Государственное образовательное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Иркутская областная детская школа искусств

Музыкальная литература

Программа учебного предмета
дополнительной общеразвивающей программы
в области музыкального искусства «Основы музыкального исполнительства»

Срок реализации –3 года

Иркутск
2021

«Рассмотрено» Педагогическим советом ГОБУДО Иркутская областная ДШИ «27» декабря 2021 г.	«Утверждаю» Директор ГОБУДО Иркутская областная ДШИ _____ А.В. Володин «27» декабря 2021 г.

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

Рецензент: Лочева Светлана Дмитриевна. Заведующая теоретическим отделением ГОБУДО Иркутской областной ДШИ

Структура программы учебного предмета

I.Пояснительная записка

II.Содержание учебного предмета

III.Требования к уровню подготовки обучающихся

IV.Формы и методы контроля, система оценок

V.Методическое обеспечение учебного процесса

VI.Литература

Пояснительная записка

Настоящая программа реализует традиционную для отечественной музыкальной педагогики концепцию предмета «Музыкальная литература». Она является новым учебно-методическим документом.

Данная программа разработана с учетом Рекомендаций Министерства Культуры России от 19 ноября 2013 года по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств. Срок реализации учебного предмета: 3 года.

Программа составлена с учётом возрастных особенностей обучающихся и направлена на:

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- приобретение учащимися знаний, умений и навыков в области музыкальной литературы;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности.

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;

Форма проведения аудиторного учебного занятия – мелкогрупповой урок. Занятия проводятся в соответствии с учебным планом. Продолжительность занятия – 40 минут.

Объём учебного времени, предусмотренный на реализацию учебного предмета

Индекс, наименование Учебного предмета	Трудоёмкость в часах		Распределение по годам обучения		
			2 класс	3 класс	4 класс
			Количество недель аудиторных занятий		
			33	33	33
			Недельная нагрузка в часах		
Музыкальная литература	Аудиторные занятия (в часах)	99	1	1	1
	Самостоятельная работа в часах	99	1	1	1
	Максимальная нагрузка по предмету	198	2	2	2

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.

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 к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое пение» 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.

По итогам контрольного урока в 4 классе выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка, полученная на контрольном уроке в 4 классе в мае месяце, заносится в свидетельство об окончании Школы.

График промежуточной и итоговой аттестации

Класс	Вид контрольных точек	Месяц проведения
2 класс Первый год обучения	Контрольный урок	декабрь
	Контрольный урок	май
3 класс Второй год обучения	Контрольный урок	декабрь
	Контрольный урок	май

4класс Третий год обучения	Контрольный урок	декабрь
	Заключительный тест	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 музыки.

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.

Требования к контрольному уроку

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:

- 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 восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров;
- навыками анализа нотного текста с объяснением роли выразительных средств в музыкальном произведении.

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, а также проверить, насколько обучающиеся овладели навыками прослушивания произведения.

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 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. 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.

Согласно учебному плану основной формой обучения являются групповые занятия один раз в неделю по 40 минут. Это обуславливает предельную насыщенность каждого урока, который включает 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 – 3 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

№	Тема	Музыкальный материал	Количество часов
1	Музыкальная литература - наука о музыке. Музыка в нашей жизни. Звуки. Интонация. Законы развития музыки.	Й. Гайдн. Менуэт, Ф. Шуберт немецкий танец, Г. Свиридов Колыбельная песенка	2
2	Средства музыкальной выразительности. Мелодия, ритм, лад, фактура, регистр, темп, штрихи, динамика, тембр.	Русская народная песня "Уж ты поле моё". Ф. Шуберт "Неоконченная симфония", побочная партия. Р. Шуман "Альбом для юношества" "Солдатский марш". Генри Пёрселл "Ария". Клод Дебюсси "Девушка с волосами цвета льна". П. Чайковский "Детский альбом" "Нянина сказка", "Баба Яга". И.С. Бах ХТК ч.1 Прелюдия C dur.	5
3	Инструменты симфонического оркестра. Струнные	С. Прокофьев Симфоническая сказка "Петя и волк". Б. Бриттен Вариации на тему Пёрселла.	3

	смычковые. Деревянные духовые. Медные духовые. Ударные инструменты. Дополнительная группа.	П.И. Чайковский 1 симфония, ч.2.	
4	Музыкальные жанры. Инструментальная музыка. Камерная музыка. Вокальная музыка. Светская, церковная музыка.	Й. Гайдн симфония Сюрприз". Д. С. Бортнянский Хоровой концерт. В. А. Моцарт "Реквием" Dies irae. Ф. Шуберт Вальс h moll. П.И. Чайковский Струнный квартет №1, II часть.	2
5	Марш. Танец, песня.	Марш Преображенского полка. Василий Иванович Агапкин "Прощание славянки". Джузеппе Верди марш из оперы "Аида", Марш из сонаты Ф. Шопена b moll, М. Глинка марш Черномора из оперы "Руслан и Людмила". С. Прокофьев "Детская музыка" марш. П. Чайковский марш из балета "Щелкунчик". Народные танцы: П. Чайковский Трепак из балета "Щелкунчик", М. Глинка "Камаринская". Э. Григ Халлинг. Старинные танцы: Павана, Гальярда. Танцевальная сюита 18 века: И.С. Бах Французская сюита №2. Танцы 19 века: мазурка, полонез, вальс. М. Глинка Полонез, мазурка из оперы "Иван Сусанин", Ф. Шопен Мазурка (на выбор). Штраус-сын Вальс (на выбор). Полька П. Чайковского "Детский альбом".	4
6	Народная песня в творчестве русских композиторов-классиков.	Народная песня в произведениях М. Глинки «Среди долины ровныя», П. Чайковского «Я вечёр млада во пиру была», М. Мусоргского песня Марфы из оперы «Хованщина», Н. Римского-Корсакова песня Садко из оперы «Садко» «Высота ль, высота…»	2
7	Программно-изобразительная музыка	П. Чайковский «Времена года», М. Мусоргский «Картинки с выставки»	2
8	Как строится музыкальное произведение. Формы. Период, 2-х частная и 3-х частная.	П. Чайковский «Детский альбом» «Утренняя молитва», «Старинная французская песенка», Вальс, «Сладкая грёза». Рахманинов Итальянская полька.	3
9	Форма вариаций	Моцарт Соната №11, Adur 1 часть.	1
10	Рондо	Слонимский «Маленькое рондо», Рондо Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила» М. Глинки.	1
11	Сонатная форма	Гайдн Й. Соната Ре мажор 1 часть	1
12	Циклические формы	Французская сюита И. С. Баха cmoll. Симфония Й. Гайдна «Сюрприз»	2

13	Музыка в театре	Э. Григ Сюита «Пер Гюнт». Балет П. Чайковского «Щелкунчик», Н. Римский – Корсаков Опера «Садко»	5

Итого часов за год – 33

Учебно – тематический план

2 год обучения

№	Тема	Музыкальный материал	Количество часов
	Классики европейской музыки.		
14.(1)	Введение. Музыка от древнейших времён до XVIII века. Формирование классического стиля в музыке.	Пьесы для лютни, виолы, клавесина. А. Вивальди "Времена года" выборочно.	1
15.(2)	Барокко в музыке.	Пьесы для клавесина Ф. Куперена и Ж.Ф. Рамо.	1
16.(3)	И. С. Бах		6
	И.С. Бах Творческий облик	Органные сочинения. Хоральная прелюдия фа минор. Токката и фуга ре минор.	2
	Полифонический стиль в музыке И.С. Баха. Инвенции.	Двухголосные инвенции До мажор, Фа мажор, ре минор. Трёхголосная инвенция си минор.	1
	Хорошо Темперированный клавир И.С. Баха	Прелюдия и фуга из 1 тома ХТК до минор	1
	Сюиты И.С. Баха	Оркестровая сюита №2.	1
	Вокально-инструментальные произведения И.С. Баха	Фрагменты из Мессы си минор, фрагменты из "Кофейной" кантаты.	1
17.(4)	Йозеф Гайдн		4
	Й. Гайдн Творческий облик композитора.	Фрагменты из симфоний "Прощальная", Военная", "Часы".	1
	Соната Й. Гайдна Ре мажор	1, 2, 3, части сонаты Ре мажор.	1
	Симфония №103 "С тремоло литавр"	1,2,3,4, части симфонии Ми бемоль мажор №103	2
18.(5)	В. А. Моцарт		5
	В.А. Моцарт Творческий портрет	Музыкальные фрагменты из "Реквиема": Dies irae, Lacromosa; Маленькая ночная серенада.	2
	Симфоническое творчество	Симфония № 40 все части	1
	Клавирное творчество	Соната Ля мажор 1,2,3 части	1
	Оперное творчество	Опера "Свадьба Фигаро" фрагменты.	1
19.(6)	Людвиг ван Бетховен		6
	Л. ван Бетховен Творческий облик.	Фрагменты из сонаты № 14, №23	1
	Соната №8 "Патетическая"	Соната № 8 1,2,3 части	2
	Симфония №5	Симфония № 5 1, 2, 3 ,4 части	2
	Музыка к трагедии Гёте "Эгмонт"	Увертюра "Эгмонт"	1

20.(7)	Романтизм в музыке	Ф. Мендельсон "Песни без слов", Р. Вагнер "Полёт валькирий" из оперы "Валькирия"	1
21.(8)	Франц Шуберт		4
	Творческий облик Ф. Шуберта	"Музыкальные моменты, экспромты, песни по выбору.	1
	Вокальные циклы "Прекрасная мельничиха", "Зимний путь".	Песни из вокальных циклов: "В путь", "Мельник и ручей", "Колыбельная ручья", "Шарманцик".	2
	Симфоническое творчество Ф. Шуберта	"Неоконченная" симфония си минор.	1
22.(9)	Фридерик Шопен		5
	Творческий облик композитора	Полонез Ля мажор	1
	Мазурки Ф. Шопена	Мазурки ор.№7 си бемоль мажор, ор. 17, №4 ля минор, ор.56, №2 до мажор.	1
	Прелюдии	№4 ми минор, №6 си минор, №7 Ля мажор, №15 Ре бемоль мажор, №20 до минор .	1
	Этюды	ор.10, №3 Ми мажор, № 12 до минор.	1
	Вальсы, Ноктюрны	Вальс до диез минор, Ноктюрны ор.48 №1 до минор, ор.55, №1 фа минор.	1

Итого часов за год – 33

Учебно – тематический план
3 год обучения

№	Тема	Музыкальный материал	Количество часов
23.(1)	Музыкальное искусство России конца XVIII начала XIX века. Русская музыка до М. Глинки	Д. С. Бортнянский Хоровой концерт (фрагмент). А. Алябьев "Соловей". А. Варламов "Горные вершины", "Белеет парус одинокий". А. Гурилёв "Колокольчик", "Вьётся ласточка сизокрылая"	2
24.(2)	М.И. Глинка		6
	Творческий облик М.И. Глинки	Романсы по выбору, «Арагонская хота»	1
	Оперное творчество М. Глинки	Опера "Иван Сусанин" ("Жизнь за царя"). Интродукция, мужской и женский хоры, 1.д. Каватина и рондо Антониды, Трио. 2 д. Танцы: полонез, краковяк, вальс, мазурка. 3 .д. Песня Вани, Ответы Сусанина полякам, Свадебный хор и романс Антониды. 4 д. мужской хор поляков, Ария Сусанина,	3

		Эпилог хор "Славься".	
	Симфоническое творчество М. Глинки	"Камаринская", "Вальс - фантазия", увертюра к опере «Руслан и Людмила»	1
	Песни и романсы М. Глинки	Вокальный цикл "Прощание с Петербургом" "Жаворонок", "Попутная песня". Романс "Я помню чудное мгновение" на слова А. Пушкина.	1
25.(3)	Александр Сергеевич Даргомыжский		2
	Творческий облик А. Даргомыжского	Романсы и песни: "Титулярный советник", "Мне грустно", "Старый капрал". "Ночной зефир".	2
26.(4)	Русская музыкальная культура второй половины XIX века. "Могучая кучка".	Балакирев "Исламей"	1
27.(5)	Александр Порфирьевич Бородин		6
	Творческий облик А. Бородина	Песни и романсы А. Бородина "Спящая княжна", "Для берегов отчизны дальней".	1
	Опера "Князь Игорь"	Пролог. Хор "Солнцу красному слава", сцена затмения. 1 д. песня Галицкого, хор девушек, хор бояр. 2д. Ария Игоря, ария Кончака, половецкие пляски. 4 д. Плач Ярославны, хор поселян.	4
	Симфония №2 "Богатырская"	1 часть. Сонатная форма. Основные темы.	1
28.(6)	Николай Андреевич Римский - Корсаков		6
	Творческий облик Н.А. Римского - Корсакова	Три чуда из оперы «Сказка о царе Салтане»	1
	Опера "Снегурочка"	Оркестровое вступление. Пролог. Песня и пляска птиц, ария Снегурочки, ариетта Снегурочки, сцена проводов Масленицы. 1 д. песни Леля, ариетта Снегурочки. 2 д. Шествие царя Берендея, каватина Берендея. 3 д. Хор "Ай, во поле липенька", Пляска скоморохов, третья песня Леля, ариозо Мизгиря. 4 д. Сцена таяния Снегурочки, Заключительный хор.	4
	Симфоническая сюита "Шехеразада"	1, 2, 3, 4 части обзорно.	1
29.(7)		М. П. Мусоргский	3
	Творческий портрет М. Мусоргского	Песни из вокального цикла «Детское» выборочно. Песня «Блоха»	1
	Опера «Борис Годунов»	Пролог 1 и 2 к., 1д., 2 к., 4 д., 1,3 картины.	2

		П. И. Чайковский	3
30.(8)	Творческий облик П. Чайковского	Фрагменты из оперы «Евгений Онегин». 4 картина Полонез, вальс, мазурка.	1
	Симфония №1	«Зимние грёзы» 1,2 части	2
31.(9)	Русские композиторы конца XIX – начала XX века	А. Лядов, В. Калинников, С. Рахманинов, Н. Скрябин	1
32.(10)	Композиторы XX века	С. Прокофьев, Д. Шостакович, В.А. Гаврилин, Г. Свиридов. Произведения на выбор.	2
		Заключительный тест	1

Итого учебных часов за год – 33

Содержание курса

Первый год обучения.

Тема 1.

Введение. Музыкальная литература - наука о музыке. Из чего сделана музыка. Звуки. Интонация. Законы развития музыки.

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.

Тема 2.

Средства музыкальной выразительности: мелодия, ритм, лад, фактура, регистр, темп, штрихи, динамика, тембр.

Мелодия, её значение в музыке. Из чего сложены мелодии. Мотив. Фраза. Каданс. Период. Предложение. Аккомпанемент. Без чего не может быть мелодии. Ритм. Лад. Образ. Значение гармонии для мелодии. Диссонанс, консонанс, кластер. Музыкальная фактура: монодическая, аккордовая, гомофонно – гармоническая, полифоническая. Регистр – часть звукового диапазона, имеющий определённую звуковую окраску. Особенности каждого регистра. Темп. Наиболее употребительные темпы: Largo, Lento, Adagio; Andante, Moderato, Allegretto; Allegro, Vivo, Presto. Штрихи и динамика. Штрихи – это способы звукоизвлечения. Основные штрихи: легато, нон легато, стаккато. Динамика – сила звука (нюансы). Особые средства. Тембр – окраска звука. Тембры инструментов, тембры голосов.

Тема 3.

Инструменты симфонического оркестра.

Симфонический оркестр, оркестр народных инструментов, духовой оркестр. Дирижёр. Партитура.

Симфонический оркестр. Струнная группа. Деревянные – духовые инструменты. Медная – духовая группа. Ударная группа. Дополнительные инструменты.

Тема 4.

Музыкальные жанры.

Жанр – французское слово, означающее «род», «вид». Инструментальная музыка: камерная, симфоническая. Особенности жанров. Светская, церковная музыка. Вокальная музыка: песни, романсы, хоры, кантаты, оратории, месса, литургия.

Тема 5.

Музыкальные жанры, связанные с движением. Марши. Танцы.

Музыка и движение. Марши. Три основных вида маршей: походные, церемониальные и траурные. Основные признаки маршей: размер 4/4, квадратное строение, чёткая фактура аккомпанемента с акцентом на сильную долю, характерный пунктирный ритм. Роль духовых инструментов в исполнении маршей. Фанфары. Другие виды маршей: сказочные, комические, детские («игрушечные»). Марш как музыкальный образ. Жанр марша в инструментальных произведениях.

Танец. Народные танцы: трепак, камаринская, гопак, бульба, лезгинка, тарантелла, сицилиана, халлинг, спрингданс. Старинная танцевальная сюита XVI века. Павана. Гальярда. Старинная танцевальная сюита XVII века. Аллеманда, Куранта, Сарабанда, Жига.

Старинная танцевальная сюита XVIII века. Танцы XVIII века. Менуэт. Гавот. Бурре. Полонез. Вальс. Мазурка.

Двухдольные танцы XIX века. Контрданс (кадриль, экосез, котильон). Полька. Галоп, канкан.

Джаз. Особенности песенных, танцевальных и инструментальных джазовых жанров. Буги –вуги, фокстрот, чарльстон.

Тема 6.

Народная песня в творчестве русских композиторов-классиков.

Народная песня – музыкально-поэтическое искусство, обладающее неувядаемой художественной красотой. Неисчерпаемое богатство содержания народных песен. Отражение в песне различных сторон жизни народа: его истории, повседневного быта, выражение в них богатого внутреннего мира людей. Разнообразие песенных жанров фольклора.

Любовь композиторов – классиков к народу и его песне. Изучение и собирание ими лучших образцов народного музыкального искусства. Народная песня в произведениях М. Глинки, П. Чайковского, Н. Римского – Корсакова, сборник русских народных песен Балакирева.

Тема 7.

Программно-изобразительная музыка

Музыка очень хорошо передаёт чувства и настроения. Чтобы «рассказать» о чём-нибудь композиторы часто пользуются названием для своих произведений. Все названия и словестные пояснения к музыкальным произведениям называются программой. Два основных типа программности – картинная и сюжетная. Музыкальные картинки – это небольшие миниатюры, в которых развивается один музыкальный образ.

История создания программных произведений. П.И. Чайковский «Времена года», М.П. Мусоргский «Картинки с выставки».

Тема 8.

Как строится музыкальное произведение. Формы. Период, 2-х частная и 3-х частная. Понятие о форме музыкального произведения. Её разновидности. Тема. Секвенция. Период. Мотивы, фразы, предложения, каденции. Период единого строения, модулирующий и однотональный период. Принцип контраста в музыке. Куплетная форма. Принцип повтора в музыке. Вариационная форма. Двухчастная форма. Соединение принципов контраста и повтора в музыке. Трёхчастная форма.

Тема 9,10.

Форма вариаций.Форма рондо

Общие понятия. Происхождение этих форм. Особенности. Знакомство с произведениями композиторов В. Моцарта Соната №11 Adur, 1 часть, Дакен «Кукушка», М. Глинка, Рондо Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила».

Тема 11.

Сонатная форма

Строение сонатной формы. Экспозиция, разработка, реприза. Вступление. Кода.

Тема 12.

Циклические формы. Общие понятия. Симфония. Соната, Сюита. Эдвард Григ Сюита «Пер Гюнт».

Тема 13.

Музыка в театре

Знакомство с жанром оперы и балета на примере «Руслана и Людмилы» М. Глинки, «Щелкунчика» П. Чайковского.

В процессе изучения темы учащиеся должны получить общее представление о театре как виде искусства и основных музыкально-сценических жанрах: опере, балете, оперетте, водевиле, мюзикле.

Синтетичность оперного жанра. Ведущее значение музыки. Единство вокального и инструментального начала. Основные элементы оперы: ария и её разновидности, ансамбль, хоры, балетные сцены и оркестровые номера. При разборе каждого музыкального номера оперы учащиеся должны ясно представлять: место действия, сценическую ситуацию, понимать смысл музыки.

Основные черты балета как музыкально-сценического жанра: объединение в нём музыки, танца и сценического действия. Танцевальная основа музыки: чередование отдельных законченных танцевальных пьес. Чайковский – создатель русского классического балета. Сказочное содержание «Щелкунчика», отражение в его музыке мира детских грёз и сновидений. Неповторимое своеобразие каждого музыкального номера балета.

Второй год обучения

Тема 1,2.

Формирование классического стиля в музыке. Симфония, соната, квартет. Барокко в музыке.

Введение. Музыка от древнейших времён до XVIII века. Формирование классического стиля. Музыка в древнем мире. Расцвет искусств в античную эпоху. Появление нотации. Возникновение и развитие многоголосия; полифония и гомофония.

Развитие инструментальной музыки. Произведения для органа, скрипки и клавесина. Стиль барокко в музыке. Его особенности.

Тема 3.

И.С. Бах Творческий облик.

И.С. Бах (1685-1750) – немецкий композитор, органист. Его творчество относится к эпохе барокко. Смелый новатор, художник – гуманист, воплотивший в своём творчестве огромный мир идей, эмоций, многообразие жизненных явлений своего времени. Высший расцвет полифонии в произведениях Баха. Жизнь его музыки на протяжении XIX-XX веков.

Музыкальные традиции семьи Баха. Детские годы. Окончание лицея в Люнебурге. Работа придворным органистом в Веймаре. Переезд в Кётен. Создание произведений для клавира и других инструментов. Слава Баха как исполнителя виртуоза и импровизатора на органе и клавире.

Жизнь в Лейпциге. Служба при церкви. Композиторские, исполнительские и педагогические обязанности Баха. Высший расцвет творчества. Создание монументальных вокально-инструментальных сочинений; их жанровые черты, предназначение. Другие произведения лейпцигского периода.

Судьба творческого наследия Баха. Сыновья Вильгельм Фридеман, Филипп Эмануэль, Иоганн Кристоф. Иоганн Кристиан – известные композиторы середины-второй половины XVIII века.

Обзор творческого наследия. Перечень сочинений в различных жанрах распределён на 5 часов, так как требует лучшего понимания и запоминания учащимися. Отдельные уроки отводятся на знакомство со сборниками инвенций, жанром сюиты, Хорошо Темперированным клавиром, так как требуют подробного знакомства с полифоническим стилем, с формой и строением фуги.

Слово «клавир» учащиеся должны понимать, как общее название старинных клавишных инструментов (клавесин, клавикорд, чембало). Со временем они усвоят и другое значение слова «клавир»- как переложение для фортепиано какой-либо партитуры.

Вокально-инструментальные произведения включены в программу, так как занимают ведущее место в творческом наследии Баха последнего периода жизни. Знакомство с Мессой, с одной из кантат вызовет интерес учащихся к этим жанрам.

Тема 4.

Йозеф Гайдн

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

Семья Гайдна. Детские годы. Пребывание в церковной капелле Вены. Первые композиторские опыты.

Начало самостоятельной жизни в Вене. Расширение творческих связей, общение с Н. Порпора. Сочинение первых симфоний, квартетов, музыки для театра.

Работа в капелле князя Эстерхази. Интенсивная творческая деятельность; рост известности за пределами Австрии. Две концертные поездки в Англию. Создание 12 Лондонских симфоний. Оратории «Сотворение мира», «Времена года». Общение Гайдна в

разные периоды с младшими современниками – Моцартом и Бетховеном. Смерть в возрасте 77 лет.

В теме «Гайдн» учащиеся подробно знакомятся с жанром симфонии, сонаты. На втором годе обучения учащиеся познакомились с циклическими формами и сонатной формой, на примере произведений Гайдна эти знания закрепляются на конкретных примерах: Сонате Ре мажор, Симфонии №103 «С тремоло литавр».

В процессе изучения сочинений Гайдна учащиеся должны хорошо осознать общность и различие симфонии и сонаты, трёх и четырёхчастного построения цикла. Иметь представление об оркестре эпохи Гайдна.

Тема 5.

Вольфганг Амадей Моцарт

В. Моцарт (1756 – 1791) – австрийский композитор второй половины XVIII века.

Детские годы. Проявление гениальной одарённости. Значение Леопольда Моцарта для формирования личности маленького музыканта. Концертные выступления. Унизительная служба у архиепископа Зальцбурга. Поездка в Париж: надежды и разочарования. Разрыв с архиепископом. Вена. Высший расцвет творчества. Реквием. Прослушивание Лакримозы поможет почувствовать траурный характер музыки.

Краткий обзор творчества. Богатство и разнообразие музыки Моцарта. Интерес к театру, создание опер. Виды инструментальных произведений: концертные и камерные сочинения, циклы и отдельные пьесы. Духовная музыка.

При изучении симфонии №40 необходимо подчеркнуть образный, ладовый, регистровый, тембровый, фактурный контраст основных тем 1 части, тональную неустойчивость музыки разработки, изменение лада побочной и заключительной темы в репризе. Во 2 части отметить светлый, лирический характер музыки, выражение в ней покоя, умиротворённости. В менуэте – насыщение музыки драматическим звучанием. Финал близок музыке 1 части, что создаёт единство цикла.

Соната Ля мажор. Особенность строения 1 части. Черты янычарской музыки в 3 части.

Опера «Свадьба Фигаро». Подробности сюжета. Знакомство с персонажами оперы, их музыкальной характеристикой в сольных номерах, прослушивание увертюры. Этого достаточно, чтоб иметь представление о жизнерадостном характере произведения.

Тема 6.

Людвиг ван Бетховен

Творчество Л. Бетховена (1770 – 1827) – одна из вершин классической музыки. Отражение в нём общественных перемен, происходивших в Европе на рубеже 18 – 19 веков. Бетховен продолжатель традиций, смелый новатор в музыкальном искусстве.

Суровое детство в Бонне. Занятия с Х. Нефе. Ранние творческие опыты. Работа в капелле органистом и капельмейстером. Посещение лекций в университете. Влияние идей Великой французской революции на формирование убеждений композитора. Встреча с Моцартом в Вене и Гайдном в Бонне.

Переезд в Вену. Создание сонат (в том числе №8, №14), ансамблей, концертов, симфоний. Первые признаки глухоты. Выход из душевного кризиса. Создание

«Героической» симфонии, опера «Фиделио», увертюра «Эгмонт». Создание «Пасторальной» симфонии. Независимый нрав Бетховена.

Трудности последних лет жизни: наступление полной глухоты, личная неустроенность, материальные затруднения. Новый подъём творческих сил, создание сонат, квартетов, «Торжественной» мессы, 9 симфонии. Тяжёлая болезнь. Смерть.

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

Разбор и прослушивание сонаты №8. Отражение в музыке идеи борьбы и воли к победе. Расширение сонатной формы. Роль вступления в 1 части сонаты. Тематическое содержание коды. 2 часть сонаты - выражение глубокого раздумья. Разбор основных тем. Трёхчастное построение. 3 часть: общий характер, близость образам и настроению 1 части.

Симфония №5 до минор. Героико – драматическое содержание симфонии. Значение мотива «судьбы». Строение цикла. Разбор 1 части. Основные темы. 2 часть: сопоставление двух образов – мужественно-лирического и героического; вариационное строение части. 3 часть Скерцо. Преобразование мотива судьбы. 4 часть – торжество светлого начала.

Увертюра «Эгмонт». Воплощение в музыке содержания трагедии Гёте. Сонатное строение увертюры. Характеристика основных тем. Кульминация развития образов. Победное звучание коды.

Тема 7.

Романтизм в музыке

Зарождение романтизма в европейском искусстве. Его характерные черты, отличающие романтическую музыку от произведений предшествующей эпохи. Основные жанры романтической музыки, проявление в них национальных черт. Возникновение национальных композиторских школ в ряде стран Европы. Романтизм – ведущее направление в музыкальном искусстве XIXвека.

Тема 8.

Франц Шуберт

Франц Шуберт (1797 – 1828) – австрийский композитор – романтик, младший современник Бетховена. Образное содержание его произведений, отражение в них лирической сферы человеческих чувств. Господство песенного начала. Классические и романтические жанры в творческом наследии композитора.

Детские годы в семье школьного учителя. Приобщение к музыке: овладение игрой на скрипки, фортепиано, пение в хоре, попытки сочинения. Обучение в конвикте, увлечение композицией, занятия с Сальери. Независимая жизнь в Вене, «Шубертиады». Творческая зрелость. Жизненная неустроенность и материальные затруднения. Запоздалое признание. Судьба творческого наследия.

При планировании занятий по теме «Шуберт» в биографический урок можно включить 2, 3 фортепианных сочинения.

Краткий обзор творческого наследия. Ведущее значение вокальной лирики; песенные циклы. Разнообразие инструментальных жанров: симфонии, камерные ансамбли

разных составов. Произведения для фортепиано в 2, 4 руки: сонаты, фантазии, вариации, экспромты, музыкальные моменты, танцевальные пьесы.

Песни для голоса с фортепиано – ведущий жанр романтической музыки. Отражение в песнях богатого духовного мира и судеб простых людей. Жанровое разнообразие песен, зависимость их построения от поэтического текста. Ведущее значение песенной мелодии, роль фортепианной партии. Объединение песен в циклы. Для полного понимания содержания песен лучше перед прослушиванием прочесть её текст полностью и прокомментировать его.

Разбор и прослушивание 1 части «Неоконченной « симфонии закрепляет полученные знания о сонатной форме, но в то же время показывает её наполнение содержанием, свойственным романтической музыке.

Лирический, песенный характер основных тем и драматические приёмы развития музыкального материала в разработке. Значение темы вступления, её выразительный смысл. Тональное, тембровое, регистровое сопоставление главной и побочной тем, песенность мелодий. Черты танцевальности побочной партии и неожиданное вторжение резких аккордов, нарушающих спокойный и безмятежный характер музыки. Тематический материал разработки. Восстановление покоя в репризе. Отголоски прошлых бурь в коде; скорбное звучание темы вступления.

Тема 9.

Фредерик Шопен

Фредерик Шопен (1810 – 1849) – основоположник польской музыкальной классики. Национальный характер его музыки. Тема Родины в творчестве композитора. Новый концертный стиль в произведениях для фортепиано.

Желязова Воля – «малая» родина Шопена. Блестящие успехи в занятиях на фортепиано, серьёзное изучение классической музыки. Многосторонняя одарённость Шопена. Занятия в лицее, обучение в консерватории; признание юного Шопена лучшим пианистом Варшавы. Занятия с Эльснером по композиции, создание многочисленных произведений для фортепиано. Успешное выступление в Вене. Отъезд за границу, прощание с друзьями. Восстание в Варшаве. Создание произведений, отражающих тревогу Шопена за судьбу Родины.

Переезд в Париж. Общение с выдающимися музыкантам, писателями, художниками. Думы о Родине. Создание лучших произведений. Широкое признание Шопена как композитора и пианиста. Личная судьба композитора. Встреча с Жорж Санд. Концертная поездка в Лондон. Тяжёлая болезнь. Преждевременная смерть в Париже. Завещание Шопена.

Краткий обзор творческого наследия. Обращение к танцевальным жанрам; создание цикла прелюдий, концертных этюдов. Разнообразие произведений крупной формы: одночастные скерцо, баллады, фантазия. Циклические произведения – сонаты, концерты. Романтические черты музыки Шопена.

Танцевальные жанры. При разборе 2-3 мазурок выявляются их индивидуальные особенности: подражание звучанию деревенского оркестра, хроматические ходы в мелодии, рондообразность, необычный ладовый колорит, медленный темп в мазурке ля минор (ор.68№2).

Прелюдии и этюды. Прелюдия как вид инструментальной музыки. Преобразование жанра прелюдии. Создание цикла пьес во всех тональностях. Выражение в музыке многообразного мира чувств и настроений. Лаконизм формы.

Новая трактовка этюда в творчестве Шопена как виртуозного художественного произведения, насыщенного глубоким содержанием. Этюды Шопена как школа высшего пианистического мастерства.

Вальсы, ноктюрны – романтические жанры. Характерные черты вальсов и ноктюрнов. «Шопеновские» черты в вальсах, их виртуозный блеск. Сопоставление образов ночной природы и душевной тревоги в ноктюрнах Шопена.

Третий год обучения

Тема 1.

Музыкальное искусство России конца XVIII начала XIX века. Русская музыка до М. Глинки.

Музыкальная культура в России. Формирование национальной композиторской школы. Е. Фомин, Д. Бортнянский, И. Хандошкин.

А. Алябьев, А. Варламов, А. Гурилёв. Песни и романсы современников М. Глинки. Связь песен и романсов с городской бытовой песней.

Тема 2.

Михаил Иванович Глинка

М.И. Глинка (1804 – 1857) – основоположник русской классической музыки. Его творчество как новый этап в развитии музыкальной культуры России. Эпоха Глинки. События 1812 и 1825 годов. Пушкин и Глинка.

Детские годы. Влияние народных песен на формирование музыкальных представлений будущего композитора.

Обучение в Благородном пансионе (1817 – 1822). Кюхельбекер-наставник Глинки. Знакомство с Пушкиным, общение с Жуковским, А. Дельвигом, В. Одоевским. Первые концертные опыты.

Поездка на Кавказ в 1823году. Недолгая работа на государственной службе. Рост композиторского мастерства.

Первая поездка за границу (1830 – 1834). Италия. Увлечение оперным искусством. Рождения замысла национальной оперы. Занятия с Зикфридом Деном в Берлине. Совершенствование композиторской техники.

Возвращение в Россию. Первая классическая опера «Иван Сусанин». Премьера 1836 год. Работа в Придворной певческой капелле. Поездка на Украину. Сближение с литературным кружком Н. Кукольника. Период высшего расцвета творчества. Работа над оперой «Руслан и Людмила».

1844 год-отъезд за границу. Франция. Общение с Г. Берлиозом. Первое знакомство европейской публики с русской классической музыкой. Поездка в Испанию. Концертные увертюры на испанские темы: «Арагонская хота», «Ночь в Мадриде». «Камаринская» - вершина симфонического творчества композитора.

Последние годы жизни композитора (Петербург, Варшава, Париж, Берлин). Общение с А. Даргомыжским, А. Серовым, В. Стасовым, М. Балакиревым. Роль сестры Л.И. Шестаковой в судьбе Глинки. Пропаганда его музыки.

Обзор его творчества. Театральные произведения. Сопоставление опер «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила». Музыка к драматическому спектаклю «Князь Холмский» Кукольника. Произведения для симфонического оркестра, камерные сочинения: вокальная лирика, пьесы для фортепиано, инструментальные ансамбли.

Опера «Иван Сусанин». Обращение композитора к историческому сюжету с героико – патриотической идеей. Композиция и драматургия оперы.

Сопоставление русской и польской музыки. Чередование законченных музыкальных номеров: сольных, ансамблевых, хоровых, оркестровых. Главные персонажи оперы, их характеристики. Последовательный разбор и прослушивание фрагментов оперы.

Симфонические произведения Глинки. Обращение в них к русскому и испанскому музыкальному фольклору. «Камаринская» - образец воплощения народной песенности в симфонической музыке. Характеристика народных мелодий и приёмы их варьирования.

«Вальс – фантазия» как пример симфонизации танца. Сопоставление и чередование танцевальных тем. Прозрачность фактуры и оркестровки.

Увертюра к опере «Руслан и Людмила» - одна из вершин симфонизма Глинки. Отражение в ней радостного, оптимистичного характера оперы.

Романсы и песни. Место вокальной лирики в творческом наследии композитора. Отражение в ней широкого круга жизненных явлений; богатство и разнообразие образного содержания. Поэтический текст и его органическое слияние с музыкой. Вокальная партия и фортепианное сопровождение. Классическая ясность и стройность формы. Цикл «Прощание с Петербургом». Прослушивание песен и романсов с нотным текстом.

Тема 3.

Александр Сергеевич Даргомыжский

А.С. Даргомыжский (1813 – 1869) – младший современник, друг и последователь Глинки. Смелый новатор. Связь его творчества с реалистическими тенденциями русской культуры 40 - 60 годов.

Дворянское воспитание в семье и разностороннее образование, полученное в детские и юношеские годы. 1834год – знакомство с Глинкой. Создание оперы «Эсмеральда». Поездка за границу (1844-1845). Формирование реалистических художественных принципов. Творческая зрелость. Работа над оперой «Русалка». Первая постановка (1856). Работа в демократическом литературном кружке «Искра». Музыкальная общественно - просветительская деятельность; участие Даргомыжского в работе РМО. Обращение к социально – обличительной тематике в вокальных сочинениях. Развитие традиций «Камаринской» Глинки в симфонических сочинениях Даргомыжского. Поездка по европейским странам (1864-1865). Широкое признание на родине и за рубежом. Дружба с молодыми композиторами «Могучей кучки». Работа над оперой «Каменный гость».

Краткий обзор творческого наследия. Преобладание произведений со словесным текстом и второстепенная роль инструментальной музыки. «Русалка» - третья классическая русская опера. Новизна замысла оперы «Каменный гость». Жанровое разнообразие и богатство содержания камерных вокальных сочинений. Народная основа оркестровой музыки Даргомыжского.

Романсы и песни. Новизна и своеобразие романсов и песен Даргомыжского, продолжение традиций М. Глинки. Новый подход к литературному тексту. Передача в музыке интонаций живой разговорной речи. Песни социально-обличительного и сатирического характера. Лирика Даргомыжского. Романс «Мне грустно» - лирический монолог. «Ночной зефир» - сопоставление контрастных образов. Форма рондо. «Мне минуло 16 лет» - музыкальный портрет. «Старый капрал» - драматическая песня социального содержания. Роль маршевого ритма, куплетное строение.

Тема 4.

Русская музыкальная культура второй половины XIX века. "Могучая кучка".

Данная тема – одна из ключевых обзорных тем курса. Она содержит важный материал для осмысления происходящих в музыкальной культуре процессов. Правильное соотношение общего и конкретного сделает тему доступной и обеспечит качество её усвоения.

Характеристика общественно-политической жизни 60-х годов XIX века. Расцвет литературы и искусства реалистического направления. Герцен, Чернышевский, Добролюбов. Обличительные стихи Некрасова, правдивый и разносторонний показ российской действительности в творчестве художников – передвижников; их просветительская деятельность.

Русская музыкальная культура второй половины XIX века и её представители: М. Балакирев, А. Бородин, М. Мусоргский, Н. Римский –Корсаков, П. Чайковский, братья А. и Н. Рубинштейны. Развитие традиций Глинки и Даргомыжского.

Изменение музыкальной жизни российских столиц. Образование Императорского Русского музыкального общества (ИРМО). Открытие первых российских консерваторий в Петербурге и в Москве. Их роль в подготовке хорошо образованных музыкантов-профессионалов. Открытие Бесплатной музыкальной школы в Петербурге. Её роль в развитии музыкального искусства. А.Н. Серов и В.В. Стасов – выдающиеся представители русской культуры того периода.

60-е годы – начало творческой деятельности композиторов «Могучей кучки» и Чайковского. Творческие принципы композиторов, последователей Глинки и Даргомыжского, в развитии национальной музыкальной культуры. М. А. Балакирев – старший наставник композиторов «Могучей кучки». Борьба передовых музыкантов за утверждение национальных путей развития отечественной музыки, за музыкальное воспитание широких слоёв населения.

Тема 5.

Александр Порфирьевич Бородин

А.П. Бородин (1833 – 1887). Многогранность творческой деятельности. Вклад его в развитие русской культуры и науки. Эпический склад музыки, развитие традиций Глинки.

Детские годы в Петербурге. Увлечение естественными науками и искусством. Учёба в Медико – хирургической академии. Музицирование, первые композиторские опыты. Поездка за границу (1859-1862). Сближение с балакиревским кружком после возвращения в Петербург. Работа над 1 симфонией и её успешное исполнение. Разносторонняя научно-педагогическая работа в Медико-хирургической академии и совмещение её с композиторской деятельностью. Период творческой зрелости. Создание 2

симфонии и оперы «князь Игорь». Новая поездка за границу, встреча с Листом. Известность Бородина на родине и за рубежом. Произведения последнего десятилетия: романсы, квартеты, произведения для оркестра, фортепианные сочинения.

Краткий обзор творчества. Жанровое разнообразие музыки Бородина. Ведущее значение оперы «Князь Игорь». Симфонии и симфоническая картина «В Средней Азии». Камерные инструментальные и вокальные сочинения. Эпос и лирика в музыке А. Бородина. При обзоре творчества можно познакомить учащихся с вокальными произведениями Бородина: «Спящая княжна», «Для берегов отчизны дальней», «У людей-то в дому».

Опера «Князь Игорь». История создания оперы. Роль Стасова как друга и советчика. Обращение к литературному источнику «Слово о полку Игореве». Патриотическая идея оперы, её эпические черты. Композиция оперы. Понятие о прологе. Сопоставление Руси и Востока через музыку. Основные персонажи оперы и их музыкальные характеристики. Арии Игоря и Кончака как образцы арии-портрета. Многогранная характеристика народа в хоровых сценах.

Изучение оперы Бородина даёт возможность показать близость композиторского опыта традициям Глинки.

Симфония №2 «Богатырская». Разбор и прослушивание 1 части не исключает краткой характеристики цикла с его героико-эпическими образами. В процессе анализа выявляются выразительные свойства основных тем, и приёмы развития в сонатном построении 1 части.

Тема 6.

Творческий облик Н.А. Римского – Корсакова

Н.А. Римский – Корсаков (1844-1908) – композитор, педагог, музыкальный критик, дирижёр и пропагандист русской музыки. Отражение в его творчестве истории и быта народа; широкое обращение к национальному фольклору.

Детские годы в Тихвине. Первое приобщение к музыке. Учёба в Морском корпусе в Петербурге (1856-1862), увлечение музыкой, занятия с Канилле. Знакомство с Балакиревым и его роль в формировании художественных взглядов композитора. Заграничное плавание (1862-1865). Успешное исполнение 1 симфонии.

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

Период высшей творческой деятельности; создание лучших произведений для оркестра в 80-е годы. Беляевский кружок. Работа над завершением и редактированием сочинений Мусоргского и Бородина («Борис Годунов», «Хованщина», «Князь Игорь»). Выступление в роли дирижёра. Середина 90-х годов. Солидарность Римского – Корсакова с настроениями передовой части русского общества в годы революции 1905-1907. Создание оперы-сатиры «Золотой петушок». Борьба композитора за реализм и народность русского музыкального искусства. Ученики и последователи Римского-Корсакова. Всемирное признание композитора.

Краткий обзор творчества. Жанровое и тематическое богатство сочинений Римского-Корсакова. Ведущее положение оперы; преобладание сказочно-эпических произведений. Народно-жанровая основа симфонической музыки и роль программности в

ней. Сюиты, симфонии и одночастные сочинения для оркестра. Камерная вокальная музыка. Книги и статьи Римского-Корсакова о музыке. «Летопись моей музыкальной жизни как образец творческой биографии.

Опера «Снегурочка». Философское начало, языческий пантеизм, обрядность, особая поэтичность оперы. Композиция оперы. В основе изучения оперы лежит чередование фрагментов музыки с чтением текста Островского, чтоб передать высокохудожественные достоинства произведения.

После разбора и прослушивания вступления к прологу естественно воспринимаются строки текста из монолога Весны и её обращение к птицам. Появление Мороза и его диалог с Весной читается по тексту Островского, в котором мотивируется следующая сцена со Снегурочкой. Её ария и ариетта музыкальный центр пролога. Сцена проводов масленицы, хор «Прощай масленица» яркий образец обрядовой сцены.

С содержанием 1 действия учащиеся знакомятся по либретто. 2 действие. Прослушиваются и разбираются музыкальные номера, - Шествие царя Берендея, Каватина Берендея, которая воспевает могучую, полную чудес природу.

3 действие. Хор «Ай, во поле липенька», Пляска скоморохов. Эти номера прослушиваются с пояснительными комментариями педагога. Третья песня Леля разбирается более тщательно. Особенности построения, анализ выразительных средств.

4 действие начинается со сцены Снегурочки с Весной. Читается с купюрами её начальный текст до Весны со Снегурочкой, включая текст хора цветов. Высокая поэзия этих строк навевает тепло и ароматы весенних дней, сближая человека с природой. Основная идея оперы единство человека и природы. Перед прослушиванием ариозо Снегурочки в музыке оперы выделяется тема Ярилы-Солнца, преобразованная тема из ариетты пролога, образ Снегурочки сопоставляется в финале с её обликом в прологе.

«Шехеразада». Красочное звучание оркестра, программность сюиты усиливают восприятие музыки. Арабские сказки «Тысяча и одна ночь» являются источником содержания музыки сюиты. Сказочный, восточный характер музыки. Картинность и красочность музыкальных образов; выразительная роль оркестровых тембров. Строение цикла. Разбор сонатного построения 1 части, её основные темы. Сопоставление контрастных образов 2 части, вариационное развитие основной темы. Песенные и танцевальные черты тем 3 части, лирический склад. Чередование тем предшествующих частей в финале. Программное и тематическое содержание коды.

Тема 7.

Модест Петрович Мусоргский

М.П. Мусоргский (1839-1881). Социально-обличительная направленность и смелое новаторство его творчества. Развитие традиций Даргомыжского.

Детские годы в имении отца. Успехи в игре на фортепиано. Переезд в Петербург для обучения военному делу. Служба в Преображенском полку. Музыкальные занятия и интересы молодого Мусоргского. Крутой перелом в жизни – знакомство и дружба с Даргомыжским и Балакиревым, сближение с демократической молодёжью, увлечение литературой, философией. Выход в отставку с военной службы. Оперные замыслы, обращение к крестьянской теме в вокальных сочинениях. Их социальная направленность; отражение народных поверий в симфонической картине «Ночь на лысой горе».

Сближение с Римским-Корсаковым. Создание оперы «Борис Годунов». Судьба оперы. Общение со Стасовым, работа над операми «Хованщина», «Сорочинская ярмарка». «Картинки с выставки» - лучший образец инструментальной музыки Мусоргского. Вокальные циклы на слова Голенищева – Кутузова, отражение в них тяжёлых переживаний композитора. Жизненная неустроенность, отход от прежних друзей, материальная нужда, неизлечимая болезнь. Успех концертной поездки с певицей Леоновой. Неосуществимость новых творческих планов в связи с обострением болезни. Безвременная смерть в 42 года.

Обзор творческого наследия. Разнообразие оперных замыслов, незавершённость большинства из них. Интерес Мусоргского к исторической и социальной тематике. Редакции оперы «Борис Годунов». Новизна содержания и выразительных средств камерной вокальной музыки, обращение к поэзии Некрасова, Т. Шевченко. Вокальные циклы. Программный замысел и его яркое воплощение в фортепианном цикле «Картинки с выставки». Судьба творческого наследия Мусоргского.

Иллюстративным материалом к творческому облику композитора можно дать несколько песен: «Колыбельная Ерёмушке», «Озорник», «Калистрат» или песни из цикла «Детская».

Опера «Борис Годунов». Новаторский подход к жанру оперы. Своеобразие её музыкального языка.

В общую характеристику оперы входят: история её создания, развитие идей Пушкина в новых исторических условиях, раскрытие конфликта между народом и царём Борисом, объяснение композиции оперы и сквозного развития действия. Песенное и речитативно – декламационное начало вокального стиля, музыкальные характеристики персонажей и народно-хоровых сцен выявляются по ходу учебной работы с музыкальным материалом оперы. Пимен, Варлаам, Юродивый как воплощение различных сторон народного характера.

Тема 8.

Пётр Ильич Чайковский

Многогранность творческой личности П. И. Чайковского (1840 – 1893); его композиторская, педагогическая, дирижёрская, музыкально-критическая и общественная деятельность. Тематическое и жанровое разнообразие его сочинений, богатство и выразительность мелодики. Отражение в музыке Чайковского различных сторон русской жизни, духовного мира людей, борьбы человека за своё счастье. Обращение к народной песне. Развитие традиций Глинки и Даргомыжского. Широкая популярность его музыки в мире. Международный конкурс имени П. И. Чайковского в Москве.

Детские годы в Воткинске. Впечатления детства. Училище правоведения в Петербурге. Влияние А.Г. Рубинштейна на формирование творческого облика композитора в годы учёбы в консерватории (1862-1865).

Московский период жизни и творчества (1866-1877). Напряжённая композиторская, педагогическая, музыкально-критическая деятельность. Создание театральных, концертных и камерных сочинений; первый расцвет творчества. Круг московских друзей композитора. Причины отъезда из Москвы.

Образ жизни Чайковского в последующие годы. Интенсивная творческая работа во время поездок за границу и на родине в летний период. Обращение к новым темам и

жанрам. Знакомство с видными зарубежными композиторами. Чайковский пропагандист русской музыки.

Жизнь в Подмосковье с середины 80-х годов. Сочетание повседневной творческой работы с концертными поездками по городам России и Европы; выступление в Нью-Йорке. Создание последних опер, балетов, симфоний. Их трагедийная основа. Дом Чайковского в Клину. Смерть в расцвете творческих сил.

Обзор творческого наследия. Богатство и разнообразие. Ведущая роль оперы и симфонии. Театральные, концертные и камерные сочинения, обращение композитора к духовной музыке. Литературное наследие Чайковского: учебник гармонии, музыкально-критические статьи, письма, дневники.

Знакомство учащихся с творческим наследием Чайковского позволяет закрепить и углубить их знание основных жанров музыки.

Симфония №1 «Зимние грёзы». Симфонии Чайковского – одна из вершин в развитии европейской симфонической музыки. Народно – жанровые черты в ранних симфониях Чайковского и усиление трагедийного начала в последующих.

«Зимние грёзы» - первое крупное произведение композитора. Программность симфонии, её лирико-драматическое содержание. Сравнение с подобными симфониями Моцарта №40, Шуберта №8. Выражение в музыке лирических раздумий, связанных с образами русской природы. Национальная основа и песенный склад основных тем.

Характеристика основных тем 1 части, их преобразования в ходе развития. Народно-песенный склад побочной партии, аккордовое изложение заключительной. Некоторые черты разработки. Изменение главной темы в репризе. Возвращение в коде первоначального музыкального образа.

Характеристика вступительной и главной темы 2 части, её драматическая кульминация. Сопоставление тем скерцо и вальса в 3 части. Преобразование народно – песенной мелодии в финале. Тональности частей.

Опера «Евгений Онегин». Роман Пушкина и опера Чайковского. Жанр оперы «лирические сцены». История создания и первая постановка оперы. Крушение надежд на счастье – основная тема оперы. Душевная драма героев и картинки русского быта. Композиция оперы и отдельных картин.

Сочетание законченных номеров с фрагментами сквозного развития. Некоторые особенности драматургии оперы и построение музыкально – сценического действия. Роль ариозо в выражении состояния героев. Последовательная характеристика и разбор фрагментов оперы.

Тема 9.

Русская музыкальная культура конца XIX – начала XXвека.

Высокий расцвет русской музыкальной культуры на рубеже столетий; рост популярности русской музыки и авторитета отечественных музыкантов за рубежом.

Музыкальное образование как фундамент развития музыкальной культуры. Плодотворная деятельность Петербургской и Московской консерваторий, других учебных заведений. Интерес широких слоёв городского населения к музыке и знаниям о ней. Достижения отечественной исполнительской культуры, её представителей. Русские меценаты и музыкально-общественные деятели.

Исполнительская и педагогическая деятельность третьего поколения русских композиторов – учеников Чайковского, Римского – Корсакова: А.К. Лядова, А.К.

Глазунова, А.С. Аренского, В.С. Калинникова, С.И. Танеева, А.Н. Скрябина, С.В. Рахманинова, И.Ф. Стравинского. Развитие ими национальных традиций и поиски новых путей в искусстве. Связи музыкальной культуры конца XIX- начала XX века с русской литературой, поэзией, живописью, архитектурой, театром и хореографией.

Знакомство с творчеством композиторов осуществляется без биографии и привычного разбора сочинений. Оно ограничивается краткой общей характеристикой личности и творческого наследия композитора. Комментариями перед прослушиванием произведений.

В учебнике О.И. Аверьяновой по данной теме содержится значительно больший материал, чем можно охватить на уроке. Преподаватель по желанию может дать учащимся подготовить самостоятельно творческий портрет С.И. Танеева, А.Н. Скрябина, С.В. Рахманинова, А.К. Лядова. Сделать презентацию. Провести на эту тему внеклассное мероприятие.

Тема 10.

Композиторы XX века

С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, В.А. Гаврилин, Г.В. Свиридов

С.С. Прокофьев (1891 – 1953) – выдающийся русский композитор советской эпохи. Самобытность его музыки. Связь с эпохой и условиями, в которых жил композитор. Влияние музыки Прокофьева на младших современников композитора.

Детские годы в Сонцовке. Увлечение музыкой. Р.М. Глиэр – первый профессиональный учитель Прокофьева. Петербургская консерватория (1904-1914). Класс композиции, фортепиано, дирижирования.

Фрагменты из автобиографии композитора, «Детство».

Поиски своего стиля. Выступления как пианиста, отношение к нему современников. Создание ярких, самобытных сочинений в различных жанрах.

Годы пребывания за границей (1918-1933) рост мировой славы Прокофьева как композитора и пианиста. Общение с выдающимися представителями западного искусства.

Возвращение на родину. Интенсивная творческая и музыкально-общественная деятельность. Кантата «Александр Невский», балет «Ромео и Джульетта». Опера «Война и мир», балет «Золушка», 5 симфония. Широкий охват жизненных явлений в произведениях Прокофьева.

Сложные условия общественной жизни в последние годы сталинского режима. Воздействие необоснованной критики, травли талантливых писателей, художников, композиторов, в том числе и Прокофьева.

Значение творчества композитора для дальнейшего развития музыкального искусства. Огромный рост популярности произведений Прокофьева во всём мире.

Кантата «Александр Невский». Основные признаки жанра; происхождение кантаты, её композиция и состав исполнителей. Историко-патриотическая тема произведения и героико-эпический характер музыки. Противопоставление образов русского народа и тевтонских рыцарей. Композиционные и художественные особенности отдельных частей.

Д.Д. Шостакович (1906 – 1975) – крупнейший представитель отечественного искусства эпохи революции и войн, массового героизма и многочисленных трагедий, великих побед и человеческих страданий. Его творчество – правдивая художественная летопись жизни народа, судеб миллионов людей. Шостакович – продолжатель лучших традиций музыкального искусства прошлого и смелый новатор. Отражение в его музыке

острейших социальных конфликтов, осуждение зла, насилия, сострадание человеческой беде, утверждение ценности жизни. Трагедия, сатира и лирика в музыке Шостаковича. Многогранность его творческой и общественной деятельности.

Симфония №7 «Ленинградская». Работа над симфонией в Ленинграде в дни обороны города летом и осенью 1941 года. Премьера симфонии в Куйбышеве 5 марта 1942 года. Посвящение симфонии «Городу Ленинграду». Исполнение симфонии в осаждённом Ленинграде 9 августа 1942 года. Огромное политическое значение произведения в годы войны. Музыка всепобеждающего мужества, напряжённой борьбы, грядущей победы.

В.А. Гаврилин (1939 – 1999)

"Мечтаю своей музыкой добраться до каждой человеческой души. Меня постоянно свербит боль: поймут ли?" — эти слова В. Гаврилина кажутся напрасной тревогой: его музыку не просто понимают, ее любят, знают, изучают, ею восхищаются, ей подражают. Триумфальный повсеместный успех его "Русской тетради", "Перезвонов", балета "Анюта" — подтверждение тому. И секрет этого успеха - не только в редкостном, уникальном таланте композитора, но и в том, что люди нашего времени истосковались по такой именно музыке - доверительно простой и ошеломляюще глубокой. В ней органично сплавлено подлинно русское и общечеловеческое, истины древности и самые болевые вопросы современности, юмор и печаль, и та высокая духовность, что очищает и насыщает душу. И еще - Гаврилин в высшей степени наделен редким, горьким и святым даром истинного художника - способностью чувствовать чужую боль, как свою...

Георгий Васильевич Свиридов (1915 – 1998)

Ученик Д. Шостаковича, получивший образование в Ленинградской консерватории (1936-41), замечательный знаток поэзии и живописи, сам обладающий выдающимся поэтическим даром, он родился в маленьком городке Фатеж Курской губернии в семье почтового служащего и учительницы. И отец, и мать Свиридова были местными уроженцами, вышли из крестьян близких к Фатежу деревень. Непосредственное общение с сельской средой, как и пение мальчика в церковном хоре, было естественным и органичным. Именно эти два краеугольных камня русской музыкальной культуры — народная песенность и духовное искусство, — жившие с детства в музыкальной памяти ребенка, стали опорой мастера в зрелый период творчества.

В музыке Свиридова духовная мощь и философская глубина поэзии выражаются в мелодиях пронзительной, кристальной ясности, в богатстве оркестровых красок, в оригинальной ладовой структуре. Начиная с «Поэмы памяти Сергея Есенина», композитор использует в своей музыке интонационно-ладовые элементы древнего православного знаменного распева. Опора на мир старинного духовного искусства русского народа прослеживается в таких хоровых сочинениях, как «Душа грустит о небесах», в хоровых концертах «Памяти А. А. Юрлова» и «Пушкинский венок», в изумительных хоровых полотнах таких как «Патетическая оратория» на стихи В. Маяковского

Музыка Свиридова стала классикой советского искусства XX в. благодаря ее глубине, гармоничности, тесной связи с богатыми традициями русской музыкальной культуры.

Творчество каждого из композиторов даёт повод коснуться некоторых вопросов развития музыкального искусства последней четверти XXвека. Проявление фольклорных элементов в музыке, концерты для оркестра и хора в творчестве современных

композиторов (Свиридов, Щедрин), создание звуковых эффектов с помощью синтезатора; новые композиторские техники и их отражение в нетрадиционной нотной записи.

Список литературы

1. Аверьянова О. И. Отечественная музыкальная литература XX века. Учебник для ДМШ: четвертый год обучения. М.: Музыка, 2004;
2. Брянцева В. Н. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебник для ДМШ: второй год обучения. М.: Музыка, 2004;
3. Козлова Н.П. Русская музыкальная литература. Учебник для ДМШ: третий год обучения. М.: Музыка, 2004;
4. Лагутин А., Владимиров В. Музыкальная литература. Учебник для 4 кл. ДМШ и ДШИ: первый год обучения. М.: Престо, 2004;
5. Осовицкая З. Е., Казаринова А. С. Музыкальная литература. Учебник для ДМШ: первый год обучения. М.: Музыка, 2004;
6. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебник для 5 кл. ДМШ. М.: Музыка, 2004;
7. Смирнова Э. Русская музыкальная литература. Учебник для 6-7 кл. ДМШ. М.: Музыка, 2004;
8. Фролов А.А. Музыкальная литература. Секреты музыкального языка. Учебник для 3 –го класса ДМШ; «Композитор» Санкт-Петербург, 2002;
9. Фролов А. А. Музыкальная литература. Учебник для 4-го класса ДМШ, «Композитор», Санкт-Петербург 2005;
10. Шорникова М. Музыкальная литература. Музыка, её формы и жанры Первый год обучения, «Феникс», Ростов-на-Дону, 2011;
11. Шорникова М. Музыкальная литература. Русская музыкальная классика, з-ий год обучения, «Феникс», Ростов-на-Дону, 2006;
12. Шорникова М. Развитие западно - европейской музыки. 2-й год обучения, «Феникс», Ростов-на-Дону, 2008.

Дополнительная литература:

1. Брянцева В. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебник для ДМШ: Второй год обучения предмету. М., 2000;
2. Булучевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь для учащихся. Л., 1977;
3. Калинина Г. Пособие по музыкальной литературе. Вып. I-III. М., 1998;
4. Калинина Г., Егорова Л. Пособие по музыкальной литературе. Вып. IV. Тесты по отечественной музыке XX века. М., 1998;
5. Калинина Е. Мировая художественная культура. Тесты по культуре зарубежных стран. М., 2000;
6. Осовицкая З., Казаринова А. В мире музыки: учеб. Пособие по музыкальной литературе для преподавателей ДМШ. М., 1999;
7. 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.
8. Финкельштейн Э. Музыка от А до Я. Занимательное чтение с картинками и фантазиями. Санкт-Петербург, 1997.