

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Новосибирска
«Детская школа искусств № 12»

ПРИНЯТО И ОДОБРЕНО:
Педагогическим советом
МБУДО ДШИ № 12
Протокол № 3 от 10.06.2024 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО ДШИ № 12
М.В. Гончарова

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Предметная область
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ

Рабочая учебная программа по предмету
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Срок реализации 4 года

Составитель:
преподаватель первой
квалификационной категории
Гапон Олеся Михайловна

г. Новосибирск

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета;
- Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цель и задача учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально – технических условий реализации учебного предмета;

II. Учебно-тематический план

III. Содержание учебного предмета

- Сведения о затратах учебного времени;
- Годовые требования по классам;

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся

V. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценок промежуточной аттестации в форме экзамена и итоговой аттестации;
- Контрольные требования на разных этапах обучения;

VI. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации педагогическим работникам;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;

VII. Список литературы и средств обучения

- Учебники;
- Учебные пособия;
- Хрестоматии;
- Методическая литература;
- Рекомендуемая дополнительная литература.

І. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Музыкальная литература – учебный предмет, который входит в обязательную часть предмета области «Теория и история музыки»; контрольный урок по музыкальной литературе является частью итоговой аттестации.

Музыкальная литература относится к учебным предметам историко-теоретической подготовки, способствует формированию у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства; воспитанию активного думающего слушателя и зрителя, а также общих историко-теоретических знаний (представлений) об явлениях музыкально-общественной жизни, творческой деятельности великих композиторов и выдающихся произведений народного, классического и современного музыкального искусства.

Музыкально-теоретическое воспитание активизирует развитие внимания, памяти, воображения.

Преподавание музыкальной литературы должно находиться в тесной связи со всеми предметами «Музыкальное исполнительство» школы искусств, что способствует более гармоничному развитию музыкальных способностей учащихся.

Учебный предмет «Музыкальная литература» продолжает образовательно-развивающий процесс, начатый в курсе учебного предмета «Слушание музыки».

2. Срок реализации учебного предмета.

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» составляет 4 года.

Рекомендуемый возраст детей, обучающихся по данному предмету – 10-17 лет.

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

Рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут.

Год обучения	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	Итого часов
Форма занятий					
Аудиторная (в часах)	33	33	33	33	132
Внеаудиторная	33	33	33	33	132

Максимальная учебная нагрузка по предмету «Музыкальная литература» составляет 264 часа.

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий.

Учебные аудиторные занятия проводятся в форме мелкогрупповых занятий (от 4 до 10 человек) или в форме групповых занятий (от 11 человек в группе). В группах по предмету «Музыкальная литература» объединяются учащиеся музыкального отделения.

5. Цели и задачи учебного предмета.

Целью предмета является формирование музыкально-эстетической культуры личности на основании формирования комплекса занятий, умений и навыков, позволяющей самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать различные произведения отечественных и зарубежных композиторов.

Задачи предмета:

- Формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной культуры в целом;
- Воспитание музыкального восприятия: музыкальных произведений разных стилей и жанров, созданные в разные исторические периоды и в разных государствах;
- Овладение навыками восприятия элементов музыкального языка;
- Знания специфики различных музыкально-театральных и инструментальных жанров;
- Знания о различных эпохах и стилях в истории искусстве;

- Умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой);
- Умение использовать полученные теоретические знания при исполнении музыкальных произведений на инструменте;
- Формирование у наиболее одарённых учащихся осознанной мотивации к продолжению профессионального обучения.

6. Структура программы учебного предмета.

- 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 учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

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

7. Методы обучения.

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы используются следующие методы обучения:

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);
- наглядный (наблюдение, демонстрация);
- практический (упражнения воспроизводящие, творческие, викторины).

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. Средства, необходимые для реализации программы

Дидактические:

- наглядные и учебно-методические пособия;
- методические рекомендации;
- наличие литературы для детей и педагога.

Материально-технические:

- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарных норм и правил;
- учебная мебель;
- видеомагнитофон, DVD, телевизор;
- диски;
- компьютер, оснащенный звуковыми колонками;
- видеотека;
- наличие сети интернет;
- фортепиано;
- школьная библиотека.

II. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Для учащихся 4 класса (освоивших курс учебного предмета «Слушание музыки» в 1-3 классах) содержание тем первого года обучения раскрывается с учётом полученных знаний, умений и навыков.

Предлагаемые музыкальные примеры для прослушивания в классе могут быть дополнены или заменены другими по выбору преподавателя, в зависимости от сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности.

1-й год обучения

№	Тема	Кол-во часов
I четверть		
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
II четверть		
3	Симфонический оркестр. История происхождения. Инструментальный состав симфонического оркестра.	3
4	Музыкальные формы. Рондо. Вариации. Сонатно – симфонический цикл (сонатное allegro).	4
	Контрольный урок.	1
III четверть		
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
IV четверть		
9	Музыка и театр. Балет П.И. Чайковского «Щелкунчик».	3
10	Опера.	3
	Контрольный урок.	1

2 год обучения

№	Тема	Кол-во часов
I четверть		
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
II четверть		
7	Эпоха классицизма.	1
8	Й. Гайдн. Биография и творческий путь.	1
9	Сонатно – симфонический цикл (строение сонатного allegro).	2

	Й. Гайдн. Соната D –dur, 1 часть.	
10	Й. Гайдн. Симфония № 103, 1 часть.	1
11	В.А. Моцарт. Биография и творческий путь.	1
	Контрольный урок.	1
	III четверть	
12	Инструментальное наследие В.А. Моцарта. Соната для фортепиано A – dur.	1
13	В.А. Моцарт. Симфония № 40, g - moll. 1 часть.	1
14	Опера «Волшебная флейта».	3
15	Л. ван Бетховен. Биография и творческий путь.	1
16	Л. ван Бетховен. Инструментальное наследие композитора. Соната № 8 «Патетическая» c – moll, 1 часть.	1
17	Л. ван Бетховен. Симфония № 5 c – moll, 1 часть.	1
18	Л. ван Бетховен. Увертюра «Эгмонт».	1
	Контрольный урок.	1
	IV четверть	
19	Романтизм. Ф. Шуберт. Биография и творческий путь	1
20	Творческий путь. Вокальные произведения Ф. Шуберта.	2
21	Симфония «Неоконченная» h – moll, 1 часть.	1
22	Ф. Шопен. Биография и творческий путь.	1
23	Ф. Шопен. Фортепианные произведения.	1
	Контрольный урок.	1
	Резервный урок.	1

3 год обучения

№	Тема	Кол-во часов
	I четверть	
1	Культура начала XIX века. Романсы А. Алябьева, А Варламова, А. Гурилёва.	2
2	М.И. Глинка. Биография и творческий путь.	1
3	М.И. Глинка. Романсы.	1
4	М.И. Глинка. Симфонические произведения. «Камаринская», «Вальс-фантазия».	1
5а	М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин».	2
	Контрольный урок.	1
	II четверть	
5б	М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин»	2
6	А.С. Даргомыжский. Биография и творческий путь.	1
7	А.С. Даргомыжский. Романсы и песни.	2
8	Русская музыкальная культура 2-й половины XX века	1
9	А.П. Бородин. Биография и творческий путь.	1
	Контрольный урок.	1
	III четверть	
10	А.П. Бородин. Симфония №2, «Богатырская», 1 часть	1
11	А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь».	3
12	М.П. Мусоргский. Биография и творческий путь.	1
13	М.П. Мусоргский. Цикл «Картинки с выставки».	2
14а	М.П. Мусоргский. Опера «Борис Годунов».	2

	Контрольный урок.	1
	IV четверть	
146	М.П. Мусоргский. Опера «Борис Годунов».	2
15	Н.А. Римский-Корсаков. Биография и творческий путь.	1
16	Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка».	3
	Контрольный урок.	1
	Резервный урок.	2

4 год обучения

№	Тема	Кол-во часов
	I четверть	
1	П.И. Чайковский. Биография и творческий путь.	1
2	Симфония № 1 «Зимние грёзы», 1 часть.	1
3	П.И. Чайковский. Опера «Евгений Онегин».	4
4	С.В. Рахманинов. Биография и творческий путь.	1
	Контрольный урок.	1
	II четверть	
5	С.В. Рахманинов. Творческое наследие композитора.	3
6	И.Ф. Стравинский. Биография и творческий путь.	1
7	И.Ф. Стравинский. Балет «Жар – птица»	2
8	С.С. Прокофьев. Биография и творческий путь.	1
	Контрольный урок.	1
	III четверть	
9	С.С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский»	3
10	С.С. Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта».	4
11	Д.Д. Шостакович. Биография и творческий путь.	1
12	Д.Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская», 1 часть	1
	Контрольный урок.	1
	IV четверть	
13	Г.В. Свиридов. Биография и творческий путь.	1
14	Г.В. Свиридов. Музыка к повести Пушкина «Метель».	2
15	Повторение пройденного материала.	2
16	Контрольный урок.	3
17	Резервный урок.	1

III. 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 встречали»,

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 клавир 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.

Тема 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. 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 8. 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.

Тема 9, 10. 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 11. 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.

Тема 12, 13. 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 14. 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 серьезного 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 15. Л. Бетховен. Биография и творческий путь.

Творчество Людвига 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 серьезным 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, «Горжественной 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.

Тема 16. 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». Строчение 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».

Тема 17. Романтизм. Ф. Шуберт. Биография и творческий путь.

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.

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 конvikте, 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.

Тема 18, 19. Творческий путь. Вокальные 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.

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».

Симфония №8 «Неоконченная».

Тема 20, 21. Ф. Шопен.

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,

Полонез A-dur,

Прелюдии (на усмотрение преподавателя),

Вальс cis-moll,

Этюд c-moll «Революционный»,

Полонез A-dur,

Ноктюрн Es-dur.

Третий год обучения

Классики русской музыки

Тема 1. 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 2. 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 премьера 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 увертур. «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.

Тема 3, 4. 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 5а,б. 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 6. 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 7. 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».

Тема 8. 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 9. 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 10. 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 11. 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 12. 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 13. 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 14а, б. 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 15. 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 16. 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.

Прослушивание 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.

Четвертый год обучения

Классики русской музыки (продолжение)

Тема 1. 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 2. 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 3. 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 «Девы, 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».

Тема 4. 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 творчество; 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 5. 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 6. И.Ф. Стравинский. Биография и творческий путь.

И.Ф. Стравинский – сын творческой четы, выросший в богемном окружении, композитор множества стилей и направлений, разноплановая личность – дирижер, 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», «Пульчинелла», «Поцелуй феи»).

Рубеж 20-х – 3-х годов ознаменован обращением И.С.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 – гастроль в СССР.

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

Тема 7. И.Ф. Стравинский. Балет «Жар – птица».

Балет «Жар – птица» - новое решение сценического жанра – одноактный яркий балет, в основу которого был положен сказочный сюжет.

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

Прослушивание произведений:

Балет «Жар – птица»:

Игра с золотыми яблочками;

Хоровод царевен;

Поганный пляс;

Колыбельная Жар – птицы;

Финал.

Тема 8. 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 9. 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 10. 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 11. 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. Непоколебимость 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 12. 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 13. 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».

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Уровень подготовки учащихся является результатом освоения программы учебного предмета «Музыкальная литература». В конце обучения учащиеся должны обладать следующими комплексными знаниями и умениями, приобретенными в процессе обучения:

- 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 определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального произведения.

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК.

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. Текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестации проводятся в счет аудиторного времени.

Текущий контроль может принимать различные формы: контрольные уроки по изучению определенной темы и в конце каждой четверти, викторины, устные и письменные опросы, собеседования. По итогам года преподаватель проверяет знания учащихся в рамках промежуточной аттестации.

Основная форма контроля на уроках слушания музыки – повседневное наблюдение за работой и устный опрос в индивидуальной или фронтальной форме.

Текущий контроль должен сочетаться с периодическим контролем. На контрольных уроках проверку знаний можно осуществлять как в форме индивидуального, так и фронтального опроса.

Письменные работы позволяют осуществить контроль, равнозначный для всех учащихся группы. Это, прежде всего: музыкальные викторины и письменные опросы.

Особое место отводится творческим заданиям - составлению кроссвордов на заданную тему.

При оптимальном контроле преподаватель следит за усвоением всего учебного материала каждым учеником группы.

Любая оценка успеваемости должна учитывать условия учебной работы, возрастные особенности детей и отражать индивидуальный подход к каждому ученику.

Четвертные отметки выводятся по результатам текущего опроса и обобщающей проверки на контрольном уроке и должны объективно отражать степень усвоения учебного материала.

Итоговыми отметками являются годовые (промежуточная аттестация), которые определяются на основании четвертных и с учетом тенденции роста учащихся.

Итоговая аттестация проводится в конце обучения в форме контрольного урока, который включает в себя викторину и письменные задания (вопросы).

Итоговая оценка выставляется с учетом экзаменационных оценок и четвертных оценок за последний год.

Примеры письменных вопросов для контрольного урока (зачёта).

Пример №1

1. Музыка – это способ выражения мысли и чувств композитора.
2. Мелодия – это сопровождение главной музыкальной мысли.
3. Ритм – это скорость исполнения музыкального произведения.
4. Гармония – это согласованность между аккордами сопровождения и звуками мелодии.
5. Секвенция – это один из способов развития музыкальной мысли, в котором мотив – музыкальное звено повторяется от звуков различной высоты.
6. Контраст – это схожие по типу понятия.
7. Полифония – это тип фактуры, дословный перевод которой означает «многоголосие».
8. Классический состав симфонического оркестра был сформирован композитором Й. Гайдном.
9. Ведущей группой симфонического оркестра является группа ударных инструментов.
10. Регистр – это организация длительностей во времени.

Пример №2

1. С творчеством какого русского поэта и писателя сравнивают творчество М.И. Глинки?
2. К какому веку, к какой эпохе относится творчество М.И. Глинки?
3. С какого рода музыкой М.И. Глинка соприкоснулся в детские годы?
4. Был ли М.И. Глинка лично знаком с А.С. Пушкиным?
5. Кто из ведущих музыкантов начала XIX века обучал М.И. Глинку?
6. Какие оперы были созданы М.И. Глинкой?
7. Кем было написано либретто, как и текст оперы «Иван Сусанин»?
8. Как называется цикл вокальных произведений, созданный М.И. Глинкой на стихи Н. Кукольника?
9. В каких симфонических произведениях М.И. Глинка синтезировал национальный фольклор и способы симфонического развития?
10. С кем из композиторов – современников был знаком и дружен М.И. Глинка?

Пример №3

1. Какой город является родиной И.С. Баха?
А. Эйзенах; Б. Берлин; В. Зальцбург
2. Как с немецкого переводится фамилия Баха?
А. Море; Б. Ручей; В. Океан
3. Можно ли назвать И.С. Баха мастером полифонической музыки?
А. Да; Б. Нет
4. Что в переводе означает термин «инвенция»?
А. Выдумка; Б. Шалость; В. Шутка
5. В чём заключается суть полифонической музыки?
А. Равноправие голосов; Б. Лидерство за аккордами; В. Сочетание главного и сопровождающих голосов
6. Что в переводе с французского языка означает термин «Сюита»?
А. Ряд; Б. Последовательность; В. Чередование
7. Как во времена И.С. Баха назывались трёхголосные инвенции?
А. Партиты; Б. Симфонии; В. Концерты
8. В каких сферах музыкального искусства проявил себя И.С. Бах?
А. Композитор; Б. Исполнитель; В. Дирижёр
9. Кто из перечисленных сыновей И.С. Баха продолжил композиторское дело?
А. Филипп Эммануил; Б. Иоганн Христиан; В. Вильгельм Фридеман
10. Кем из композиторов XIX века была возрождена музыка И.С. Баха?
А. К. Дебюсси; Б. Ф. Мендельсоном; В. К. М. Вебером

Пример №4

1. Что в переводе с латинского означает термин «Классический»?
А. Образцовый; Б. Первоклассный; В. Лучший
2. К какому веку (в большей степени) относятся жизнь и творчество Й. Гайдна?
А. 17; Б. 18; В. 19
3. Игрой на каких инструментах владел Й. Гайдн?
А. Скрипка; Б. Виолончель; В. Клавир
4. Можно ли говорить, что утверждение состава симфонического оркестра относится к заслугам Й. Гайдна?
А. Да; Б. Нет
5. Кто из итальянских композиторов был педагогом Й. Гайдна?
А. Дж. Россини; Б. А. Вивальди; В. Н. Порпора

6. Укажите фамилию князя, у которого Й. Гайдн состоял на службе.
А. Эстергази; Б. Т. Брунвик; В. Скарбек
7. С кем из современников – классических композиторов был знаком Й. Гайдн?
А. Л. Бетховеном; Б. Ф. Шубертом; В. В.А. Моцартом
8. Какой жанр инструментальной музыки сформировался в творчестве Й. Гайдна?
А. Концерт; Б. Симфония; В. Соната
9. В каких странах Й. Гайдн прославился при жизни?
А. Россия; Б. Англия; В. Франция
10. Какие из перечисленных ораторий относятся к творчеству Й. Гайдна?
А. Сотворение мира; Б. Времена года; В. Самсон

Пример №5

Творческий путь А.С. Даргомыжского относится к 40-50 годам XIX века. Какое название имел этот период в литературных кругах?

- А. Пушкинский; Б. Гоголевский; В. Лермонтовский
2. Игрой на каких музыкальных инструментах владел А.С. Даргомыжский?
А. Фортепиано; Б. Скрипка; В. Арфа
3. Кто из русских композиторов входил в круг общения А.С. Даргомыжского?
А. П.И. Чайковский; Б. М.И. Глинка; В. М.П. Мусоргский
4. Какие оперы составляют творческое наследие А.С. Даргомыжского?
А. Эсмеральда; Б. Каменный гость; В. Русалка
5. Какой цикл произведений был сочинён А.С. Даргомыжским для петербургских домашних музыкальных вечеров?
А. Романсы; Б. Трёхголосные хоры «Петербургские серенады»; В. Концерты для скрипки
6. С какими журналами сотрудничал А.С. Даргомыжский?
А. Нувелест; Б. Искра; В. Будильник
7. Какого звания был удостоен А.С. Даргомыжский, войдя в Русское музыкальное общество?
А. Председатель петербургского отделения; Б. Основатель московского отделения; В. Дирижёр оркестра петербургского отделения
8. Давались ли авторские концерты А.С. Даргомыжского при жизни, как в России, так и за рубежом?
А. Да; Б. Нет
9. Как называлось общество композиторов, возглавляемых М.А. Балакиревым?
А. Могучая кучка; Б. Содружество пяти; В. Могучие кучкисты
10. Кем, после смерти А.С. Даргомыжского, был дописан клавир «Каменного гостя»?
А. Ц. Кюи; Б. Н. Римским-Корсаковым; В. М. Мусоргским

Пример №6

1. К какой эпохе относится творчество Л. ван Бетховена?
2. Назовите фамилию итальянца – музыкального мастера, создавшего фортепиано.
3. С кем из венских классиков Л. ван Бетховену доводилось встречаться при жизни?
4. Какое число сонат для фортепиано составляет творчество Л. ван Бетховена?
5. В какой симфонии Л. ван Бетховен включил хор в состав исполнителей произведения?
6. Вопреки какому недугу Л. ван Бетховен создавал музыкальные произведения?

7. К какому веку относится эпоха Романтизма?
8. В каком виде искусства зародилось направление Романтизма?
9. В какой стране появилось направление Романтизма?
10. Какой жанр инструментальной музыки был «забыт» классиками, но был возрождён в эпоху Романтизма?
11. Что такое программность музыкальных произведений?
12. Кто из классических композиторов был кумиром Ф. Шуберта?
13. Кто из немецких композиторов – романтиков руководил исполнением произведений как И.С. Баха, так и Ф.Шуберта?
14. Какой жанр произведений был излюбленным Ф. Шубертом?
15. Как назывались музыкальные вечера, на которых Ф.Шуберт с друзьями придавались обсуждению искусства?
16. Какая симфония Ф.Шуберта вошла в историю культуры, как «Неоконченная»?
17. На стихи каких поэтов Ф. Шуберт создавал вокальные произведения?
18. Перечислите названия вокальных циклов Ф. Шуберта.
19. Какой город является малой родиной Ф.Шуберта?
20. Представителем какой эпохи является Ф. Шуберт?

Пример №7

1. Какой город является малой родиной П.И. Чайковского?
2. В каких изданиях П.И. Чайковский публиковал свои статьи и музыкальные сочинения?
3. Какие фортепианные циклы были созданы П.И. Чайковским?
4. Кому из русских композиторов принадлежит первенство сочинения музыки балетов?
5. С кем из хореографов сотрудничал П.И. Чайковский, создавая балеты «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и «Спящая красавица»?
6. Укажите фамилию русского композитора, пианиста, просветителя, открывшего первую консерваторию в России.
7. В основу каких опер П.И. Чайковского легли литературные произведения А.С. Пушкина?
8. Кто из русских меценатов возглавил общество «Мир искусства»?
9. Кто являлся ведущим преподавателем композиции у И.Ф. Стравинского?
10. К каким стилистическим направлениям обращался И.Ф. Стравинский?
11. Кто из русских художников был создателем эскизов костюмов к балету И.Ф. Стравинского «Жар-птица»?
12. Какие балеты И.Ф. Стравинского были представлены в «Русских сезонах» в Париже?
13. Как называется первая опера С.С. Прокофьева?
14. Какой жанр фортепианной миниатюры впервые был представлен творчеством С.С. Прокофьева?
15. Какие произведения С.С. Прокофьева были ориентированы на детскую публику?
16. Произведение какого поэта легло в основу балета «Ромео и Джульетта» С.С. Прокофьева?
17. Кому из венских классических композиторов была посвящена симфония №1 С.С. Прокофьева?
18. Какая симфония Д.Д. Шостаковича была создана во время блокады Ленинграда?
19. Кому Д.Д. Шостакович посвятил цикл пьес «Танцы кукол»?

20. Какой жанр музыкальных произведений был ведущим в творчестве Д.Д. Шостаковича?

Пример №8

1. С творчеством какого русского поэта и писателя сравнивают творчество М.И. Глинки?

2. Кто из русских меценатов возглавлял общество «Мир искусства»?

3. Произведение какого поэта легло в основу балета «Ромео и Джульетта» С.С. Прокофьева?

4. Как называлось общество композиторов, возглавляемое М.А. Балакиревым?

5. Укажите фамилию русского композитора, пианиста, лектора, преподавателя, благодаря которому была открыта первая консерватория в России?

6. У кого обучался С.В. Рахманинов в Московской консерватории по классу фортепиано?

7. Какие оперы были созданы М.И. Глинкой?

8. А.П. Бородин вошёл в историю не только как маститый композитор, но и как учёный. Какая наука была избрана композитором?

9. Можно ли утверждать, что своеобразие музыкального языка М.П. Мусоргского заключается в воплощении разговорной речи музыкальными звуками и в новаторском использовании русской народной песни?

10. Можно ли Н.А. Римского – Корсакова назвать приемником традиций европейского программного симфонизма?

11. К какому веку, к какой эпохе относится творчество М.И. Глинки?

12. Какому меценату принадлежала оперная труппа, в которой С.В. Рахманинов освоил дирижёрское мастерство?

13. С какими именитыми зарубежными и отечественными творческими личностями был знаком И.Ф. Стравинский?

14. Какая симфония Д.Д. Шостаковича была признана, как символ борьбы с фашизмом?

15. Какой образ воспевают С.В. Рахманинов в своих музыкальных произведениях?

16. Какие музыкальные жанры составляют творчество С.С. Прокофьева?

17. Какие стилистические направления были характерны для творчества И.Ф. Стравинского?

18. Перечислите название балетов, созданных П.И. Чайковским?

19. Можно ли А.П. Бородин назвать основоположником русского эпического симфонизма?

20. Творчеством какого композитора вдохновлялся Д.Д. Шостакович, создавая «24 прелюдии и фуги»?

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме контрольного урока (зачёта) и итоговой аттестации.

По результатам текущего и итогового контроля, промежуточной аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

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.

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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

Работа на уроках предполагает соединение нескольких видов получения информации: рассказ (но не монолог) педагога, разбор и прослушивание музыкального произведения. Методически оправданно 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, сопровождаемые комментариями преподавателя.

Методические рекомендации преподавателям

Урок музыкальной литературы имеет следующую структуру: повторение пройденного материала и проверка самостоятельной работы, изучение нового материала и его закрепление, 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. 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 умение грамотно составить систему направленных вопросов и опыта управления беседой. На уроках музыкальной литературы нельзя обойтись без универсального метода - объяснение; оно необходимо при разговоре о различных музыкальных жанрах, формах, приёмах композиции, нередко нуждается в объяснении названия музыкального произведения, вышедшего из употребления слова, различных словосочетаний, фразеологических оборотов. Специфическим именно для уроков музыкальной литературы является такой словесный метод, как рассказ, который требует от преподавателя владением не только информацией, но и ораторским и актёрским мастерством. В построении рассказа могут быть использованы прямая речь, цитаты, риторические вопросы, рассуждения. В форме рассказа могут быть представлены биографии композиторов, изложения оперных сюжетов, истории создания и исполнения некоторых произведений.

Наглядные методы. Помимо традиционной для многих учебных предметов изобразительной и графической наглядности, на музыкальной литературе используется такой специфический метод, как наблюдение за звучащей музыкой по нотам. Использование репродукций, фотоматериалов, видеозаписей уместно на биографических уроках, при изучении театральных произведений, при знакомстве с различными музыкальными инструментами и оркестровыми составами. Использование различных схем, таблиц помогает структурировать материал биографии композитора, осознать

последовательность в сюжете оперы, представить структуру сонатно-симфонического цикла, строение различных музыкальных форм.

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

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.

Домашнее задание, которое учащиеся получают в конце урока, должно логично вытекать из пройденного материала в классе. Учащимся следует подробно объяснить суть домашнего задания и форма опроса на следующем уроке – рассказ со стороны учащихся, ответы на вопросы, объяснение значения терминов, узнать музыкальные примеры.

Регулярная самостоятельная работа включает в себя повторение пройденного материала, поиск информации и закрепление сведений, связанных с изученными темами, повторение музыкальных тем.

VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Учебно-методическая литература

1. Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная литература XX века. Четвертый год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. – М., 2001.
2. Брянцева В.Н. Музыкальная литература зарубежных стран. Второй год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. – М., 1999, 2000.
3. Владимиров В., Лагутин А. Музыкальная литература. Для 4-го класса детской музыкальной школы. – М., 1992, 1993.
4. Кабалевский Д. Как рассказывать детям о музыке. – М., 1977.
5. Кабалевский Д. Основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы // Д. Кабалевский. Воспитание ума и сердца. – М., 1984.
6. Кабалевский Д. Про трех китов и многое другое. – М., 1972.
7. Кабалевский Д. Цели и задачи музыкально-эстетического воспитания детей и юношества // Д. Кабалевский. Воспитание ума и сердца. – М., 1984.
8. Калинина Г.Ф. Музыкальная литература. Тесты. Выпуск II. – М., 2000.
9. Козлова Н.П. Русская музыкальная литература. Третий год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. – М., 2003.
10. Лагутин А. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе. – М., 1982.
11. Лагутин А. Музыкальная литература как предмет школьного преподавания // Вопросы методики начального музыкального образования. – М., 1981.
12. Лагутин А., Владимиров В. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса детских музыкальных школ и школ искусств. – М., 1999, 2000.
13. Осовицкая З. Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Первый год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. – М., 2000.
14. Португалов К.П. Серьезная музыка в школе. – М., 1980.
15. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. Для 5 класса детской музыкальной школы. – М., 2001.
16. Прохорова И., Скудина Г. Музыкальная литература советского периода. Для 7 класса детской музыкальной школы. – М., 2001.
17. Смирнова Э. Русская музыкальная литература. Для 6-7 классов детской музыкальной школы. – М., 1994.
18. Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса детской музыкальной школы. Составители В. Владимиров, А. Лагутин. – М., 1987.
19. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран. Для 5 класса детской музыкальной школы. Составитель И. Прохорова. – М., 1990.
20. Хрестоматия по русской музыкальной литературе. Для 6-7 классов детской музыкальной школы. Составители Э. Смирнова, А. Самонов. – М., 1993.
21. Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода. Для 7 класса детской музыкальной школы. Составил и переложил для фортепиано А. Самонов. – М., 1993.
22. Шорникова М. Музыкальная литература. 1-4 годы обучения. – Ростов-на-Дону, 2005.

