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

«Полонез» А dur, «Прелюдии» (№4 e moll, №6 h moll, №7 А dur, №15 Des dur, №20 c moll), «Ноктюрны» (Ор.48 №1 c moll, Ор.55 №1 f moll) , «Этюды» (Ор.10 №3 E dur, №12 c moll).

Тема №2. Р. Шуман - яркий представитель музыкального романтизма Германии.

Урок 1. Творческий облик композитора. Роберт Шуман (1810–1856) — немецкий композитор, музыкальный критик. Шуман — один из наиболее ярких представителей музыкального романтизма в Германии. Музыкальное творчество Шумана охватывает все жанры, за исключением балета. Новаторство Шумана, оригинальность его музыки, свобода творческих замыслов.

Примерный музыкальный материал:

«Альбом для юношества», «Лесные сцены», «Детские сцены»: «Горелки», «Засыпающий ребенок».

Урок 2. Фортепианное творчество Шумана на примере цикла «Карнавал».

«Карнавал» как музыкальное воплощение эстетических идей Шумана.

«Карнавал» - как цикл из 20 контрастных программных фортепианных миниатюр, объединенных 4-мя нотами (Шуман назвал это 'Миниатюрные сцены на 4-х нотах).

Музыкальный материал:

Цикл «Карнавал».

Тема №3. Ф. Лист - основоположник венгерской национальной музыкальной школы.

Урок 1. Творческий облик композитора.

Лист - венгерский композитор, пианист-виртуоз, педагог, дирижёр, публицист, один из крупнейших представителей музыкального романтизма. Основоположник Веймарской школы в музыке. Жил в эпоху концертного пианизма.

Примерный музыкальный материал:

Испанская рапсодия; Этюды высшего исполнительского мастерства.

Урок 2. Новые инструментальные жанры в творчестве Листа на примере «Венгерской рапсодии» №2.

Лист – создатель новых инструментальных жанров – рапсодии и симфонической поэмы. Сформировал структуру одночастно-циклической формы, которая намечалась у Шумана и Шопена, но не была развита так смело. Лист активно пропагандировал идею синтеза искусств.

Примерный музыкальный материал:

«Венгерская рапсодия» №2.

Тема №4.Зарубежная опера второй половины 19 века.

Урок 1-2. Ведущим художественным методом во второй половине XIX века остается критический реализм. Во второй половине XIX века происходит дальнейшее развитие национальных музыкальных школ в странах Западной Европы. Основными тенденциями развития музыки является стремление к демократизации, смелое обращение к бытовым сюжетам и обычаям из жизни народа. В конце XIX века в итальянском искусстве возникает новое направление – веризм (от итал. vero – истинный, правдивый) – течение в итальянском искусстве, возникшеев 80-е годы XIX века. Это течение ставило своей целью показать жизнь как она есть, жизнь людей со всеми ее противоречиями, страданиями, унижениями, часто порожденными неравенством общественного положения. В основе веристских опер – житейская бытовая драма. Примером такой оперы может служить опера Дж. Верди «Аида». Вершиной французской оперы XIX века стало творчество Жоржа Бизе. Его опера «Кармен» является реалистической психологической драмой с сохранением основных черт французской национальной оперы Расцвет оперы связан с Джоаккино Россини (1792 - 1868) Принцип оперы buffa получил блестящее заверше-ние в двух операх – «Севильский цирюльник» и «Золушка».

Примерный музыкальный материал:

Дж. Верди «Аида» увертюра, Ж. Бизе. «Кармен» «Хабанера», ария Хозе. Дж. Россини «Севильский цирюльник» каватина Фигаро, каватина Розины.

Тема №5. Отечественная музыка. Русское народное творчество.

Урок 1-2. Фольклор – колядки, веснянки, былины. Исторические песни, лирические, колыбельные, плясовые, хороводные. Изучая фольклор, следует вспомнить на­родные праздники, обычаи, обряды, показать образцы декоративно-прикладного искусства, рассказать о промыс­лах, которыми славится их малая родина. Обязательно использовать изображения народных костюмов.

Знакомство с фольклором можно предложить как путешествие по народному календарю. Вспомнив, можно сравнить изображение времен года в народных календарных пес­нях и в музыке профессиональных композиторов.

Весна. Обряды и песни. Веснянки. Встреча весны. Прилет птиц. Грачевник. Весенние заклички. Зимние народные обряды и песни. Масленица. Календарные даты, начало жатвы и ее ход, обряд завиванья бороды. Песни. Летние праздники, обряды и песни.

Примерный музыкальный материал:

колядки, подблюдные песни, масле­ничные песни (на выбор преподавателя). Н.А. Римский-Корсаков. Проводы Масленицы из оперы «Снегурочка», песни-веснянки, семицкие песни, купальские песни (по выбору педагога). Н. Римский-Корсаков. Хор девушек «Завью венки на все святки...». Сцена завиванья венков из оперы «Май­ская ночь».

Тема №6. Музыкальное искусство России в первой половине 19 века.

Урок 1. Архитектура, живопись, литература того времени. Зарождение и формы существования профессиональной музыкальной культуры в России. Народная песня и её значение в формировании национальной композиторской школы. Творчество Е.И.Фомина и Д.С.Бортнянского.

Урок 2. Песня и романс в русской музыкальной культуре первой половины XIX века.

Романс как самый излюбленный жанр первой половины XIX века. Связь первых русских романсов с городской бытовой песней. Романсы и песни А.А.Алябьева, А.Е.Варламова, А.Л.Гурилёва.

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

Вокальная миниатюра первой половины XIXвека. Русская песня, элегия, песня восточного характера, баллада. Творцы русского романса.

А. Алябьев. Жизненная драма. Идеи декабризма. Гражданственность, свободолюбие, патриотические мотивы в творчестве.

А.Варламов. Трагичность судьбы композитора – розночинца. Песенное наследие. Отражение и развитие городской песенной культуры в творчестве Варламова. Педагогический труд «Школа пения».

А. Гурилев. Камерный лирический стиль. Преданность песенному жанру. Поэзия после декабристского времени в музыке Гурилева.

Примерный музыкальный материал:

А.Алябьев «Соловей», «Иртыш»; А. Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий», «На заре ты ее не буди»; А.Гурилев «Домик – крошечка», «Колокольчик», «Песнь ямщика».

Тема №7. М. И. Глинка – основоположник русской классической музыки.

Урок 1-2. Жизненный и творческий путь композитора. Зарождение русской музыкальной классики. Эпоха Глинки; современники композитора.

Два гения русской культуры XIX века: А.Пушкин и М. Глинка. Соединение классицизма, романтизма, реализма в музыке Глинки. М.И. Глинка- основоположник русской классической композиторской школы. Национальная самобытность его музыки. Мастерское сочетание западноевропейской формы и национального содержания.

Пушкинская поэзия – живой родник вдохновения гения Глинки. Вокальная миниатюра Глинки: русская песня, элегия, баллада, характерная песня, восточный романс. Биография М. И Глинки. Создание оперы “Иван Сусанин” и ее премьера. Обзор творческого наследия: сочинения для театра, концертные и камерные сочинения.

Урок 3-4-5. Опера “Иван Сусанин”. Первая классическая опера, национальная драма. История создания, либретто, первоисточник. Мастерство композитора в создании образов и характера героев. Хоры – музыкальный фрагмент оперы. Органичное включение фольклорных жанров. Освоение композиции оперы, разбор и прослушивание предусмотренных календарно-тематическим планом фрагментов оперы.

Работа с нотным текстом хрестоматии при изучении оперы и романсов. Характеристика и прослушивание 2-3 сочинений для оркестра. Примерный музыкальный материал:

Опера «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»): Интродукция, Каватина и рондо Антониды, Трио «Не томи, родимый» 1 д.; Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка 2 д., Песня Вани, Сцена Сусанина с поляками 3 д., Ария Сусанина, 4 д., Хор «Славься», Эпилог.

Урок 6. Симфоническое творчество Глинки.

Наследие композитора в симфонической музыке. Жанровое разнообразие. Народный характер «Камаринской» (1848) и ее значение для всей русской музыки. Симфонические краски, двойные вариации, подголосочная полифония, приемы варьирования. Лирический симфонизм Глинки в Вальсе – фантазии (1839). Сложность формы. Глубина содержания. Традиции Глинки в творчестве русских композиторов. Историческая роль и традиции «Испанских увертюр» в русской музыке.

Примерный музыкальный материал:

«Камаринская», «Вальс – фантазия», Увертюры «Наочь в мадриде» и «Арагонская хота» (фрагменты).

Урок 7. Вокальное творчество Глинки.

Романс как небольшое произведение для голоса в сопровождении фортепиано, предназначенное для камерного исполнения. Место вокальной лирики в творческом наследии Глинки. Отражение в ней широкого круга жизненных явлений. Органическое слияние текста с музыкой. Вокальная партия и фортепианное сопровождение. Классическая стройность формы.

Примерный музыкальный материал:

«Я помню чудное мгновенье»,«Сомнение», «Жаворонок», «Попутная песня», «Ночной смотр», «Не искушай».

Тема №8. А. С. Даргомыжский – «великий учитель музыкальной правды».

Урок 1-2. Жизненный и творческий путь композитора.

Биография А.С,Даргомыжского. Даргомыжский – младший современник, друг и последователь Глинки, смелый новатор. Краткий обзор творческого наследия. Приоритет произведений со словесным текстом. Центральное положение оперы «Русалка»; другие театральные произведения. Жанровое разнообразие и богатство содержание камерных вокальных сочинений. «Учитель музыкальной правды». Позиция критического реализма в творчестве композиторов. Даргомыжский и Глинка. Даргомыжский и его время. Детские годы в дворянской семье, разностороннее образование композитора.

Урок 3-4. Оперное творчество композитора. Оперы Даргомыжского. Проблема соотношения изменчивой человеческой речи и музыки. Роль мелодического речитатива в раскрытии художественного образа. Камерно-вокальные сочинения; новаторские черты творчества. Принцип сквозного развития. Опера «Русалка», либретто.

Примерный музыкальный материал:

Опера «Русалка».

Урок 5.Романсы и песни Даргомыжского.

Новизна и своеобразие романсов и песен Даргомыжского. Тематика и жанры вокального творчества. Новый подход к литературному тексту. Передача в музыке живой разговорной речи. Лирика Даргомыжского. Песни сатирического и социально-обличительного характера.

Примерный музыкальный материал:

«Старый капрал», «Шестнадцать лет», «Мне грустно».

Тема №9. Русское музыкальное искусство второй половины 19 века.

Литература, живопись и музыка того времени.

Изменения в отношении русского общества к музыкальному искусству, его социальной роли, проблемам профессиональной музыки, музыкально образования. Расцвет русской музыкальной классики во второй половине XIX века, ее великие представители. Яркое созвездие талантливых музыкантов: композиторов, мсполнителей. Новые пути композиторской школы России. Общественно-политическая жизнь в 60-е годы. Расцвет литературы и искусства. Роль русской музыки в мировой художественной культуре. Изменения в музыкальной жизни столиц. Образование РМО, открытие консерваторий, Бесплатная музыкальная школа. Серов и Стасов, А. и Н. Рубинштейны, Балакирев и «Могучая кучка».

Примерный музыкальный материал:

М. А. Балакирев Увертюра на три русские народные темы (фрагмент), М.П. Мусоргский Сюита «Картинки с выставки»: «Балет невылупившихся птенцов», «Баба – Яга», П.И. Чайковский Балет «Лебединое озеро»: Неаполитанский танец, А.Рубинштейн Романс «Ночь».

Тема №10. А. П. Бородин – основоположник русского эпического симфонизма.

Урок 1-2. Жизненный и творческий путь композитора.

Биография. 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.

Урок 3-4-5. Оперное наследие композитора.

Опера «Князь Игорь» — центральное произведение композитора. Значение, содержание, либретто, история создания и постановки. Могучие хоры, старинные жанры – плачи, скоморошьи наигрыши, элементы знаменитого распева. Восточная тема в творчестве «Могучей кучки» и Бородина. Опера «Князь Игорь». Сюжет, патриотическая идея. Ознакомление с композицией оперы. Русь и Восток в музыке оперы. Развитие традиций эпического музыкального театра Глинки. Русские» и «половецкие» действия. Сопоставление Руси и Востока через музыку, ориентальные черты музыки «половецких сцен». Образы Игоря и Кончака, их музыкальная характеристика. Арии Игоря и Кончака как пример арии-портрета.

Русские» и «половецкие» действия. Сопоставление Руси и Востока через музыку, ориентальные черты музыки «половецких сцен». Образы Игоря и Кончака, их музыкальная характеристика. Арии Игоря и Кончака как пример арии-портрета.

Разбор и прослушивание сцен и номеров оперы, предусмотренных календарно-тематическим планом. Обращение к клавиру и хрестоматии.

Примерный музыкальный материал:

Опера «Князь Игорь».

Урок 6. Симфоническое творчество Бородина на примере «Богатырской» симфонии.

Глубокий интерес Бородина к историческому русскому эпосу на примере симфонии №2 (1876). Внутреннее родство образов «Богатырской» симфонии и оперы «Князь Игорь». Очищающая и возвышенная любовь к Отечеству – основа содержания симфонии №2.

Музыкальный материал:

Симфония №2 си минор «Богатырская» 1 часть.

Урок 7. Романсы и песни Бородина.

Примерный музыкальный материал:

«Для берегов отчизны дальней», «Песня темного леса», «Спящая княжна».

Четвертый год обучения.

Тема №1. М. П. Мусоргский - великий русский композитор-реалист.

Урок 1-2. Жизненный и творческий путь композитора.

Биография Мусоргского. Социально-обличительная направленность и смелое новаторство творчества Мусоргского. Краткий обзор творческого наследия. Разнообразие оперных замыслов. Интерес Мусоргского к исторической и социальной тематике. Новизна содержания и выразительных средств камерной вокальной музыки. Вокальные циклы. Программный замысел фортепианного цикла «Картинки с выставки». Судьбы творческого наследия Мусоргского.

Урок 3-4. *.* Оперное творчество Мусоргского. Опера «Борис Годунов».

Жанр оперы в творчестве Мусоргского. История создания оперы «Борис Годунов». Развитие идей Пушкина в новых исторических условиях. Раскрытие конфликта между народом и властью царя. Композиция оперы. Сквозное развитие действия. Музыкальные характеристики героев. Песенное и речитативно-декламационное начало вокального стиля. Опера «Борис Годунов» Мусоргского. Роль народно-хоровых сцен. Пимен, Варлаам и Юродивый как воплощение различных сторон народного характера.

Примерный музыкальный материал:

Опера «Борис Годунов».

Урок 5. Фортепианный цикл «Картинки с выставки» Мусоргского.

Программность замысла. Выставка произведений В.Гартмана. Роль темы «Прогулки» в построении и содержании цикла.

Примерный музыкальный материал:

«Картинки с выставки».

Урок 6. Песни и романсы Мусоргского.

«Народные картинки», социальная сатира, речитативная интонация в вокальном творчестве Мусоргского.

Примерный музыкальный материал:

«Калистрат», «Колыбельная Еремушке», «Светик Савишна», «Сиротка».

Тема №2. Н. А. Римский-Корсаков – крупнейший представитель русской и мировой музыкальной классики.

Урок 1-2. Жизненный и творческий путь композитора.

Биография Н.А.Римского-Корсакова. Многогранность творческой и общественной деятельности Римского-Корсакова – композитора, педагога, музыкального писателя, дирижёра, пропагандиста русской музыки. Краткий обзор творческого наследия. Жанровое и тематическое богатство сочинений Римского-Корсакова. Мастер инструментовки и новатор гармонии.

Примерный музыкальный материал:

«Испанское каприччио», «Садко». Опера «Сказка о царе Салтане»: «Полет шмеля» 3 д., «Три чуда» 6 к.. Романс «Редеет облаков летучая гряда».

Урок 3-4.Произведения для оркестра Римского-Корсакова. Симфоническая сюита «Шехеразада».

Народно-жанровая основа симфонической музыки Римского-Корсакова; роль программности в ней. Симфоническая сюита «Шехеразада». Арабские сказки «Тысяча и одна ночь» как источник содержания сюиты. Сказочный, восточный характер музыки. Картинность музыкальных образов. Красочное звучание симфонического оркестра, выразительная роль оркестровых тембров. Строение цикла. Выразительные качества основных тем вступления. Сонатное allegro первой части; характеристика основных тем. Сопоставление контрастных образов второй части; вариационное развитие основной темы. Песенные и танцевальные черты третьей части, её лирический склад. Чередование тем предшествующих частей в финале. Программное и тематическое содержание коды.

Примерный музыкальный материал:

Симфоническая сюита «Шехерезада».

Урок 5-6-7.Оперное творчество Римского-Корсакова. Опера «Снегурочка».

Ведущее положение жанра оперы в творчестве Римского-Корсакова. Преобладание сказочно-эпических произведений. Опера «Снегурочка». История создания оперы. Содержание оперы. Тембровые лейтмотивы. Красочность образов Пролога. Музыкальная характеристика Снегурочки. Сочетание в образе Снегурочки реальных и фантастических черт. Воссоздание в опере старинных обычаев и обрядов. Образ мудрого Берендея. Гимн красоте в каватине Берендея. Эстетика красоты в опере. Изображение быта людей в опере. Элементы изобразительности, традиции бытовой народной музыки в песне Леля. Прославление в опере сил любви, добра, красоты, справедливости, гармонии человека и природы. Трансформация образа Снегурочки.

Примерный музыкальный материал:

Опера «Снегурочка». Вступление, Песни и пляски птиц, Ария Снегурочки, Проводы Масленицы, Пролог; Шествие и каватина Берендея 2 д.; Третья песня Леля 3 д., Сцена таяния Снегурочки, хор «Свет и сила» 4 д..

Тема №3. П. И. Чайковский – величайший симфонист русской музыки.

Урок 1-2. Жизненный и творческий путь композитора.

Биография Чайковского. Краткий обзор творческого наследия. Богатство и разнообразие творческого наследия Чайковского, его вершинные достижения во всех видах музыки того времени. Ведущая роль оперы и симфонии. Театральные, концертные и камерные сочинения. Духовная музыка. Литературное наследие Чайковского.

Примерный музыкальный материал:

Чайковский П. Балет «Лебединое озеро» Танец маленьких лебедей, 2 д., Неаполитанский танец, 3 д., Балет «Щелкунчик»: Марш соль мажор, I д.. Китайский танец, Вариация феи Драже, Вальс цветов, 2 д.; Концерт Ns 1 для фортепиа­но с оркестром: Вступление; Фортепианный цикл «Времена года»: «Осенняя песня», «Подснежник»; «Детский альбом»: «Марш деревян­ных солдатиков.», «Сладкая греза».

Урок 3-4. Симфоническое творчество Чайковского. Симфония №1, соль минор, «Зимние грёзы».

Симфонии Чайковского как одна из вершин в развитии европейской симфонической музыки. Народно-жанровые черты ранних симфоний и усиление трагедийного начала в поздних. Симфония №1, соль минор, «Зимние грёзы». Программность симфонии, её лирико-драматическое содержание. Выражение в музыке лирических раздумий связанных с образами русской природы. Национальная основа и песенный склад основных тем. Характеристика тем главной партии первой части, их преобразование в ходе развития. Народно-песенный склад побочной партии, аккордовое изложение заключительной. Особенности разработки. Изменение главной темы в репризе. Возвращение в коде первоначального музыкального образа. Характеристика вступительной и главной тем второй части. Драматическая кульминация второй части. Сопоставление темы скерцо и вальса в третьей части. Контраст народно- праздничного финала по отношению к субъективной лирике предшествующих частей. Преобразование народно-песенной мелодии в финале.

Примерный музыкальный материал:

Симфония №1 соль минор «Зимние грезы».

Урок 5-8.Оперное творчество Чайковского. Опера «Евгений Онегин».

Жанр оперы в творчестве Чайковского. Опера «Евгений Онегин». Роман Пушкина и опера Чайковского. Определение жанра оперы как «лирических сцен». История создания и первой постановки «Евгения Онегина». Крушение надежд на счастье – основная тема опера. Картины русского быта в опере. Сочетание законченных номеров с фрагментами сквозного развития, образующее сцены. Образ Татьяны, особенности её музыкальной характеристики в сцене письма. Музыкальный портрет Онегина. Некоторые особенности драматургии оперы и построения музыкально-сценического действия. Бал Татьяны как фон для развития действия. Роль ариозо в выражении состояния героев. Трагическая развязка драмы Ленского в пятой картине. Трансформация образа Онегина.

Примерный музыкальный материал:

Опера «Евгений Онегин»: Вступление, Дуэт Татъяны и Ольги, Хор «Уж как по мосту-мосточку», Ария Ольг», Ариозо у Ленского, 1 к.; Сцена письма Татьяны, 2 к.; Хор «Девицьцкрасавицы», Монолог Онегина, 3 к.; Сцена, ссоры Ленского и Онегина, 4 к.; АрияЛенского, Дуэт Ленского и Онегина «Враги», 5 к., Сцена Татьяны и Онегина, 7 к.

Тема №4. Зарубежное искусство рубежа 19-20 веков.

Направление рубежа 19-20 веков вошло в историю искусства как экспрессионизм. Живопись того времени – Август Маке, Эгон Шиле… Литература - Под экспрессионизмом применительно к литературе понимают целый комплекс течений и направлений европейской словесности начала XX века, включенных в общие тенденции модернизма. Главным образом литературный экспрессионизм получил распространение в немецкоязычных странах: Германии и Австрии, хотя определенное влияние это направление имело и в сопредельных европейских странах: Польше (Т. Мичинский), Чехословакии (К.Чапек), России (Л. Андреев), Украине (В. Стефаник) и др.

Музыкальный экспрессионизм рассмотрим на примере творчества Яна Сибелиуса – Фрагмент из 2 части концерта для скрипки с оркестром.

Примерный музыкальный материал:

Ян Сибелиус фрагмент из 2 части концерта для скрипки с оркестром.

Тема №5. Импрессионизм в живописи, поэзии и музыке на примере творчества К. Дебюсси.

Урок 1. Импрессионизм в живописи, поэзии и музыке. 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.

Примерный музыкальный материал:

К. Дебюсси «Бергамасская сюита»: «Лунный свет», К.Дебюсси Прелюдии «Девушка с волосами цвета льна», «Шаги на снегу», К. Дебюсси «Детский уголок» (по выбору преподавателя), М. Равель Павана, М. Равель Цикл «Ночной Гаспар»: «Ундина».

Урок 2. Импрессионизм на примере творчества К. Дебюсси.

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

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

Примерный музыкальный материал:

К.Дебюсси Ноктюрны: «Облака», «Празденства», «Сирены», «Прелюдии», «Послеполуденный отдых Фавна».

Тема №6. М. Равель – композитор французского импрессионизма. Опера «Дитя и волшебство».

Урок 1. Творческий портрет М. Равеля. Младший современник Дебюсси, композитор французского импрессионизма, дирижер, один из реформаторов музыки 20 века.

Примерный музыкальный материал:

«Болеро», «Игра воды».

Урок 2. Опера «Дитя и волшебство» - как пример новаторства композитора.

Одноактная опера «Дитя и волшебство» была написана Морисом Равелем в 1925 году и поразила публику своим абсолютным новаторством. Так, при исполнении этого произведения наряду с традиционными инструментами впервые прозвучал инструмент, изобретенный самим композитором - элиофон, искусно имитирующий порывы ветра. «Дитя и волшебство» - это лирическая фантазия, как определял ее сам композитор.

Примерны музыкальный материал:

Опера «Дитя и волшебство».

Тема №6. Г. Малер – один из крупнейших композиторов-симфонистов конца 19 начала 20 веков.

Урок 1. Г. Малер - **выдающийся**[**австрийский**](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)[**композитор**](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80)**и**[**дирижёр**](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%91%D1%80)**. Один из крупнейших композиторов-**[**симфонистов**](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F)**и дирижеров конца**[**XIX**](http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX)**- начала**[**XX веков**](http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA)**. Как композитор он сыграл роль моста между поздним австро-германским романтизмом**[**XIX века**](http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA)**и**[**модернизмом**](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1)**начала**[**XX века**](http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA)**. При жизни был признан в первую очередь как дирижёр. Был одним из последних композиторов музыки романтизма.**

Примерный музыкальный материал:

«Песни странствующего подмастерья».

Урок 2. Цикл песен на основе народных мотивов «Волшебный рог мальчика» как синтез круга образов: патетико-драматический, лирико-романсный, народно-песенный и гратескно-стилизованный. Творческое наследие Малера относительно невелико и почти полностью состоит из песен и симфоний. Настоящая популярность пришла к его произведениям только после смерти.

Примерный музыкальный материал:

«Волшебный рог мальчика».

Тема №7. Б. Барток – основоположник венгерской новой композиторской школы.

Урок 1. Б. Барток – основоположник венгерской новой композиторской школы. **Творческое наследие композитора. Многогранность личности Бартока - Б. Барток — венгерский композитор, пианист, педагог, музыковед-фольклорист.**

Примерный музыкальный материал:

«Чудесный мандарин».

Урок 2. Знакомство с творчеством Б. Бартока на примере произведений: «Микрокосмос», «Альбом для детей».

Примерный музыкальный материал:

«Микрокосмос», «Альбом для детей».

Тема №8. «Мировой театр» в творчестве К. Орфа.

Урок 1. К. Орф – немецкий композитор, музыковед и педагог, основатель методики музыкального воспитания детей. Новатор в области композиторской техники и жанровой стилистики. Вокально-театральный жанр в творчестве Орфа. «Театр Орфа».

Композитор проявляет неистощимую любознательность буквально ко всем сторонам современной ему художественной жизни. В кругу его интересов оказываются драматические театры и балетные студни, разноликий музыкальный быт, старинный баварский фольклор и национальный инструментарий народов Азии и Африки.

Урок 2. Сценическая кантата «Кармина Бурана».

Подлинный успех и признание принесла Орфу премьера сценической кантаты «Кармина Бурана» (1937), ставшей впоследствии первой частью триптиха «Триумфы». В основу этого сочинения для хора, солистов, танцоров и оркестра были положены стихи к песни из сборника бытовой немецкой лирики XIII в. Начиная с этой кантаты Орф настойчиво разрабатывает новый синтетический тип музыкально-сценического действа, сочетающего в себе элементы оратории, оперы и балета, драматического театра и средневековой мистерии, уличных карнавальных представлений и итальянской комедии масок.

Примерный музыкальный материал:

«Кармина Бурана».

Пятый год обучения.

Тема №1. Русская культура рубежа 19-20 веков. А. К. Лядов.

Конец 19 века явился временем расцвета замечательных русских талантов, культура достигает нового подъема. В этот период на арену культурной жизни выходят молодые композиторы, творчество которых было непосредственным продолжением традиций «кучкистов». «Беляевский» кружок на примере творчества А. К. Лядова.

Русская культура рубежа 19-20 веков – «серебрянный век» - внесла много художественных открытий. «Серебрянный век» - культура переходного периода. Выделяют две волны: 1) развитие романтических тенденций, в литературе – символизм, в живописи – модернизм, 2) развитие антиромантических тенденций: авангард и неоклассицизм.

Примерный музыкальный материал:

А. К. Лядов «Баба-Яга».

Тема №2. А. С. Аренский – продолжатель традиций русской классической школы. Обзор творческого наследия.

Урок 1. Место А. С. Аренского в русской классической музыке. Уче­ник Римского-Корсакова, страстный поклонник музыки Чай­ковского, Аренский в своем творчестве опирался и на русское народнопесенное искусство. Внес большой вклад в развитие русского пианизма. Жизненный и творческий путь.

Примерный музыкальный материал:

Концерт для фортепиано с оркестром.

Урок 2. Обзор творческого наследия А. С. Аренского.

Творческое наследство Аренского состоит из многих со­чинений самых разнообразных жанров. Склонный более всего к лирическим, созерцательным на­строениям, не требующим развернутых форм и интенсивного развития, Аренский ярче всего проявил себя в сочинениях малых форм, главным образом, в романсах и фортепьянных пьесах. Именно здесь в полной мере выявилась его индиви­дуальность. В своем творчестве Аренский развил и обобщил принцип фортепианного полимелодизма, который получил свое продолжение творчестве других композиторов, и стал особенностью русского пианистического мышления.

Примерный музыкальный материал:

Фантазии на темы Рябинина для фортепиано с оркестром.

Тема №3. В. С. Калинников – «Кольцов русской музыки».

Урок 1. В. С. Калинников – талантливый русский композитор, продолжатель традиций русской классической школы, гордость Орловщины. Жизненный и творческий путь.

Примерный музыкальный материал:

Русское интермеццо, элегия си минор.

Урок 2. Обзор творческого наследия В. С. Калинникова.

Творчество Калинникова сформировалось и созрело под благотворным воздействием традиций русской музыкальной классики. Произведения Калинникова глубоко национальны по содержанию и по музыкальному языку. Основной круг образов творчества Калинникова - поэтические картины русской природы сцены сельского народного быта, проникнутые лирической теплотой думы о родине - на примере симфонии №1 соль минор.

Примерный музыкальный материал:

Симфония №1 соль минор.

Тема №4. А. Н. Скрябин – «Прометей» русской музыки.

Урок 1. А. Н. Скрябин. Личность и творческая деятельность. Краткие сведения из жизни композитора. Новый век в музыке Скрябина. Эволюция музыкального языка, его обновление. Отношение современников к музыке Скрябина, ее воздействие на развитие музыкального искусства. **В истории музыки Скрябин занимает в некоторых отношениях особое, в своем роде единственное место. Будучи гениальным музыкантом, он, однако, не удовлетворялся своим назначением быть только музыкантом — композитором и пианистом. Скрябин стремился подчинить свое творчество осуществлению грандиозных задач, выходящих за пределы музыкального искусства. Впервые использовал светомузыку.**

Примерный музыкальный материал:

«Прометей».

Урок 2. Творческое наследие А. Н. Скрябина.

Творчество Скрябина соприкасается с некоторыми направлениями начала 20 в. – с[**импрессионизмом**](http://istoriyamuziki.narod.ru/rus-muz-kultura-20v.html#impressionizm)**, отчасти с экспрессионизмом. В образном строе поздних сочинений, как и в его словесных пояснениях и поэтических программах, ощутимы связи с литературно-художественным течением**[**символизма**](http://istoriyamuziki.narod.ru/rus-muz-kultura-20v.html#simvolizm)**.** **Обзор ранних сочинений Скрябина для фортепиано на примере прелюдии ор. 11, этюда до диез минор соч. 8 №12. Провести параллели с творчеством Шопена.**

Примерны музыкальный материал:

Прелюдия ор. 11, этюд до диез минор соч. 8 №12.

Тема №5. С. В. Рахманинов – крупнейший представитель реалистического направления в русской музыке конца 19 – начала 20 века.

Урок 1. Жизненный и творческий облик Рахманинова.

Многогранность облика Рахманинова – гениальный композитор, виртуозный пианист, крупнейший дирижер. Последователь П. И. Чайковский. Биорафия. Периоды творческой жизни Рахманинова: ранний (романтический), период зрелости (импрессионизм, неоклассицизм), поздний, зарубежный период творчества (сплав разных стилей). Синтезировал в своем творчестве принципы московской и петербургской школ как единый целый русский стиль. Тема «Россия и ее судьба» нашла в его творчестве законченное воплощение.

Примерный музыкальный материал:

Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром.

Урок 2. Фортепианное творчество Рахманинова на примере Второго фортепианного концерта.

Будучи виртуозным пианистом, фортепианныем произведениям Рахманинова уделяется особое место. Важное значение жанра фортепианного концерта в творчестве Рахманинова. Во Втором фортепианном концерте воплощены темы радостного возбуждения, подъема.

Примерный музыкальный материал:

Второй фортепианный концерт.

Тема №6. И. Ф. Стравинский – «человек тысяча одного стиля».

Урок 1. И. Ф. Стравинский – создатель трех стилей, гражданин трех стран – был живым воплощением современной музыки. 3 периода его творческого пути. Придал модерну облик, доступный широкому восприятию и пониманию. «Русские сезоны» Дягилева и Стравинский.

Примерный музыкальный материал:

«Священные песнопения».

Урок 2. «Театр представления» в творчестве И. Ф. Стравинского на примере балета «Петрушка». Стравинский проявлял особый интерес к древнейшему и современному ему русскому фольклору, к ритуальным и обрядовым образам, к балагану, лубку. Балет «Петрушка» - вершина творчества Стравинского.

Примерный музыкальный материал:

«Петрушка».

Тема №7. С. С. Прокофьев – великий мелодист и новатор русской музыки 20 века.

Урок 1-2. Музыкальная жизнь того времени. Прокофьев — крупнейший русский композитор первой половины ХХ века. Яркая личность и смелость творческих проявлений. Сочетание двух эпох в творчестве Прокофьева: дореволюционной и советской.

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

Обзор творческого наследия, включающего произведения различных жанров и тематики в виде наглядной схемы. История, сказка и современность в сочинениях Прокофьева. Обращение к произведениям мировой литературы. Музыкально-театральные жанры в центре творческих интере­сов композитора.

Примерный музыкальный материал:

Балет «Золушка»: Вальс соль минор, 1 д., Amoroso, 3 д.; Фортепианный цикл. «Сказки старой бабушки» (пьесы по выбору).

Урок 3. Прокофьев – пианист; характеристика и прослушивание всех десяти пьес ор.12. Работа с нотным текстом.

Урок 4-5. Кантата «Александр Невский» (1938—1939) — одно из уникальных произведений русской кантатно-ораториальной музыки. Традиции на­ционального эпического симфонизма.

Новаторский подход к жанру. Тема и идея, содержание и музы­кальная драматургия, современный музыкальный язык. Звуковое кино и музыка Прокофьева.

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

Примерный музыкальный мamериал:

Прокофьев С. Кантата «Александр Невский».

Урок 6-7. Балеты Прокофьева. Особенности жанра. Трагедия и сказка в балете. Комедийно-скерцозные, драматически конфликтные, лирические образы балетов композитора.

Значение, история создания, первоисточник и либретто, путь к сцене балета «Ромео и Джульетта» (1936). Композиция, особенности жанра, система лейтмотивов. Легенда о Ромео и Джульетте в мировом искусстве.

Характеристика и прослушивание ряда номеров из «Ромео и Джульетты» и «Золушки» (факультативно).

Примерный музыкальный материал:

Прокофьев С. Балет «Ромео и Джульетта»: Вступление, Ромео, Улица просыпается, 1 д., 1 к.; Джульетта-девочка, Танец рыцарей, Меркуцио, Сцена у балкона, 1 д., 2 к.; Патер Лоренцо, 2 д., 4 к.; Бой Тибальда с Меркуцио, 2 д., 5 к.

Урок 8. Симфоническая музыка в творчестве Прокофьева. Влияние теат­ра, кино на симфоническое письмо композитора. Оптимизм, тради­ции раннего венского классицизма в Симфонии № 1, «Классической» (1917)

Строение сонатно-симфонического цикла. Темы, формы, жанры. Оркестр Прокофьева. Язык XX в. в «Классической» симфонии Про­кофьева.

Седьмая симфония. Тщательный разбор 1 части с нотным текстом хрестоматии. Выявление выразительных особенностей основных тем и прослеживание развития всего музыкального материала.

Примерный музыкальный материал:

Прокофьев С. Симфония № 1, «Классическая».

Тема №8. Д. Д. Шостакович – музыкальный летописец 20 века.

Урок 1-2. Творчество Шостаковича — правдивая художественная летопись жизни народа эпохи революций и войн, неисчислимых трагедий и великих побед. Традиции и новаторство в музыке Шостаковича, гуманистическая направленность его искусства, активная жизненная позиция. Гений современного музыкального мира, Мыслитель и гражданин. Выдающийся педагог, общественный деятель.

Значение творческого наследия. Универсальность таланта, Творчески преломленное влияние лучших художественных традиции рус­ской музыки, западноевропейских культур. Стилевое своеобразие,

Отражение глубоких, часто трагических, жизненных конфликтов, сложного мира человеческих чувств. Обличение зла и защита челове­ка в сочинениях Шостаковича.

Примерный музыкальный материал:

Квартет №3 (II, III ч.), Симфония №11 (1 часть), Романсы на стихи Долматовского, Музыка (романс) к кинофильму «Овод».

Урок 3. Обзор творческого наследия с выделением цикла симфоний. Ведущее положение крупных инструментальных сочинений. Музыка для театра и кино, вокальные циклы, прелюдии и фуги.

Бетховенский тип симфонизма, гражданственность, глубина мыш­ления и чувств, богатство содержания симфонического наследия Шостаковича.

Симфония № 7, «Ленинградская» (1941) - живой документ эпохи. История создания и исполнения. Программность, трактовка сонатно-симфонического цикла. Седьмая симфония как памятник борьбы человечества против тираний XX века. История создания и исполнения в годы Великой Отечественной войны. Содержательный смысл и общие особенности цикла. Характеристика 1 части и ее полный разбор по нотному тексту хрестоматии с выявлением характерных черт основного тематического материала, приемов развития. Прослушивание на следующем уроке после тщательного повторения музыкального материала.

Примерный музыкальный материал:

Шостакович Симфония №7 «Ленинградская»

Урок 4. Шостакович-пианист. Черты фортепианного стиля. Мастерство и свобода в использовании приемов письма разных музыкальных культур.

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

Примерный музыкальный материал:

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

Тема №9. «Живое ощущение национальной музыкальной стихии» в творчестве А. И. Хачатуряна.

Урок 1. Талант мирового масштаба. Певец Закавказья. Стихийная мощь дарования. Яркий импровизированный стиль, основанный на народных интонациях. Старинное и современное, фольклорное и профессиональное, национальное и общечеловеческое в музыке Хачатуряна.

Значение русского и европейского музыкального искусства в формировании стиля Хачатуряна.

Примерный музыкальный материал:

Хачатурян. А, Балет. «Гаянэ»: Танец розовых девушек № 7, Вариа­ция Нуяэ, № 10, Танец с саблями, № 35, Лезгинка из «Танцевальной сюиты» 4 д.; Вальс из музыки к драме Лермонтова М, «Маскарад»; Детский альбом: «Мелодия» и 1—2 пьесы по выбору.

Урок 2. Концерт для скрипки с оркестром ре минор (1940) — выдающееся произведение Хачатуряна. Эмоциональная открытость, драматизм, эпическая торжественность. Синтез восточного народно-музыкально­го интонирования и традиций европейской музыкальной классики.

Примерный музыкальный материал:

Хачатурян А. Концерт для скрипки и оркестра ре минор.

Тема №10. Советская тематика в творчестве Д. Б. Кабалевского.

Урок 1. Д. Б. Кабалевский – выдающийся советский композитор, дирижер, пианист, педагог. Творчество Кабалевского отмечено глубоким мелодизмом, развитием традиций русской классической школы. Сочинения для детей и подростков.

Примерный музыкальный материал:

Сюита из оперы «Кола Брюньон», фортепианные пьесы («Клоун»).

Урок 2. Советская тема в творчестве Кабалевского на примере оперы «Семья Тараса».

В основе оперы лежит повесть Б. Л. Горбатова «Непокоренные», где через жизнь одной семьи показана история героической и самоотверженной борьбы советских людей на захваченной врагом земле в годы ВОВ. История создания оперы. Прослушивание фрагментов из оперы.

Примерный музыкальный материал:

Увертюра, комсомольская песня «У старой околицы», хор «Ночи светят заревом», песня женщин-полонянок «Ой, сторона моя, сторонушка», (1 д.), песня Тараса «Ты, Андрей, в смертный час муки убоялся» (2 д.), ариозо Насти «Давно я это знала» (4 д.).

Тема №11. Музыкальная культура 60-80 годов 20 века.

60-е годы характеризуются активностью поисков и духом экспериментаторства, в потребности обновления языка искусства. Появились технические новшества музыкального языка, преобладает свобода выражения. Появление опер малых форм (моноопера, опера-дуэт). Музыка 60-80 годов продолжает тесно сотрудничать с кино, драматургией, литературой. Жанровый синтез. Синтез искусств. Наивысшее выражение синтеза искусств – музыкальный театр. Возрождение к жизни старых жанров (жанр хорового концерта).

Примерный музыкальный материал:

«Поэтория» - Р. Щедрин – А. Вознесенский, Ю. Буцко «Белые ночи», В. Гаврилин «Перезвоны».

Тема №12. Возрождение духовной культуры в творчестве Г. В. Свиридова.

Урок 1. Творческий облик Г. В. Свиридова. Творчество Г. В. Свиридова – выдающееся явление духовной культуры нашего народа. Страстный порыв к добру – вот то новое, что принес он в музыку нашего времени. Свиридов раскрылся как создатель вокальных жанров.

Примерный музыкальный материал:

«Патетическая оратория», «Время, вперед!».

Урок 2. Тема поэта в творчестве Свиридова на примере поэмы «Памяти Сергея Есенина». Музыка к кинофильмам на примере иллюстрации к повести А. С. Пушкина «Метель».

Примерный музыкальный материал:

«Памяти Сергея Есенина», иллюстрация к повести «Метель».

Тема №13. Фольклоризм на примере творчества Р. К. Щедрина.

Урок 1. Р. К. Щедрин – крупнейший композитор, пианист, музыкально-общественный деятель второй половины XX века. Жанровое многообразие творчества. Стремление к радикальному обновлению традиционных форм. Ведущее значение в творчестве композитора балетного жанра и фортепианной музыки. Фольклор как один из главных источников творчества Щедрина.

Примерный музыкальный материал:

Концерт для поэта в сопровождении женского голоса, хора, оркестра «Поэтория» (фрагмент); Балет «Конек-Горбунок»: Девичий хоровод;, 1 д., 3 к.; Танец шутов и шутих, 3 д., 6 к., «Юмореска» для фортепиано.

Урок 2. Концерт «Озорные частушки». Возвращение к жанру концерта первоначального значения состязания. Красочные тембровые находки. Частушечные интонации как основа музыкального развития. Полистилистика музыки (мотивы русского фольклора, средневековая русская музыка» бытовая музыка XIX в., опыты западноевропейской полифонии и джаз..,). Новейшие композиторские техники в музыке Щедрина. Широкий круг музы­кальных образов, жанров.

Примерный музыкальный материал:

«Озорные частушки» для симфонического оркестра.

Тема №14. Возрождение традиций русской духовной музыки в творчестве А. Г. Шнитке.

Урок 1. Творческий облик А. Г. Шнитке. Неординарная, притягательная личность. Композитор-теоретик, композитор – философ.

Прошлое и настоящее, художник и время, композитор и культу­ра — важнейшие темы творчества Шнитке. Контрастная драматур­гия, трагизм образного мира. Особое внимание к инструментальной музыке. Использование приемов полистилистики и коллажа.

Примерный музыкальный материал:

Concerto grosso № 1, Прелюдия (1 ч.).

Урок 2. «Гимны». Глубинная связь ушедшего с настоящим в творчестве Шнитке А. Сохранение духа времени, возрождение жанров прошлого в «Гим­нах» (1974—1979). Особенности древнерусского пения, имитация го­лосов старинных инструментов, истоки тем в народной инструмен­тальной музыке, игровые черты.

Примерный музыкальный материал:

Шнитке А. Гимны: № 3 и № 4.

Тема №15. Заключительный урок.

Обобщающее повторение по темам четверти.

5. Требования к уровню подготовки выпускников.

Результатом освоения примерной учебной программы «Музыкальной литературы» является формирование музыкальной культуры обучающихся, накопление слухового опыта, воспитание музыкального вкуса, формирование потребности познавательной деятельности и расширение кругозора детей.

По окончании курса «Музыкальной литературы» обучающийся должен:

* Различать основные творческие методы и направления (классицизм, романтизм, реализм и т.д.);
* Уметь анализировать музыкальное произведение;
* Владеть выразительной и грамотной речью;
* Иметь навык самостоятельной работы с конспектом или книгой;
* Уметь различать в произведении черты конкретной эпохи и стиля.

Библиографический список:

1. Александрова В. Есть внутренняя музыка души // Музыка в школе, 1990, №3. С. 29-31.
2. Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. М.,1965.
3. Березовский Б. В классе музыкальной литературы // Музыка – детям. Вып. 3 М., 1976. С. 71-86.
4. Брянцева В. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебник для ДМШ: Второй год обучения предмету. М., 2000.
5. Булучевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь для учащихся. Л., 1977.
6. Васина – Гроссман В. Первая книжка о музыке. М., 1976.
7. Васина-Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах. М., 1999.
8. Волкова П., Казанцева Л. Уроки музыки – уроки творчества // Проблемы детского музыкального воспитания. Сб. тр. /РАМ им. Гнесиных, Вып. 131, 1994. С. 31-47.
9. Гивенталь И. Методика обучения музыкальной литературе в училище: учебное пособие. М., 1987.
10. Кадцын Л. Музыкальное искусство и творчество слушателя. М., 1990.
11. Калинина Г. Пособие по музыкальной литературе. Вып. I-III. М., 1998.
12. Калинина Г., Егорова Л. Пособие по музыкальной литературе. Вып IV. Тесты по отечественной музыке XX века. М., 1998.
13. Калинина Е. Мировая художественная культура. Тесты по культуре зарубежных стран. М., 2000.
14. Калинина Г.Ф. Музыкальная литература. Вопросы, задания, тесты. Вып.1, - М., 2007.
15. Калинина Г.Ф. Музыкальная литература. Тесты по зарубежной музыке. Вып.2, - М., 2006.
16. Калинина Г.Ф. Музыкальная литература. Тесты по русской музыке. Вып.3, - М., 2006.
17. Калинина Г.Ф. Музыкальная литература. Тесты по отечественной музыке. Вып.4, - М., 2007.
18. Калинина Г.Ф. Игры на уроках музыкальной литературы. Вып.1. Вводный курс. - М., 2004.
19. Калинина Г.Ф. Игры на уроках музыкальной литературы. Вып.2. Зарубежная музыка. - М., 2006.
20. Калинина Г.Ф. Игры на уроках музыкальной литературы. Вып.3. Русская музыка. - М., 2006.
21. Кусова Л. Русские композиторы конца 19 – начала 20 века. Орел-2003.
22. Кусова Л. Очерки по русской музыкальной литературе второй половины 20 века. Орел. – Труд-1999.
23. Лисянская Е. Примерный тематический план по предмету музыкальной литературы для ДМШ и музыкальных отделений школ искусств. М.,1988.
24. Максимова Л. Сейчас нельзя учить детей по старинке // Сов. Музыка, 1979, № 11. С.49-51.
25. Михеева Д. Методическая записка по музыкальной литературе – на правах рукописи.
26. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. М., 1984.
27. Осовицкая З., Казаринова А. В мире музыки: учеб. пособие по музыкальной литературе для преподавателей ДМШ. М., 1999.
28. Роллан Р. О месте занимаемом музыкой во всеобщей истории / Даттель Е. Музыкальное путешествие. М., 1970. С.10-22
29. Токарская М. Совершенствование методов обучения музыкальной литературе в детской музыкальной школе // Проблемы детского музыкального воспитания. Сб. тр. /РАМ им. Гнесиных, Вып. 131, 1994. С.74-89.
30. Финкельштейн Э. Музыка от А до Я. Занимательное чтение с картинками и фантазиями. Санкт-Петербург, 1997.
31. Фрумкис Т. Новое в музыкальном материале для начального курса музыкальной литературы. М., 1978.
32. Хитц К. Петер в стране музыкальных инструментов. М.,1990.
33. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М., 1983.
34. Шевчук Л. Исторические путешествия в мир искусства // Музыка в школе, 1990, №3. С.57-58.
35. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч.2. Архитектура, изобразительное и декоративно- прикладное искусство XVII-XX вв. М., 1999.
36. Энциклопедия для детей. Т. 7. искусство. Ч.3. Музыка. Театр. Кино. М., 2000.