

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Новосибирска
«Детская школа искусств № 12»
(МБУДО ДШИ № 12)

ПРИНЯТО И ОДОБРЕНО:
Педагогическим советом
МБУДО ДШИ № 12
Протокол № 1 от 28.06.2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО ДШИ №12
М.В. Рогова

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ФОРТЕПИАНО», «СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»,
«НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

Предметная область
ПО.02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ

Программа по учебному предмету
ПО. 02. УП. 03. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Новосибирск 2023

Разработчики:

Г. А. Жуковская, заведующая теоретическим отделом Детской музыкальной школы Академического музыкального колледжа при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, преподаватель, кандидат искусствоведения

Т. В. Казакова, заместитель директора Академического музыкального колледжа при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского по Детской музыкальной школе, преподаватель, заслуженный работник культуры Российской Федерации

А. А. Петрова, заведующая учебной частью Детской музыкальной школы Академического музыкального колледжа при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, преподаватель, доцент Государственного музыкально-педагогического института имени - М.

- М. Исполитова-Иванова, кандидат искусствоведения

Главный редактор: И. Е. Домогацкая, генеральный директор Института развития образования в сфере культуры и искусства, кандидат педагогических наук

Технический редактор: О. И. Кожурина, преподаватель Колледжа имени Гнесиных Российской академии музыки имени Гнесиных Рецензенты:

О. Б. Хвоина, преподаватель Академического музыкального колледжа при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, кандидат искусствоведения

Н. А. Царева, преподаватель Детской школы искусств №11 города Москвы

Под редакцией преподавателя высшей квалификационной категории МБУДО ДШИ № 12 Гапон Олеси Михайловны.

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Срок реализации учебного предмета

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом ДШИ на реализацию учебного предмета

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Цель и задачи учебного предмета

Обоснование структуры программы учебного предмета

Методы обучения

Материально-технические условия реализации учебного предмета

2. Учебно-тематический план

3. Содержание учебного предмета. Годовые требования по классам

4. Требования к уровню подготовки обучающихся

5. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание Пример письменных

вопросов для контрольного урока Промежуточный контроль. Пример письменных вопросов для контрольного урока (зачета)

Итоговый контроль

Критерии оценки промежуточной и итоговой аттестации Контрольные требования на разных этапах обучения

6. Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации педагогическим работникам Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.

7. Список учебной и методической литературы

Учебники. Учебные пособия Методическая литература

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

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

Музыкальная литература - учебный предмет, который входит в обязательную часть предметной области «Теория и история музыки» предпрофессиональных и общеразвивающих общеобразовательных программ в области музыкального искусства, реализующихся в ДШИ № 12. Поэтому учебные группы по музыкальной литературе могут комплектоваться из обучающихся по предпрофессиональным и общеразвивающим общеобразовательным программам, реализующимся в ДШИ № 12 (при совпадении календарно-тематических планов).

Предмет «Музыкальная литература» теснейшим образом взаимодействует с другими учебными курсами предметной области «Теория и история музыки» и продолжает образовательно-развивающий процесс, начатый в курсе учебного предмета «Слушание музыки». Содержание учебного предмета включает изучение мировой истории, истории музыки, ознакомление с историей изобразительного искусства и литературы. Уроки «Музыкальной литературы» способствуют формированию и расширению у обучающихся кругозора в сфере музыкального искусства, воспитывают музыкальный вкус, пробуждают любовь к музыке.

На уроках по предмету происходит формирование музыкального мышления обучающихся. Дети овладевают навыками осознанного восприятия элементов музыкального языка и музыкальной речи, навыками анализа музыкального произведения, приобретают знания о закономерностях музыкальной формы и выразительных средствах музыки, об основных направлениях и стилях музыкального искусства. Это позволяет использовать полученные знания в исполнительской деятельности.

1.2. Срок реализации учебного предмета

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

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

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие

основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, может быть увеличен на один год.

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

Срок обучения 5 лет (4 – 8 классы)

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

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

1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий

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

1.5. Цель и задачи учебного предмета «Музыкальная литература»

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

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

Задачами предмета «Музыкальная литература» являются:
формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной культуре в целом;

воспитание музыкального восприятия: музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды и в разных странах;

овладение навыками восприятия элементов музыкального языка; знания специфики различных музыкально-театральных и инструментальных жанров;

знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве; умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой); умение использовать полученные теоретические знания при исполнении музыкальных произведений на инструменте;

формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной

мотивации к продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в образовательное учреждение, реализующее профессиональные программы.

1.6. Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с ученико- М.

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

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

1.7. Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения: словесный (объяснение, рассказ, беседа); наглядный (показ, демонстрация, наблюдение); практический (упражнения воспроизводящие и творческие).

1.8. Материально-технические условия реализации учебного предмета

Реализация учебного предмета «Музыкальная литература» обеспечена необходимыми материально-техническими условиями:

учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Музыкальная литература», оснащены пианино, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены наглядными пособиями;

в дидактическом фонде кабинета имеются аудио- и видеозаписи музыкальных произведений, соответствующие требованиям программы;

в ДШИ имеется видео-оборудование, мультимедийная техника, выход в сеть Интернет, которые можно привлекать к подготовке и проведению занятий по предмету;

библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы, справочными изданиями, а также изданиями музыкальных произведений, хрестоматиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений;

все обучающиеся имеют доступ к библиотечным фондам, обеспечены основной учебной литературой.

Материально-техническая база ДШИ соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Музыкальные инструменты обслуживаются настройщиком (настройка, мелкий и капитальный ремонт).

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Для учащихся 4 класса (освоивших курс учебного предмета «Слушание музыки в 1-3 классах») содержание тем первого года обучения раскрывается с учетом полученных знаний, умений, навыков. Предлагаемые музыкальные примеры для прослушивания могут быть дополнены или заменены другими по выбору преподавателя, в зависимости от сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности.

1-й год обучения

№	Тема	Кол-во часов
<i>I четверть</i>		
1	Значимость музыки в жизни человека. Содержание музыкальных произведений. Понятия «звукоподражание» и «звукоизображение».	1
2	Выразительные средства музыки. Мелодия, гармония, фактура темп, лад, ритм, регистр, динамика, тембр.	6
	Контрольный урок.	1
<i>II четверть</i>		
3	Симфонический оркестр. История происхождения. Инструментальный состав симфонического оркестра.	3
4	Музыкальные формы. Рондо. Вариации. Сонатно – симфонический цикл (сонатное аллегро).	4
	Контрольный урок.	1
<i>III четверть</i>		
5	Жанры в музыке. Песня. Обрядовые, исторические, лирические песни.	3
6	Жанр марша. Походные, церемониальные, сказочные, детские.	1
7	Жанр танца. Славянские танцы. Танцы народов Европы.	2
8	Программно-изобразительная музыка. Э. Григ «Пер Гюнт».	3
	Контрольный урок.	1
<i>IV четверть</i>		
9	Музыка и театр. Балет П.И. Чайковского «Щелкунчик».	3
10	Опера.	3
	Контрольный урок.	1

2 год обучения

№	Тема	Кол-во часов
<i>I четверть</i>		
1	Введение. Общий обзор музыкальной культуры в странах Европы.	1
2	Искусство барокко.	1
3	И.С. Бах. Биография и творческий путь.	1
4	Клавирная музыка И.С. Баха. Инвенции.	2
5	Клавирная музыка И.С. Баха. «Французская сюита» c-moll.	1
6	Органная музыка И.С. Баха. Токката и фуга d – moll.	1
	Контрольный урок.	1
<i>II четверть</i>		
7	Современники И. С. Баха. Г. Ф. Гендель.	1
8	Эпоха классицизма.	2

9	Й. Гайдн. Биография и творческий путь.	1
10	Сонатно – симфонический цикл (строение сонатного allegro). Й. Гайдн. Соната D – dur, 1 часть.	2
11	Й. Гайдн. Симфония № 103, 1 часть.	1
	Контрольный урок.	1
	III четверть	
12	В.А. Моцарт. Биография и творческий путь.	1
13	Инструментальное наследие В.А. Моцарта. Соната для фортепиано A – dur.	1
14	В.А. Моцарт. Симфония № 40, g - moll. 1 часть.	1
15	Опера «Волшебная флейта».	5
	Контрольный урок.	1
	Резервный урок	1
	IV четверть	
16	Л. ван Бетховен. Биография и творческий путь.	1
17	Л. ван Бетховен. Инструментальное наследие композитора. Соната № 8 «Патетическая» c – moll.	2
18	Л. ван Бетховен. Симфония № 5 c – moll.	2
19	Л. ван Бетховен. Увертюра «Эгмонт».	1
	Контрольный урок.	1
	Резервный урок.	1

3 год обучения

№	Тема	Кол-во часов
	I четверть	
1	Романтизм.	1
2	Ф. Шуберт. Биография и творческий путь.	1
3	Вокальные произведения Ф. Шуберта.	2
4	Фортепианные сочинения Ф. Шуберта.	1
5	Симфония «Неоконченная» h – moll, 1 часть.	1
	Контрольный урок.	1
	Резервный урок.	1
	II четверть	
6	Ф. Шопен. Биография и творческий путь.	1
7	Ф. Шопен. Фортепианные произведения. Мазурки и полонезы.	1
8	Прелюдии, этюды.	1
9	Вальсы, ноктюрны.	1
10	Композиторы-романтики первой половины 19 века.	1
11	Европейская музыка XIX века (обзор).	1
	Контрольный урок.	1
	Резервный урок.	1
	III четверть	
12	Русская церковная музыка, нотация, жанры и формы.	1
13	Культура начала XIX века. Романсы А. Алябьева, А Варламова, А. Гурилёва.	3
14	М.И. Глинка. Биография и творческий путь.	1
15	М.И. Глинка. Романсы.	3
16	М.И. Глинка. Симфонические произведения. «Камаринская», «Вальс-фантазия».	1

	Контрольный урок.	1
	<i>IV четверть</i>	
17	М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин».	4
18	А.С. Даргомыжский. Биография и творческий путь.	1
19	А.С. Даргомыжский. Романсы и песни.	2
	Контрольный урок.	1

4 год обучения

№	Тема	Кол-во часов
	<i>I четверть</i>	
1	Русская музыкальная культура 2-й половины XX века	1
2	А.П. Бородин. Биография и творческий путь.	1
3	А.П. Бородин. Симфония №2, «Богатырская», 1 часть	1
4	А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь».	4
	Контрольный урок.	1
	<i>II четверть</i>	
5	М.П. Мусоргский. Биография и творческий путь.	1
6	М.П. Мусоргский. Вокальное творчество. Песни.	1
7	М.П. Мусоргский. Цикл «Картинки с выставки».	2
8	М.П. Мусоргский. Опера «Борис Годунов».	3
	Контрольный урок.	1
	<i>III четверть</i>	
9	Н.А. Римский-Корсаков. Биография и творческий путь.	1
10	Н.А. Римский-Корсаков. «Шехерезада».	2
11	Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка».	4
12	Краткий обзор творчества М.А. Балакирева, Ц.А. Кюи.	1
	Контрольный урок.	1
	Резервный урок.	1
	<i>IV четверть</i>	
13	П.И. Чайковский. Биография и творческий путь.	1
14	Симфония № 1 «Зимние грёзы».	1
15	П.И. Чайковский. Опера «Евгений Онегин».	4
	Контрольный урок.	1
	Резервный урок.	1

5 год обучения

№	Тема	Кол-во часов
<i>I четверть</i>		
1	Русская культура конца 19 - начала 20 века	1,5
2	Творчество С. И. Танеева.	
3	Творчество А. К. Лядова.	1,5
4	Творчество А. К. Глазунова.	1,5
5	С.В. Рахманинов. Биография и творческий путь.	1,5
6	С.В. Рахманинов. Творческое наследие композитора.	3
	Контрольный урок.	1,5
<i>II четверть</i>		
7	И.Ф. Стравинский. Биография и творческий путь.	1,5
8	И.Ф. Стравинский. Балет «Жар – птица», «Петрушка».	1,5
9	И.Ф. Стравинский. Балет «Пульчинелла».	1,5
10	С.С. Прокофьев. Биография и творческий путь.	1,5
11	С.С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский».	3
	Контрольный урок.	1,5
	Резервный урок.	1,5
<i>III четверть</i>		
12	С.С. Прокофьев. Симфония № 1, №7	3
13	С.С. Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта».	3
14	Д.Д. Шостакович. Биография и творческий путь.	1,5
15	Д.Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская».	3
16	Д.Д. Шостакович. Фортепианные произведения.	1,5
	Контрольный урок.	1,5
<i>IV четверть</i>		
17	Г.В. Свиридов. Биография и творческий путь.	1,5
18	Г.В. Свиридов. Музыка к повести Пушкина «Метель».	1,5
19	Творчество А. Г. Шнитке и С. А. Губайдулиной.	1,5
	Повторение пройденного материала.	1,5
	Контрольный урок.	6

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

Первый год обучения.

В курсе музыкальной литературы рассматриваются различные явления музыкально-общественной жизни, творческая деятельность композиторов и произведения народного, классического и современного музыкального искусства. Учащиеся знакомятся с особенностями различных жанров и форм, выразительными средствами музыки, инструментами симфонического оркестра.

Содержание курса музыкальной литературы определяется его назначением, оно должно обеспечить приобретение учащимися необходимых знаний и умений. В этом случае очень важно соответствие количества учебного материала его доступности и качественному усвоению.

Первый год обучения музыкальной литературе тесно связан с учебным предметом «Слушание музыки».

Тема 1. Значимость музыки в жизни человека. Содержание музыкальных произведений. Понятия «звукоподражание» и «звукоизображение».

Где и для чего звучит музыка. Исполнение и воспроизведение музыки, ее разделение на камерную, концертную, театральную, церковную. Музыка «легкая» и «серьезная». Богатство и многообразие содержания произведений искусства, отражение в них различных сторон жизни, душевного мира человека.

Картины природы, сказочные образы, портреты людей и события реальной жизни в произведениях русских и зарубежных композиторов.

Роль «звукоподражания» и «звукоизображение» в музыкальных произведениях, их применение в музыкальном «полотне» для наиболее яркой прорисовки образа.

Прослушивание произведений:

К. Сен – Санс «Осёл», «Кукушка в лесу», «Аквариум», «Лебедь» из цикла «Карнавал животных»,

М.П. Мусоргский «Танец невылупившихся птенцов» из цикла «Картинки с выставки»,

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

Тема 2. Выразительные средства музыки. Мелодия, гармония, фактура, темп, ритм, лад, регистр, динамика, тембр.

Основные выразительные средства музыкального искусства. Значение метра и ритма, лада и гармонии, динамики и темпа, регистра и тембра в создании художественных образов.

Прослушивание произведений:

С.С. Прокофьев «Танец девушек с лилиями» из балета «Ромео и Джульетта»,

П.И. Чайковский «Похороны куклы», «Вальс» из цикла «Детский альбом»,
Э. Григ, «Утро» из сюиты «Пер Гюнт»,
С.М. Майкапар «Осенью», « Прелюдия и фугетта», «Вальс», «Музыкальная шкатулка» из цикла «Бирюльки»,
Р. Шуман «Дед – Мороз», «Северная песня» из цикла «Альбом для юношества».

Тема 3. Симфонический оркестр. История происхождения.

Инструментальный состав симфонического оркестра.

Выразительность тембров отдельных инструментов, групп оркестра. Что такое оркестр. Как устроен симфонический оркестр.

Симфоническая сказка С. Прокофьева «Петя и волк». Герои сказки – инструменты оркестра. Звукоизобразительные моменты. Характер музыкальных тем.

Прослушивание произведений:

С.С. Прокофьев симфоническая сказка «Петя и волк».

Тема 4. Музыкальные формы. Рондо. Вариации. Сонатно – симфонический цикл (сонатное аллегро).

Повторение ранее изученных музыкальных форм (в курсе «Слушание музыки»). Что такое музыкальная форма. Характеристика, значение терминов «рондо», «вариаций», «сонатного allegro». Освещение процесса становления формы. Введение обозначений структурных единиц. Понятие репризность, вариационность, контраст, тема-рефрен.

Прослушивание произведений:

Л. ван Бетховен «К Элизе»,

Г.Ф. Гендель «Сарабанда с вариациями»,

П.И. Чайковский «Камаринская» из цикла «Детский альбом»,

Й. Гайдн Соната - партита C-dur.

Тема 5. Жанры в музыке. Песня. Обрядовые, исторические, лирические песни.

Народная песня – музыкально-поэтическое искусство, обладающее неувядаемой художественной красотой. Неисчерпаемое богатство содержания народных песен: история, обряды, повседневный быт, выражение богатого внутреннего мира людей. Взаимосвязь вокального, инструментального и танцевального искусства в народном творчестве.

Терминология: народное творчество, фольклор, цитирование и свободная обработка народных мелодий, аранжировка, подголосок, унисон, дублирование (вокальной мелодии в аккомпанементе), сказитель, хоровод, эпический, речитативный склад, переменный размер, смена лада, а capella.

Прослушивание произведений:

Русская народная песня «Не кукуй, кукушечка»,
Русская народная песня «Как вставало утро раннее»,
Русская народная песня «Как за речкою»,
Украинская народная песня «Щедрик», обработка Н. Леонтовича
Русская народная «А мы Масленицу совстречали»,
Русская народная «А мы Масленицу прокатали».

Тема 6. Жанр марша. Походные, церемониальные, сказочные, детские.

Основные средства выразительности, присущие жанру марша, различные их виды. Связь музыки с движением. Песни - марши.

Прослушивание произведений:

С.С. Прокофьев «Марш» из сборника «Детская музыка»,
Э. Григ «Смерть Озе» из сюиты «Пер Гюнт»,
Р. Вагнер «Свадебный марш» из оперы «Лоэнгрин»,
И. Дунаевский «Марш» из к/ф «Цирк»,
В. Соловьев-Седой В. «Марш нахимовцев».

Тема 7. Жанр танца. Славянские танцы. Танцы народов Европы.

Танец как вид искусства и жанр музыки. Происхождение танцев, их национальная основа. Художественное богатство образов танцевальной музыки. Песенность, маршевость, танцевальность как основа многих произведений музыкального искусства.

Прослушивание произведений:

Белорусский народный танец «Бульба»,
Э. Григ «Норвежский танец» №2, A-dur,
Ф. Шуберт «Лендлер» C - dur,
А.С. Даргомыжский «Малороссийский казачок»,
Русский танец «Барыня».

Тема 7. Программно-изобразительная музыка. Э. Григ «Пер Гюнт».

Обращение к произведениям программной и программно-изобразительной музыки позволяет ввести подростков в мир достаточно сложных инструментальных сочинений и познакомить их с выдающимися образцами фортепианной и симфонической музыки. Учащихся следует научить свободно отличать программные сочинения от других инструментальных пьес. Учащиеся должны также хорошо представлять источники содержания программных сочинений: картины природы, образы народного творчества, произведения литературы, живописи, реальные события жизни. Требуют пояснения и выразительные возможности звукоизобразительных приемов, их художественная природа в музыке. Должны быть усвоены следующие

понятия: цикл, сюита. На уроках даётся представление об Э. Григе (норвежском композиторе) и Г. Ибсене (норвежском драматурге), освещаются сюжетная линия пьесы «Пер Гюнт» и история создания музыкального произведения.

Прослушивание произведений:

Э. Григ две симфонические сюиты «Пер Гюнт».

Тема 8. Музыка в театре. Балет П.И. Чайковского «Щелкунчик».

Изучению этой темы следует придать обобщающий характер, широко обращаясь к знаниям, приобретенным в течение года. В процессе изучения темы учащиеся должны получить общее представление о театре как виде искусства и основных музыкально-сценических жанрах: опере, балете, оперетте и музыке к драматическому спектаклю.

В числе новых понятий, слов, терминов, которые усваиваются при работе над темой, следующие: театральное представление (спектакль), сценическое действие, драматург, режиссер, драма, комедия, пьеса, музыкальный театр, действие (акт), картина, пантомима, дивертисмент, артист, пасторальный, кода, канон, челеста.

Основные черты балета как музыкально-сценического жанра; объединение в нем музыки, танца и сценического действия. Чайковский – создатель русского классического балета. Сказочное содержание «Щелкунчика», отражение в его музыке мира детских грез и сновидений.

Прослушивание произведений:

П.И. Чайковский Балет «Щелкунчик».

Тема 9. Опера.

Синтетичность оперного жанра. Ведущее значение музыки. Единство вокального, инструментального начала, актёрского мастерства, художественного слова, изобразительного искусства. Основные элементы оперы: ария и ее разновидности, ансамбли, хоры, балетные сцены и оркестровые номера. Различные типы опер. Обращение к опере великих композиторов прошлого. Опера в наши дни. Истоки жанра. Сюжетная линия греческого мифа «Орфей и Эвридика».

Прослушивание произведений:

Х.В. Глюк «Мелодия», хор фурий из оперы «Орфей и Эвридика»,

К. Монтеверди Увертюра к опере «Орфей»,

О. Вайнер, ария Харона, дуэт Аида и Гермеса «Паника» из рок - оперы «Орфей».

Второй год обучения

Классики европейской музыки

Тема 1. Введение. Общий обзор музыкальной культуры в странах Европы.

Музыка в древнем мире. Расцвет искусств в античную эпоху. Появление нотации. Возникновение и развитие многоголосия; полифония и гомофония. Музыка в храме: месса, оратория и кантата.

Тема 2. Искусство барокко.

Искусство барокко. Этимология термина; проявление эстетики барокко в различных видах искусства. Перечень ведущих деятелей музыкального искусства эпохи барокко. Развитие инструментальной музыки. Произведения для органа, скрипки и клавесина.

Тема 3. И.С. Бах. Биография и творческий путь.

И.С. Бах (1685-1750) – немецкий композитор, органист, чье творчество относится к первой половине XVIII века и принадлежит эпохе барокко. Высший расцвет полифонии в произведениях Баха. Особое место композитора в истории музыкальной культуры.

Музыкальные традиции семьи Баха. Раннее проявление дарования. Занятия с отцом, а затем с братом Иоганном. Окончание лицея в Лüneбурге и интенсивная работа над своим образованием. Начало самостоятельной жизни в 15 лет. Работа придворным органистом в Веймаре (1708-1717), создание выдающихся произведений для органа, духовных кантат, клавирных концертов. Переезд в Кётен на службу придворного капельмейстера. Создание множества разнообразных произведений для клавира и других инструментов. Жизнь в Лейпциге с 1723 года. 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 Эммануэль, Иоганн Кристиан, Иоганн Кристоф – известные композиторы середины – второй половины XVIII века.

Темы 4, 5. Клавирная музыка И.С. Баха.

Краткий обзор творческого наследия. Перечень сочинений Баха в различных жанрах и для различных исполнительских составов. Каждый новый термин (прежде всего это названия жанров: инвенция, противосложение, интермедия, сюита, аллеманда, куранта, сарабанда, жига) требует тщательного разъяснения, для того чтобы учащиеся не только адекватно понимали их, но и умели правильно объяснить.

Слово «клавир» учащиеся должны понимать как общее название старинных клавишных инструментов (клавесин, клавикорд, чембало) по аналогии со словом «фортепиано» – общим названием современных клавишных

инструментов (рояль, пианино). Со временем они усвоят и другое значение слова «клавир» – как переложение для фортепиано какой-либо партитуры.

Прослушивание произведений:

И.С. Бах Инвенции № 1, 2, 4, 8, 10, 13; «Французская сюита» с – moll.

Тема 6. Органная музыка И.С. Баха.

Одна из ветвей творческого наследия И.С. Баха – органная музыка. Специфика устройства органа, эволюция совершенствования инструмента; принципы использования органной музыки в церковной службе; соотношение (синтез и контраст) прелюдии и фуги, структура миницикла.

Прослушивание произведений:

И.С. Бах «Токката и фуга» d – moll.

Тема 7. Современники И. С. Баха. Г. Ф. Гендель.

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.

Тема 8. Эпоха классицизма.

Основные принципы нового стилевого направления. Отличительные черты эстетики классицизма в сравнении с канонами эпохи барокко. Сонатно – симфонический цикл, его кардинальное отличие от предыдущих жанров и форм, переосмысление драматургии форм произведений, гармонических формул. Мангеймская школа. Венские классики.

Тема 9. Й. Гайдн. Биография и творческий путь.

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

Семья Й. Гайдна. Проявление музыкального дарования в юные годы. Пение в хоре, овладение игрой на клавикорде, скрипке. Пребывание в церковной капелле Вены, первые композиторские опыты.

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

Работа в капелле князя Эстерхази (1761-1790); условия жизни и обязанности Й. Гайдна – руководителя капеллы. Интенсивная творческая деятельность; рост известности Й. Гайдна за пределами Австрии. Поворот в судьбе Й. Гайдна после смерти князя Эстерхази. Две концертные поездки в Лондон в 90-е годы. Создание «Лондонских симфоний», ораторий «Сотворение мира» и «Времена года». Общение Гайдна в разные периоды жизни с младшими современниками – Моцартом и Бетховеном.

В заключение учащимся надлежит усвоить новые понятия: капелла, капельмейстер, придворный музыкант (композитор), оратория.

Темы 10, 11. Сонатно – симфонический цикл (строение сонатного allegro).

Краткий обзор творческого наследия. Обращение Й. Гайдна к разнообразным жанрам инструментальной, вокальной и театральной музыки при ведущем значении крупных инструментальных сочинений: симфонии, концерта, квартета, сонаты. Народные истоки музыки Й. Гайдна, ее светлый жизнеутверждающий характер.

В данной теме учащиеся знакомятся с жанрами симфонии и сонаты. В итоге изучения сочинений Й. Гайдна учащиеся должны хорошо осознавать общность и различия симфонии и сонаты, трех- и четырехчастного построения цикла; понимать строение сонатной формы и рондо; акцентируется внимание на составе симфонического оркестра и значимости имени Й. Гайдна в формировании и становлении данного инструментального организма.

Прослушивание произведений:

Й. Гайдн. Соната D –dur, 1 часть, Симфония № 103, 1 часть.

Тема 12. В. А. Моцарт. Биография и творческий путь.

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

Детские годы. Проявление гениальной одаренности. Занятия музыкой под руководством отца – Леопольда Моцарта, опытного музыканта и педагога. Ранние композиторские успехи юного Моцарта. Блестящие концертные выступления в ряде стран Европы. Поездки в Италию. Широкое признание таланта и творческих достижений Моцарта. Тяжелая и унижительная служба у архиепископа Зальцбурга. Поездка в Париж: надежды и разочарования. Разрыв с архиепископом и переезд в Вену. Высший расцвет творчества, создание лучших произведений во всех жанрах музыки. Тяжелые материальные условия жизни, болезнь и преждевременная смерть. Реквием – последнее произведение Моцарта.

Темы 13, 14. Инструментальное наследие В.А. Моцарта.

Краткий обзор творческого наследия. Богатство и разнообразие музыки В.А. Моцарта. Преломление и адаптация вокализированных мелодических линий в инструментальных произведениях композитора, яркость, образность, «запоминаемость» музыки симфонии g-moll.

Структура ранней сонаты и поздней симфонии в творчестве В.А. Моцарта; повторение терминологии (вариации, рондо, сонатное allegro, экспозиция, разработка, реприза), новая терминология – «кода».

Прослушивание произведений:

В.А. Моцарт. Соната для фортепиано А – dur, Симфония № 40, g - moll. 1 часть.

Тема 15. Опера «Волшебная флейта».

Оперное наследие В.А. Моцарта, его любовь к жанру, интерес композитора к театру, первые творческие шаги в создании произведений данного жанра.

Опера «Волшебная флейта» - последнее творение гения в этом жанре. Сюжетная линия, глубокая философская наполненность произведения; сочетание комического и серьёзного начал в опере.

Учащиеся в процессе знакомства с произведением, повторяют оперные жанры: ария, ансамбль (трио, дуэт), хор; пополняют словарный багаж новой терминологией – зингшпиль.

Прослушивание произведений:

В.А. Моцарт опера «Волшебная флейта».

Тема 16. Л. Бетховен. Биография и творческий путь.

Творчество Людвиг ван Бетховена (1770-1827) – одна из вершин классической музыки. Отражение в нем грандиозных общественных перемен, происходивших в Европе на рубеже XVIII-XIX веков, героических устремлений народов. Л. Бетховен как продолжатель традиций и смелый новатор в музыкальном искусстве.

Суровое детство в Бонне в семье музыканта придворной капеллы. Занятия с К. Нефе – первым серьёзным учителем и наставником. Ранние творческие опыты. Работа в капелле органистом и пианистом – концертмейстером. Влияние идей Великой французской революции на формирование убеждений композитора. Встреча с В.А. Моцартом в Вене и Й. Гайдном в Бонне.

Переезд в Вену в 1792 году. Уроки по композиции у Й. Гайдна и А. Сальери. Рост известности Л. Бетховена как пианиста-виртуоза и импровизатора, а позже и композитора. Интенсивная творческая деятельность: создание сонат, ансамблей, концертов, двух симфоний. Первые признаки надвигающейся глухоты. Выход из душевного кризиса. Создание «Героической» симфонии, ознаменовавшей начало высшего расцвета творчества (1803-1813). Обращение Л. Бетховена к театру: создание оперы «Фиделио», музыки к драматическому спектаклю «Эгмонт» И. Гёте. Распространение славы Л. Бетховена в Европе. Отношения с венской аристократией; независимый нрав Л. Бетховена.

Трудности последних лет жизни: наступление полной глухоты, личная неустроенность, материальные затруднения, беспокойная опека племянника Карла. Новый подъём творческих сил, создание сонат, квартетов, «Торжественной мессы», Девятой симфонии. Тяжелая болезнь и смерть. Многолюдные похороны великого музыканта – последняя дань гению.

Краткий обзор творческого наследия. Многообразие творческого наследия Л. Бетховена, в котором представлены почти все музыкальные жанры эпохи венской классической школы.

Темы 17, 18, 19. Инструментальное наследие композитора.

Разбор и прослушивание сонаты № 8 дает возможность дальнейшего углубления в содержание и структуру классической сонаты и сонатного аллегро. Расширение сонатной формы первой части, вызванное необычным замыслом композитора.

Симфония № 5 с-moll. Героико-драматическое содержание симфонии, развитие музыки «от мрака к свету». Значение мотива «судьбы». Строение цикла.

Увертюра «Эгмонт». Воплощение в музыке Л. Бетховена содержания трагедии И. Гёте. Увертюра – наиболее значительный из фрагментов музыки Л. Бетховена в пьесе И. Гёте. Сонатное строение увертюры. Победное звучание коды, ее близость финалу симфонии.

Прослушивание произведений:

Л. ван Бетховен Соната № 8 «Патетическая» с – moll, 1 часть; Симфония № 5 с – moll, 1 часть, Увертюра «Эгмонт».

Третий год обучения

Тема 1. Романтизм.

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 XIX века.

Тема 2. Ф. Шуберт. Биография и творческий путь.

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

Детские годы в окрестностях Вены в семье школьного учителя. Приобщение к музыке: овладение игрой на скрипке, фортепиано, пение в хоре, попытки сочинения. Обучение в конвикте, участие Ф. Шуберта в школьном оркестре. Увлечение композицией, занятия с А. Сальери. Недолгая работа школьным учителем. Самостоятельная жизнь в Вене, создание множества произведений в разных жанрах. Друзья Ф. Шуберта. «Шубертиады». Творческая зрелость. Жизненная неустроенность и материальные затруднения, несмотря на рост популярности его песен. Запоздалое признание, единственный публичный концерт из произведений Ф. Шуберта в год смерти. Судьба творческого наследия.

Краткий обзор творческого наследия. Неисчерпаемое творческое наследие Ф. Шуберта, насчитывающее свыше тысячи сочинений. Ведущее значение вокальной лирики; песенные циклы. Разнообразие инструментальных

жанров: симфонии, камерные ансамбли различных составов, произведения для фортепиано в 2 и 4 руки: сонаты, фантазии, экспромты, музыкальные моменты, танцевальные пьесы.

Темы 3, 4, 5. Творческий путь. Вокальные произведения Ф. Шуберта. Фортепианные произведения Ф. Шуберта. «Неоконченная» симфония Ф. Шуберта.

Песня для голоса с фортепиано – один из ведущих жанров романтической музыки, тесно связанной со словом. Отражение в песнях Шуберта богатого духовного мира и судеб простых людей, современников композитора. Жанровое разнообразие песен, зависимость их построения от поэтического текста. Ведущее значение песенной мелодии; роль фортепианной партии. Объединение песен в циклы.

Новые фортепианные жанры - экспромты, музыкальные моменты.

Разбор и прослушивание первой части «Неоконченной» симфонии закрепляет уже полученные знания о сонатной форме и в то же время показывает ее наполнение содержанием, свойственным романтической музыке. Необычность строения цикла.

Прослушивание произведений:

Песни «Лесной царь», «Форель», «Серенада», «Аве Мария», песни из циклов «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь».

Экспромт Ми-бемоль мажор, Музыкальный момент фа-минор, Немецкие танцы

Симфония №8 «Неоконченная».

Темы 6, 7, 8, 9. Ф. Шопен. Фортепианные произведения. Мазурки и полонезы. Прелюдии, этюды. Вальсы, ноктюрны.

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

Желязова Воля близ Варшавы – «малая» родина Ф. Шопена. Благоприятные условия в семье для развития яркого таланта мальчика. Блестящие успехи в занятиях на фортепиано. Серьезное изучение классической музыки. Многогранная одаренность Ф. Шопена. Занятия в лицее; изучение истории и литературы. Обучение в консерватории; признание Ф. Шопена лучшим пианистом Варшавы. Занятия с Эльснером по композиции, создание многочисленных фортепианных сочинений, в том числе двух концертов с оркестром. Увлечение польской народной музыкой. Общение с патриотически настроенной польской интеллигенцией. Успешные выступления в Вене, открывшие перспективы концертной деятельности в европейских странах. Вторичный отъезд за границу, прощание с друзьями. Восстание в Варшаве; несостоявшееся возвращение на Родину.

Переезд из Вены в Париж (1831). Насыщенность культурной жизни французской столицы, участие в ней Ф. Шопена. Общение с выдающимися музыкантами, писателями, художниками. Думы о Родине и ее судьбе.

Создание лучших произведений. Широкое признание Ф. Шопена как композитора и пианиста. Личная судьба композитора. Жорж Санд, французская писательница, спутница жизни Ф. Шопена. Концертная поездка в Лондон. Тяжелая болезнь; преждевременная смерть в Париже. Завещание Ф. Шопена.

Краткий обзор творческого наследия. Фортепианные сочинения как основа творчества Ф. Шопена. Романтические черты музыки Ф. Шопена. Обогащение им приемов фортепианного исполнительства, насыщение его содержательной виртуозностью, динамикой симфонизма.

Специфика творческого наследия – преобладание фортепианных произведений. Национальные «польские» жанры – мазурка, полонез, разнообразие их типов. Прелюдия – новая разновидность фортепианной миниатюры, цикл прелюдий Ф. Шопена, особенности его структуры. Новая трактовка прикладных жанров – вальса, этюда. Жанр ноктюрна в фортепианной музыке.

Прослушивание произведений:

Мазурка a-moll, C – dur, B - dur

Полонез A-dur,

Прелюдии (на усмотрение преподавателя),

Вальс cis-moll,

Этюд c-moll «Революционный», E – dur,

Полонез A-dur,

Ноктюрн Es-dur, f – moll,

Баллада №1.

Темы 10, 11. Композиторы-романтики первой половины 19 века. Европейская музыка XIX века (обзор).

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.

Классики русской музыки

Тема 12. Русская церковная музыка, нотация, жанры и формы.

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).

Тема 13. Культура начала XIX века. Романсы А. Алябьева, А. Варламова, А. Гурилёва.

Формирование традиций домашнего музицирования. Романтизм и сентиментализм в русской поэзии и вокальной музыке. Формирование различных жанров русского романса: элегия, русская песня, баллада, романсы «о дальних странах», с использованием танцевальных жанров.

Прослушивание произведений:

А.А. Алябьев «Соловей»,
А.Л. Варламов «Красный сарафан», «На заре ты её не буди»,
А.Е. Гурилёв «Колокольчик»,
Другие романсы по выбору преподавателя.

Тема 14. М.И. Глинка. Биография и творческий путь.

Михаил Иванович Глинка (1804-1857) – основоположник русской классической музыки. Его творчество как новый этап в развитии музыкальной культуры России. Эпоха М. Глинки. События 1812 и 1825 годов. Подъем национальной культуры. Современники композитора – музыканты, литераторы. М. Глинка и А. Пушкин.

Детские годы в имении отца. Разностороннее воспитание в дворянской семье. Обучение в Благородном пансионе (1817-1822). Кюхельбекер – воспитатель и наставник М. Глинки. Знакомство с А. Пушкиным, общение с В. Жуковским, А. Дельвигом, В. Одоевским. Первые композиторские опыты. Поездка на Кавказ в 1823 году. Недолгая работа на государственной службе. Рост композиторского мастерства.

Первая поездка за границу (1830-1834). Италия. Знакомство с европейской культурой, общение с ее представителями. Увлечение оперным искусством. Рождение замысла национальной оперы. Занятия с З. Деном в Берлине; пополнение знаний и совершенствование композиторской техники.

Возвращение в Россию. Создание первой русской классической оперы «Иван Сусанин» и ее премьеры в Петербурге (1836). Работа в Придворной певческой капелле. Поездка на Украину. Сближение с литературным кружком Н. Кукольника. Создание лучших произведений в разных жанрах – период высшего расцвета творчества. Работа над оперой «Руслан и

Людмила» и ее постановка в 1842 году. Вклад Глинки в формирование русской школы пения.

Отъезд за границу в 1844 году. Франция. Исполнение произведений М. Глинки в Париже – первое знакомство европейской публики с русской классической музыкой. Поездка по Испании. Изучение испанской народной музыки и создание на ее основе концертных увертюров. «Камаринская» – одна из вершин творчества М. Глинки.

Последние годы жизни (Петербург, Варшава, Париж, Берлин). Новые творческие замыслы. Круг друзей М. Глинки. Общение с А. Даргомыжским, А. Серовым, В. Стасовым, М. Балакиревым. Сестра Л.И Шестакова и ее роль в судьбе композитора и пропаганде его музыки. Смерть в Берлине в возрасте 53 лет.

Краткий обзор творческого наследия. Театральные произведения М. Глинки. Музыка к драматическому спектаклю «Князь Холмский» Н. Кукольника. Произведения для симфонического оркестра. Разнообразие жанров камерной музыки.

Знакомство с оперой «Иван Сусанин» закрепит и расширит представления учащихся об оперном жанре, познакомит с новыми понятиями: интродукция, эпилог, музыкальный антракт, народно-хоровая сцена, ария-монолог и ария-обращение, покажет разделение действия на картины.

Темы 15, 16. Романсы. Симфонические произведения.

Романсы и песни. Романс как небольшое произведение для голоса в сопровождении фортепиано на какой-либо поэтический текст, предназначенный для камерного исполнения. Место вокальной лирики в творческом наследии композитора. Поэтический текст и его органическое слияние с музыкой; авторы текстов. Вокальная партия и фортепианное сопровождение. Классическая ясность и стройность формы.

Произведения для оркестра. Вальс-фантазия как пример симфонизации танца. Лирическое содержание музыки, ее образное и мелодическое богатство.

Фантазия «Камаринская» – образец воплощения народной песенности в симфонической музыке. Чайковский о «Камаринской».

Прослушивание произведений:

«Вальс-фантазия»,

«Камаринская»,

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

Тема 17. М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин».

Опера «Иван Сусанин» или «Жизнь за царя». Общая характеристика; композиция оперы. Музыкальные характеристики героев: русских и поляков. Различные виды сольных сцен (ария, каватина, песня, романс). Хоровые сцены. Понятия «интродукция», «эпилог». Жанр танца – музыкальная

характеристика поляков.

История создания произведения, роль В. Жуковского, Е. Розена в работе над оперой. Сюжетная линия творения.

Прослушивание произведений:

«Иван Сусанин»

Увертюра

I действие: Интродукция, Каватина и рондо Антонида, трио «Не томи, родимый»;

II действие: Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка;

III действие: Песня Вани, Свадебный хор, Романс Антонида;

IV действие: Ария Сусанина;

Эпилог: хор «Славься».

Тема 18. А.С. Даргомыжский. Биография и творческий путь.

Александр Сергеевич Даргомыжский (1813-1869) – младший современник, друг и последователь М. Глинки, вписавший новую страницу в историю отечественной музыки, смелый новатор. Связь его творчества с реалистическими тенденциями русской культуры 40-60 годов XIX века.

Дворянское воспитание в семье и разностороннее образование, полученное в детские и юношеские годы. Приобщение к искусству, музыке, композиции. Знакомство с М. Глинкой в 1834 году. Создание оперы «Эсмеральда». Поездка за границу (1844-1845). Формирование реалистических художественных принципов. Наступление творческой зрелости. Сочинение вокальных произведений, работа над оперой «Русалка» и ее постановка (1856). Сближение А. Даргомыжского с демократическим литературным кружком, работа в сатирическом журнале «Искра». Музыкальная общественно-просветительская деятельность; участие А. Даргомыжского в работе Русского музыкального общества. Обращение к социально-обличительной тематике в вокальных сочинениях. Широкое признание композитора на родине и за рубежом во время поездки по европейским странам (1864-1865). Сближение с молодыми композиторами «Могучей кучки». Работа над оперой «Каменный гость».

Тема 19. А.С. Даргомыжский. Романсы и песни.

Романсы и песни. Новизна и своеобразие романсов и песен А. Даргомыжского, развитие в них традиций М. Глинки. Тематика и жанры вокального творчества; появление новых жанров – драматическая песня, сатирические сценки, произведения социально-обличительного характера. Новый подход к литературному тексту. Передача в музыке интонаций живой разговорной речи. Лирика А. Даргомыжского.

Прослушивание произведений:

«Шестнадцать лет»,

«Я Вас любил»,

«Мельник»,

«Лихорадушка»,
«Старый капрал»,
«Червяк»,
«Мне грустно»,
«Титулярный советник»,
«Юноша и дева».

Четвертый год обучения Классики русской музыки

Тема 1. Русская музыкальная культура 2-й половины XIX века

Расцвет русской музыкальной культуры во второй половине XIX века. Ее великие представители: М. Балакирев, А. Бородин, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский, братья А. и Н. Рубинштейн. Развитие традиций М. Глинки и А. Даргомыжского: правдивость жизненных образов, обращение к народной песне, сочинение произведений в различных жанрах, разносторонние связи с национальной отечественной культурой.

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

Изменения в музыкальной жизни российских столиц. Образование Императорского Русского музыкального общества (ИРМО) и его деятельность, направленная на приобщение к музыкальному искусству широких слоев городского населения. Открытие первых российских консерваторий в Петербурге (1862) и в Москве (1866), их роль в подготовке хорошо образованных музыкантов-профессионалов: композиторов, исполнителей, педагогов, музыкальных критиков. Братья Рубинштейны – крупнейшие и авторитетные отечественные музыканты. Их разносторонняя и плодотворная деятельность. Открытие Бесплатной музыкальной школы (Петербург, 1862) – учебного заведения, ставившего целью обучение исполнительскому искусству и музыкальной грамоте любителей музыки.

Композиторская и публицистическая деятельность А.Н. Серова – блестящего музыкального критика, младшего современника Глинки и старшего современника композиторов «Могучей кучки». В.В. Стасов – выдающийся представитель русской культуры второй половины XIX века, музыкальный и художественный критик, друг композиторов «Могучей кучки» и художников-передвижников.

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

Тема 2. А.П. Бородин. Биография и творческий путь.

Многогранность творческой деятельности Александра Порфирьевича Бородина (1833-1887). Вклад А. Бородина в развитие русской культуры и науки. Своеобразие музыки композитора, ее эпический склад; развитие традиций М. Глинки.

Детские годы в Петербурге. Широкий круг интересов будущего композитора; увлечение естественными науками. Учеба в Медико-хирургической академии. Музицирование, постижение теории музыки, композиторские опыты. Научная командировка за границу (1859-1862). Продолжение музыкальных занятий. Сближение с балакиревским кружком после возвращения в Петербург. Работа над Первой симфонией и её успешное исполнение (1869). Проявление характерных черт музыки Бородина в камерной вокальной лирике. Разносторонняя научно-педагогическая работа в Медико-хирургической академии и совмещение ее с композиторской деятельностью. Период творческой зрелости. Создание Второй симфонии и оперы «Князь Игорь». Новая поездка в Европу; встречи с Ф. Листом в Веймаре. Рост известности Бородина – композитора на родине и за рубежом. Произведения последнего десятилетия: романсы, квартеты, сочинения для оркестра, фортепиано.

Краткий обзор творческого наследия. Жанровое разнообразие музыки Бородина. Ведущее значение оперы «Князь Игорь». Симфонии и симфоническая картина «В Средней Азии». Камерные инструментальные и вокальные произведения. Эпос и лирика в музыке Бородина.

Тема 3. А.П. Бородин. Симфония №2, «Богатырская».

Симфоническое наследие А.П. Бородина, формирование жанра русской симфонии в 60 – х годах XIX века. «Богатырская симфония». Концепция произведения, образное наполнение симфонии.

Прослушивание произведений:

А.П. Бородин Симфония №2, «Богатырская», 1 часть.

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

Опера «Князь Игорь» - центральное произведение композитора. Краткая история создания оперы от зарождения замысла (1869) до премьеры (1890). Роль В. Стасова как друга и советчика. Обращение к «Слову о полку Игореве». Патриотическая идея оперы, ее эпические черты. Композиция оперы. Понятия «пролог», «финал» в опере. Музыкальные характеристики персонажей в сольных сценах (князь Игорь, В. Галицкий, хан Кончак, Ярославна). «Русские» и «половецкие» действия, сопоставление Руси и Востока через музыку. Место и роль «Половецких плясок».

Прослушивание произведений:

Пролог, хор народа «Солнцу красному слава», сцена затмения;

I действие: песня В. Галицкого, ариозо Ярославны, хор девушек «Мы к тебе, княгиня», хор бояр «Мужайся, княгиня»;

II действие: каватина Кончаковны, ария князя Игоря, ария хана Кончака, Половецкие пляски;

IV действие: Плач Ярославны, хор поселян.

Тема 5. М.П. Мусоргский. Биография и творческий путь.

Отражение в творчестве Модеста Петровича Мусоргского (1839-1881) общественно-демократических идей 60-70-х годов XIX века. Социально-обличительная направленность и смелое новаторство его творчества. Развитие традиций А. Даргомыжского.

Детские годы в имении отца. Впечатления от родной природы, жизни крестьян, их фольклора. Проявление музыкального дара, успехи в игре на фортепиано. Переезд в Петербург для обучения военному делу. Служба в Преображенском полку. Музыкальные занятия и интересы молодого М. Мусоргского. Крутой перелом в жизни: знакомство и дружба с А. Даргомыжским и М. Балакиревым, сближение с демократической молодежью, увлечение литературой, философией. Выход в отставку с военной службы. Погружение в работу: оперные замыслы, обращение к крестьянской теме в вокальных сочинениях, их социальная направленность; отражение народных поверий в симфонической картине «Ночь на Лысой горе».

Сближение с Н. Римским-Корсаковым. Создание оперы «Борис Годунов» и ее постановка (1868-1874). Судьба оперы. Общение со В. Стасовым, работа над операми «Хованщина» и «Сорочинская ярмарка». «Картинки с выставки» – лучший образец инструментальной музыки Мусоргского. Отражение в вокальных циклах на слова А. Голенищева-Кутузова тяжелых переживаний композитора. Жизненная неустроенность, отход от прежних друзей, материальная нужда, неизлечимая болезнь. Артистический успех концертной поездки с певицей Д. Леоновой в качестве аккомпаниатора и автора исполняемых произведений. Неосуществимость новых творческих планов в связи с обострившейся болезнью. Безвременная смерть в 42 года.

Краткий обзор творческого наследия. Разнообразие оперных замыслов, незавершенность большинства из них. Интерес Мусоргского к исторической и социальной тематике. Новизна содержания и выразительных средств камерной вокальной музыки, обращение к поэзии Н. Некрасова и Т. Шевченко. Вокальные циклы. Судьба творческого наследия Мусоргского.

Тема 6. М.П. Мусоргский. Вокальное творчество. Песни.

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.).

Тема 7. М.П. Мусоргский. Цикл «Картинки с выставки».

Программный замысел и его яркое воплощение в фортепианном цикле

«Картинки с выставки».

История создания, особенности структуры произведения, лейтмотив цикла. Оркестровая версия М. Равеля.

Прослушивание произведений:

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

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

Опера «Борис Годунов». В общую характеристику оперы входят: история ее создания, развитие идей А.С. Пушкина в новых исторических условиях, раскрытие конфликта между народом и властью царя, объяснение композиции оперы и сквозного развития действия (в сопоставлении с номерным строением опер «Иван Сусанин» и «Князь Игорь»). 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 и Юродивый как воплощение различных сторон народного характера.

Редакции оперы «Борис Годунов».

Прослушивание произведений:

Опера «Борис Годунов»:

Оркестровое вступление,

пролог 1 к.: хор «На кого ты нас покидаешь», сцена с Митюхой;

2 картина – полностью;

I действие, 1 к.: монолог Пимена;

I действие, 2 к.: песня Варлаама;

II действие: монолог Бориса, сцена с курантами;

IV действие 1 к.: хор «Кормилец – батюшка», сцена с Юродивым;

IV действие 3 к.: хор «Расходилась, разгулялась».

Тема 9. Н.А. Римский-Корсаков. Биография и творческий путь.

Многогранность творческой и общественной деятельности Николая Андреевича Римского-Корсакова (1844-1908) – композитора, педагога, музыкального писателя и редактора, дирижера и пропагандиста 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, посещение оперы и концертов, занятия с Канилле. Знакомство с М. Балакиревым и его роль в развитии таланта и формировании художественных взглядов Н. Римского-Корсакова. Заграничное плавание (1862-1865). Завершение и успешное исполнение Первой симфонии; создание других произведений для оркестра.

Работа над оперой «Псковитянка» на исторический сюжет. Рост известности композитора. Начало педагогической работы в консерватории (1871).

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 зрелости; создание лучших произведений для оркестра в восьмидесятые годы («Шехеразада», «Испанское каприччио»). Беляевский кружок. Работа над завершением и редактированием сочинений М. Мусоргского и А. Бородина («Борис Годунов», «Хованщина», «Князь Игорь»). Новый расцвет оперного творчества с середины 90-х годов. Солидарность Н. Римского-Корсакова с настроениями передовой части русского общества в годы революции 1905-1907 годов. Создание оперы-сатиры «Золотой петушок». Ученики и последователи Н. Римского-Корсакова. Всемирное признание композитора.

Краткий обзор творческого наследия. Жанровое и тематическое богатство сочинений Н. Римского-Корсакова. Ведущее положение оперы; преобладание сказочно-эпических произведений. Народно-жанровая основа симфонической музыки; роль программности в ней. Сюиты, симфонии и одночастные сочинения для оркестра. Камерная вокальная музыка. Произведения других жанров. Книги и статьи Н. Римского-Корсакова о музыке. «Летопись моей музыкальной жизни» как образец творческой автобиографии.

Тема 10. Н.А. Римский-Корсаков. «Шехерезада».

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

Тема 11. Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка».

Опера «Снегурочка». Литературный сюжет, изменение сюжетной линии в пьесе Островского. Философское начало произведения, его языческий пантеизм, сказочность, реальность и обрядовость. Единство человека и природы – одна из основополагающих идей оперы.

Прслушивание произведений:

Опера «Снегурочка».

Пролог: вступление, песня и пляска птиц, ария и ариэтта Снегурочки, хор «Прощай, Масленица».

I действие: Первая и вторая песня Леля, ариозо Снегурочки;

II действие: клич Бирючей, шествие Берендея, каватина царя Берендея;

III действие: хор «Ай, во поле липенька», пляска скоморохов, третья песня Леля, ариозо Мизгиря;

IV действие: сцена таяния Снегурочки, заключительный хор.

Тема 12. Краткий обзор творчества М.А. Балакирева, Ц.А. Кюи.

Обзор формирования кружка «Могучая кучка», творчество пяти композиторов.

Музыкальное творчество М.А. Балакирева. Краткий анализ симфонического творчества М.А. Балакирева. Знакомство с произведением

М.А. Балакирева (на усмотрение преподавателя, например, «Симфоническая увертюра на темы трёх русских народных песен»).

Краткий обзор музыкального творчества Ц. А. Кюи. Вокальное творчество. Поэтическая платформа вокальных произведений, вокальные циклы композитора.

Тема 13. П.И. Чайковский. Биография и творческий путь.

Многогранность творческой личности Петра Ильича Чайковского (1840-1893); его композиторская, педагогическая, дирижерская, музыкально-критическая и общественная деятельность. Тематическое и жанровое разнообразие его сочинений, богатство и выразительность мелодики. Отражение в музыке П. Чайковского различных сторон русской жизни, духовного мира людей, борьбы человека за свое счастье. Обращение к народной песне. Развитие традиций М. Глинки и А. Даргомыжского. Широкая популярность музыки П. Чайковского во всем мире.

Детские годы в Воткинске. Музыка в родительском доме. Обучение в училище правоведения в Петербурге. Влияние А. Рубинштейна на формирование творческого облика композитора в годы обучения в консерватории (1862-1865).

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

Образ жизни П. Чайковского в последующие годы. Интенсивная творческая работа во время пребывания в Европе и в летние месяцы на родине. Обращение к новым темам и жанрам. Знакомство с видными зарубежными композиторами. Выступление в качестве дирижера-пропагандиста 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. Трагедийная основа «Пиковой дамы» и Шестой симфонии. Дом П. Чайковского в Клину. Смерть в расцвете творческих сил.

Обзор творческого наследия. Его вершинные достижения во всех видах музыки того времени, при ведущей роли оперы и симфонии. Театральные, концертные и камерные сочинения, обращение композитора к духовной музыке. Литературное наследие Чайковского: учебник гармонии, музыкально-критические статьи, письма, дневники.

Тема 14. Симфония № 1 «Зимние грёзы».

Симфония № 1 «Зимние грёзы». Симфонии П. Чайковского – одна из вершин в развитии европейской симфонической музыки.

«Зимние грёзы» – первое крупное произведение композитора. Программность симфонии, ее лирико-драматическое содержание. Выражение

в музыке лирических раздумий, связанных с образами русской природы. Национальная основа и песенный склад основных тем.

Прослушивание произведений:

Симфония №1, «Зимние грёзы», 1 часть.

Тема 15. П.И. Чайковский. Опера «Евгений Онегин».

Опера «Евгений Онегин». Роман А. Пушкина и опера П. Чайковского. Определение П. Чайковским жанра оперы как «лирических сцен». История создания и первой постановки «Евгения Онегина». Крушение надежд на счастье – основная тема оперы. Душевная драма героев и картины русского быта. Композиция оперы и композиция отдельных картин.

Сочетание законченных номеров с фрагментами сквозного развития, образующее сцены. Некоторые особенности драматургии оперы. Роль ариозо в выражении состояния героев в тот или иной момент действия. Построение занятий возможно в виде музыкально-литературной композиции.

Прослушивание произведений:

Опера «Евгений Онегин»

I картина: вступление, дуэт Татьяны и Ольги, хоры крестьян, ариозо Ленского «Я люблю Вас»;

II картина: сцена письма Татьяны;

III картина: хор «Девицы, красавицы», ария Онегина;

IV картина: вальс с хором, мазурка, финал;

V картина: ария Ленского, дуэт «Враги», сцена поединка;

VI картина: полонез, ария Гремина, ариозо Онегина;

VII картина: монолог Татьяны, дуэт «Счастье было так возможно», ариозо Онегина «О, не гони, меня ты любишь».

Пятый год обучения

Тема 1. Русская культура конца 19 - начала 20 века.

Отечественная музыкальная литература XX века. (5 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.

Тема 2. Творчество С. И. Танеева.

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.

Тема 3. Творчество А. К. Лядова.

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».

Тема 4. Творчество А. К. Глазунова.

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».

Тема 5. С.В. Рахманинов. Биография и творческий путь.

С.В. Рахманинов (1873-1943). Творчество Рахманинова – одна из вершин русской музыкальной классики. Многогранность деятельности: композитор, пианист, дирижер. Яркий мелодический дар, способность воплощать в музыке как лирические, так и драматические образы, создавать произведения жизнерадостные и трагедийные. «Школа» Н.С. Зверева в становлении профессионализма Рахманинова. Московская консерватория. Начало творческого пути, первое общественное признание. Творческий кризис. Дирижерская деятельность в опере, дружба с Ф. Шаляпиным. Расцвет композиторского творчества. Перелом в судьбе после революции 1917 года и отъезд за границу. Жизнь вне родины; творческое молчание; концертное выступление; создание последних произведений, проявление в них трагедийного начала. Тоска по родине, переживания за ее судьбу в годы второй мировой войны. Смерть на чужбине. Всемирная слава Рахманинова – композитора и пианиста.

Тема 6. С.В. Рахманинов. Творческое наследие композитора.

Краткий обзор творчества композитора, акцент на разнообразии

жанров. Русский мелодизм в духовных и светских сочинениях. С.В. Рахманинов – выдающийся пианист.

Прослушивание произведений:

Вокализ;

Итальянская полька;

Элегия;

Концерт №2 для фортепиано с оркестром, 1 часть;

Прелюдия cis-moll; D- dur;

Музыкальные моменты e-moll, h-moll;

Этюды – картины op.33, №5,

Этюд – картина «Красная шапочка и серый волк».

Тема 7. И.Ф. Стравинский. Биография и творческий путь.

И.Ф. Стравинский - сын творческой четы, выросший в богемном окружении, композитор множества стилей и направлений, разноплановая личность – дирижёр, композитор, пианист. С раннего возраста был влечом музыкой, данная страсть не остыла даже поступления и обучения на юридическом факультете.

Стремление расширить знания в музыке воплотилось в частных уроках у Н.А. Римского-Корсакова; результатом стало появление разножанровых музыкальных.

Знакомство с С. Дягилевым – новый виток творческого пути И.Ф. Стравинского. «Русские сезоны», балеты, принёсшие мировую славу - «Жар – птица», «Петрушка», «Весна священная».

Круг общения И.Ф. Стравинского растёт, среди его единомышленников, творивших в близком, на тот момент, стилю импрессионизма были Э. Сати и К. Дебюсси.

Второе десятилетие двадцатого века – эмиграция И. Стравинского в Швейцарию, обращение к творчеству Г.Х. Андерсена, сближение с французской «Шестёркой»

Двадцатые годы XX века в творчестве И. Стравинского ознаменованы переходом к новому для композитора стилю – неоклассицизм («Аполлон Мусагет», «Царь Эдип», «Пулчинелла», «Поцелуй феи»).

Рубеж 20-х – 3-х годов ознаменован обращением И.Стравинского к духовной музыке («Отче наш», «Симфония псалмов»).

Середина 30-х годов окрашена изданием воплощением литературного дарования И. Стравинского – мемуарами «Хроника моей жизни».

С 1936 года И. Стравинский завязывает связи с представителями культурной жизни США – гастролирует, представляет свои сценические и симфонические произведения («Игра в карты», «Дамбартон- Окс», «Похождения повесы», «Орфей», симфонии), выступает в качестве лектора в Гарвардском университете.

1950 – е годы – обращение к серийной технике.

1962 год – первая, после длительного времени, встреча с Родиной – гастроли в СССР.

Последнее пристанище композитора (1971 год) – в Венеции. Значимость, масштабность творческого наследия И. Ф. Стравинского.

Тема 8, 9. И.Ф. Стравинский. Балет «Жар – птица», «Петрушка».

Балет «Жар – птица», «Петрушка», «Пульчинелла» - миниатюрные балеты, представляющие разные «страницы» творчества И.Ф. Стравинского (новое решение сценического жанра – одноактный яркий балет, в основу которого был положен сказочный сюжет; балет – «театр в театре»: балет, в котором цитируются инструментальные и вокальные темы Дж. Б. Перголези).

Уникальная музыка композитора обрамлена талантливой работой Л. Бакста и М. Фокина.

Просмотр произведений:

Балет «Жар – птица»;

Балет «Петрушка»;

Балет «Пульчинелла».

Тема 10. С.С. Прокофьев. Биография и творческий путь.

Сергей Сергеевич Прокофьев (1891-1953) – выдающийся русский композитор первой половины XX века, представитель поколения композиторов, расцвет творчества которых приходится на советское время. Связь искусства С. Прокофьева с его эпохой, с условиями, в которых жил и творил композитор. Самобытность его музыки, сочетающей черты отечественной классики с новизной выразительных средств, новаторским подходом к решению творческих задач.

Детские годы в Сонцовке. Разносторонние интересы и пытливость юного Прокофьева. Увлечение музыкой. Р.Г. Глиэр – первый профессиональный учитель С. Прокофьева. Обучение в Петербургской консерватории (1904-1914) композиции, игре на фортепиано, дирижированию.

Поиски своего стиля. Выступления С. Прокофьева - пианиста; отношение к нему современников. Раннее наступление зрелости, создание ярких и самобытных сочинений в различных жанрах.

Годы пребывания за рубежом (1918-1933). Рост мировой славы С. Прокофьева – композитора и пианиста. Общение с выдающимися представителями западного искусства. Уместно разъяснить такие понятия как модернизм, неоклассицизм, конструктивизм, авангардизм, атональная музыка, додекафонная техника. Сделать это следует кратко, доступно, выборочно.

Возвращение на родину. Интенсивность творческой и музыкально-общественной деятельности. Создание сочинений, характеризующих высший расцвет искусства композитора.

Сложные условия общественной жизни в последние годы сталинского режима.

Значение творчества С. Прокофьева для дальнейшего развития музыкального искусства. Огромный рост популярности произведений С. Прокофьева во всем мире. Обзор творческого наследия. Тематическое и жанровое богатство, разнообразие сочинений С. Прокофьева. Обращение

композитора к истории и современности, произведениям классической литературы и сказочным образам. Жанры театральной музыки. Сотрудничество с С.М. Эйзенштейном в создании киномузыки. Кантаты, оратории, другие вокальные произведения. Инструментальная музыка С. Прокофьева: симфонии, сюиты, концерты, фортепианные произведения, ансамбли. Сочинения для детей.

Тема 11. С.С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский».

Кантата «Александр Невский». Основные признаки жанра; происхождение кантаты, ее 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.

Прослушивание произведений:

Кантата «Александр Невский»:
«Песня об Александре Невском»,
«Крестоносцы во Пскове»,
«Вставайте, люди русские!»,
«Ледовое побоище»,
«Мёртвое поле».

Тема 12. С.С. Прокофьев. Симфония № 1, №7.

Симфоническое творчество С. С. Прокофьева. Симфония №1 – следование классицистским правилам создания произведения в данном жанре (отсылка к творчеству Й. Гайдна). Симфония №7 - последнее завершённое произведение композитора. Особенности строения цикла.

Прослушивание произведений:

Симфония №1 «Классическая»,
Симфония №7, I часть (акцент – на главной, побочной, заключительной партиях).

Тема 13. С.С. Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта».

Балет «Ромео и Джульетта». Продолжение реформ П.И. Чайковского и И.Ф. Стравинского. Выбор сюжета. Лейтмотивы, их роль в симфонизации балетной музыки. Постановки, выдающиеся танцовщики – исполнители партий.

Прослушивание произведений:

Балет «Ромео и Джульетта»:
Вступление;
I действие: «Улица просыпается», «Джульетта – девочка», «Маски», «Танец рыцарей», «Мадригал»;
II действие: «Ромео у патера Лоренцо», «Прощание пере разлукой», «Танец девушек с лилиями».

Тема 14. Д.Д. Шостакович. Биография и творческий путь.

Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906-1975) – крупнейший представитель отечественного искусства эпохи революций и войн, массового героизма и неисчислимых трагедий, великих побед и человеческих страданий. Его творчество – правдивая художественная летопись жизни народа, судеб миллионов людей, какими их видел и «слышал» чуткий художник с чистой совестью и огромным талантом. Д. Шостакович – продолжатель лучших традиций музыкального искусства прошлого и смелый новатор. Трагедия, сатира и лирика в музыке Д. Шостаковича; гуманистическая направленность его искусства. Активная жизненная позиция композитора, многогранность его творческой и общественной деятельности.

Детские годы в Петербурге. Семья Д. Шостаковича. Впечатления от революционных событий 1917 года. Учеба в консерватории (1919-1925). Успех симфонии №1. Участие в Международном конкурсе пианистов им. Ф. Шопена в Варшаве (1927). Д. Шостакович – пианист. Общение с Н. Маяковским и С.М. Мейерхольдом. Поиски своего пути в музыке в сложное время противоречивых тенденций, борьбы идей и взглядов в искусстве. Создание произведений для театра, симфоний, концертов, пьес для фортепиано. Вступление в пору творческой зрелости: опера «Катерина Измайлова», симфонии № 4, 5, 6, фортепианный квинтет. Работа в консерватории.

Д. Шостакович в годы Великой Отечественной войны; «военные» симфонии, фортепианное трио. Переезд в Москву. Осуждение партийной критикой крупнейших деятелей советской культуры в конце 40-х годов. Создание невыносимых условий для свободной творческой деятельности. Непокосимость композитора в избранном пути; напряженная творческая работа в различных жанрах.

Привлечение композитора, известного во всем мире, к общественной деятельности в советских организациях, в Верховном Совете.

Последние годы жизни великого композитора; прогрессирующая болезнь, затрудняющая сочинение музыки.

Обзор творческого наследия. Ведущее значение крупных инструментальных произведений: симфоний, концертов, камерных ансамблей. Д. Шостакович как великий симфонист, продолжатель традиций Л. Бетховена, И. Брамса, П. Чайковского, Г. Малера. Общая характеристика пятнадцати симфоний. Е. Мравинский как интерпретатор симфоний Д. Шостаковича.

Тема 15. Д.Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская».

Симфония № 7. Работа над симфонией в Ленинграде в дни обороны города летом и осенью 1941 года и ее завершение в г. Куйбышеве, где 5-ого марта 1942 года состоялась премьера. Посвящение симфонии «Городу Ленинграду». Успех произведения на родине и в странах антигитлеровской коалиции. Исполнение симфонии в осажденном Ленинграде 9 августа 1942 года. Огромное политическое значение произведения в годы войны. Музыка всепобеждающего мужества, напряженной борьбы, грядущей победы.

Прослушивание произведений:

Симфония №7, «Ленинградская», I часть:

Главная партия, побочная партия, «эпизод нашествия».

Тема 16. Д.Д. Шостакович. Фортепианные произведения.

Обзор фортепианного творчества Д.Д. Шостаковича – от произведений, ориентированных на юных исполнителей, до полифонического цикла – результат вдохновения творчеством барочного композитора И.С. Баха (на усмотрение преподавателя).

Темы 17, 18. Г.В. Свиридов. Биография и творческий путь.

Музыка к повести Пушкина «Метель».

Краткая характеристика творчества Г. Свиридова. Продолжатель традиции хоровой школы. Особое значение вокальной и хоровой музыки в творчестве. Любовь к поэзии, к русской – особенно. Раскрытие творческого наследия А. Пушкина и С. Есенина в музыке Г. Свиридова.

Повесть Белкина «Метель», роль судьбы в жизни человека, поэтизированный русский мир – быт, природа.

Прослушивание произведений:

Музыка к повести Пушкина «Метель»:

«Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Военный марш», «Венчание».

Тема 19. Творчество А. Г. Шнитке и С. А. Губайдулиной.

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

Для ознакомления рекомендуется прослушивание произведений: А. Г. Шнитке Concerto grosso №1, С. А. Губайдулина «Detto-I» или других по выбору преподавателя.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Содержание программы учебного предмета «Музыкальная литература» обеспечивает художественно-эстетическое и нравственное воспитание личности учащегося, гармоничное развитие музыкальных и интеллектуальных способностей детей. В процессе обучения у учащегося формируется комплекс историко-музыкальных знаний, вербальных и слуховых навыков.

Результатом обучения является сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у обучающегося музыкальной памяти и слуха, музыкального восприятия и мышления, художественного вкуса, знания музыкальных стилей, владения профессиональной музыкальной терминологией, определенного исторического кругозора.

Результатами обучения также являются:

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

знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов согласно программным требованиям;

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

умение исполнять на музыкальном инструменте тематический материал пройденных музыкальных произведений;

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

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

знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков музыки;

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

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

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

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

5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. 1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Цель аттестационных (контрольных) мероприятий - определить успешность развития учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе.

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый.

Текущий контроль - осуществляется регулярно преподавателем на уроках. Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на ответственную организацию домашних занятий. Текущий контроль учитывает темпы продвижения ученика, инициативность на уроках и при выполнении домашней работы, качество выполнения заданий. На основе текущего контроля выводятся четвертные оценки.

Формы текущего контроля:

устный опрос (фронтальный и индивидуальный),

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

письменное задание, тест.

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

На контрольном уроке могут быть использованы как устные, так и письменные формы опроса (тест или ответы на вопросы - определение на слух тематических отрывков из пройденных произведений, указание формы того или иного музыкального сочинения, описание состава исполнителей в том или ином произведении, хронологические сведения и т. д.). Особой формой проверки знаний, умений, навыков является форма самостоятельного анализа нового (незнакомого) музыкального произведения.

1.2. Пример письменных вопросов для контрольного урока

«Евгений Онегин» 1 вариант, 8 класс

1. Как определил П. И. Чайковский жанр оперы «Евгений Онегин» и почему.

2. Какие музыкальные темы, связанные с образом Ленского, повторяются в опере и где?

3. В какой картине находится «Сцена письма Татьяны»? Какие музыкальные темы из этой сцены еще звучат в опере, где?

4. В какой картине показан бал в Петербурге, и какие танцы там использованы?

5. Перечислите хоровые эпизоды в опере (картина, состав хора).

6. С какой темы начинается опера? Дайте ей характеристику. Где еще

звучит эта тема?

«Евгений Онегин» 2 вариант, 8 класс

1. Где впервые была поставлена опера и почему.
2. Какие музыкальные темы, связанные с образом Татьяны, повторяются в опере, где?
3. В какой картине находится Ария Ленского? Как она построена, дайте характеристику основной теме арии. Где в последний раз звучит эта тема, в чем ее смысл?
4. В какой картине показан бал в деревне, и какие танцы там использованы?
5. Перечислите ансамбли в опере (картина, состав и особенности ансамбля).

6. Что такое ариозо? Ариозо каких персонажей есть в опере? Где находятся эти ариозо? Темы каких ариозо повторяются в опере и где?

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

Пример письменных вопросов для контрольного урока (зачета)

2 год обучения, 1 вариант

1. В каких странах жили и творили композиторы: Г. Ф. Гендель, Г. Перселл, К. В. Глюк, А. Сальери, К. - М. Вебер, В. Беллини, Д. Верди, Ф. Мендельсон.
2. Назовите не менее 5 композиторов, большая часть жизни и творчества которых приходится на XVIII век.
3. Расположите эти события в хронологическом порядке:
Великая французская буржуазная революция,
первое исполнение «Страстей по Матфею» И. С. Баха, год рождения В. А. Моцарта, год смерти И. С. Баха,
переезд Ф. Шопена в Париж и восстание в Польше,
год рождения И. С. Баха, год смерти В. А. Моцарта,
год встречи Л. ван Бетховена и В. А. Моцарта в Вене,
год окончания службы И. Гайдна у Эстерхази, год смерти Ф. Шуберта.
4. Чем отличается квартет от концерта?
5. Назовите танцы, популярные в XIX веке. В творчестве каких композиторов они встречались?
6. Чем отличается экспозиция сонатной формы от репризы?
7. Укажите жанр этих произведений, их авторов и объясните названия: «Страсти по Матфею», «Кофейная кантата», «Времена года», «Неоконченная», «Пасторальная», «Лесной царь», «Зимний путь».
8. Как называется последняя часть сонатно-симфонического цикла?

Какую музыкальную форму чаще всего использовали композиторы?

9. Кого из композиторов мы называем «венскими классиками» и почему? Какие жанры являются главными в их творчестве?

10. Объясните термины: рондо, имитация, разработка

2 год обучения, 2 вариант

1. Из каких стран композиторы: К. Монтеверди, Ф. Куперен, А. Вивальди, Д. Б. Перголези, Ф. Лист, Г. Доницетти, Р. Вагнер, Р. Шуман.

2. Назовите не менее 5 композиторов, большая часть жизни и творчества которых приходится на XIX век.

3. Расположите эти события в хронологическом порядке:

Великая французская буржуазная революция,
первое исполнение «Страстей по Матфею» И. С.

Баха, год рождения В. А. Моцарта,
год смерти И. С. Баха,

переезд Ф. Шопена в Париж и восстание в Польше, год рождения И. С.

Баха, год смерти В. А. Моцарта,

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

4. Чем отличается симфония от сонаты?

5. Назовите танцы, популярные в XVIII веке. В творчестве каких композиторов они встречались?

6. Какие темы изменяются в репризе сонатной формы, а какие - нет? В чем состоят эти изменения?

7. Укажите жанр, этих произведений, их авторов и объясните их названия: «Страсти по Иоанну», «Хорошо темперированный клавир», «Времена года», «Прощальная», «Патетическая», «Форель», «Прекрасная мельничиха».

8. Какие жанры и какую музыкальную форму использовали композиторы в третьей части симфонии?

9. Кого из композиторов мы называем романтиками? Какие новые жанры появляются в их творчестве?

10. Объясните термины: хорал, двойные вариации, рефрен.

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

1.4. Итоговый контроль

Итоговый контроль осуществляется в конце 8 класса. Федеральными государственными требованиями предусмотрен экзамен по музыкальной литературе, который может проходить в устной форме (подготовка и ответы вопросов по билетам) и в письменном виде (итоговая письменная работа).

Предлагаемые первый и второй варианты итоговой работы могут быть

использованы для письменного экзамена в предвыпускном и в выпускном классах. Третий вариант - для выпускного класса. Учитывая пройденный материал, педагог может добавить или исключить некоторые вопросы по своему усмотрению.

Итоговая работа, 1 вариант

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

Итоговая работа, 2 вариант

1. Назовите русских композиторов рубежа XIX-XX века. Кто из них был выдающимся исполнителем?
2. Кто из композиторов писал книги, научные труды, статьи о музыке (желательно указать названия книг)?
3. Перечислите произведения, созданные на сюжеты и слова Пушкина (автор, жанр, название).

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

Итоговая работа, 3 вариант

1. Когда и где существовала «Могучая кучка», кто входил в ее состав, кому принадлежит это название?
2. Какие произведения мы называем программными? Какие признаки указывают на то, что это программное произведение? Приведите несколько примеров (автор, жанр, название).
3. Кто из великих композиторов жил в XVIII веке, в каких странах?
4. Какие важные исторические события произошли за время жизни С. Прокофьева?
5. В какой исторической последовательности возникли эти жанры: симфония, концертная увертюра, опера, концерт.
6. Что вы знаете об Антоне и Николае Рубинштейнах, в чем значение их деятельности для русской музыки?
7. Назовите композиторов, в творчестве которых особое значение принадлежит полифонии. Укажите, в какой стране и в какое время они жили.
8. Приведите примеры симфонических произведений, где используется хор (назовите автора, жанр, какой текст использован).
9. В чем сходство и в чем различие сонаты и симфонии?

10. В основе каких музыкальных форм лежит одна тема?
11. Назовите произведения, написанные на сюжеты Н. В. Гоголя (автор, название, жанр).
12. Какие вы знаете неоконченные произведения? Почему они остались незавершенными? Завершил ли их кто-нибудь?
13. Завершите: «Имя П. И. Чайковского присвоено.»
14. Назовите группы инструментов симфонического оркестра. Какие инструменты используются в оркестре, но не входят ни в одну из этих групп?
15. По каким признакам можно найти начало репризы в произведении?
16. Объясните термины: лейттема, каденция, речитатив, органнй пункт?
17. Назовите музыкальные театры Москвы.
18. Какое произведение крупной формы входит в вашу экзаменационную программу? Что вы знаете об авторе? Сколько частей в этом произведении, какие в них тональности?

Эффективной формой подготовки к итоговому экзамену является коллоквиум-М.

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

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

1.5. Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена (зачета) и итоговой аттестации

5 («отлично») - содержательный и грамотный (с позиции русского языка) устный или письменный ответ с верным изложением фактов. Точное определение на слух тематического материала пройденных сочинений. Свободное ориентирование в определенных эпохах (историческом контексте, других видах искусств).

4 («хорошо») - устный или письменный ответ, содержащий не более 2-3 незначительных ошибок. Определение на слух тематического материала также содержит 2-3 неточности негрубого характера или 1 грубую ошибку и 1 незначительную. Ориентирование в историческом контексте может вызывать небольшое затруднение, требовать время на размышление, но в итоге дается необходимый ответ.

3 («удовлетворительно») - устный или письменный ответ, содержащий 3 грубые ошибки или 4-5 незначительных. В определении на слух тематического материала допускаются: 3 грубые ошибки или 4-5 незначительные. В целом ответ производит впечатление поверхностное, что

говорит о недостаточно качественной или непродолжительной подготовке обучающегося.

2 («неудовлетворительно») - большая часть устного или письменного ответа неверна; в определении на слух тематического материала более 70% ответов ошибочны. Обучающийся слабо представляет себе эпохи, стилевые направления, другие виды искусства.

1.6. Контрольные требования на разных этапах обучения

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

грамотно и связно рассказывать о том или ином сочинении или историческом событии, знать специальную терминологию,

ориентироваться в биографии композитора,

представлять исторический контекст событий, изложенных в биографиях композиторов,

определить на слух тематический материал пройденных произведений, играть на фортепиано тематический материал пройденных произведений,

знать основные стилевые направления в культуре и определять их характерные черты,

знать и определять характерные черты пройденных жанров и форм.

6.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Занятия по предмету «Музыкальная литература проводятся в сформированных группах от 4 до 10 человек (мелкогрупповые занятия).

Работа на уроках предполагает соединение нескольких видов получения информации: рассказ (но не монолог) педагога, разбор и прослушивание музыкального произведения. Методически оправдано постоянное подключение обучающихся к обсуждаемой теме, вовлечение их в активный диалог. Подобный метод способствует осознанному восприятию информации, что приводит к формированию устойчивых знаний.

На каждом уроке «Музыкальной литературы» необходимо повторять и закреплять сведения, полученные на предыдущих занятиях.

Современные технологии позволяют не только прослушивать музыкальные произведения, но и осуществлять просмотр видеозаписей. Наиболее целесообразными становятся просмотры на уроках отрывков балетов и опер, концертных фрагментов, сопровождаемых комментариями.

На уроках зачастую невозможно прослушать или просмотреть произведение целиком, подобная ситуация предусмотрена учебным планом. Однако в старших классах целесообразно в пределах самостоятельной работы предлагать обучающимся ознакомиться с сочинением в целом, используя возможности Интернета.

2. 1. Методические рекомендации педагогическим работникам Урок музыкальной литературы, как правило, имеет следующую структуру: повторение пройденного и проверка самостоятельной работы, изучение нового материала, закрепление и объяснение домашнего задания.

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

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

Практически весь новый материал учащиеся воспринимают со слов преподавателя и при музыкальных прослушиваниях, поэтому огромное значение имеют разнообразные словесные методы (объяснение, поисковая и закрепляющая беседа, рассказ). Предпочтение должно быть отдано такому методу, как беседа, в результате которой ученики самостоятельно приходят к новым знаниям. Беседа, особенно поисковая, требует от преподавателя умения грамотно составить систему направленных вопросов и опыта управления беседой. Конечно, на уроках музыкальной литературы нельзя обойтись без такого универсального метода обучения, как объяснение.

Объяснение необходимо при разговоре о различных музыкальных жанрах, формах, приемах композиции, нередко нуждаются в объяснении названия музыкальных произведений, вышедшие из употребления слова, различные словосочетания, фразеологические обороты. Специфическим именно для уроков музыкальной литературы является такой словесный метод, как рассказ, который требует от преподавателя владения не только информацией, но и ораторским и актерским мастерством. В построении рассказа могут использоваться прямая речь, цитаты, риторические вопросы, рассуждения. Рассказ должен быть подан эмоционально, с хорошей дикцией, интонационной гибкостью, в определенном темпе. В форме рассказа может быть представлена биография композитора, изложение оперного сюжета, история создания и исполнения некоторых произведений.

Наглядные методы. Помимо традиционной для многих учебных предметов изобразительной и графической наглядности, на музыкальной литературе используется такой специфический метод, как наблюдение за звучащей музыкой по нота- М. Использование репродукций, фотоматериалов, видеозаписей уместно на биографических уроках, при изучении театральных произведений, при знакомстве с различными музыкальными инструментами и оркестровыми составами, и даже для лучшего понимания некоторых жанров - концерт, квартет, фортепианное трио. Использование различных схем, таблиц помогает структурировать материал биографии композитора, осознать последовательность событий в сюжете оперы, представить структуру сонатно-симфонического цикла, строение различных музыкальных форм- М. Подобного рода схемы могут быть заранее подготовлены педагогом или составлены на уроке в совместной работе с учениками.

Пример таблицы по биографии П. И. Чайковского

Годы жизни				
1840-1850	1850-1865	1866-1877	1877-1885	1885-1893
Место пребывания				
Воткинск	Петербург	Москва	Европа, Россия	Подмосковье, Клин
Периоды в биографии				
Детство	Обучение в училище правоведения и консерватории	Работа в консерватории. Педагогическая, композиторская, музыкально-критическая деятельность	Композиторская и дирижерская деятельность, концертные поездки по России, городам Европы и Америки	

На усмотрение преподавателя такая таблица может быть дополнена перечнем самых значительных произведений композитора.

Наблюдение за звучащей музыкой по нотам, разбор нотных примеров перед прослушиванием музыки также тесно соприкасается с практическими

методами обучения. К ним можно также отнести прослушивание музыкальных произведений без нотного текста и работу с текстом учебника. Формирование умения слушать музыкальное произведение с одновременным наблюдением по нотам должно происходить в ходе систематических упражнений. Степень трудности должна быть посильной для учеников и не отвлекать их от музыки. Наиболее простой текст для наблюдения по нотам представляет фортепианная музыка, сложнее ориентироваться в переложении симфонической музыки для фортепиано. Известную трудность представляют вокальные произведения, оперы, где необходимо следить за записью нот на нескольких нотоносцах и за тексто-М. Знакомство с партитурой предполагается в старших классах и должно носить выборочный характер. Перед началом прослушивания любого произведения преподавателю следует объяснить, на что следует обратить внимание, а во время прослушивания помогать ученикам следить по нота-М. Такая систематическая работа со временем помогает выработать стойкие ассоциативные связи между звуковыми образами и соответствующей нотной записью.

Прослушивание музыки без нотного текста, с одной стороны, представляется самым естественным, с другой стороны имеет свои сложности. Обучая детей слушать музыку, трудно наглядно продемонстрировать, как это надо делать, и проверить, насколько это получается у учеников. Преподаватель может лишь косвенно проследить, насколько внимательны ученики. Необходимо помнить о том, что слуховое внимание достаточно хрупко. Устойчивость внимания обеспечивается длительностью слуховой сосредоточенности. Именно поэтому объем звучащего музыкального произведения должен увеличиваться постепенно. Педагогу необходимо уметь организовывать внимание учащихся, используя определенные приемы для сосредоточения внимания и для его поддержания (рассказ об истории создания произведения, разъяснение содержания произведения, привлечение изобразительной наглядности, создание определенного эмоционального состояния, постановка слуховых поисковых задач, переключение слухового внимания).

Работа с учебником является одним из общих учебных видов работы. На музыкальной литературе целесообразно использовать учебник в классной работе для того, чтобы ученики рассмотрели иллюстрацию, разобрали нотный пример, сверили написание сложных имен и фамилий, названий произведений, терминов, нашли в тексте определенную информацию (даты, перечисление жанров, количество произведений). Возможно выполнение небольшого самостоятельного задания в классе по учебнику (например, чтение фрагмента биографии, содержания сценического произведения). Учебник должен максимально использоваться учениками для самостоятельной домашней работы.

Завершая урок, целесообразно сделать небольшое повторение, акцентировав внимание учеников на новых знаниях, полученных во время занятия.

2.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Домашнее задание, которое ученики получают в конце урока, должно логично вытекать из пройденного в классе. Ученикам следует не просто указать, какие страницы в учебнике они должны прочитать, необходимо подчеркнуть, что они должны сделать на следующем уроке (рассказывать, отвечать на вопросы, объяснять значение терминов, узнавать музыкальные примеры и т. д.) и объяснить, что для этого нужно сделать дома.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа составляет 1 час в неделю. Для достижения лучших результатов рекомендуется делить это время на две части на протяжении недели от урока до урока. Регулярная самостоятельная работа включает в себя, в том числе, повторение пройденного материала (соответствующие разделы в учебниках), поиск информации и закрепление сведений, связанных с изучаемыми темами, повторение музыкальных те- М.

7. СПИСОК УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

8.1. Учебники

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

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

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

Осовицкая З. Е., Казаринова А. С. Музыкальная литература. Первый год обучения. - М.: Музыка, 2002

Прохорова И. А. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебник 5 класса ДМШ. - М.: Музыка, 1985.

Смирнова Э. С. Русская музыкальная литература. Учебник для ДМШ (третий год обучения). - М.: Музыка, 2004

Шорникова М. Музыкальная литература 1 год. Музыка, ее формы и жанр . — Ростов н/Д: Феникс, 2008

Шорникова. Музыкальная литература. Развитие западноевропейской музыки. 2 год обучения. Учебное пособие . — Ростов н/Д: Феникс , 2010

Шорникова М. Музыкальная литература. 3 год обучения. Русская музыкальная классика. — Ростов н/Д: Феникс , 2011

Шорникова М. Музыкальная литература четвертый год обучения. Русская музыка XX века. Учебное пособие . — Ростов н/Д: Феникс, 2004
Учебные пособия

Калинина Г. Ф., Егорова Л. Н. Музыкальная литература. Вып. 4. Тесты по отечественной музыке XX века: Для учащихся ст. кл. ДМШ: Учеб.-метод. пособие. - М. : Калинин В.В., 1999. - URL: https://dshi13.chel.muzkult.ru/media/2019/09/06/1264087754/4god_Kalinina_Test_y_po_muz. literature.pdf

Калинина Г. Ф. Музыкальная литература. Вып. 1. Вопросы, задания, тесты. - М., 2003. - URL:

http://pyatniskayadshi.ru/uploads/kalinina_g_f_testy_po_muzykalnoy_literature_4_klass_vypusk_1.pdf

Калинина Г. Ф. Музыкальная литература. Выпуск 3. Тесты по русской музыке. - М.: Издатель Калинин В. В., 2018.

Калинина Г. Ф. Музыкальная литература. Выпуск 2. Тесты по зарубежной музыке. - М.: Издатель Калинин В. В., 2020.

8.2. Методическая литература

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

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