Министерство культуры Иркутской области
Государственное образовательное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Иркутская областная детская школа искусств

Музыкальная литература

Программа учебного предмета дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Инструменты эстрадного оркестра», «Музыкальный фольклор»

Срок реализации – 5 лет

Иркутск
2023

«Рассмотрено» Педагогическим советом ГОБУДО Иркутская областная ДШИ «31» марта 2023 г.	«Утверждаю»: Директор ГОБУДО Иркутская областная ДШИ _____ А. В. Володин «13» июня 2023 г.

Разработчик – Солдатова Ольга Павловна, преподаватель отдела теоретических дисциплин Иркутской областной ДШИ.

Рецензент – Старкова Татьяна Сергеевна, преподаватель отдела теоретических дисциплин Иркутской областной ДШИ.

Пояснительная записка

Программа создана с учётом учебных планов и федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», «Инструменты эстрадного оркестра», «Музыкальный фольклор».

Программа составлена с учётом возрастных особенностей обучающихся и направлена на создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;

- выявление одарённых детей в области музыкального искусства в раннем детском возрасте;
- приобретение учащимися знаний, умений и навыков в области музыкальной литературы;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- подготовку одарённых детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства.

Цель программы – приобщение учащихся к музыкальному искусству, развитие их творческих способностей и приобретение начальных профессиональных навыков.

Задачи программы:

- формирование у обучающихся нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями;
- формирование эстетических взглядов у детей подросткового возраста;
- воспитание у обучающихся навыков самостоятельной творческой деятельности, как способа самовыражения личности;
- формирование у детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства.

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 9 до 12 лет составляет 5 лет (с 1 по 5 класс).

Форма проведения аудиторного учебного занятия – мелкогрупповой урок. Занятия проводятся один раз в неделю в соответствии с учебным планом. Продолжительность занятия – 40 минут (1 час). В пятом классе – 1,5 часа.

Объём учебного времени,
предусмотренный на реализацию учебного предмета

Индекс, наименование Учебного предмета	Трудоёмкость в часах		Распределение по годам обучения				
			1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс
			Количество недель аудиторных занятий				
			33	33	33	33	33
			Недельная нагрузка в часах				
ПО.02УП.03 Музыкальная литература	Аудиторные занятия (в часах)	181,5	1	1	1	1	1,5
	Самостоятельна работа (в часах)	165	1	1	1	1	1
	Максимальная учебная нагрузка по предмету	346,5	2	2	2	2	2,5
	Консультации (часов в год)	10	-	2	2	2	4

Самостоятельная работа может быть использована на дополнительное прослушивание музыкальных произведений, выполнение домашнего задания учащимися, посещение ими учреждений культуры (филармонии, театров, концертных залов, музеев), чтение дополнительной литературы и обмен мнениями на основе полученных впечатлений. Объём времени в неделю, отводимый на самостоятельную работу учащихся определён с учётом минимальных затрат на подготовку домашнего задания и параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования.

Консультации проводятся с целью подготовки учащихся к контрольным урокам и могут проводиться рассредоточено или в счёт резерва учебного времени. Если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу ученика и методическую работу преподавателя.

Формы и методы контроля, критерии оценок

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Виды контроля и учёта успеваемости: текущий контроль, промежуточная аттестация, итоговая аттестация.

Текущий контроль знаний и умений осуществляется в рамках урока в целях оперативного контроля над качеством освоения программы. Средства контроля: устные

опросы, письменные работы, тестирование, контрольные работы. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы обучающихся и проводится с целью определения:

- качества реализации образовательного процесса;
- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету;
- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определённом этапе обучения.

В соответствии с ФГТ к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое пение», «Инструменты эстрадного оркестра» промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков. В рамках промежуточной аттестации, контрольные уроки проводятся в конце полугодия на учебных занятиях в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, и могут проходить в виде письменных работ, устных вопросов, викторин.

Итоговая аттестация выпускников осуществляется с целью контроля (оценки) освоения дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства в соответствии с ФГТ.

Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена, который организуется на основе материала полного курса в соответствии с содержанием программы «Музыкальная литература».

Экзамен должен включать следующие виды работы:

- музыкальную викторину на основе изученных за 5 лет музыкальных произведений;
- письменная работа в форме тестов по музыкально – историческим, теоретическим вопросам.

Экзамен проводится за пределами аудиторных учебных занятий.

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка, полученная на выпускном экзамене, заносится в свидетельство об окончании Школы.

График промежуточной и итоговой аттестации

Класс	Вид контрольных точек	Месяц проведения
1 класс Первый год обучения	Контрольный урок	декабрь
	Контрольный урок	май
2 класс Второй год обучения	Контрольный урок	декабрь
	Контрольный урок	май
3 класс Третий год обучения	Контрольный урок	декабрь
	Контрольный урок	май
4 класс Четвёртый год обучения	Контрольный урок	декабрь
	Контрольный урок	май
5 класс Пятый год обучения	Контрольный урок	декабрь
	Выпускной экзамен	май

Критерии оценок текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся

Оценка «5» (отлично):
- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований программы;
- владение музыкальной терминологией;
- умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.

Оценка «4» (хорошо):
- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований программы;
- владение музыкальной терминологией;
- недостаточное умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.

Оценка «3» (удовлетворительно):
- неполное знание музыкального, исторического и теоретического материала;
- неуверенное владение музыкальной терминологией;
- слабое умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.

Оценка «2» (неудовлетворительно):
- незнание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований программы;
- не умение владеть музыкальной терминологией;
- неумение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыкального произведения.

Требования к уровню подготовки учащихся.

В результате освоения учебного предмета «Музыкальная литература» ученик должен:
- выработать личностные качества, способствующие восприятию в достаточном объёме учебной информации;
- приобрести навыки творческой деятельности;
- уметь планировать свою домашнюю работу;
- уметь давать объективную оценку своему труду, уважительно относится к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, понимать причины успеха/неуспеха собственной учебной деятельности;
- определять наиболее эффективные способы достижения результата.

В результате освоения дисциплины учащийся должен знать:
- о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, духовно-нравственного развития человека;
- творческие биографии зарубежных и отечественных композиторов согласно требованиям программы;
- музыкальные произведения зарубежных и отечественных композиторов различных исторических периодов, стилей, жанров и форм;
- особенности национальных традиций и фольклорных истоков музыки;
- музыкальную терминологию.

Учащийся должен уметь:

- исполнять на музыкальном инструменте тематический материал пройденных музыкальных произведений;
- в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве композиторов;
- определять на слух фрагменты изученного музыкального произведения;
- использовать полученные теоретические знания при исполнении музыкальных произведений на инструменте.

Учащийся должен владеть:

- навыками выполнения теоретического анализа музыкального произведения (форма, особенности стиля, фактура, метроритмические и ладовые особенности);
- навыками восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров;
- навыками анализа нотного текста с объяснением роли выразительных средств в музыкальном произведении;
- навыками восприятия современной музыки.

Методические рекомендации

«Музыкальная литература» - один из обязательных учебных предметов музыкально-теоретического цикла в системе музыкального образования. Как предмет комплексный, музыкальная литература рассматривает музыкальные явления во взаимосвязи с историей, литературой, живописью, архитектурой и т.д. Это помогает приобщить юных музыкантов к постижению всего разнообразия музыкальной культуры, воспитывать интерес и уважение к духовным ценностям человечества.

Одной из главных задач предмета «Музыкальная литература» является пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. Это связано с формированием слуховой культуры учеников, на основе умения слушать и понимать музыку разных стилей. Управление этим процессом – необходимая, но сложная задача для преподавателя, так как он не может показать, как именно нужно слушать музыку, проверить, насколько обучающиеся овладели слушательскими навыками.

Без творческого переосмысления полученных знаний, активной музыкальной деятельности и развития художественных и интеллектуальных возможностей ученика невозможно представить воспитание музыканта-исполнителя.

Восприятие серьёзной музыки – это сложный познавательный процесс, требующий специальных знаний и навыков. Отсюда основная задача преподавателя музыкальной литературы заключается в том, чтобы не просто познакомить учеников с музыкальными произведениями различных жанров и стилей, но и научить понимать, любить и оценивать их.

Процесс восприятия музыкального произведения состоит из трёх этапов:

1.Первоначальное прослушивание произведения в записи;

2.Анализ произведения (содержание, средства музыкальной выразительности и формы);

3.Повторное прослушивание, восприятие более сознательное и глубокое.

Наиболее гибкой формой, позволяющей активизировать восприятие, является беседа эвристического типа. Суть её заключается в том, что педагог обсуждает с учащимися прозвучавшее в классе музыкальное произведение. Благодаря поисковому характеру беседы, можно осуществлять знакомство детей с новым музыкальным и теоретическим материалом, обеспечивая при этом высокий уровень мыслительной активности и прочности запоминания.

Эвристическая беседа является наиболее полезной формой общения педагога с учащимися на первом году обучения при знакомстве со средствами выразительности, музыкальными формами и жанрами. Как правило, показу музыкального произведения предшествует вступительное слово педагога, содержание которого должно быть сжатым, но по возможности живым. Прежде всего, называется произведение, его автор. Если это отрывок из оперы или балета, педагог коротко рассказывает содержание всего произведения; если это вокальное сочинение, то предварительно читает текст.

Полезно бывает записать незнакомые слова на доске. Дети часто искажают фамилии композиторов, неуверенно пишут термины. Далее следует прослушивание музыкального произведения. Пока у учащихся нет опыта слушания музыки, ни знаний, следует широко использовать метод предварительных вопросов. То есть до слушания задаётся такой вопрос, который заставляет учеников внимательно и активно прослушать всё произведение. После прослушивания следует беседа, состоящая из вопросов учителя и ответов учеников.

После того как в общих чертах выяснено содержание музыкального произведения, учащиеся выявляют, какими средствами композитор воплотил свой замысел. Сложность этой задачи можно облегчить, предложив детям «наводящие» вопросы. Преподаватель корректирует суждения детей.

Эвристическая беседа - очень гибкая форма для уроков музыкальной литературы. Она может гармонично сочетаться с традиционным объяснительно-иллюстративным методом, при котором вся информация исходит от преподавателя, а ученик должен запомнить её и при необходимости воспроизвести. Активность ученика в этом случае проявляется при контрольном опросе. Именно музыкальная литература формирует множество понятий, даёт знания о творчестве композиторов в связи с эпохой, с тем или иным художественным направлением. И объяснение педагога, его рассказ становится главным учебным материалом для обучающихся.

Объяснительно-иллюстративный метод необходим в школе искусств, так как даёт положительные результаты при усвоении базовых понятий на начальном этапе изучения данного предмета. В старших классах наибольший эффект даёт сочетание объяснительно-иллюстративного метода с эвристическим. По мере знакомства с основными элементами музыкального языка необходимо выявлять их взаимодействие в произведениях, которые проходят в классе, подходить к решению главного вопроса: «О чём и как рассказывает музыка?». Общие черты классической сонатной формы изучаются на материале произведений Й. Гайдна, В. Моцарта. Педагог даёт нужную информацию, а ученики воспринимают и запоминают её. При знакомстве с сонатной формой в творчестве Л. Бетховена целесообразно использовать эвристический метод. Показывая часть сонаты №8, педагог обращает внимание учащихся на особенности её строения, опираясь на уже полученные знания о сонатной форме. Своими вопросами педагог помогает перевести общие понятия в конкретные, реализуя их в анализе 8 сонаты. Аналогичный подход можно использовать при изучении жанров симфонии, фортепианной миниатюры, романса, сюиты. Такой метод позволяет помимо историко-хронологической последовательности тем, использовать жанровый подход в рассмотрении явлений музыкального искусства от Й. Гайдна к Ф. Шуберту, С. Прокофьеву, Д. Шостаковичу.

Любой анализ должен опираться на слуховые представления учащихся, а не являться сухим теоретизированием. Поэтому беседа должна иллюстрироваться отрывками из

музыкального произведения. Проигрывание отдельных фрагментов произведения практикуется не только при его разборе, но и при повторении, так как запомнить музыкальное произведение с одного раза не может даже опытный слушатель. Чем музыка лучше запомнилась, тем она легче и чаще возникает в памяти. Необходимо знать хотя бы небольшое количество подлинно художественных произведений – это самый надёжный способ научить понимать и любить музыку.

Особенности изучения биографий композиторов и обзорных тем.

В предложенной программе слово «Биография» заменено другим: «Творческий облик». Это отражает перенесение акцента с описания жизни композитора на характеристику его творчества и личности. Биографические сведения быстро забываются, важнее дать знания о фактах жизни и творчестве композитора в связи с конкретной эпохой, национальной культурой, с художественным направлением. Вопросы биографии и творчества педагог обязательно включает в домашнее задание. Этот материал учащиеся могут подготовить по учебникам, получая навыки работы с книгой или воспользоваться информационными сайтами в интернете.

Обзорные темы способствуют расширению общекультурного и художественного кругозора учащихся. Важная функция обзорных уроков состоит в том, чтобы представить музыку как часть духовной культуры. Показать, как соотносились другие виды искусства с музыкой. Место музыки в историческом развитии общества очень велико. Невольно вспоминаются слова Р. Роллана: «Искусство неисчерпаемо, как жизнь и ничто не позволяет нам почувствовать это лучше, чем не иссякающая музыка, чем океан музыки, наполняющий собой века (19. с.20).

Согласно учебному плану основной формой обучения являются групповые занятия один раз в неделю по 40 минут. Это обуславливает предельную насыщенность каждого урока, который включает в себя проверку домашних заданий, знакомство с новым теоретическим и музыкальным материалом. Необходимо напомнить, что важнейшей задачей обучения является поддержание познавательного интереса учащихся. С этой целью нужно разнообразить уроки. Помимо беседы эвристического типа, проводятся «Уроки – выставки», во время которых ребята воплощают свои впечатления от прослушанного произведения в рисунках (1 год обучения); уроки – концерты, в которых учащиеся исполняют произведения, выученные в классе по специальности с последующим анализом (1 – 5 годы обучения).

Данная программа по учебному предмету «Музыкальная литература» не является чем – то неизменным и незыблемым. Тематический материал, количество часов на их освоение – эти вопросы находятся в компетенции педагога. Важно только помнить о поставленной цели: научить детей слушать, понимать классическую и современную музыку. Вырастить из них просвещённых любителей и ценителей музыкального искусства.

Техническое оснащение занятий:

- учебная аудитория для групповых занятий, оформленная наглядными пособиями;
- фортепиано;
- учебная мебель (доска, шкафы, столы, стулья для учеников и учителя);
- звукотехническая аппаратура, видеоаппаратура; компьютер.

Учебно – тематический план
Первый год обучения (4 класс)

№	Название темы	Музыкальный материал	Кол. часов
1	Введение в предмет.		4
	Музыкальный образ. Музыкальная тема. Музыкальное содержание. Способы развития музыкальной темы.	Запись беседы в доме Ю. Блока. 1890 год. П. И. Чайковский, слова А. Плещеева «Колыбельная песня в бурю» из вокального цикла «16 песен для детей»; В. Галилей. «Clio для лютни»; Г. Холст. Симфоническая сюита «Планеты». I часть «Марс, вестник войны» (фрагмент); Г. Холст. Симфоническая сюита «Планеты». II часть «Венера, вестник мира» (фрагмент); Г. Холст. Симфоническая сюита «Планеты». IV часть «Юпитер, приносящий радость»;А. Алябьев, стихи И. Козлова «Вечерний звон»; Л. ван Бетховен. Соната №8 до минор «Патетическая» I часть, тема вступления; С. Прокофьев «Дождь и радуга» (I раздел) из цикла «Детская музыка»;Д. Кабалевский. «Барабанщик» из сюиты «Из пионерской жизни»; Л. де Милан «Павана IV». Исполняет Д. Брим (лютня); Неизвестный композитор. «Приветственный танец» из «Полоцкой тетради»; Звук барабана во время военного марша; З. Кодай. Соната для виолончели соло. III часть (фрагмент); А. Джойс «Осенний сон»; Ф. Шуберт, стихи В. Мюллера. «В путь» из вокального цикла «Прекрасная мельничиха»; И. Хандошкин. Шесть российских песен с вариациями. «Во поле берёза стояла»; И. Бах. Двухголосная инвенция ля минор; П. Чайковский. Опера «Евгений Онегин» Увертюра (фрагмент). П. Чайковский. Июнь (фрагмент) из 12 характеристических пьес для фортепиано «Времена года».	
2	Азбука музыкального языка.		5
	Мелодия, ритм, метр, гармония, регистр, фактура, штрихи, тембр, темп, динамика.	Дж. Тартини. Соната соль минор для скрипки и цифрованного баса (фрагмент); И. С. Бах. «Кофейная кантата». Речитатив Шлендлера и Лизхен. Ария Лизхен «Ах, как вкус кофейный сладок»; И. С. Бах. «Кофейная кантата». Ария Шлендлера «Если дочь крутого нрава»; Я. Сибелиус. "Ирис" из 5 пьес для фортепиано "Цветы"; С. Беше. «Маленький цветок»; В. Купцов. Балет «Аленький цветочек» Пролог (фрагмент); С. Беше, текст Ф. Бонифе и М. Буа. «Маленький цветок»; Русская народная песня «Не велят Маше за реченьку ходить»; И. Стравинский. 3 пьесы для кларнета соло. (Пьеса №3); С. Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта». Тема вражды; В. Ребиков. Вальс из оперы «Ёлка»; П. Чайковский. «Сладкая грёза» из цикла фортепианных пьес «Детский альбом»; Народная армянская мелодия «Дле Яман»; Музыка С. Никитина, стихи Ю. Мориц. «Большой секрет для маленькой компании». Исполняют Т. Никитина и С. Никитин; Григорианский хорал. «И увидит вся земля славу Божью»; Леонин. Органум «И увидит вся земля славу Божью»; И. С. Бах. Инвенция до мажор; С. Танеев. Кантата	

		«Ионанн Дамаскин» для хора и оркестра, 2 часть, первый раздел; С. Танеев. Кантата «Ионанн Дамаскин» для хора и оркестра, 2 часть, второй раздел; Д. Шостакович. Прелюдия до мажор из цикла «24 прелюдии и фуги»; Д. Шостакович. Фуга до мажор из цикла «24 прелюдии и фуги»; С. Танеев. Кантата «Ионанн Дамаскин» для хора и оркестра, 3 часть (фрагмент); Г. Венявский. Концерт для скрипки с оркестром фа диез минор. 1 часть (фрагмент) Каденция; Л. ван Бетховен. Соната для фортепиано №10 соль мажор. 2 часть (фрагмент).	
3	Как построить музыкальную форму?		6
	Период. Простая двухчастная форма. Простая трёхчастная форма. Сложная трёхчастная форма. Вариации. Рондо. Сюита. Сонатная форма.	С. С. Прокофьев Марш из сборника «Детская музыка»; Ф. Мендельсон Песня без слов № 27, «Свадебный марш» из музыки к комедии В. Шекспира «Сон в летнюю ночь»; Д. Верди Марш из оперы «Аида»; В. П. Соловьев - Седой «Марш нахимовцев»; П. И. Чайковский Камаринская из «Детского альбома», Трепак из балета «Щелкунчик»; А. С. Даргомыжский «Малороссийский казачок»; А. Г. Рубинштейн «Лезгинка» из оперы «Демон»; Э. Григ «Норвежский танец» Ля мажор; Л. Боккерини Менуэт; Д. Скарлатти гавот; К. Вебер Вальс из оперы «Волшебный стрелок»; Б. Сметана Полька из оперы «Проданная невеста»; Г. Венявский Мазурка для скрипки и фортепиано; М. К. Огиньский Полонез ля минор; Р. М. Глиэр Чарльстон из балета «Красный мак». И. Дунаевский. Выходной марш из кинофильма Цирк; Д. Кабалевский. «Клоуны»;П. Чайковский. «Марш деревяных солдатиков» из цикла фортепианных пьес «Детский альбом».	
4	От солиста до оркестра.		5
	Солист. Ансамбль. Камерная музыка. Квартет. Фортепианное трио. Оркестр. Симфонический оркестр. Группы инструментов симфонического оркестра. Народный оркестр. Тембры певческих голосов.	Ф. Шопен Этюд Ми бемоль мажор; Э. Григ. «Танец Анитры» из сюиты №1 для оркестра «Пер Гюнт»; А. Вивальди. Концерт для флейты, струнных и бассо континуо №3 ре мажор. (фрагмент); В. Андреев. Обработка русской народной песни «Светит месяц»; В. Беккер. «Радость победы»; В. П. Помозов. Пролог (Белорусский народный танец «Кросны») из сюиты для оркестра народных инструментов «Батлейка»; В. Агапкин. «Марш Прощание славянки»; И. Штраус (сын). Полька «Поезд удовольствия»; Музыка и слова Е. Юрьева. «Динь, динь, динь». М.Глинка «Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновенье»; В. А. Моцарт Ария Царицы -ночи из оперы «Волшебная флейта»;	
5	Музыкальные жанры.		13
	Первичные музыкальные жанры. Вокальная музыка. Песня. Романс. Вокализ. Хоровой концерт. Кантата. Оратория. Симфония. Народная песня в произведениях	Г. Телеман. Героический марш Ре мажор; Й. Гайдн. Оратория «Времена года». Часть IV Зима. Вступление «Густой туман в начале зимы» (фрагмент); А. А. Алябьев «Соловей»; А.Л. Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий»; Д. Бортнянский , Хоровой концерт (фрагменты); Н.А.Римский-Корсаков. Фрагменты из оперы «Садко» (песня	

	композиторов. Танец, марш в произведениях композиторов. Опера. Балет. Джаз.	Садко, Колыбельная Волховы, сцена в подводном царстве) или другого произведения по выбору преподавателя; Народные песни «Эй, ухнем», «Как за речкою, да за Дарьею»; «Среди долины ровныя»; М. И. Глинка Вариации на русскую народную песню «Среди долины ровныя»; М. П. Мусоргский Песня Марфы из оперы «Хованщина»; Н. А. Римский-Корсаков Песня Садко с хором из оперы «Садко»; П. И. Чайковский II часть из Первого струнного квартета; финал Первого концерта для фортепиано с оркестром; А. К. Лядов 8 русских народных песен для оркестра; Балет «Золушка», 1 д.: «Па-де-шаль», «Золушка», Вальс соль минор; 2 д.: Адажио Золушки и Принца.	

Итого часов за год – 33 часа

Второй год обучения (5 класс)

	Название темы	Кол. часов	Музыкальный материал
I четверть	История развития музыки от Древней Греции до эпохи барокко.	2	Прослушивание небольших фрагментов танцевальной и вокальной музыки мастеров эпохи Возрождения (О. ди Лассо, К. Монтеверди, К. Жанекен и т.д.).
	Музыкальная культура эпохи барокко, итальянская школа.	1	Прослушивание одного из концертов из цикла «Времена года» А. Вивальди.
	И. С. Бах. Жизненный и творческий путь.	1	Фрагменты сонат для скрипки и для виолончели соло, Бранденбургских концертов.
	Органные сочинения.	1	Хоральная прелюдия фа минор, Токката и фуга ре минор.
	Клавирная музыка. Инвенции.	1	2-хгол. инвенции До мажор, ре минор, Фа мажор; 3-гол. си минор.
	Хорошо темперированный клавир.	1	Прелюдия и фуга до минор из 1 тома ХТК
	Сюиты.	1	«Французская сюита» №2 до минор.
	Контрольный урок	1	Тест. Музыкальная викторина.
II четверть	Современники И. С. Баха. Г. Ф. Гендель.	1	Фрагменты концертов Г. Ф. Генделя.
	Классицизм, возникновение и обновление инструментальных жанров и форм, опера.	2	Фрагменты из оперы К.В Глюка «Орфей» (Хор из 1 д., сцена с фуриями из 2 д., ария «Потерял я Эвридику»).
	Й. Гайдн. Жизненный и творческий путь.	1	«Прощальная» симфония, финал.
	Симфония №103 Ми-бемоль мажор.	2	Симфония Ми-бемоль мажор (все части).
	Контрольный урок.	1	Тест. Музыкальная викторина.
че тве	И. Гайдн. Клавирное творчество. Сонаты.	2	Сонаты для ф-но Ре мажор и ми минор,

	В. А. Моцарт. Жизненный и творческий путь.	1	Увертюры к операм «Дон Жуан», «Волшебная флейта», «Реквием» - фрагменты.
	Симфония №40 соль-минор.	2	Симфония соль минор (все части),
	Опера «Свадьба Фигаро».	2	Увертюра, каватина и Ария Фигаро, две арии Керубино, ария Сюзанны.
	Соната №11 Ля-мажор, др. клавирные сочинения.	1	Соната Ля мажор (все части).
	Л. ван Бетховен. Жизненный и творческий путь.	1	Соната для фортепиано №14, 3 ч., Симфония № 9, финал, Симфония № 6 «Пасторальная» 1 ч..
	Контрольный урок.	1	Тест. Музыкальная викторина.
IV четверть	Соната №8 «Патетическая».	2	Все части сонаты.
	Увертюра «Эгмонт».	1	Увертюра из музыки к драме И. В. Гете «Эгмонт».
	Симфония №5 до-минор.	2	Все части симфонии.
	Классический сонатно-симфонический цикл (повторение).	1	Пройденные симфонии Гайдна, Моцарта и Бетховена. Контрольный урок по теме «Венские классики».
	Контрольный урок.	1	Годовой тест. Музыкальная викторина по пройденным произведениям за год.

Итого часов за год – 33 часа

Третий год обучения (6 класс)

	Название темы	Кол. часов	Музыкальный материал
I четверть	Вводный урок. Романтизм в музыке.	1	Ф. Мендельсон «Песни без слов» (по выбору преподавателя).
	Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь.	1	
	Песни.	1	«Форель», «Серенада», «Гретхен за прялкой», баллада «Лесной царь».
	Вокальные циклы	1	«Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь».
	Фортепианные сочинения.	1	«Военный марш», Вальс h-moll, Экспромт Es-dur, «Музыкальный момент» f-moll.
	Симфония №8 «Неоконченная».	1	Темы из 1 части и 2 части.
	Контрольный урок.	1	Тест. Музыкальная викторина.
II четверть	Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь.	1	
	Фортепианные сочинения.	3	Мазурки a, F, C, B; Полонез A-dur; Прелюдии e, A, c; Этюды E, c; Вальс gis; Ноктюрн f.
	Композиторы-романтики первой половины 19 века (обзор).	1	Избранные произведения Р. Шумана, Ф. Листа, Г. Берлиоза.
	Европейская музыка XIX века (обзор).	1	Избранные произведения Д. Верди, И. Брамса, Р. Вагнера, Ж. Бизе.
	Музыкальный импрессионизм	1	Фортепианные и оркестровые произведения К. Дебюсси, М. Равеля на

			усмотрение педагога.
	Контрольный урок.	1	Тест. Музыкальная викторина.
III четверть	Русская музыкальная культура XVIII века, творчество	1	Избранные части хоровых концертов, увертюр из опер
	Д. С. Бортнянского, М.С. Березовского и др.	1	Д. С. Бортнянского и М.С. Березовского;
	Эстетика сентиментализма. Расцвет русской поэзии и жанра романса. Творчество А.А. Алябьева, А.Л. Гурилева, А. Е. Варламова.	2	А. А. Алябьев «Соловей»; А.Л. Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий»; А.Е. Гурилев «Колокольчик».
	М.И. Глинка. Жизненный и творческий путь.	1	Увертюра к опере «Руслан и Людмила»; «Арагонская хота». Романсы «Я здесь, Инезилья», «В крови горит огонь желанья», «Венецианская ночь», «Победитель».
	Опера «Иван Сусанин».	4	1 д.: Интродукция, Каватина и рондо Антониды, трио «Не томи, родимый»; 2 д.: Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка; 3 д.: Песня Вани, сцена Сусанина с поляками, Свадебный хор, Романс Антониды; 4 д.: ария Сусанина; Эпилог: хор «Славься».
	Контрольный урок.	1	Тест. Музыкальная викторина.
IV четверть	Романсы М. И. Глинки.	1	«Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновенье».
	Симфонические сочинения.	1	«Камаринская», «Вальс-фантазия».
	А.С. Даргомыжский. Жизненный и творческий путь.	1	Романсы и песни «Ночной зефир», «Мельник»
	Романсы.	1	«Старый капрал», «Мне грустно», «Титулярный советник», «Шестнадцать лет».
	Опера «Русалка».	3	Ария Мельника из 1 д. и сцена Мельника из 3 д., хор из 2 д. «Сватушка» и хоры русалок из 3 д., Песня Наташи из 2 д., Каватина Князя из 3 д.
	Контрольный урок.	1	Годовой тест. Музыкальная викторина по пройденным произведениям за год.

Итого часов за год – 33 часа

Четвёртый год обучения (7 класс)

	Название темы	Кол. часов	Музыкальный материал
I	Русская музыка 2-й половины XIX века.	1	Композиторы «Могучей кучки».
	М.П. Мусоргский – биография и обзор творчества.	1	Произведения по выбору преподавателя. (Ночь на лысой горе, вокальный цикл «Детская» и т.д.)

	Оперное творчество. Опера «Борис Годунов»	3	Сцены из оперы «Борис Годунов»: оркестровое вступление; Пролог, 1 карт. – хор народа, 2 карт. – хор народа, ариозо Годунова; I акт, 1 карт. – монолог Пимена, 2 карт. – песня Варлаама; II акт – монолог Годунова; IV акт, 1 карт. –, песня Юродивого, хор народа, 3 карт. – хор народа.
	Вокальное творчество.	1	Избранные песни и романсы на усмотрение педагога.
	Фортепианное творчество.	1	Цикл пьес «Картинка с выставки».
	Контрольный урок.	1	Опрос и муз. викторина по темам из произведений М. П. Мусоргского на усмотрение педагога.
II	А.П. Бородин – биография и обзор творчества.	1	Фрагменты произведений по выбору преподавателя.
	Оперное творчество. Опера «Князь Игорь»	4	Увертюра; Пролог – хор народа; I акт, 1 карт. – песня Галицкого, 2 карт. – хор девушек; хор бояр; II акт – реч. и ария Игоря, Ария Кончака, хор девушек-невольниц, половецкие пляски. IV акт – плач Ярославны.
	Вокальное творчество.	2	Избранные романсы и песни на усмотрение педагога.
	Контрольный урок.	1	Опрос и муз. викторина по темам из произведений Бородина на усмотрение педагога.
III	Н.А. Римский-Корсаков – биография и обзор творчества.	1	Романсы и фрагменты произведений по выбору преподавателя.
	Опера «Снегурочка»/ «Садко».	3	Оркестровое вступление. Пролог – Хор птиц, Ария Снегурочки, Хор «Масленица». 2 д. – Шествие царя Берендея, Каватина Берендея. 3 д. – Песня Леля, Хор «Ай, во поле липенька». 4 д. – Ария Снегурочки, Заключительный хор.
	Симфоническое творчество.	4	Сюита «Шехеразада» (I, II, III, IV части).
	Контрольный урок.	1	Опрос и муз. викторина по темам из произведений Римского-Корсакова на усмотрение педагога.
IV	П.И. Чайковский. Жизненный и творческий путь.	1	Романсы и фрагменты произведений по выбору преподавателя.

	Симфония «Зимние грезы».	3	1 ч. – Главная и Побочная партии. 2 ч. – Основная тема. 3 ч. – Скерцо и Вальс. 4 ч. – Вступление, Главная и Побочная партии.
	Опера «Евгений Онегин».	3	Оркестровое вступление. 1 к. – Дуэт Татьяны и Ольги, Ария Ольги, Ариозо Ленского. 2 к. – Сцена письма Татьяны. 3 к. – Хор девушек, Ария Онегина. 4 к. – Вальс. 5 к. – Ария Ленского, Дуэт «Враги!»,6 к. – Полонез, Ария Гремина, Ариозо Онегина.7 к. – Заключительная сцена Татьяны и Онегина.
	Контрольный урок.	1	Опрос и муз. викторина по темам из произведений Чайковского на усмотрение педагога.

Итого часов за год – 33 часа

Пятый год обучения (8 класс)

	Название темы	Кол. часов	Музыкальный материал
I четверть	Русская культура конца 19 - начала 20 века	1,5	Фрагменты произведений по выбору преподавателя.
	Творчество С. И. Танеева	1,5	Фрагменты: кантаты «Иоанн Дамаскин», Симфонии №4 до минор, романсов и хоров.
	Творчество А. К. Лядова	1,5	«Волшебное озеро», «Кикимора», фортепианные пьесы «Музыкальная табакерка», «Про старину».
	Творчество А.К. Глазунова	1,5	Симфонии №5, Концерта для скрипки с оркестром, фрагменты балета «Раймонда».
	С. В. Рахманинов. Биография. Романсы	1,5	«Сирень», «Здесь хорошо» и другие
	Фортепианное творчество С. Рахманинова. Концерт №2	1,5	Темы 1, 2 и 3 части Фортепианного концерта №2
	Контрольный урок.	1,5	Тест. Музыкальная викторина.
Iчетверть	А. Н. Скрябин. Биография. Фортепианные сочинения.	1,5	Прелюдии ор. 11, Этюд ре-диез минор ор. 8.
	А. Н. Скрябин. Симфоническое творчество	1,5	«Поэма экстаза», Две поэмы ор.32.
	И. Ф. Стравинский. Биография. «Русские сезоны». «Петрушка»	1,5	Балет «Петрушка».
	Отечественная музыкальная культура 20-30-х годов XX века. Новые стилевые направления. Становление жанра массовой песни.	1,5	В. Мосолов «Завод», М. Дешевов «Рельсы». Песни гражданской войны. Д. Покрасс «Москва майская», Д. Шостакович «Песня о встречном» и т. п

	С. С. Прокофьев. Биография	1,5	
	Кантата «Александр Невский»	3	Кантата «Александр Невский» фрагменты.
	Повторение пройденного.	1,5	Пройденные романсы и фрагменты из опер.
	Контрольный урок.	1,5	Тест. Музыкальная викторина.
III четверть	Седьмая симфония	1,5	Симфония №7: 1, 2, 3 и 4 части.
	Балет «Золушка»	3	Балет «Золушка». 1 д.: «Па-де-шаль», «Золушка», Вальс соль минор; 2 д.: Адажио Золушки и Принца; 3 д.: первый галоп Принца.
	Балет «Ромео и Джульетта»	3	Балет «Ромео и Джульетта»: вступление, 1 д.: «Улица просыпается», «Джульетта-девочка», «Маски», «Танец рыцарей», «Мадригал»; 2 д.: «Ромео у патера Лоренцо»; 3 д.: «Прощание перед разлукой».
	Д. Д. Шостакович. Биография	1,5	
	Седьмая симфония	1,5	Симфония №7 До мажор– фрагменты.
	Квинтет соль-минор	1,5	Фортепианный квинтет соль минор– фрагменты.
	«Казнь Степана Разина»	3	«Казнь Степана Разина» – фрагменты..
	Контрольный урок.	1,5	Тест. Музыкальная викторина.
IVчетверть	А. И. Хачатурян. Творческий путь	1,5	Концерт для скрипки с оркестром, фрагменты из балетов «Гаянэ» и «Спартак».
	Г. В. Свиридов. Творческий путь	1,5	«Поэма памяти Сергея Есенина» (№№1, 2, 10), «Романс» и «Вальс» из музыкальных иллюстраций к повести А. С. Пушкина «Метель», романсы и хоры («Пушкинский венок», цикл на стихи Р. Бернса и др.).
	60-годы XX века, творчество Р. К. Щедрина	1,5	Концерт для оркестра «Озорные частушки».
	Творчество А. Г. Шнитке и С. А. Губайдулиной	1,5	А. Г. Шнитке Concertogrosso №1, С. А. Губайдуллина «Detto-I».
	Творчество Э. Денисова и В. Гаврилина	1,5	Э. В. Денисов «Знаки на белом», фрагментов балета В. А. Гаврилина «Анюта».
	Контрольный урок.	1,5	Годовой тест. Музыкальная викторина по пройденным произведениям за год.

Итого часов за год – 49,5 часа

Содержание курса

Вводный курс

(первый год обучения)

Первый год обучения музыкальной литературе тесно связан с учебным предметом «Слушание музыки». Его задачи - продолжая развивать и совершенствовать навыки слушания музыки и эмоциональной отзывчивости на музыку, познакомить учащихся с основными музыкальными жанрами, музыкальными формами, сформировать у них

навыки работы с учебником и нотным материалом, умение рассказывать о характере музыкального произведения и использованных в нем элементах музыкального языка.

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

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

1. Введение. Музыкальный образ. Музыкальная тема. Музыкальное содержание. Способы развития музыкальной темы.

Значение искусства в жизни человека. Разные виды искусства. Проведение вводных уроков ставит своей целью дать детям представление о богатстве и разнообразии окружающего нас музыкального мира, его многосторонних связях с жизнью людей. Специфики самой музыки как искусства. Что изучает музыкальная литература. Звуки шумовые, высотные, гармонические, аккордовые. Интонация речевая, музыкальная. Музыкальный материал. Развитие музыки. Кульминация. Значение искусства в жизни человека. Разные виды искусства.

Образ музыкального произведения, художественного полотна. Музыкальное содержание произведения. Повторение, секвенция, имитация – основные способы развития музыкальной темы.

Музыкальный материал:

Запись беседы в доме Ю. Блока. 1890 год. П. И. Чайковский, слова А. Плещеева «Колыбельная песня в бурю» из вокального цикла «16 песен для детей»; В. Галилей. «Clio для лютни»; Г. Холст. Симфоническая сюита «Планеты». I часть «Марс, вестник войны» (фрагмент); Г. Холст. Симфоническая сюита «Планеты». II часть «Венера, вестник мира» (фрагмент); Г. Холст. Симфоническая сюита «Планеты». IV часть «Юпитер, приносящий радость»; А. Алябьев, стихи И. Козлова «Вечерний звон»; Л. ван Бетховен. Соната №8 до минор «Патетическая» I часть, тема вступления; С. Прокофьев «Дождь и радуга» (I раздел) из цикла «Детская музыка»; Д. Кабалевский. «Барабанщик» из сюиты «Из пионерской жизни»; Л. де Милан «Павана IV». Исполняет Д. Брим (лютня); Неизвестный композитор. «Приветственный танец» из «Полоцкой тетради»; Звук барабана во время военного марша; З. Кодай. Соната для виолончели соло. III часть (фрагмент); А. Джойс «Осенний сон»; Ф. Шуберт, стихи В. Мюллера. «В путь» из вокального цикла «Прекрасная мельничиха»; И. Хандошкин. Шесть российских песен с вариациями. «Во поле берёза стояла»; И. Бах. Двухголосная инвенция ля минор; П. Чайковский. Опера «Евгений Онегин» Увертюра (фрагмент). П. Чайковский. Июнь (фрагмент) из 12 характеристических пьес для фортепиано «Времена года». Запись беседы в доме Ю. Блока. 1890 год. П. И. Чайковский, слова А. Плещеева «Колыбельная песня в бурю» из

вокального цикла «16 песен для детей»; В. Галилей. «Clio для лютни»; Г. Холст. Симфоническая сюита «Планеты». I часть «Марс, вестник войны» (фрагмент); Г. Холст. Симфоническая сюита «Планеты». II часть «Венера, вестник мира» (фрагмент); Г. Холст. Симфоническая сюита «Планеты». IV часть «Юпитер, приносящий радость»; А. Алябьев, стихи И. Козлова «Вечерний звон»; Л. ван Бетховен. Соната №8 до минор «Патетическая» I часть, тема вступления; С. Прокофьев «Дождь и радуга» (I раздел) из цикла «Детская музыка»; Д. Кабалевский. «Барабанщик» из сюиты «Из пионерской жизни»; Л. де Милан «Павана IV». Исполняет Д. Брим (лютня); Неизвестный композитор. «Приветственный танец» из «Полоцкой тетради»; Звук барабана во время военного марша; З. Кодай. Соната для виолончели соло. III часть (фрагмент); А. Джойс «Осенний сон»; Ф. Шуберт, стихи В. Мюллера. «В путь» из вокального цикла «Прекрасная мельничиха»; И. Хандошкин. Шесть российских песен с вариациями. «Во поле берёза стояла»; И. Бах. Двухголосная инвенция ля минор; П. Чайковский. Опера «Евгений Онегин» Увертюра (фрагмент). П. Чайковский. Июнь (фрагмент) из 12 характеристических пьес для фортепиано «Времена года».

2. **Азбука музыкального языка. Мелодия, ритм, метр, гармония, регистр, фактура, штрихи, тембр, темп, динамика.**

Основные выразительные средства музыкального языка. Понятия: мелодия (кантилена, речитатив), лад (мажор, минор, специальные лады - целотонная гамма, гамма Римского- Корсакова), ритм (понятие ритмическое остинато), темп, гармония (последовательность аккордов, отдельный аккорд), фактура (унисон, мелодия и аккомпанемент, полифония, аккордовое изложение), регистр, тембр.

Музыкальный материал:

Дж. Тартини. Соната соль минор для скрипки и цифрованного баса (фрагмент); И. С. Бах. «Кофейная кантата». Речитатив Шлендлера и Лизхен. Ария Лизхен «Ах, как вкус кофейный сладок»; И. С. Бах. «Кофейная кантата». Ария Шлендлера «Если дочь крутого нрава»; Я. Сибелиус. "Ирис" из 5 пьес для фортепиано "Цветы"; С. Беше. «Маленький цветок»; В. Купцов. Балет «Аленький цветочек» Пролог (фрагмент); С. Беше, текст Ф. Бонифе и М. Буа. «Маленький цветок»; Русская народная песня «Не велят Маше за реченьку ходить»; И. Стравинский. 3 пьесы для кларнета соло. (Пьеса №3); С. Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта». Тема вражды; В. Ребиков. Вальс из оперы «Ёлка»; П. Чайковский. «Сладкая грёза» из цикла фортепианных пьес «Детский альбом»; Народная армянская мелодия «Дле Яман»; Музыка С. Никитина, стихи Ю. Мориц. «Большой секрет для маленькой компании». Исполняют Т. Никитина и С. Никитин; Григорианский хорал. «И увидит вся земля славу Божью»; Леонин. Органум «И увидит вся земля славу Божью»; И. С. Бах. Инвенция до мажор; С. Танеев. Кантата «Ионанн Дамаскин» для хора и оркестра, 2 часть, первый раздел; С. Танеев. Кантата «Ионанн Дамаскин» для хора и оркестра, 2 часть, второй раздел; Д. Шостакович. Прелюдия до мажор из цикла «24 прелюдии и фуги»; Д. Шостакович. Фуга до мажор из цикла «24 прелюдии и фуги»; С. Танеев. Кантата «Ионанн Дамаскин» для хора и оркестра, 3 часть (фрагмент); Г. Венявский. Концерт для скрипки с оркестром фа диез минор. 1 часть (фрагмент) Каденция; Л. ван Бетховен. Соната для фортепиано №10 соль мажор. 2 часть (фрагмент).

3. **Как построить музыкальную форму? Период. Простая двухчастная форма. Простая трёхчастная форма. Сложная трёхчастная форма. Вариации. Рондо. Сюита. Сонатная форма.**

Период. Принцип повтора и контраста в двухчастной и трёхчастной форме. Причины популярности жанра песни. Народная песня; песня, сочиненная композитором; «авторская» песня. Воплощение различных чувств, настроений, событий в текстах и музыке песен. Строение песни (куплетная форма). Понятия «запев», «припев», «вступление», «заключение», «проигрыш», «вокализ», «а капелла». Сложная трёхчастная форма. Типы вариаций. История развития сюиты. Знакомство с сонатной формой.

Музыкальный материал:

С. С. Прокофьев Марш из сборника «Детская музыка»; Ф. Мендельсон Песня без слов № 27, «Свадебный марш» из музыки к комедии В. Шекспира «Сон в летнюю ночь»; Д. Верди Марш из оперы «Аида»; В. П. Соловьев - Седой «Марш нахимовцев»; П. И. Чайковский Камаринская из «Детского альбома», Трепак из балета «Щелкунчик»; А. С. Даргомыжский «Малороссийский казачок»; А. Г. Рубинштейн «Лезгинка» из оперы «Демон»; Э. Григ «Норвежский танец» Ля мажор; Л. Боккерини Менуэт; Д. Скарлатти гавот; К. Вебер Вальс из оперы «Волшебный стрелок»; Б. Сметана Полька из оперы «Проданная невеста»; Г. Венявский Мазурка для скрипки и фортепиано; М. К. Огиньский Полонез ля минор; Р. М. Глиэр Чарльстон из балета «Красный мак». И. Дунаевский. Выходной марш из кинофильма Цирк; Д. Кабалевский. «Клоуны»; П. Чайковский. «Марш деревяных солдатиков» из цикла фортепианных пьес «Детский альбом».

4. **От солиста до оркестра. Солист. Ансамбль. Камерная музыка. Квартет. Фортепианное трио. Оркестр. Симфонический оркестр. Группы инструментов симфонического оркестра. Народный оркестр. Тембры певческих голосов.**

Солист инструменталист. Солист- вокалист. Виды ансамблей. Четыре основные группы инструментов симфонического оркестра. Принципы записи произведения для оркестра (партитура). Тембры инструментов. Голоса певцов-солистов и голоса в хоре. Виды хоров. Различный состав хора. Тембр певческого голоса и характер героя в музыкальном спектакле.

Музыкальный материал:

Ф. Шопен Этюд Ми бемоль мажор; Э. Григ. «Танец Анитры» из сюиты №1 для оркестра «Пер Гюнт»; А. Вивальди. Концерт для флейты, струнных и бассо континуо №3 ре мажор. (фрагмент); В. Андреев. Обработка русской народной песни «Светит месяц»; В. Беккер. «Радость победы»; В. П. Помозов. Пролог (Белорусский народный танец «Кросны») из сюиты для оркестра народных инструментов «Батлейка»; В. Агапкин. «Марш Прощание славянки»; И. Штраус (сын). Полька «Поезд удовольствия»; Музыка и слова Е. Юрьева. «Динь, динь, динь». М.Глинка «Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновенье»; В. А. Моцарт Ария Царицы -ночи из оперы «Волшебная флейта»;

5. **Музыкальные жанры. Первичные музыкальные жанры. Вокальная музыка. Песня. Романс. Вокализ. Хоровой концерт. Кантата. Оратория. Симфония. Народная песня в произведениях композиторов. Танец, марш в произведениях композиторов. Опера. Балет. Джаз.**

Понятие о музыкальных жанрах. Связь музыки с движением. Отличия марша и танца. Разновидности марша (торжественные, военно-строевые, спортивные, траурные, походные, детские, песни-марши). Танец как пластический вид искусства и как музыкальное произведение. Народное происхождение большинства танцев. Исторические, бальные, современные танцы. Музыкальные особенности марша, проявляющиеся в темпе, размере, ритме, фактуре, музыкальном строении. Характерные музыкальные особенности различных танцев (темп, размер, особенности ритма, аккомпанемента).

Вокальные и инструментальные жанры. Камерные и симфонические. Песенность, маршевость, танцевальность в симфонии. Особенности балета как театрального вида искусств. Значение танца и пантомимы в балете.

Музыкальный материал:

Г. Телеман. Героический марш Ре мажор; Й. Гайдн. Оратория «Времена года». Часть IV Зима. Вступление «Густой туман в начале зимы» (фрагмент); А. А. Алябьев «Соловей»; А.Л. Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий»; Д. Бортнянский , Хоровой концерт (фрагменты); Н.А.Римский-Корсаков. Фрагменты из оперы «Садко» (песня Садко, Колыбельная Волховы, сцена в подводном царстве) или другого произведения по выбору преподавателя; Народные песни «Эй, ухнем», «Как за речкою, да за Дарьею»; «Среди долины ровныя»; М. И. Глинка Вариации на русскую народную песню «Среди долины ровныя»; М. П. Мусоргский Песня Марфы из оперы «Хованщина»; Н. А. Римский-Корсаков Песня Садко с хором из оперы «Садко»; П. И. Чайковский II часть из Первого струнного квартета; финал Первого концерта для фортепиано с оркестром; А. К. Лядов 8 русских народных песен для оркестра; Балет «Золушка», 1 д.: «Па-де-шаль», «Золушка», Вальс соль минор; 2 д.: Адажио Золушки и Принца.

Музыкальная литература зарубежных стран (второй и третий годы обучения)

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

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

являются ознакомительными, в них представлен обзор определенной эпохи и упомянуты наиболее значительные явления в музыкальной жизни.

История развития музыки от Древней Греции до эпохи барокко. Курс начинается с ознакомления учеников с музыкальной культурой Древней Греции. История возникновения нотного письма, Гвидо Аретинский. Изучение сведений о музыке (инструментах, жанрах, формах и т.д.) Средневековья и Ренессанса.

Для ознакомления рекомендуется прослушивание небольших фрагментов танцевальной и вокальной музыки мастеров эпохи Возрождения (О. ди Лассо, К. Монтеверди, М. Преториус, К. Жанекен и т.д.).

Музыкальная культуры эпохи барокко, итальянская школа. Значение инструментальной музыки в эпоху барокко. Возникновение оперы. Краткая характеристика творчества Вивальди.

Для ознакомления рекомендуется прослушивание одного из концертов из цикла «Времена года».

Иоганн Себастьян Бах. Жизненный и творческий путь. Работа Баха органистом, придворным музыкантом, кантором в разных городах Германии. Ознакомление с историей Реформации. Специфика устройства органа, клавесина, клавикорда. Принципы использования органной музыки в церковной службе. Инвенции. Уникальное учебное пособие для начинающих исполнителей на клавире «Хорошо темперированный клавир» - принцип организации цикла. Проблема соотношения прелюдии и фуги. Специфика организации полифонической формы (тема, противосложение, интермедия и т.д.). Инструментальные сюиты - история формирования цикла, обязательные и дополнительные танцы.

Музыкальный материал:

Хоральная прелюдия фа минор, Токката и фуга ре минор для органа,
Двухголосные инвенции До мажор, Фа мажор,
Прелюдия и фуга до минор из 1 тома ХТК,
Французская сюита до минор.

Для ознакомления:

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

Современники И. С. Баха: Г. Ф. Гендель. Краткое изложение биографии Г. Ф. Генделя. Влияние итальянской школы на его творчество, основные жанры. Для ознакомления рекомендуется прослушивание отрывков из оперного наследия Г. Ф. Генделя или его концертов.

Классицизм, возникновение и обновление инструментальных жанров и форм, опера. Основные принципы нового стилевого направления. Сонатный цикл и симфонический цикл, их кардинальное отличие от предшествующих жанров и форм. Переосмысление драматургии формы произведения. Состав симфонического оркестра. Мангеймская школа. Венские классики. Великая французская революция. Французские

энциклопедисты. Реформа оперного жанра. Творчество Х. В. Глюка, суть его реформы - драматизация музыкального спектакля.

Для ознакомления рекомендуется прослушивание отрывков из оперы Глюка «Орфей» (Хор из 1 д., сцена с фуриями из 2 д., ария «Потерял я Эвридику»).

Йозеф Гайдн. Жизненный и творческий путь. Вена - «музыкальный перекресток» Европы. Судьба придворного музыканта. Поездка в Англию. Ознакомление со спецификой строения сонатно-симфонического цикла на примере симфонии Ми-бемоль мажор (1 часть - сонатная форма, 2 часть - двойные вариации, 3 часть - менуэт, финал). Эволюция клавирной музыки. Строение классической сонаты. Подробный разбор строения и тонального плана сонатной формы

Прослушивание произведений:

Симфония Ми-бемоль мажор (все части),

Сонаты Ре мажор и ми минор,

Для ознакомления: «Прощальная» симфония, финал.

Вольфганг Амадей Моцарт. Жизненный и творческий путь. «Чудо- ребенок», поездка в Италию, трудности устройства, разрыв с зальцбургским архиепископом. Венский период жизни и творчества. Основные жанры творчества. Симфоническое творчество В. А. Моцарта. Лирико-драматический характер симфонии соль-минор. Опера «Свадьба Фигаро» - сравнение с первоисточником Бомарше. Функция увертюры. Сольные характеристики главных героев. Клавирное творчество В. А. Моцарта.

Музыкальный материал:

Симфония соль минор (все части),

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

Соната Ля мажор.

Для ознакомления:

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

«Реквием» - фрагменты

Людвиг ван Бетховен. Жизненный и творческий путь. Юность в Бонне. Влияние идей Великой французской буржуазной революции на мировоззрение и творчество Л. Ван Бетховена. Жизнь в Вене. Трагедия жизни - глухота. Основные жанры творчества. Фортепианные сонаты, новый стиль пианизма. «Патетическая» соната. Принципы монотематизма в Симфонии №5 до-минор. Изменение жанра в структуре симфонического цикла - замена менуэта на скерцо. Программный симфонизм, театральная музыка к драме И. В. Гете «Эгмонт».

Музыкальный материал:

Соната №8 «Патетическая»,

Симфония №5 до минор,

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

Для ознакомления:

Соната для фортепиано №14, 1 ч.,

Соната для фортепиано №23, 1ч.,

Симфония № 9, финал,
Симфония № 6 «Пасторальная».

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

Для ознакомления:

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

Франц Шуберт. Жизненный и творческий путь. Возрастание значимости вокальной миниатюры в творчестве композиторов-романтиков. Песни, баллады и вокальные циклы Шуберта, новаторство в соотношении мелодии и сопровождения, внимание к поэтическому тексту, варьированные куплеты, сквозное строение. Новые фортепианные жанры - экспромты, музыкальные моменты. Новая трактовка симфонического цикла, специфика песенного тематизма в симфонической музыке («Неоконченная» симфония).

Музыкальный материал:

Песни «Маргарита за прялкой», «Лесной царь», «Форель», «Серенада», «Аве Мария», песни из циклов «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь» (на усмотрение преподавателя),

Экспромт Ми-бемоль мажор, Музыкальный момент фа минор,

Симфония № 8 «Неоконченная».

Для ознакомления:

Вальс си минор,

Военный марш.

Фредерик Шопен. Жизненный и творческий путь. Юность в Польше, жизнь в Париже, Ф. Шопен как выдающийся пианист. Специфика творческого наследия - преобладание фортепианных произведений. Национальные «польские» жанры - мазурки и полонезы; разнообразие их типов. Прелюдия - новая разновидность фортепианной миниатюры, цикл прелюдий Ф. Шопена, особенности его строения. Новая трактовка прикладных, «неконцертных» жанров - вальсов, этюдов. Жанр ноктюрна в фортепианной музыке, родоначальник жанра - Джон Фильд.

Музыкальный материал:

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

Полонез Ля мажор,

Прелюдии ми минор, Ля мажор, до минор,

Вальс до-диез минор,

Этюды Ми мажор и до минор «Революционный»,

Ноктюрн фа минор.

Для ознакомления

Баллада № 1,

Ноктюрн Ми-бемоль мажор,

Полонез Ля-бемоль мажор.

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

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

Европейская музыка в XIX веке. Разные пути развития оперного жанра. Творчество Д. Верди и Р. Вагнера. Инструментальная музыка

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

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

Музыкальная литература России XIX века (третий-четвертый годы обучения)

Данный раздел учебного предмета «Музыкальная литература», посвященный отечественной музыке XIX-XX веков, - ключевой в курсе. Он имеет как познавательное, так и воспитательное значение для школьников подросткового возраста. В данной программе изучению русской музыкальной литературе отводится второе полугодие 6 класса и весь 7 класс.

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

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

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

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

Культура начала XIX века. Романсы. Творчество А. А. Алябьева, А. Е. Гурилева, А. Л. Варламова. Формирование традиций домашнего музицирования. Романтизм и сентиментализм в русской поэзии и вокальной музыке. Формирование различных жанров русского романса: элегия, русская песни, баллада, романсы «о дальних странах», с использованием танцевальных жанров.

Музыкальный материал:

А. А. Алябьев «Соловей»,

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

А. Е. Гурилев «Колокольчик».

Для ознакомления

А. А. Алябьев «Иртыш»,

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

Михаил Иванович Глинка. Жизненный и творческий путь. Обучение в Италии, Германии. Зарождение русской музыкальной классики. Создание двух опер. Поездки во Францию, Испанию. Создание одночастных симфонических программных увертюр. Эпоха Глинки: современники композитора.

Опера «Жизнь за царя» или «Иван Сусанин». Общая характеристика; композиция оперы. Музыкальные характеристики героев: русских и поляков. Различные виды сольных сцен (ария, каватина, песня, романс). Хоровые сцены. Понятия «интродукция», «эпилог». Танцы как характеристика поляков. Повторяющиеся темы в опере, их смысл и значение.

Романсы Глинки - новое наполнение жанра, превращение романса в особый жанр камерной вокальной миниатюры. Роль русской поэзии, внимание к поэтическому тексту. Роль фортепианной партии в романсах. Разнообразие музыкальных форм.

Симфонические сочинения Глинки - одночастные программные симфонические миниатюры. Национальный колорит испанских увертюр. «Камаринская»: уникальная роль в становлении русской симфонической школы. «Вальс-фантазия».

Музыкальный материал:

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

Романсы: «Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновенье». Симфонические произведения: «Камаринская», «Вальс-фантазия».

Для ознакомления:

Увертюра к опере «Руслан и Людмила»,

«Арагонская хота».

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

Александр Сергеевич Даргомыжский. Жизненный и творческий путь. Значение дружбы с Глинкой. Новые эстетические задачи. Поиск выразительности музыкального языка, отношение к литературному тексту, передача в музыке интонаций разговорной речи.

Социально-обличительная тематика в вокальных сочинениях.

Опера в творчестве композитора, особенности музыкального языка в операх «Русалка», «Каменный гость». Психологизм образа Мельника, жанровые хоровые сцены, портретная характеристика Князя.

Вокальная миниатюра - появление новых жанров и тем (драматическая песня, сатирические сценки).

Музыкальный материал:

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

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

Для ознакомления:

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

Русская культура 60-х годов XIX века. Деятельность и творчество М. А. Балакирева. Общественно-политическая жизнь в 60-е годы. Расцвет литературы и искусства. «Западники» и славянофилы. Расцвет русской музыкальной классики во второй половине XIX века, ее великие представители. Изменения в музыкальной жизни столиц. Образование РМО, открытие консерваторий, Бесплатная музыкальная школа. А. Н. Серов и В. В. Стасов, Антон и Николай Рубинштейны, М. А. Балакирев и «Могучая кучка».

Для ознакомления возможно прослушивание фрагментов оперы А. Рубинштейна «Демон», фортепианной фантазии М. А. Балакирева «Исламей» или других произведений на усмотрение преподавателя.

Александр Порфирьевич Бородин. Жизненный и творческий путь. Многогранность личности А. П. Бородина. Научная, общественная деятельность, литературный талант.

Опера «Князь Игорь» - центральное произведение композитора. Композиция оперы. Понятие «пролог», «финал» в опере. Русь и Восток в музыке оперы. Музыкальные характеристики героев в сольных сценах (князь Игорь, Галицкий, хан Кончак, Ярославна). Хоровые сцены в опере. Место и роль «Половецких плясок».

Романсы А. П. Бородина. Глубокая лирика, красочность гармоний. Роль текста, фортепианной партии.

Симфоническое наследие А. П. Бородина, формирование жанра русской симфонии в 60-х годах XIX века. «Богатырская» симфония.

Музыкальный материал:

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

Романсы «Спящая княжна», «Для берегов Отчизны»,

Симфония №2 «Богатырская».

Для ознакомления:

Квартет №2, 3 часть «Ноктюрн».

Модест Петрович Мусоргский. Жизненный и творческий путь. Социальная направленность, историзм и новаторство творчества М. П. Мусоргского. Судьба наследия композитора, редакции его сочинений. «Борис Годунов», история создания, редакции оперы, сложности постановки. Идейное содержание оперы. Композиция оперы, сквозное развитие действия, декламационное начало вокальных партий ряда персонажей - характерные черты новаторского подхода композитора к реализации замысла оперы.

Вокальные произведения М. П. Мусоргского. Продолжение традиций А. С. Даргомыжского, поиск выразительной речевой интонации. Круг поэтов, тематика циклов и песен М. П. Мусоргского. («Детская», «Светик Савишна» и др.).

«Картинки с выставки» - лучшее инструментальное произведение композитора. История создания, особенности построения, лейтмотив цикла. Оркестровая версия М. Равеля.

Музыкальный материал:

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

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

«Картинки с выставки» (возможно фрагменты на усмотрение преподавателя).

Для ознакомления:

Песни: «Семинарист», «Светик Савишна», «Колыбельная Еремушке»,

вокальный цикл «Детская»,

симфоническая картина «Ночь на Лысой горе»,

вступление к опере «Хованщина» («Рассвет на Москве-реке»).

Николай Андреевич Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь. Многогранность творческой, педагогической и общественной деятельности Н. А. Римского-Корсакова. Значение оперного жанра в творчестве композитора. Сказка, история и повседневный быт народа в операх Н. А. Римского-Корсакова. Опера «Снегурочка», литературный источник сюжета. Композиция оперы. Пантеизм, сказочность, реальность, обрядовость в опере. Музыкальные характеристики реальных и сказочных героев. Лейтмотивы в опере.

Симфоническое творчество Н. А. Римского-Корсакова. «Шехерезада» - программный замысел сюиты. Средства создания восточного колорита. Лейтмотивы, их развитие. Роль лейттембров.

Музыкальный материал:

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

Симфоническая сюита «Шехерезада».

Для ознакомления:

Романсы, камерная лирика Н. А. Римского-Корсакова («Не ветер, вея с высоты», «Звонче жаворонка пенье», «Не пой, красавица...») на усмотрение преподавателя.

Петр Ильич Чайковский. Жизненный и творческий путь. Композитор, музыкальный критик, педагог, дирижер. Признание музыки Чайковского при жизни композитора во всем мире. Оперы и симфонии как ведущие жанры творчества.

Первая симфония «Зимние грезы», ее программный замысел. Строение цикла, особенности сонатной формы 1 части. Использование народной песни как темы в финале симфонии.

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

Музыкальный материал:

Симфония №1«Зимние грезы»,

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

Для ознакомления:

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»,

Симфония № 4,

Квартет № 1, 2 часть,

Концерт для фортепиано с оркестром № 1,

Романсы «День ли царит», «То было раннею весной», «Благословляю вас, леса» и другие на усмотрение преподавателя.

Отечественная музыкальная литература XX века (пятый год обучения)

Пятый год обучения музыкальной литературе является итоговым в музыкальной школе. Его основная задача - при помощи уже имеющихся у учащихся навыков работы с учебником, нотным текстом, дополнительными источниками информации существенно расширить их музыкальный кругозор, увеличить объем знаний в области русской и советской музыкальной культуры, научить подростков ориентироваться в современном музыкальном мире. При изучении театральных произведений рекомендуется использовать возможности видеозаписи. Необходимо также знакомить учеников с выдающимися исполнителями современности. Заключительный раздел, посвященный изучению музыки последней трети двадцатого столетия, является ознакомительным, музыкальные примеры для прослушивания педагог может отобрать исходя из уровня подготовки учеников, их интересов, наличия звукозаписей.

Русская культура в конце XIX - начале XX веков. «Серебряный век» русской культуры. Меценаты и музыкально-общественные деятели. Развитие музыкального образования. Связи с отечественным искусством и литературой. «Мир искусства». Выдающиеся исполнители этого периода.

Творчество С. И. Танеева. Многогранность и своеобразие личности. Вклад С. И. Танеева в музыкальную жизнь Москвы. Творческое и научное наследие.

Для ознакомления рекомендуется прослушивание кантаты «Иоанн Дамаскин», Симфонии до минор, романсов и хоров по выбору преподавателя.

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

Для ознакомления рекомендуется прослушивание симфонических произведений «Волшебное озеро», «Кикимора», фортепианных пьес «Музыкальная табакерка», «Про старину».

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

Для ознакомления рекомендуется прослушивание Симфонии №5, Концерта для скрипки с оркестром, фрагментов балета «Раймонда».

Творчество С. В. Рахманинова. Биография. Наследник традиций П .И. Чайковского. Русский мелодизм в духовных и светских сочинениях.

С. В. Рахманинов - выдающийся пианист. Обзор творчества.

Музыкальный материал:

Концерт № 2 для фортепиано с оркестром,

Романсы «Не пой, красавица», «Вешние воды», «Вокализ»,

Прелюдии до-диез минор, Ре мажор,

Музыкальный момент ми минор.

Для ознакомления:

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром,

Романсы «Сирень», «Здесь хорошо» и другие по выбору преподавателя, прелюдии, музыкальные моменты, этюды-картины по выбору преподавателя.

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

Музыкальный материал:

Прелюдии ор. 11 по выбору преподавателя,

Этюд ре-диез минор ор. 8,

Для ознакомления:

«Поэма экстаза»,

Две поэмы ор.32.

Биография И. Ф. Стравинского, «Русские сезоны». Многогранность творческой деятельности Стравинского. Новые стилевые веяния и композиторские техники. Личность С. П. Дягилева, роль его антрепризы в развитии и популяризации российской культуры. «Мир искусства».

Балеты И. Ф. Стравинского: «Жар-птица» и «Петрушка». Значение

сочинений «русского периода», новации в драматургии, хореографии и музыке балета.

Новые стилевые веяния и композиторские техники, менявшиеся на протяжении творчества И. Ф. Стравинского.

Музыкальный материал:

Балет «Петрушка» (фрагменты).

Для ознакомления:

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

Отечественная музыкальная культура 20-30-х годов XX века.

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

Для ознакомления возможно прослушивание произведений:

В. Мосолов «Завод»,

М. Дешевов «Рельсы»,

и других на усмотрение преподавателя.

Сергей Сергеевич Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Сочетание двух эпох в его творчестве: дореволюционной и советской.С. С. Прокофьев - выдающийся пианист. Уникальное сотрудничество С. С. Прокофьева и С. М. Эйзенштейна. «Александр Невский» - киномузыка, переросшая в самостоятельное оркестровое произведение.

Балеты С. С. Прокофьева - продолжение реформ П. И. Чайковского, И. Ф. Стравинского. Выбор сюжетов. Лейтмотивы, их роль в симфонизации балетной музыки. Постановки, выдающиеся танцовщики - исполнители партий.

Симфоническое творчество С. С. Прокофьева. Седьмая симфония - последнее завершенное произведение композитора. Особенности строения цикла.

Музыкальный материал:

Пьесы для фортепиано из ор.12 (Гавот, Прелюд, Юмористическое скерцо), Кантата «Александр Невский»,

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

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

Симфония №7: 1, 2, 3 и 4 части.

Для ознакомления:

Кинофильм С. М. Эйзенштейна «Александр Невский»,

Фильм-балет «Ромео и Джульетта» (с Г. Улановой в роли Джульетты), Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам,

Первый концерт для фортепиано с оркестром.

Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Жизненный и творческий путь. Гражданская тематика творчества, музыка Д. Д. Шостаковича как летопись истории страны. Особое значение жанра симфонии, особенности цикла. Роль камерной музыки в творчестве композитора.

Седьмая («Ленинградская») симфония. Великая Отечественная война в советской музыке. Подробный разбор первой части (особенности строения сонатной формы, «эпизод нашествия», измененная реприза) и краткая характеристика 2, 3 и 4 частей.

Камерная музыка, основные жанры. Фортепианный квинтет соль минор. Особенности строения цикла, использование барочных жанров и форм (прелюдия, фуга, пассакалия).

Роль кантатно-ораториальных сочинений в 60-годы. Творчество поэтов - современников Д. Д. Шостаковича, отраженное в его музыке. «Казнь Степана Разина» - жанр вокально-симфонической поэмы.

Музыкальный материал:

Симфония №7 До мажор,

Фортепианный квинтет соль минор,

«Казнь Степана Разина».

Для ознакомления:

Симфония № 5, 1 часть, «Песня о встречном»

Творчество Арама Ильича Хачатуряна. Новое поколение композиторов Советского Союза. Разнообразное наследие автора.

Национальный колорит творчества.

Для ознакомления возможно прослушивание произведений: Концерт для скрипки с оркестром, фрагменты из балетов «Гаянэ» и «Спартак».

Творчество Георгия Васильевича Свиридова. Продолжатель традиции русской хоровой школы. Особое значение вокальной и хоровой музыки в творчестве, любовь к русской поэзии, «пушкинская» тема в музыке Г. В. Свиридова.

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

Шестидесятые годы XX века. Отечественная музыка второй половины XX века.

Связи процессов музыкального творчества с событиями общественно-политической жизни страны. Общее представление о композиторских техниках конца XX века. Музыкальные примеры для прослушивания преподаватель может выбрать самостоятельно, исходя из уровня группы, интересов учеников, имеющихся записей.

Творчество Р. К. Щедрина. Краткое ознакомление с биографией композитора.

Музыкальный материал:

Концерт для оркестра «Озорные частушки».

Творчество А. Г. Шнитке и С. А. Губайдулиной. Краткое ознакомление с биографиями композиторов.

Музыкальный материал:

А. Г. Шнитке Concerto grosso №1,

С. А. Губайдуллина «Detto-I» или других по выбору преподавателя.

Творчество Э. В. Денисова и В. А. Гаврилина. Краткое ознакомление с биографиями композиторов.

Для ознакомления рекомендуется прослушивание произведений Э. В. Денисова «Знаки на белом», фрагментов балета В. А. Гаврилина «Анюта» или других по выбору преподавателя.

Список литературы

1. Аверьянова О. И. Отечественная музыкальная литература XX века. Учебник для ДМШ: четвертый год обучения. М.: Музыка, 2004
2. Аверьянова О. И. Русская музыка второй половины XX века: Р. Щедрин, Э. Денисов, А. Шнитке. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн, 2004
3. Аверьянова О. И. Русская музыка до середины XIX века. М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн-пресс, 2003
4. Белоусова С. С. Романтизм. Ф. Шуберт. Р. Шуман. Ф. Шопен. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн-пресс, 2003
5. Белоусова С. С. Русская музыка второй половины XIX века: А. П. Бородин, М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн-пресс, 2003
6. Брянцева В. Н. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебник для ДМШ: второй год обучения. М.: Музыка, 2004
7. Енукидзе Н. И. Популярные музыкальные жанры. Из истории джаза и мюзикла. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн, 2004
8. Енукидзе Н. И. Русская музыка конца XIX - начала XX века: П. Чайковский, А. Скрябин, С. Рахманинов. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн-пресс, 2004
9. Ильичева А. В. , Иофис Б. Р. Европейская музыка XX века. Группа «Шести». Новая венская школа. Б. Барток. П. Хиндемит. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн, 2004
10. Кирнарская Д. К. Классицизм. Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн, 2002
11. Козлова Н.П. Русская музыкальная литература. Учебник для ДМШ: третий год обучения. М.: Музыка, 2004
12. Лагутин А., Владимиров В. Музыкальная литература. Учебник для 4 кл. ДМШ и ДШИ: первый год обучения. М.: Престо, 2004
13. Осовицкая З. Е., Казаринова А. С. Музыкальная литература. Учебник для ДМШ: первый год обучения. М.: Музыка, 2004
14. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебник для 5 кл. ДМШ. М.: Музыка, 2004
15. Смирнова Э. Русская музыкальная литература. Учебник для 6-7 кл. ДМШ. М.: Музыка, 2004

16. Тихонова А. И. Возрождение и барокко. К. Монтеверди, Г. Пёрселл, Ф. Куперен, А. Вивальди, И.-С. Бах, Г.-Ф. Гендель. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн, 2003

17. Фролов А.А. Музыкальная литература. Секреты музыкального языка. Учебник для 3 –го класса ДМШ; «Композитор» Санкт-Петербург, 2002

18. Фролов А. А. Музыкальная литература. Учебник для 4-го класса ДМШ, «Композитор», Санкт-Петербург 2005

19. Шорникова М. Музыкальная литература. Музыка, её формы и жанры Первый год обучения, «Феникс», Ростов-на-Дону, 2011

20. Шорникова М. Музыкальная литература. Русская музыкальная классика, з-ий год обучения, «Феникс», Ростов-на-Дону, 2006

21. Шорникова М. Развитие Западно-Европейской музыки. 2-щй год обучения, «Феникс», Ростов-на-Дону, 2008

Дополнительная литература:

1. Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. М.,1965.

2. Боффи Г. Большая энциклопедия музыки. М.: АСТ: Астрель,2007.

3. Белоусов С.С. Романтизм. Москва 2002 год.

4. Березовский Б. В классе музыкальной литературы // Музыка – детям. Вып. 3 М., 1976. С. 71-86.

5. Брянцева В. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебник для ДМШ: Второй год обучения предмету. М., 2000.

6. Булучевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь для учащихся. Л., 1977.

7. Васина – Гроссман В. Первая книжка о музыке. М., 1976.

8. Васина-Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах. М., 1999.

9. Волкова П., Казанцева Л. Уроки музыки – уроки творчества // Проблемы детского музыкального воспитания. Сб. тр. /РАМ им. Гнесиных, вып. 131, 1994. С. 31-47.

10. Гивенталь И. Методика обучения музыкальной литературе в училище: учебное пособие. М., 1987.

11. Л. Гуревич. Западноевропейская музыка в лицах и звуках. Москва 1994

12. Кадцын Л. Музыкальное искусство и творчество слушателя. М., 1990.

13. Калинина Г. Пособие по музыкальной литературе. Вып. I-III. М., 1998.

14. Калинина Г., Егорова Л. Пособие по музыкальной литературе. Вып. IV. Тесты по отечественной музыке XX века. М., 1998.

15. Калинина Е. Мировая художественная культура. Тесты по культуре зарубежных стран. М., 2000.

16. Кандинский А. Из истории русской и советской музыки. Москва 1971 год

17. Кирнарская Д.К. Классицизм. Москва 2002 год.

18. Лисянская Е. Примерный тематический план по предмету музыкальной литературы для ДМШ и музыкальных отделений школ искусств. М.,1988.

19. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. М., 1984.

20. Набок И.Л. Рок-музыка: эстетика и идеология. Ленинград 1989 г.

21. Осовицкая З., Казаринова А. В мире музыки: учеб. Пособие по музыкальной литературе для преподавателей ДМШ. М., 1999.

22. Орлова Е. Очерки о русских композиторах XIX – нач. XX века. М. 1982

23. Рзянкина Т. Войдёмте в мир музыки. Ленинград 1968 год.

24. 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.

25. Финкельштейн Э. Музыка от А до Я. Занимательное чтение с картинками и фантазиями. Санкт-Петербург, 1997.

26. Фрумкис Т. Новое в музыкальном материале для начального курса музыкальной литературы. М., 1978.

27. Хитц К. Петер в стране музыкальных инструментов. М.,1990.

28. Хопрова Т., Крюков А., Василенко С. Очерки по истории русской музыки XIX века. Ленинград 1960 год.

29. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М., 1983.

30. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч.2. Архитектура, изобразительное и декоративно - прикладное искусство XVII-XX вв. М., 1999.