

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЫКТЫВКАРСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА»
ИМЕНИ Я.С. ПЕРЕПЕЛИЦЫ
(МАУДО «СДМШ»)
«СЫКТЫВКАР» КК МЮ АДМИНИСТРАЦИЯЫН КУЛЬТУРАОН ВЕСЬКÖДЛАНН
Я.С. ПЕРЕПЕЛИЦА НИМА «СЫКТЫВКАРСА ЧЕЛЯДЬЛЫ ШЫЛАДА ШКОЛА»
СОДТÖД ТÖДÖМЛУН СЕТАН МУНИЦИПАЛЬНОЙ АСШÖРЛУНА УЧРЕЖДЕНИЕ
(СЧШШ» СТСМАУ)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА**

«Фортепиано» (8/9 лет), «Хоровое пение» (8/9 лет),
«Струнные инструменты» (8/9 лет),
«Народные инструменты» (8/9, 5/6 лет),
«Духовые и ударные инструменты» (8/9, 5/6 лет)

Предметная область

ПО. 02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ

Учебный предмет

ПО. 02.УП.03 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Сыктывкар, 2022

Обсуждено и принято:
Педагогический совет
МАУДО «СДМШ»
Протокол № 2
от «21» октября 2022 года

Утверждаю:
Директор МАУДО «СДМШ»
_____ О.В. Вяхирева
от «21» октября 2022 года

Разработчики - Васильева Марина Александровна, преподаватель теоретических дисциплин МАУДО «СДМШ»; Труфина Елена Валерьевна, преподаватель теоретических дисциплин МАУДО «СДМШ»

Рецензент – Кушманова Диана Ивановна, преподаватель теоретических дисциплин ГПОУ РК «Колледж искусств РК», Почетный работник СПО, председатель ПЦК отделения «Теория музыки»

Структура программы учебного предмета

I Пояснительная записка

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

II Учебно-тематический план и содержание учебного предмета

- Сведения о затратах учебного времени
- Годовые требования по классам

III Требования к уровню подготовки обучающихся

IV Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание
- Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена и итоговой аттестации

V Дополнительный год обучения по предмету «Музыкальная литература» (9-й или 6-й класс)

VI Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации педагогическим работникам
- Организация самостоятельной работы обучающихся

VII Дидактическое обеспечение учебного процесса

- Список обязательной учебной литературы
- Списки учебной и методической литературы

І 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 к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое пение».

Музыкальная литература - учебный предмет, который входит в обязательную часть предметной области «Теория и история музыки»; выпускной экзамен по музыкальной литературе является частью итоговой аттестации.

На уроках «Музыкальной литературы» происходит формирование музыкального мышления учащихся, навыков восприятия и анализа музыкальных произведений, приобретение знаний о закономерностях музыкальной формы, о специфике музыкального языка, выразительных средствах музыки.

Содержание учебного предмета также 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.

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

Предмет «Музыкальная литература» теснейшим образом взаимодействует с учебным предметом «Сольфеджио», с предметами предметной области «Музыкальное исполнительство». Благодаря

полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам, обучающиеся овладевают навыками осознанного восприятия элементов музыкального языка и музыкальной речи, навыками анализа незнакомого музыкального произведения, знаниями основных направлений и стилей в музыкальном искусстве, что 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

<i>Год обучения</i>	<i>1-й</i>	<i>2-й</i>	<i>3-й</i>	<i>4-й</i>	<i>5-й</i>	<i>Итого часов</i>
<i>Форма занятий</i>						
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.

В 9-м (6-м) классе учебная нагрузка распределяется следующим образом: аудиторная работа - 49,5 часа, самостоятельная (внеаудиторная) работа - 33 часа, максимальная учебная нагрузка - 82,5 часа.

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 учеником. 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».

Учебно-тематический план и содержание учебного предмета «Музыкальная литература» для 9 (б) класса представлены в самостоятельном разделе.

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 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-технические условия, необходимые для реализации учебного предмета «Музыкальная литература»:

- обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, формируемым по полному перечню учебного плана;
- укомплектование библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы, а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями;
- наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями музыкальных произведений, соответствующих требованиям программы;
- обеспечение каждого обучающегося основной учебной литературой; наличие официальных, справочно-библиографических и периодических изданий в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Музыкальная литература», оснащаются пианино или роялями, звукотехническим оборудованием, видео-оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями, имеют звукоизоляцию.

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА

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.

1 год обучения

1 четверть (9 часов)

	Тема	Количество аудиторных часов	Самостоятельная работа	Максимальная учебная нагрузка
1	Вводный урок. Окружающий мир и музыка	1	1	2
2	Мифы разных народов о возникновении музыки	1	1	2
3	Музыкальный язык. Элементы музыкальной речи	1	1	2
4	Содержание музыкальных произведений	2	2	4
5	Состав симфонического оркестра	2	2	4
6	Тембры певческих голосов	1	1	2
	Контрольный урок	1		

2 четверть (7 часов)

	Тема	Количество аудиторных часов	Самостоятельная работа	Максимальная учебная нагрузка
1	Музыка в театре. Э. Григ. Пер Гюнт	1	1	2
2	Музыка в театре. Балет.	2	2	4
3	Музыка в театре. Опера.	3	3	6
	Контрольный урок	1		

3 четверть (10 часов)

	Тема	Количество аудиторных часов	Самостоятельная работа	Максимальная учебная нагрузка
1	История развития музыки от Древней Греции до эпохи барокко	1	1	2
2	И.С.Бах. Жизненный и творческий путь	1	1	2
3	Органное сочинения	1	1	2
4	Клавирная музыка. Инвенции	2	2	4
5	Хорошо темперированный клавир	2	2	4
6	Сюиты	2	2	4
	Контрольный урок	1		

4 четверть (7 часов)

	Тема	Количество аудиторных часов	Самостоятельная работа	Максимальная учебная нагрузка
1	Классицизм. Венская классическая школа	1	1	2
2	Й. Гайдн. Жизненный и творческий путь	1	1	2
3	Сонатно–симфонический цикл	1	1	2
4	Клавирное творчество.	1	1	2
5	Симфония № 103	2	2	4
	Контрольный урок	1		

Содержание предмета.

Введение. Окружающий мир и музыка.

Музыка «серьезная» и «легкая». Музыкальные впечатления учеников - посещение театров, концертов. Понятия «народная», «церковная», «камерная», «концертная», «театральная», «эстрадная», «военная» музыка.

Мифы разных народов о возникновении музыки.

Мифы о выдающихся певцах и исполнителях (Орфей, Садко), которые умирляли звуками музыки стихии, диких зверей, злых духов, радовали людей.

Прослушивание произведений:

Опера К.В. Глюка «Орфей и Эвридика»

Н.А. Римский – Корсаков «Садко».

Выразительные средства музыки.

Основные выразительные средства музыкального языка (повторение).
Понятия: мелодия (кантилена, речитатив), лад (мажор, минор, специальные лады - целотонная гамма, гамма Римского-Корсакова), ритм (понятие ритмическое остинато), темп, гармония (последовательность аккордов, отдельный аккорд), фактура (унисон, мелодия и аккомпанемент, полифония, аккордовое изложение), регистр, тембр. Значение выразительных средств музыки в создании художественных образов музыкального искусства.
Мелодия как основа музыкальных произведений.

Прослушивание произведений:

М.И.Глинка «Патриотическая песнь»,

Ф.Шуберт «Липа»,

М.И.Глинка Речитатив из арии Сусанина

(«Иван Сусанин», 4 действие),

Ф.Шопен Ноктюрн для фортепиано Ми-
бемоль мажор,

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

Содержание музыкальных произведений.

Воплощение в музыке образов природы, сказочных образов, чувств и характера человека, различных событий. Содержание музыки столь же

богато, как и содержание других видов искусств, но раскрывается оно с помощью музыкальных средств. Как работать с нотными примерами в учебнике музыкальной литературы.

Прослушивание произведений:

П.И.Чайковский «Осенняя песнь» из цикла «Времена года»,
Д.Россини «Буря» из оперы «Севильский цирюльник», Н.А.Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане», «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии»,
М.П.Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов», «Тюильрийский сад» из цикла «Картинки с выставки»,
Р.Шуман «Пьеро», «Арлекин», «Флорестан», «Эвзебий» из цикла «Карнавал»,
К.Сен-Санс «Кенгуру», «Слон», «Лебедь» из цикла «Карнавал животных»,
С.С.Прокофьев «Нам не нужна война» из оратории «На страже мира».

Состав симфонического оркестра.

Четыре основные группы инструментов симфонического оркестра.
Принципы записи произведения для оркестра (партитура). Тембры инструментов.

Прослушивание произведений:

С.С.Прокофьев «Петя и волк»,
Б.Бриттен «Вариации и фуга на тему Перселла» («Путеводитель по оркестру»).

Тембры певческих голосов.

Голоса певцов-солистов и голоса в хоре. Виды хоров. Различный состав хора. Тембр певческого голоса и характер героя в музыкальном спектакле.

Прослушивание произведений:

музыкальный материал на усмотрение преподавателя.

Музыка в театре.

Театр как вид искусства. Театральные жанры. Различная роль музыки в музыкальном и драматическом театре.

Музыка в драматическом театре.

Значение музыки в драматическом спектакле. Как создается музыка к драматическому спектаклю, какие музыкальные жанры могут быть использованы. Знакомство с произведением Г.Ибсена «Пер Гюнт» и музыкой Э.Грига к этому спектаклю. Сюиты Э.Грига, составленные композитором из отдельных номеров музыки к драме. Подробный разбор пьес первой сюиты и «Песни Сольвейг».

Прослушивание произведений:

Э.Григ «Утро», «Смерть Озе», «Танец Анитры», «В пещере горного короля», «Песня Сольвейг».

Балет.

Особенности балета как театрального вида искусств. Значение танца и пантомимы в балете. Значение музыки в балете. П.И.Чайковский - создатель русского классического балета.

Прослушивание произведений:

П.И. Чайковский «Лебединое озеро»

Опера.

Опера как синтетический вид искусства, соединяющий театр и музыку, пение и танец, игру актеров и сценическое оформление. Ведущая роль музыки в опере.

Содержание оперы, оперные сюжеты: исторические, бытовые, сказочные, лирические. Понятие «либретто оперы». Структура оперы: действия, картины. Роль оркестра в опере, значение увертюры. Сольные номера в опере (разновидности), виды ансамблей, различные составы хора, самостоятельные оркестровые фрагменты.

Разбор содержания и построения оперы. Разбор отдельных номеров из оперы. Понятия «канон», «рондо», «речитатив», «ария», «ариозо».

Прослушивание произведений:

Н.А. Римского-Корсакого «Сказка о царе Салтане» или «Садко».

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН»

Важной задачей на данном этапе становится развитие исторического мышления: обучающихся должны представлять себе последовательную смену культурных эпох, причем не только в мире музыки, но и в других видах искусства. Главная задача предмета состоит в том, чтобы интересы учеников в итоге становились шире заданного минимума, чтобы общение с музыкой, историей, литературой, живописью стали для них необходимостью.

История развития музыки от Древней Греции до эпохи барокко.

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

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

Музыкальная культуры эпохи барокко, итальянская школа.

Значение инструментальной музыки в эпоху барокко. Возникновение оперы. Краткая характеристика творчества Вивальди.

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

Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1750).

И.С. Бах – гениальный немецкий композитор первой половины 18 века, обобщивший в своём творчестве лучшие традиции немецкого национального искусства и искусства других стран. И.С. Бах – композитор-гуманист, воплотивший в своём творчестве богатый душевный мир простого человека, создатель огромного количества глубоких по содержанию произведений.

Жизненный и творческий путь. Музыкальные традиции семьи Бахов. Раннее проявление дарования. Занятия с отцом, а затем с братом. Большая любознательность И.С. Баха и неудержимое стремление к познанию музыкальной литературы. Работа Баха органистом, придворным музыкантом, кантором в разных городах Германии. Растущая слава Баха как исполнителя-виртуоза и импровизатора на органе и клавире. Педагогическая деятельность и создание произведений учебного плана. Всемирно-историческое значение творчества Баха.

Органное сочинения. Специфика устройства органа, клавесина, клавикорда. Принципы использования органной музыки в церковной службе. Гуманизм, глубина и впечатляющая сила произведений Баха для органа.

Клавирная музыка. Инвенции. Отличительные черты гомофонно-гармонического и полифонического стилей. Имитация как один из основных приёмов полифонического письма. Инвенции – пример простейшего полифонического произведения, основанного на принципе имитации. Уникальное учебное пособие для начинающих исполнителей на клавире.

«Хорошо темперированный клавир». Фуга как сложное полифоническое произведение. Основные разделы фуги. Цикл прелюдия и фуга. Импровизационный склад прелюдии. Проблема соотношения прелюдии и фуги.

Инструментальные сюиты Баха. Краткие сведения об истории формирования цикла (обязательные и дополнительные танцы) и его строении. Принцип контраста частей.

Прослушивание произведений:

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

Для ознакомления:

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

Классицизм, венская классическая школа.

Основные принципы нового стилевого направления. Сонатный цикл и симфонический цикл, их кардинальное отличие от предшествующих жанров и форм. Переосмысление драматургии формы произведения. Состав симфонического оркестра.

Иозеф Гайдн (1732 – 1809).

Ф.Й. Гайдн – выдающийся австрийский композитор второй половины 18 столетия. Один из создателей основных жанров инструментальной музыки классического типа: симфонии, сонаты, квартета.

Жизненный и творческий путь. Вена - «музыкальный перекресток» Европы. Пребывание в церковной капелле. Первые творческие опыты. Работа в капелле князя Эстергази (1761-1790). Судьба придворного музыканта. Интенсивная творческая деятельность, рост мировой славы Гайдна. Концертные поездки в Лондон. Создание «Лондонских симфоний».

Последние годы жизни Гайдна в Вене. Создание ораторий «Сотворение мира» и «Времена года».

Клавирное творчество. Эволюция клавирной музыки. Строение классической сонаты. Подробный разбор строения и тонального плана сонатной формы.

Сонатно-симфонический цикл. Симфония № 103 «С тремоло литавр». Ознакомление со спецификой строения сонатно-симфонического цикла на примере симфонии Ми-бемоль мажор (1 часть - сонатная форма, 2 часть - двойные вариации, 3 часть - менуэт, финал).

Прослушивание произведений:

Симфония Ми-бемоль мажор (все части), Сонаты Ре мажор и ми минор,

Для ознакомления:

«Прощальная» симфония, финал.

2 год обучения

1 четверть (9 часов)

	Тема	Количество аудиторных часов	Самостоятельная работа	Максимальная учебная нагрузка
1	Повторение пройденного. Венская классическая школа.	1	1	2
2	В.А. Моцарт. Жизнь и творчество	1	1	2
3	Клавирное творчество. Соната № 11 Ля мажор	1	1	2
4	Симфония № 40	2	2	4
5	Опера «Свадьба Фигаро»	2	2	4
6	«Реквием»	1	1	2

	Контрольный урок	1		
--	------------------	---	--	--

2 четверть (7 часов)

	Тема	Количество аудиторных часов	Самостоятельная работа	Максимальная учебная нагрузка
1	Л.В. Бетховен. Жизнь и творчество.	1	1	2
2	Клавирное творчество. Соната №8, 14	2	2	4
3	Симфония №5	2	2	4
4	«Эгмонт»	1	1	2
	Контрольный урок	1		

3 четверть (10 часов)

	Тема	Количество аудиторных часов	Самостоятельная работа	Максимальная учебная нагрузка
1	Романтизм в музыке	1	1	2
2	Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь	1	1	2
3	Вокальное творчество. Баллада «Лесной царь», песни, вокальные циклы	2	2	4
4	«Неоконченная симфония»	1	1	2

5	Музыка для фортепиано	1	1	2
6	Ф. Шопен. Жизнь и творчество	1	1	2
7	Танцевальная музыка: полонезы, мазурки, вальсы	2	2	4
	Контрольный урок	1		

4 четверть (7 часов)

	Тема	Количество аудиторных часов	Самостоятельная работа	Максимальная учебная нагрузка
1	Ф. Шопен. Прелюдии, ноктюрны, этюды	2	2	4
2	Р. Шуман. Жизненный и творческий путь	1	1	2
3	Ф. Лист Жизненный и творческий путь	1	1	2
4	Европейская музыка 19 века	1	1	2
5	Импрессионизм. М.Равель. К. Дебюсси	1	1	2
	Контрольный урок	1		

Содержание предмета.

Вольфганг Амадей Моцарт (1756 – 1791).

Моцарт – гениальный австрийский композитор второй половины 18 века, современник Гайдна. Представитель лирико-драматической линии классического искусства.

Жизненный и творческий путь. Раннее проявление гениальной одарённости - «чудо-ребенок 18 века». Занятия музыкой под руководством

отца, ранние композиторские успехи. Блестящие концертные выступления во Франции и Англии. Поездка в Италию. Занятия под руководством виднейшего композитора и теоретика падре Мартини. Возвращение в Зальцбург. Тяжёлая и унижительная служба. Обострение отношений с архиепископом и окончательный разрыв с ним. Венский период жизни и творчества. Основные жанры творчества. Создание последнего произведения - «Реквиема». Безвременная смерть Моцарта. Мировое значение творчества композитора. Жанровое многообразие, мелодическое богатство, совершенство формы, искренность и правдивость музыки Моцарта, её глубокая содержательность.

Клавирное творчество В.А.Моцарта. Своеобразное строение сонаты Ля мажор.

Симфоническое творчество В.А.Моцарта. Лирико-драматический характер симфонии соль-минор. Общая характеристика цикла, соотношение частей в нём.

«Свадьба Фигаро». Отношение Моцарта к оперному жанру. Основные оперы композитора. Опера «Свадьба Фигаро» - одна из лучших его опер. Сравнение с первоисточником Бомарше. Функция увертюры. Основные действующие лица и их музыкальные характеристики. Оптимизм и жизнерадостность оперы.

Реквием – заупокойная месса на традиционный латинский текст, принятый в католической церкви. История создания произведения. Музыкальный образ и особенности музыкальной речи.

Прослушивание произведений:

Симфония соль минор (все части),

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

Соната Ля мажор,

«Реквием» - фрагменты

Для ознакомления:

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

Людвиг ван Бетховен (1770 – 1827).

Бетховен – величайший классик немецкой и мировой музыки, наиболее ярко выразивший в своём творчестве передовые, демократические идеи эпохи. Музыкальное творчество Бетховена отличается богатством и многосторонностью, народностью, реализм и глубина содержания.

Жизненный и творческий путь. Жизнь в Бонне. Суровое детство. Деспотизм отца и тяжёлая обстановка в семье. Занятия с Нефе – первым учителем и наставником Бетховена, его влияние на музыкальное и духовное развитие композитора. Встреча с Моцартом. Влияние идей Великой французской буржуазной революции на мировоззрение и творчество Л. Ван Бетховена. Жизнь в Вене. Рост славы Бетховена – исполнителя. Занятия по композиции с Гайдном и Сальери. Трагедия жизни - глухота. Основные жанры творчества. Мировое значение творчества Бетховена.

Клавирное творчество. Фортепианные сонаты, новый стиль пианизма. «Патетическая» соната. Расширение масштабов сонаты. Строение цикла. Контрастность частей. Отражение в музыке идей борьбы и воли к победе.

Симфония №5. Принципы монотематизма в Симфонии №5 до-минор. Идейное содержание симфонии. Линия драматического развития музыки от мрака к свету. Строение цикла, соотношение частей в нём. Значение «мотива судьбы». Изменение жанра в структуре симфонического цикла - замена менуэта на скерцо.

«Эгмонт». Программный симфонизм, театральная музыка к драме И.В.Гете «Эгмонт».

Прослушивание произведений:

Соната №8 «Патетическая»,

Симфония №5 до минор,

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

Для ознакомления:

К Элизе,
Соната для фортепиано №14, 1 ч.,
Соната для фортепиано №23, 1 ч.,
Симфония № 9, финал,
Симфония № 6 «Пасторальная».

Романтизм в музыке.

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

Для ознакомления:

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

Франц Шуберт (1797 – 1828).

Шуберт – гениальный австрийский композитор-романтик. Ведущая роль песенного жанра в творчестве и его глубокая связь с народной песней и бытовой музыкой Вены.

Жизненный и творческий путь. Домашнее музицирование в семье и значение его для музыкального развития Шуберта. Обучение в Конвикте. Начало творческой деятельности. После окончания Конвикта работа в должности учителя. Разрыв с отцом и уход со службы. Тяжёлое материальное положение. Непрерывная и интенсивная творческая работа. Ранняя смерть Шуберта. Значение его творчества.

Вокальное творчество. Возрастание значимости вокальной миниатюры в творчестве композиторов-романтиков. Песни, баллады и вокальные циклы Шуберта, новаторство в соотношении мелодии и

сопровождения, внимание к поэтическому тексту, варьированные куплеты, сквозное строение.

Музыка для фортепиано. Новые фортепианные жанры - экспромты, музыкальные моменты.

«Неоконченная симфония». Новая трактовка симфонического цикла Круг художественных образов. Лирико-драматический характер музыки. Специфика песенного тематизма в симфонической музыке. Простота и ясность изложения.

Прслушивание произведений:

Песни «Маргарита за прялкой», «Лесной царь», «Форель», «Серенада», «Аве Мария», песни из циклов «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь»,
Экспромт Ми-бемоль мажор,
Музыкальный момент фа минор,
Симфония № 8 «Неоконченная».

Для ознакомления:

Вальс си минор,
Военный марш.

Фридерик Шопен (1810 – 1849).

Шопен – величайший классик польской музыки. Ведущее значение патриотической темы в творчестве композитора. Национальный характер музыки, претворение в ней народных мелодий и ритмов. Искренность, глубина и доступность музыки Шопена.

Жизненный и творческий путь. Благоприятные условия в семье для развития яркого таланта Шопена. Блестящие успехи в занятиях по фортепиано. Серьёзное увлечение классической музыкой. Многогранная одарённость. Обучение в Высшей школе музыки в Варшаве. Занятия с Эльснером по композиции. Увлечение польской народной музыкой. Отъезд за границу, прощание с друзьями. Восстание в Польше в 1830 году. Жизнь в Париже. Общение Шопена с передовыми художниками, писателями, музыкантами. Концертная деятельность и заслуженное признание. Поездка

в Лондон. Тяжёлая болезнь. Возвращение в Париж. Преждевременная смерть. Мировое значение творчества Шопена.

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

Прислушивание произведений:

Мазурки До мажор, Си-бемоль мажор, ля минор,
Полонез Ля мажор,
Прелюдии ми минор, Ля мажор, до минор,
Вальс до-диез минор,
Этюды Ми мажор и до минор «Революционный»,
Ноктюрн фа минор.

Для ознакомления:

Баллада № 1,
Ноктюрн Ми-бемоль мажор,
Полонез Ля-бемоль мажор.

Композиторы-романтики первой половины XIX века.

Значение национальных композиторских школ. Творчество (исполнительское и композиторское) **Ф.Листа. Р.Шуман** - композитор и музыкальный критик.

Для ознакомления предлагается прослушивание рапсодий Ф.Листа, 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.

Импрессионизм.

Направление в искусстве последней трети XIX — начала XX в. Импрессионизм возник во Франции, когда группа художников — **К. Моне, К. Писсарро, А. Сислей, Э. Дега, О. Ренуар** и другие — выступила со своими оригинальными картинами на парижских выставках 70-х гг.

Живописцы применяли особую технику **беглых пятен-мазков**, которые вблизи казались беспорядочными, а на расстоянии рождали реальное ощущение живой игры красок, причудливых переливов света. Идеи импрессионизма и отчасти его творческие приемы нашли свое выражение и во французской музыке.

Два композитора — **К. Дебюсси** и **М. Равель** — наиболее ярко представляют течение импрессионизма в музыке. В их фортепьянных и оркестровых пьесах-эскизах с особой гармонической и ладовой новизной выражены ощущения, вызванные созерцанием природы. Шум морского прибоя, плеск ручья, шелест леса, утренний щебет птиц сливаются в их произведениях с глубоко личными переживаниями музыканта-поэта, влюбленного в красоту окружающего мира. Оба они любили народную музыку — французскую, испанскую, восточную, любовались ее неповторимой красочностью.

Прослушивание произведений:

Произведения М.Равеля, К. Дебюсси по выбору преподавателя.

3 год обучения.
Русская музыка
1 четверть (9 часов)

	Тема	Количество аудиторных часов	Самостоятельная работа	Максимальная учебная нагрузка
1	Введение. Русская музыка 18 в.	1	1	2
2	Творчество А.Алябьева А.Гурилева, А.Варламова	2	2	4
3	М.И.Глинка. Творческий путь	1	1	2
4	Вокальное творчество	1	1	2
5	М.И.Глинка. Опера «Иван Сусанин»	3	3	6
6	Контрольный урок	1		

2 четверть (7 уроков)

		Количество аудиторных часов	Самостоятельная работа	Максимальная учебная нагрузка

1	М.И. Глинка Симфоническое творчество	1	1	2
2	А.С.Даргомыжский. Творческий путь	1	1	2
3	Вокальное творчество	2	2	4
4	Опера «Русалка»	2	2	4
5	Контрольный урок	1		

3 четверть (10 уроков)

		Количество аудиторных часов	Самостоятельная работа	Максимальная учебная нагрузка
1	Русская музыкальная культура второй половины 19 века. «Могучая кучка»	2	2	4
2	А.П.Бородин Творческий путь	1	1	2
3	Вокальное творчество	1	1	2
4	Опера «Князь Игорь»	3	3	6
5	Богатырская симфония	2	2	4
6	Контрольный урок	1		

4 четверть (7 уроков)

		Количество аудиторных часов	Самостоятельная работа	Максимальная учебная нагрузка
1	Н.А.Римский – Корсаков. Творческий	1	1	2

	путь			
2	Сюита «Шехеразада»	1	1	2
	Опера «Снегурочка»	3	3	6
	Вокальное творчество (романсы)	1	1	2
3	Контрольный урок	1		

Русская музыка 18 века

Музыкальная культура в России в конце XVIII и начале XIX веков. Народная песня и ее значение в формировании русской национальной музыкальной школы. Выдающиеся русские композиторы конца XVIII века — Фомин, Хандошкин, Бортнянский. Создание первых русских опер, камерных, вокальных и инструментальных произведений.

Алябьев, Варламов, Гурилев — авторы популярных романсов первой половины XIX века. Тесная связь творчества этих композиторов с городской песней и бытовым музицированием. Верстовский — крупный оперный композитор, предшественник и старший современник Глинки.

Расцвет музыкальной культуры в России в XIX веке. Создание русской музыкальной классической школы.

Михаил Иванович Глинка (1804—1857)

Глинка — гениальный русский композитор, основоположник русской классической музыки. Творчество Глинки — новый этап в развитии русского мирового музыкального искусства.

Эпоха Глинки. Глинка и Пушкин. Высокая идейность, народность и реализм творчества Глинки, сочетавшего высочайшее мастерство с

доступностью и простотой музыки. Воплощение в произведениях Глинки любви к родной стране, к своему народу. Глубокое проникновение в содержание народного творчества. Ведущая роль мелодии. Классическая ясность и гармоничность формы. Самобытность музыки Глинки.

Биография и обзор творчества. Детские годы в имении отца. Музыкальные впечатления детских лет. Годы учебы в пансионе (1817—1822). Первая поездка за границу (1830—1834). Изучение быта и искусства Италии. Знакомство с оперной культурой. Пребывание в Берлине. Мысль о создании национальной русской оперы. Возвращение в Россию. Расцвет творчества Глинки. Создание первой русской классической оперы «Иван Сусанин». Создание произведений: «Вальса-фантазии», музыки к трагедии Кукольника «Князь Холмский», романсов «Я помню чудное мгновенье», «Сомнение», «Ночной смотр», цикла из 12 романсов «Прощание с Петербургом».

Работа над оперой «Руслан и Людмила» и ее постановка в 1842 г. Враждебное отношение к опере высшего общества и третирование Глинки как народного художника. Отъезд за границу в 1844 году. Пребывание во Франции. Поездка по Испании. Изучение фольклора. Создание увертюры на испанские темы: «Арагонская хота» и «Ночь в Мадриде».

Возвращение в Россию в 1845 г. Создание симфонического произведения «Камаринская» (1848) — одной из вершин творческого наследия Глинки.

Опера «Иван Сусанин». История создания оперы. Ее героико-патриотическая идея. Сюжет и композиция. Реализм, народность и национальный характер музыки. Назначение народных сцен в опере. Музыкальная характеристика русского народа и основных действующих лиц. Польские сцены в опере. Роль оркестра.

Историческое значение оперы «Иван Сусанин».

Интродукция.

Каватина и рондо Антонида.

Трио «Не томи, родимый».

Танцы из II действия (полонез, краковяк, мазурка).

Песня Вани. Ответы Сусанина полякам и прощание с дочерью.

Женский хор «Разгулялися, разливалися воды вешние».

Романс Антонида.

Речитатив и ария Сусанина.

Заключительный хор «Славься».

Произведения для оркестра. «Вальс-фантазия». Образное и мелодическое богатство музыки. Лирическое содержание. Прозрачность фактуры и оркестровки. Роль струнной группы. Высокое мастерство и доступность музыки.

Фантазия «Камаринская». Две народные русские темы — основа музыки «Камаринской», их контрастность. Яркость и своеобразие вариационной разработки тем. Народность.

Значение «Камаринской» и других оркестровых произведений Глинки в развитии русской симфонической музыки.

Увертюра к опере «Руслан и Людмила» — одна из вершин симфонизма Глинки. Характеристика основных тем. Их развитие в разработке. Значение коды. Общий радостный оптимистический характер музыки увертюры.

Романсы. Популярность романсов. Вокальная лирика и ее значение в творческом наследии Глинки.

Напевность, пластичность и выразительность вокальной партии в романсах Глинки. Искренность, задушевность и простота музыки.

Органичное слияние музыки и текста. Роль и характер фортепианной партии. Классическая ясность и стройность формы.

Глинка — создатель русской классической школы пения. Романсы: «Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновенье».

Значение романсов Глинки в развитии русского романса.

Александр Сергеевич Даргомыжский (1813—1869)

А. С. Даргомыжский — современник и последователь Глинки. Творчество Даргомыжского — новый этап в развитии русской музыкальной классики. Связь творчества Даргомыжского с передовыми реалистическими течениями русской литературы 40—60-х годов.

Краткая биография и обзор творчества. Детские и юношеские годы. Музыкальная одаренность Даргомыжского и первые композиторские опыты. Знакомство с Глинкой в 1834 г. Сочинение оперы «Эсмеральда». Жизнь за границей в Париже (1844—1845 г.). Формирование реалистических творческих принципов Даргомыжского.

Деятельность Даргомыжского как педагога-вокалиста. Создание романсов: «Шестнадцать лет», «Я вас любил», «Мне грустно», песен и жанровых сценок народно-бытового склада: «Лихорадушка», «Мельник» и др. Стремление Даргомыжского к созданию реалистической музыкальной драмы. Поиски музыкального языка, правдиво отражающего интонации человеческой речи.

Создание оперы «Русалка» (1856). Казенно-равнодушное отношение аристократической публики к этой опере, ее успех в демократической среде в 1864 году.

Сближение с демократическим кружком поэтов и литераторов. Музыкальная общественно-просветительская деятельность Даргомыжского. Создание произведений с социально-обличительной тематикой.

Симфонические произведения Даргомыжского: фантазия «Малороссийский казачок», шутка-фантазия «Баба-яга», «Чухонская фантазия»; использование в них народных тем, связь с традициями «Камаринской» М. Глинки.

Последние годы жизни Даргомыжского. Сближение с молодыми композиторами «Могучей кучки», работа над оперой «Каменный гость».

Историческое значение творчества Даргомыжского как «учителя правды в музыке».

Опера «Русалка». «Русалка» - первая русская опера в характере психологической бытовой музыкальной драмы. Основная задача, поставленная композитором, - отражение душевного мира героев, их переживаний и характеров.

В основе содержания «Русалки» лежит социальный конфликт. Содержание драмы Пушкина композитор в основном оставил без изменений, присочинил лишь конец, отсутствовавший у Пушкина. При этом некоторые герои пушкинской драмы получили в опере имена.

В первом действии даны музыкальные характеристики главных действующих лиц - Наташи, Мельника, Князя. В нём же происходит и развязка драмы: Наташа кончает жизнь самоубийством и перестаёт существовать как реальная девушка, превращаясь впоследствии в надменную русалку - царицу днепровских вод.

Романсы и песни. Жанровое многообразие. Глубокая искренность, простота и правдивость передачи человеческих чувств. Связь музыки и текста. Новый подход к тексту. Создание напевно-декламационной, выразительной и гибкой вокальной мелодии на тексты великих русских поэтов Пушкина и Лермонтова. «Ночной Зефир», «Мне грустно».

Песни сатирического и социально-обличительного характера. Передача в музыке этих песен интонаций живой разговорной речи. «Титулярный советник».

«Старый капрал» — драматическая песня. Обличительная направленность стихотворения Беранже. Гибкая передача в музыке различных психологических оттенков. Роль маршевого ритма.

Русская музыка второй половины 19 века

В 60—80-е годы XIX в. русская музыка переживала взлет в своем развитии. Появилась целая плеяда талантливых музыкантов. В начале 60-х годов в России сложилась творческая группа молодых композиторов, в которую вошли М. А. Балакирев, М. П. Мусоргский, А. П. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков, Ц. А. Кюи. Это объединение композиторов музыкальный критик В. В. Стасов назвал «Могучей кучкой». Композиторы «Могучей кучки» изучали и популяризировали отечественную народную музыку. Будучи новаторами, они создавали оперы из истории русского народа, использовали в своем творчестве русские народные песни, а также песни и мелодии других народов России (таковы, например, «Шехеразада» Римского-Корсакова, «Половецкие пляски» Бородина и др.).

Значение создания русского музыкального общества (1859) и Петербургской консерватории (1866). Бесплатная музыкальная школа и значение ее музыкально-просветительской деятельности. Музыкальная критика (Серов, Стасов).

Мировое признание получил выдающийся композитор П. И. Чайковский. Его музыке свойственны тонкий лиризм, гуманизм, редкая сила эмоционального воздействия.

Крупнейшими центрами развития музыкального искусства в России во второй половине XIX в. являлись Петербургская и Московская консерватории, профессора и ученики которой сыграли исключительную роль в развитии музыкальной культуры в России и принесли мировую славу русской музыке.

Александр Порфирьевич Бородин (1833—1887)

А. П. Бородин — великий русский композитор-классик, крупный ученый и общественный деятель. Национальный характер музыки Бородина, ее мелодическое богатство и красочность. Народность и реализм творчества.

Монументальность героико-эпических образов и оптимистический характер музыки Бородина.

Биография и обзор творчества. Детские годы. Серьезные, систематические занятия, любовь к труду. Широкий круг интересов Бородина.

Годы обучения в Медико-хирургической академии (1850—1856 гг.).

Музицирование в кружке любителей музыки. Изучение классической музыки.

Первые композиторские опыты Бородина. Любовь к музыке Глинки.

Научная командировка за границу (1859—1862). Увлечение музыкой Шумана. Создание камерных произведений. Возвращение в Россию и сближение с балакиревским кружком.

Работа над 1-й симфонией и ее успешное исполнение (1867). Произведения камерного вокального творчества. «Спящая княжна», «Песня темного леса», «Море» и др.

Период творческой зрелости. Работа над 2-й симфонией и оперой «Князь Игорь». Рост известности Бородина - композитора. Поездки за границу и встречи с Листом в Веймаре. Интенсивная научная, педагогическая и общественная деятельность.

Последние годы жизни и произведения 80-х годов. Значение творчества Бородина.

Опера «Князь Игорь». Эпический жанр оперы. «Слово о полку Игореве» как источник содержания оперы. Патриотическая идея. Народно-песенная основа музыки. Русский и восточный элемент в музыке оперы. Развитие традиций Глинки. Музыкальная характеристика действующих лиц. Народные сцены в опере.

Хор из пролога «Солнцу красному слава».

Эпизод солнечного затмения.

Песня Галицкого.

Хор девушек (из 2 картины I действия).

Хор бояр «Мужайся, княгиня».

Ария Игоря.

Ария Кончака.

Половецкие пляски.

Плач Ярославны

Хор поселян.

2-я «Богатырская» симфония си минор (I часть) Эпический характер музыки. Характеристика основных разделов и главнейших тем. Значение основной темы в образном содержании I части. Ее тематическое развитие. Стасов о 2-й симфонии Бородина.

Вокальное творчество: «Спящая княжна», «Песня темного леса», «Море» и другие песни и романсы по выбору педагога.

Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844—1908)

Римский-Корсаков — один из величайших русских композиторов-классиков. Широта его творческой и музыкально-общественной деятельности. Борьба за идейность, народность и реализм музыкального искусства. Жизнь народа в ее различных проявлениях (история, быт, сказка) — основное содержание творчества Римского-Корсакова. Яркость, красочность музыкальность языка. Высокое профессиональное мастерство. Педагогическая деятельность.

Биография и обзор творчества. Детские годы в Тихвине. Музыкальные впечатления детства. Увлечение музыкой. Учеба в Морском корпусе. Занятия музыкой в Петербурге. Знакомство с Балакиревым в 1861 году и его роль в развитии таланта, в формировании мировоззрения Римского-Корсакова. Окончание Морского корпуса и кругосветное плавание (1862—1865). Возвращение в Петербург, начало серьезной и напряженной творческой деятельности. Дружба с Мусоргским. Значение творческого общения двух великих русских композиторов. Создание первых крупных симфонических произведений: 1-й симфонии,

симфонической картины «Садко», 2-й симфонии «Антар». Первая опера «Псковитянка». Рост известности композитора.

Педагогическая работа в Петербургской консерватории с 1872 года. Воспитание ряда выдающихся русских композиторов и композиторов народов России: А. Глазунова, А. Лядова, Н. Мясковского, А. Спендиарова, М. Баланчивадзе и др. Создание учебных пособий.

Увлечение народной песней в 70-х годах и обращение к народно-бытовым и сказочным сюжетам: оперы «Маскьяра» и «Снегурочка». Симфонические произведения 80-х годов «Испанское каприччио» и «Шехеразада». Беляевский кружок. Работа над завершением сочинений («Борис Годунов», «Хованщина» Мусоргского, «Князь Игорь» Бородина).

Новый расцвет оперного творчества с середины 90-х гг. («Садко», «Царская невеста»). Оперы начала XX века — «Сказка о царе Салтане», «Кашей бессмертный», «Сказание о невидимом граде Китеже».

События 1905 года. Солидарность Римского-Корсакова с настроениями передовой части русского общества. Увольнение Римского-Корсакова из консерватории. Создание оперы-сатиры «Золотой петушок».

Значение творческого наследия и музыкально-общественной деятельности Римского-Корсакова.

Опера «Снегурочка» (весенняя сказка). История создания оперы. Содержание. Оптимистическая жизнеутверждающая идея произведения. Поэтичность и красота музыки. Роль народной песни и народно-песенных интонаций. Музыкальная характеристика Снегурочки и других действующих лиц оперы. Народно-обрядовые сцены в опере. Музыка фантастических сцен и образов природы. Роль оркестра в опере. Место «Снегурочки» в оперном творчестве Римского-Корсакова.

Вступление

Песня и пляска птиц
 Ария Снегурочки
 Ариетта Снегурочки
 Сцена «Проводы масленицы» (1-й хор)
 Шествие царя Берендея
 Каватина Берендея
 Хор «Аи, во поле липенька»
 Пляска скоморохов
 Третья песня Леля
 Ариозо Мизгиря
 Сцена таяния Снегурочки
 Заключительный хор

Симфоническая сюита «Шехеразада». Строение цикла. Характер программности произведения. Восточный характер музыки. Яркость музыкальных образов и мастерство звукописи. Развитие в цикле основных тем. Яркость оркестровки; выразительная роль отдельных инструментов оркестра.

По выбору педагога: опера «Садко», «Царская невеста», вокальное творчество (романсы)

4 год обучения

1 четверть (9 уроков)

		Количество аудиторных часов	Самостоятельн ая работа	Максимальная учебная нагрузка
1	Повторение пройденного	1	1	2
2	М.П.Мусоргский Творческий путь	1	1	2
3	Сюита «Картинки с выставки»	1	1	2
4	Вокальное творчество	2	2	4
5	Опера «Борис Годунов»	3	3	6

6	Контрольный урок	1		
---	------------------	---	--	--

2 четверть (7 уроков)

		Количество аудиторных часов	Самостоятельная работа	Максимальная учебная нагрузка
1	П.И. Чайковский. Творческий путь	1	1	2
2	Вокальное творчество (романсы)	1	1	2
3	«Времена года»	1	1	2
4	Симфоническое творчество	2	2	4
5	Балеты	1	1	2
6	Контрольный урок	1		

3 четверть (10 уроков)

		Количество аудиторных часов	Самостоятельная работа	Максимальная учебная нагрузка
1	Опера «Евгений Онегин». «Пиковая дама»	4	4	8
2	С.В.Рахманинов. Творческий путь	1	1	2
3	Фортепианное творчество	2	2	4
4	Вокальное творчество	1	1	2
5	А.Н.Скрябин. Творческий путь	1	1	2
6	Контрольный урок	1		

4 четверть (7 уроков)

		Количество аудиторных часов	Самостоятельная работа	Максимальная учебная нагрузка
1	Русская музыкальная культура конца 19 нач. 20 в.	1	1	2
2	И.Стравинский. Творческий путь. Балет «Петрушка»	2	2	4
3	Музыкальная культура РК:	3	3	6

	народные инструменты, коми народная музыка, творчество композиторов РК: П.Чисталев, Я.Перепелица, М.Герцман. И.Блинникова.			
4	Контрольный урок	1		

Модест Петрович Мусоргский (1839—1881)

Мусоргский — великий русский композитор-классик, наиболее яркий выразитель революционно-демократических идей 60-х годов XIX века в области музыкального искусства. Социально-обличительная направленность и смелое новаторство его творчества.

Биография и обзор творчества. Детские годы в имении отца. Знакомство с народными сказками и песнями. Музыкальные занятия. Годы учения в Петербурге в школе военных прапорщиков. Занятия музыкой у известного пианиста и педагога Антона Герке. Знакомство и сближение с Даргомыжским, Кюи, Балакиревым и Стасовым. Огромное влияние Балакирева на Мусоргского. Решение посвятить себя музыке и уход с военной службы.

Отражение крестьянской жизни в вокальных сочинениях 60-х годов. «Калистрат», «Колыбельная Еремушки», «Сиротка». Обращение к поэзии Некрасова, Шевченко.

Вокальный цикл «Детская». Правдивое и чуткое отражение душевного мира ребенка в этих песнях.

Опора на традиции Даргомыжского и новые достижения в создании музыкального языка, правдиво воспроизводящего человеческую речь.

Работа над оперными замыслами. Дружба с Римским-Корсаковым. Создание оперы «Борис Годунов» (1868— 1871) и ее постановка.

Идейные и творческие принципы Мусоргского в 70-е годы. Усиление трагических настроений. Произведения этих лет. Вокальные циклы «Без солнца», «Песни и пляски смерти».

Фортепианный цикл «Картинки с выставки». Программный замысел и его реалистическое воплощение. Новаторская трактовка фортепиано.

Последние годы жизни. Тяжелое материальное положение, одиночество и неизлечимая болезнь.

Мусоргский и Стасов. Концертная поездка с певицей Леоновой. Преждевременная смерть.

Опера «Борис Годунов». История создания оперы по одноименной исторической трагедии Пушкина. Ее основная идея. Смелость и новаторство музыкального языка. Народ как главное действующее лицо в опере. Развитие образа народа. Народные сцены в опере и их значение. Музыкальные характеристики действующих лиц.

Вступление к I картине пролога

Хор «На кого ты нас покидаешь»

2 я картина пролога

Монолог Пимена

Песня Варлаама

Хор «Расходилась, разгулялась»

Песня Юродивого в финале оперы

К а р т и н к и с в ы с т а в к и . «Картинки с выставки» — цикл фортепианных пьес, в память о друге Мусоргского, художнике и архитекторе В. Гартмане. «Картинки с выставки» — яркий образец программной музыки со своими особенностями.

Песни. Основная тематика его песен. Воплощение в них образа русского народа. Социальная направленность многих из них, новаторство музыкального языка.

Песни «Сиротка», «Колыбельная Еремушки», 1 — 2 песни из цикла «Детская» (по выбору преподавателя).

Мировое значение творчества М.П.Мусоргского.

Петр Ильич Чайковский (1840—1893)

Чайковский — гениальный русский композитор. Его творчество — одна из вершин русской и мировой музыки.

Реализм, искренность и правдивость музыки Чайковского. Широкое отражение в ней русской жизни и внутреннего мира русского народа.

Сочетание доступности и высокого профессионального мастерства. Богатство и красота мелодий. Связь с народной песней. Жанровое многообразие творческого наследия композитора. Музыкально-общественная, педагогическая, дирижерская деятельность Чайковского.

Биография и обзор творчества. Детские годы в Воткинске. Раннее знакомство с русской народной песней и ее значение в формировании эстетических взглядов и творчества Чайковского. Переезд в Петербург.

Годы целеустремленной и упорной учебы в Петербургской консерватории.

Влияние А. Рубинштейна на формирование творческого облика Чайковского.

Московский период (1866—1877). Напряженная творческая, педагогическая и музыкально-критическая деятельность Чайковского в Москве. Круг друзей.

Произведения этого периода: оперы, симфонии, программные симфонические произведения («Ромео и Джульетта», «Буря», «Франческа да Римини»); балет «Лебединое озеро»; камерные произведения.

Годы скитаний (1878—1885). Жизнь за границей. Интенсивная творческая работа. Создание опер «Орлеанская дева», «Мазепа»; сюит для оркестра, торжественной увертюры «1812 год»; фортепианного трио «Памяти великого артиста» и других произведений.

Жизнь в Подмосковье со второй половины 80-х годов. Наиболее значительные произведения последних лет: оперы «Пиковая дама», «Иоланта», симфония — 5-я, 6-я («Патетическая»), балеты «Спящая красавица», «Щелкунчик», произведения для фортепиано, романсы и др.

Триумфальные поездки по странам Европы и Америки. Последние месяцы жизни в Клину. Историческое значение творчества П. И. Чайковского.

Опера «Евгений Онегин». Лирические сцены по роману Пушкина. Правдивое и глубокое отражение душевной драмы основных действующих лиц (Татьяны, Ленского, Онегина). Реализм их характеристик, показ образов в развитии. Реалистические картины русской жизни в жанрово-бытовых сценах оперы. Композиция оперы. Некоторые особенности драматургии. Богатство, красота и разнообразие мелодий вокальных партий.

Вступление к I картине

Дуэт Татьяны и Ольги

Сцена письма

Хор девушек

Ария Онегина

Вальс

5-я картина (полностью).

Произведения для оркестра. Борьба человека за счастье как основная тема творчества Чайковского и ее раскрытие в симфонических произведениях

Симфонии Чайковского — одна из вершин в развитии европейской симфонической музыки. Значительность и глубина их содержания.

Претворение народно-жанрового начала в симфониях.

1-я симфония соль-минор «Зимние грезь». Программность 1-й симфонии. Круг художественных образов. Ее лирико-драматический характер. Сочетание звуковой живописи с глубокой эмоциональной выразительностью. Национальный характер музыки. Песенность тем в симфонии.

4 симфония. Тематика. В Четвёртой симфонии с огромной силой показано столкновение человека с силами неумолимой судьбы, рока. Программа симфонии. Тематизм.

«Времена года». Известный фортепианный цикл, состоящий из 12 характеристических картин. Идея цикла и заглавия пьес принадлежала Н.М. Бернару, издателю журнала «Нувеллист», с которым Петр Ильич сотрудничал примерно в ноябре 1875 года. Бернард посылает Чайковскому

заказ на фортепианный цикл. Названия пьес, то есть сюжетов - картинок были предложены композитору издателем.

Вокальное творчество. Чайковский писал романсы на протяжении всей своей творческой жизни. Первые вокальные пьесы вышли из-под пера юноши Чайковского - ученика Училища Правоведения во второй половине 50-х. Цикл романсов ор. 73 на стихи Д.Ратгауза сочинен весной 1893 года, и это последний вокальный опус Чайковского и одно из самых последних сочинений композитора. Всего композитор написал 103 романса и песни, семь вокальных ансамблей (дуэтов и трио). Это собрание отличается большим жанровым разнообразием. Здесь и лирические романсы - их больше всего, и колыбельные песни, серенады, элегии, баллады, мазурки, цыганский романс и, наконец, детские песни.

Балеты. Балеты «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик» представляют чрезвычайно ценный вклад в мировую музыкальную культуру.

Сергей Васильевич Рахманинов (1873 - 1943).

Синтезировал в своём творчестве принципы петербургской и московской композиторских школ (а также традиции западноевропейской музыки) и создал свой оригинальный стиль, оказавший впоследствии влияние, как на русскую, так и на мировую музыку 20 века.

Творческий путь. Детские годы. Интерес С. В. Рахманинова к музыке обнаружился в раннем детстве. Первые уроки игры на фортепиано дала ему мать. Обучение в Петербургской консерватории и Московской консерватории. Рахманинов рано приобрёл известность как композитор, пианист и дирижер. Вскоре после революции 1917 года вместе с женой Натальей Александровной и дочерьми покинул Россию. Вплоть до 1926 года не писал значительных произведений; творческий кризис, таким образом, продолжался около 10 лет. Лишь в 1926—1927 гг. появляются

новые произведения: Четвёртый концерт и Три русские песни. В течение жизни за рубежом (1918—1943гг.) Рахманинов создал всего 6 произведений, которые принадлежат к вершинам русской и мировой музыки.

Фортепианное творчество. Концерт для фортепиано с оркестром №2, музыкальные моменты, этюды картины, прелюдии.

Вокальное творчество: «Сирень», «Здесь хорошо», «Весенние воды» и другие романсы.

А.Н.Скрябин (1872 – 1915).

Творческий путь. Александр Николаевич Скрябин — русский композитор и пианист. В его творчестве воплощены идеи экстатической устремленности к неведомым «космическим» сферам, идея преобразующей силы искусства. Музыкае присущи напряженность тонуса, диапазон образов от одухотворенно-идеальных, утонченных до экспрессивно-героических. Яркий новатор музыкальных выразительных средств, главным образом гармонии; развивал идею светомузыки, впервые в музыкальной практике ввел в симфоническую поэму «Прометей» партию света. «Божественная поэма» (3-я симфония, 1904), «Поэма экстаза» (1907) для оркестра; 10 сонат, поэмы, прелюдии для фортепиано. Профессор Московской консерватории (1898-1904).

Русская музыкальная культура конца XIX и начала XX веков (1 час)

Русская музыкальная классика XIX века как одна из вершин в развитии мировой музыкальной культуры. Рост популярности и авторитета

русской музыки за рубежом. Достижения русской исполнительской культуры и ее великие представители.

Начало плодотворной творческой, исполнительской и педагогической деятельности третьего поколения русских композиторов-классиков (с конца XIX века) — учеников и последователей Чайковского и Римского-Корсакова: Лядова, Глазунова, Танеева, Аренского, Калиникова, Ипполитова-Иванова, Скрябина, Рахманинова. Реалистическая основа их творчества, опора на классические традиции. Создание ими произведений выдающейся художественной ценности.

Начало творческой деятельности старшего поколения советских композиторов — Глиэра, Мясковского, Прокофьева и др.

В качестве музыкального материала рекомендуются: «Кикимора» Лядова, 1-я симфония Калиникова, 2-й концерт, пьеса для фортепиано и романс Рахманинова, 1—2 фортепианных произведения Скрябина.

И. Стравинский (1882 – 1971).

Творческий путь. Балет «Петрушка». Детство Стравинского прошло в Петербурге. Занятия музыкой начались с 9 лет. Это были уроки фортепианной игры. Занятия у Римского – Корсакова и дружба с С.Дягилевым. Первые композиторские опыты Стравинского — Соната для фортепиано (1904), вокально-симфоническая сюита «Фавн и пастушка» (1906), Симфония ми-бемоль мажор (1907), «Фантастическое скерцо» и «Фейерверк» для оркестра (1908) отмечены влиянием школы Римского-Корсакова и французских импрессионистов. Балеты: «Жар-птица» (1910), «Петрушка» (1911), «Весна священная» (1913). Балет «Петрушка». История создания. Сюжет. Музыка «Петрушки» представляет собой новое слово в музыкальном искусстве. Она соткана из остроумно использованных популярнейших интонаций русского городского фольклора. Музыкальная форма «Петрушки» очень своеобразна. Четыре его картины соответствуют

частям симфонии: первая — Allegro, вторая медленная, третья аналогична симфоническому скерцо, четвертая — финал. В широко выписанных жанровых сценах звучат мотивы народных песен «Вдоль по Питерской», «Ах вы, сени, мои сени», плясовой «А снег тает» и собственных мелодий композитора, выдержанных в народном духе.

Музыкальная культура Республики Коми

Музыкальный фольклор – уникальная самобытная культура наших предков – осознается современным обществом как значительный фактор духовности, преемственности поколений, приобщения к национальным жизненным истокам.

Дети, живущие в респ. Коми должны, прежде всего, знать музыку своего народа, близкую и понятную им, связанную с образами родной природы.

Музыкальный фольклор коми составляют песенные жанры: трудовые, семейно-бытовые, лирические, причитания, частушки. Бытуют местные формы — ижемские трудовые песни-импровизации, богатырский эпос, вымские и верхневычегодские эпические песни и баллады. Ладовой основой коми народной музыки служит система 7-ступенных ладов. Для старинных песен характерно плавное нисходящее движение мелодии сравнительно узкого диапазона (речитативного или распевного склада), одночастность. Напевы поздних песенных слоев отличаются более широким диапазоном, для них характерна куплетно-строфическая форма. Распространено сольное и хоровое пение, обычно 2- и 3-голосное. Среди народных инструментов: 3-струнный сигудэк (смычковый и щипковый); брунган — 4- и 7-струнный ударный инструмент больших размеров; духовые — чипсаны и пэляны (дудки) — разновидность многоствольных флейт, этика пэлян (продольная тростниковая дудка), бадьпу пэлян (дудка с надрезанным одинарным

бьющимся язычком), сьюэд пэлян (берестяная дудка); ударные — тотшкэдчан (вид колотушки), сярган (трещотка), пастушеский барабан. Значительное место в быту занимают русские балалайки и гармошки. Большую работу по собиранию и изучению коми народного песенно-музыкального творчества провели музыковеды П. А. Онисимов, С. А. Кондратьев, А. Г. Осипов, П. И. Чисталёв, филологи А. К. Микушев, Ф. В. Плесовский.

5 год обучения

1 четверть

		Количество аудиторных часов	Самостоятельная работа	Максимальная учебная нагрузка
1	Введение. Музыкальная культура 20 века.	3	2	5
2	С.С.Прокофьев. Творческий путь	1,5	1	2,5
3	Кантата «Александр Невский»	3	2	5
4	Симфония №7	3	2	5
5	Балет «Ромео и Джульетта»	1,5	1	2,5
6	Контрольный урок	1,5		

2 четверть

		Количество аудиторных часов	Самостоятельная работа	Максимальная учебная нагрузка
1	Д.Д.Шостакович. Творческий путь	1,5	1	2,5
2	Фортепианное творчество	1,5	1	2,5
3	Симфония №7	3	2	5
4	А.И.Хачатурян. Творческий путь. Балеты.	1,5	1	2,5
5	Концерт для скрипки с оркестром	1,5	1	2,5

6	Контрольный урок	1,5		
---	------------------	-----	--	--

3 четверть

		Количество аудиторных часов	Самостоятельная работа	Максимальная учебная нагрузка
1	Г.В.Свиридов. Творческий путь	1,5	1	2,5
2	Р.К.Щедрин. Краткий обзор творчества. Фортепианная музыка. «Кармен – сюита»	3	2	5
3	Музыкальная культура 20 века. А.Т. Шнитке – Реквием. В.А.Гаврилин – Перезвоны. А.Ю.Рыбников – Юнона и Авось. С.А. Губайдулина.	6	4	10
4	Современная эстрадная музыка	3	2	5
5	Контрольный урок	1,5		

4 четверть

		Количество аудиторных часов	Самостоятельная работа	Максимальная учебная нагрузка
1	Уроки – повторения Музыкальная культура Германии 17 – 18 века (По выбору педагога: Гендель, Бах.) Музыкальная культура Австрии. «Венская классическая школа» Романтизм. Ф.Шуберт, Ф Мендельсон (Сон в летнюю ночь», Песни без слов»), И.Брамс («Венгерские танцы»),	10,5	7	17,5

	Ж Бизе («Кармен»), Ф.Шопен, Э.Григ «Пер Гюнт»), концерт для фортепиано с оркестром)			
--	---	--	--	--

Музыкальная культура 20 века.

Русское искусство начала 20 в. развивалась в условиях острой борьбы враждебных друг другу направлений. В русском искусстве начала 20 в. значительное распространение получили импрессионизм и символизм. Импрессионизм - (от фр. *impression* «впечатление») – искусство, воплощающее субъективные мимолетные впечатления. Импрессионизм обычно отказывается от больших тем, значительных идей. С импрессионизмом была связана деятельность ряда художников из группы «Мир искусства». С. Дягилев был инициатором импрессионистского балета.

Символизм – одно из наиболее реакционных проявлений модернизма. В основе его сугубо идеалистическая концепция, утверждавшая существование «двух» миров. Один мир – познаваемый, материальный. Это «мнимая» фиктивная реальность. Символизм проявился главным образом в литературе (*Блок, Брюсов, Белый*). В музыке – ярким представителем был Скрябин.

Продолжалась творческая деятельность Римского-Корсакова. Прогрессивное значение имело творчество Глазунова – ученика Римского-Корсакова. Творчество Лядова с большой тонкостью воплотило образы народной сказочной поэзии. Центральной фигурой московской музыкальной жизни стал Танеев – замечательный композитор, пианист, дирижер, педагог, музыкант-ученый. Среди представителей поколения

композиторов, выдвинувшихся в 1900-х гг., наиболее крупными художниками были Рахманинов и Скрябин. Центральной фигурой не только русского, но и зарубежного модернизма постепенно становится Игорь Стравинский. Творчество Стравинского представляет сложный путь от произведений, написанных под воздействием его учителя Римского-Корсакова, к модернизму. Мясковский, ставший одним из крупнейших советских симфонистов, отличался стремлением выражать в музыке значительное содержание. Он высоко ценил классические традиции. В предреволюционные годы начал свой творческий путь выдающийся композитор С.С. Прокофьев. Расцвет исполнительского искусства (*Шаляпин, Собинов, Нежданова*)

Сергей Сергеевич Прокофьев (1891—1953)

Прокофьев — выдающийся композитор современности, крупнейший представитель старшего поколения русских советских композиторов. Самобытность и яркость его композиторского стиля. Новаторский характер творчества. Утверждение творческих принципов и борьба за признание.

Творческий путь. Годы детства. Музыкальная одаренность и занятия музыкой. Обучение в консерватории. Основополагающее влияние русских композиторов (Римского-Корсакова, Лядова) на формирование творческого облика молодого композитора. Воздействие модернистских течений. Дореволюционный период творчества. 1-й концерт для фортепиано с оркестром, «Классическая симфония», первые оперы и балеты.

Годы пребывания за рубежом (1918—1932). Рост мировой славы Прокофьева-исполнителя.

Возвращение на родину. Высший расцвет таланта Прокофьева. Интенсивность его творчества. Создание ярких реалистических произведений в различных жанрах, продолжающих традиции русской классической музыки. Балет «Ромео и Джульетта», кантата «Александр Невский», опера

«Война и мир», 5-я и 7-я симфонии, оратория «На страже мира», сюита «Зимний костер», сонаты для фортепиано и другие выдающиеся произведения в различных жанрах.

Произведения для фортепиано. Прокофьев — пианист. Формирование самобытного фортепианного стиля Прокофьева. Разнообразие жанров, циклы «Детская музыка», «Сказки старой бабушки», «Мимолетности», «Сарказмы». Крупные произведения — сонаты, концерты. Показ нескольких разнохарактерных произведений.

Отражение в музыке Прокофьева разнообразных явлений современной жизни. Новизна творческого стиля Прокофьева: яркость и самобытность музыкального языка, выразительность мелодии.

Значение творчества Прокофьева для дальнейшего развития музыкального искусства; огромный рост популярности его произведений.

Кантата «Александр Невский». Патриотическая идея произведения. Выражение героизма русского народа. Контрастность музыкальных образов. Композиция кантаты. Художественные особенности отдельных частей. Героико-эпический характер музыки.

Песня об Александре Невском (№ 2)

Хор «Вставайте, люди русские» (№ 4)

Эпизоды из «Ледового побоища» (№ 5) «Мертвое поле»(№6)

7-я симфония. Общая характеристика симфонии и разбор I части. Лирический характер музыки. Основные темы I части. Их широка и напевность. Национальный характер музыки.

Балет «Ромео и Джульетта». Воплощение образов трагедии Шекспира в музыке Прокофьев. Традиции и новаторство в балете Прокофьева. Воспевание красот и нравственного величия любви. Яркость музыкальных характеристик. Образы добра и зла. Драматургическое единство спектакля. Постановка балета на сцене Большого театра.

Улица просыпается (№ 3)

Джульетта-девочка (№ 10)

Маски (М 12)

Танец рыцарей (13)

Прощание перед разлукой (№ 39)

Прослушивание и разбор балета «Ромео и Джульетта» можно заменить балетом «Золушка».

Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906 – 1975).

Крупнейший композитор-симфонист нашего времени. Продолжатель лучших традиций великих симфонистов прошлого, известный общественный деятель.

Творческий путь. Детские годы. Раннее проявление разносторонней музыкальной одаренности и серьезные занятия музыкой. Годы учебы. Блестящее окончание консерватории. Участие в 1-м конкурсе пианистов им. Шопена в Варшаве. Сложность и противоречивость формирования творческого облика.

1-я симфония. Ее всемирное признание.

Опера «Катерина Измайлова» и 5-я симфония. Их значение в творчестве Шостаковича. Укрепление реалистических принципов творчества.

Годы Великой Отечественной войны. Жизнь Шостаковича в осажденном Ленинграде. Создание 7-й симфонии и ее первые исполнения в СССР и странах антигитлеровской коалиции.

Творчество Шостаковича в послевоенные годы. Жанровое разнообразие его произведений: оратория «Песнь о лесах» и «10 поэм для хора», вокальные циклы и музыка к кинофильмам, прелюдии и фуги для фортепиано. Ведущее значение крупных инструментальных произведений: симфоний (11-я «1905 год», 12-я «1917 год»), концертов, квартетов. Произведения последних лет. Новаторские черты стиля композитора, своеобразие выразительных средств. Широкое общественное признание творческой деятельности Шостаковича.

7-я симфония (1 часть)

Этическая и моральная сила музыки 7-й симфонии. Гуманистическая идея симфонии. Вера в торжество света и правды над мраком. Обличение фашизма в музыке симфонии. Средства выразительности. Особенность композиции и музыкального языка. Основные темы и их развитие. Изучение одного из следующих произведений композитора:

Прелюдия и фуга для фортепиано Ре мажор

Концерт для фортепиано № 2;

Квартет № 8;

Арам Ильич Хачатурян (1903 – 1978).

Крупнейший советский композитор, выдающийся представитель музыкальной культуры Армении, общественный деятель.

Творческий путь. Балеты. Детские годы в Тифлисе; любовь к музыке и отсутствие возможности получить музыкальное образование. Приезд в Москву после Великой Октябрьской социалистической революции. Годы учебы в Музыкальном училище им. Гнесиных и Московской консерватории. Композиторская, педагогическая и общественная деятельность Хачатуряна. Национальный колорит его музыки. Широкое использование кавказских народных мелодий и ритмов. Общий светлый, жизнерадостный характер его творчества. Разнообразие жанров в творчестве Хачатуряна. Балеты «Гаянэ», «Спартак». Концерты для скрипки, фортепиано, симфонии.

Концерт для скрипки с оркестром — один из лучших скрипичных концертов в советской музыкальной литературе. Яркий национальный колорит музыки. Эмоциональная насыщенность, красочность, виртуозность солирующей партии. Основные темы. Жизнерадостный характер музыки концерта.

Георгий Васильевич Свиридов (1915 – 1998).

Творческий путь. Георгий (Юрий) Васильевич Свиридов — один из самых своеобразных русских композиторов XX века. Он внес громадный вклад в отечественную музыку, в которой разработал новые пласты — глубоко народные, почвенные, связанные с исконными национальными традициями. В своем творчестве композитор размышляет о прошлом и настоящем родной земли. Единственная тема, сквозной линией, проходящая через весь творческий путь музыканта — Россия, ее люди, ее судьбы, причем чаще всего это крестьянские судьбы, крестьянская Россия. В этом он является продолжателем традиций великого русского искусства XIX века, прежде всего — Мусоргского.

В наследии композитора нет ни опер, ни балетов. Основной его массив связан с вокальными, чаще — хоровыми жанрами. В ранние годы, еще не найдя своего индивидуального пути, Свиридов обращался к инструментальной музыке, а позднее, для заработка, — к музыке для кинофильмов и драматических спектаклей. Из них родились и оркестровые сюиты.

Родион Щедрин (1932 г.р.)

Краткий обзор творчества. Родион Константинович Щедрин - русский советский композитор. Родился в Москве 16 декабря 1932 в семье профессиональных музыкантов. В 1941 году был принят в Центральную музыкальную школу-десятилетку при Московской консерватории. Учеба. Вступление в союз композиторов. В 1964-69 годах Щедрин сам преподавал композицию в Московской консерватории. Часто выступал с исполнением собственных произведений, в том числе как пианист. Щедрин очень рано завоевал известность, и прежде всего в театральных жанрах: его балеты Конек-Горбунок (1960), Кармен-сюита (1967), оперы.

Главные партии в ряде балетов написаны для супруги Родиона Константиновича – Майи Михайловны Плисецкой. Родион Щедрин – автор

хоровых, камерных, фортепианных, симфонических сочинений, а также музыки к фильмам.

С 1991 года живет в Мюнхене, при этом сохраняет российское гражданство.

Русская музыкальная культура 2 половины 20 века

Альфред Гарриевич Шнитке (1934 – 1998) - композитор, заслуженный деятель искусств России (1987). Написал музыку к балетам “Лабиринты” (1971), “Эскизы” (1985), “Пер Гюнт” (1987), 5 симфоний, оперу “Жизнь с идиотом” (1991). С 1990 года до своей смерти в 1998 году жил в Германии.

В 1958 году Альфред окончил Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского, в 1960-м был принят в Союз композиторов, в 1961-м окончил аспирантуру при консерватории по классу композиции и занялся преподавательской деятельностью (инструментовка, чтение партитур, полифония, композиция). Болезнь и отъезд за границу.

Валерий Александрович Гаврилин (1939 — 1999) — русский композитор, автор симфонических и хоровых произведений, песен, камерной музыки, музыки к кинофильмам. Лауреат Государственных премий, Народный артист РСФСР (1985). Для творчества Гаврилина характерны русская напевность и лиризм. Им введены новые формы хорового музицирования, основанные на синтезе академических и бытовых жанров. Обладатель редкостного мелодического дара, Валерий Гаврилин был замечательным композитором-песенником («Два брата», «Ишак и соловей», «Любовь останется», «Нам ли Севера бояться», «Утоли мои печали», «Шутка»...). Валерий Гаврилин - автор нескольких опер и ораторий. Им написаны три балета - «Дом у дороги», «Подпоручик Ромашов» и «Анюта». Балет «Анюта» написан по просьбе российских звёзд балета Екатерины Максимовой и Владимира Васильева. Он долгие годы шёл на сцене

Большого театра. Последней работой композитора была музыка к спектаклю «Горе от ума» по комедии Александра Грибоедова.

Алексей Рыбников (1945 год рождения). Алексей Рыбников родился 17 июля 1945 г. в Москве. Музыкальная одаренность проявилась в нем еще в раннем детстве. С 1955 по 1962 гг. Алексей Рыбников учился в Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Окончив в 1962 году музыкальную школу, Рыбников поступил в Московскую консерваторию имени П.И. Чайковского по классу композиции, учился у Арама Хачатуряна. Консерваторию он окончил с отличием в 1967 году, а в 1969 году окончил аспирантуру. В 1969 году Рыбников был принят в Союз композиторов.

С 1969 по 1975 год он преподавал в Московской консерватории на кафедре теоретических дисциплин и ассистировал в классе Хачатуряна. Но затем оставил преподавательскую деятельность.

С 1965 года Алексей Рыбников пишет музыку для кино.

Славу композитору принесли произведения для музыкального театра. Алексей Рыбников написал музыку к спектаклям "Коварство и любовь" (Драматический театр имени К. Станиславского), "Прозрачный мальчик" (Театр на Малой Бронной), "Сказка о четырех близнецах" (Центральный детский театр). В 1976 году в Московском театре имени Ленинского комсомола состоялась премьера первой рок оперы в Советском Союзе "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты".

В 1981 году в Московском театре имени Ленинского комсомола состоялась премьера новой оперы Алексея Рыбникова "Юнона" и "Авось" (по поэме Андрея Вознесенского).

В 1999 году Постановлением Правительства Москвы при Комитете по культуре Москвы был создан Театр Алексея Рыбникова.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Содержание программы учебного предмета «Музыкальная литература» обеспечивает художественно-эстетическое и нравственное воспитание личности обучающегося 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;
- знать специальную терминологию;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве композиторов;
- умение представлять исторический контекст событий, изложенных в биографиях 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.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

4.1 *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,
- коллоквиум.

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.

Пример письменных вопросов для контрольного урока

"Евгений Онегин" 1 вариант

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

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 темы 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?

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)

1. Из каких стран композиторы: И.С.Бах, А.Вивальди, В.А.Моцарт, Ф.Лист, Ф.Шопен, Р.Шуман.
2. Назовите не менее 5 композиторов, большая часть жизни и творчества которых приходится на XIX век.
3. Расскажите о строении симфонического цикла.
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: «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: увертюра, 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.

Итоговый контроль

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

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.

4.2 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.

V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА» (9-й или 6-й класс)

Пояснительная записка

Содержание учебного предмета «Музыкальной литературе» при 9-летнем и 6-летнем сроке направлено на подготовку учащихся к поступлению в профессиональные учебные заведения.

Содержание программы рассчитано на годовой курс. Время аудиторных занятий - 1,5 часа в неделю. Время самостоятельных занятий - 1 час в неделю. В целом максимальная нагрузка за год составляет 82,5 часа, из них 33 часа - самостоятельная (внеаудиторная) работа, а 49, 5 часа - аудиторная.

Обоснованность последовательности тем в программе отвечает ходу музыкально-исторического процесса последних трех веков и включает темы по творчеству ведущих композиторов европейских стран.

Шестой год обучения (9-й или 6-й классы) по учебному предмету «Музыкальная литература» является дополнительным к основному курсу.

Назначение занятий по музыкальной литературе - содействовать профессиональной ориентации учащихся, их сознательному выбору профессии музыканта через расширение и углубление знаний, навыков и умений, приобретенных при изучении основного курса и в самостоятельном общении с музыкой.

Одной из основных целей учебного предмета «Музыкальная литература» является дальнейшее художественно-эстетическое развитие учащихся, а также овладение ими знаниями, умениями, навыками, достаточными для поступления в профессиональное учебное заведение.

Формы занятий

Занятия могут проводиться в форме бесед и лекций преподавателя, диалога между преподавателем и обучающимися. Эффективной формой занятий являются выступления обучающихся с заранее подготовленными докладами по заданной теме.

Отличительная особенность программы шестого года обучения

Учитывая, что русская музыкальная классика XIX-XX веков в лице всех ее основных представителей учащимся уже знакома, а европейская классика в предшествующем курсе (пять лет обучения) была представлена лишь шестью монографическими темами, целесообразно вновь вернуться к классическому периоду европейской музыки и, не дублируя темы основного курса, познакомить их с именами и некоторыми сочинениями крупнейших композиторов Италии, Германии, Франции, ряда других стран, музыкальное искусство которых входит в сокровищницу мировой музыкальной культуры.

Учебно-тематический план

1 полугодие

	Тема. Содержание	Количество аудиторных часов	Самостоятельная работа	Максимальная учебная нагрузка
1	Вводный урок. Музыка в античном мире, в эпоху Средневековья и Ренессанса (повторение).	3	2	5
2	Итальянская музыка XVIII века; А. Вивальди, Д. Скарлатти; скрипка и клавесин; камерный оркестр. Эпоха Барокко; расцвет инструментальной музыки; формирование оркестров; жанр скрипичного концерта; concerto grosso; клавирные сонаты; неаполитанская школа.	3	2	5
3	Опера и оратория в XVIII веке; Г. Ф. Гендель, К. В. Глюк. Монументальные вокально-оркестровые сочинения эпохи	3	2	5

	Барокко и классицизма. Ознакомление с отдельными частями из произведений для камерного оркестра Г.Ф.Генделя, ариями из опер, хорами из ораторий; фрагментами из оперы «Орфей».			
4	Немецкие романтики первой половины XIX века: К.М.Вебер, Ф.Мендельсон, Р.Шуман. Новая стилистика; романтическая опера (увертюра, хор охотников из оперы «Волшебный стрелок»). Музыка в драматическом театре («Сон в летнюю ночь», Любовь поэта.	3	2	5
5	Ф.Лист Программный симфонизм, его специфика; «Прелюды».	1,5	1	2,5
6	Г.Берлиоз Программный симфонизм; гротеск в музыке; «Фантастическая» симфония.	1,5	1	2,5
7	Н.Паганини Virtuozы-исполнители и их творчество; Каприс №24 и сочинения Ф.Листа, И.Брамса на тему Н.Паганини.	1,5	1	2,5
8	Д.Россини Разнообразие творчества итальянского композитора; духовная музыка Д.Россини. Три оперные увертюры и части из «Маленькой торжественной мессы».	3	2	5
9	Резервный урок.	1,5	1	2,5
10	Контрольный урок	3		

2 полугодие

	Тема	Количество аудиторных часов	Самостоятельная работа	Максимальная учебная нагрузка
1	К.Сен-Санс Творчество французского романтика. Ознакомление со Вторым фортепианным концертом.	1,5	1	2,5
2	Ж.Бизе. Опера «Кармен»	1,5	1	2,5
3	И.Брамс. Фортепианная и симфоническая музыка	1,5	1	2,5
4	Д.Верди. Сцены из опер («Аида», «Травиата», «Риголетто») в видеозаписи.	3	2	5
5	Р.Вагнер. Музыкальная драма, новое отношение к структуре оперы. Прослушивание: «Лоэнгрин»: вступление к 1 и 3 действиям; «Тристан и Изольда»: вступление к 1 и 3 действию, смерть Изольды.	3	2	5
6	А.Дворжак. 9-я симфония, части 3,4, Влтава;	1,5	1	2,5
7	Г.Малер Музыкальный постромантизм и экспрессионизм. Возможно прослушивание: 1-я симфония, 3,4 части, Адажиетто из 5 симфонии.	1,5	1	2,5
8	Французские импрессионисты: К.Дебюсси, М.Равель, П.Дюка Новая стилистика; новые трактовки средств выразительности, звукопись. Ознакомление с фортепианными и симфоническими сочинениями	3	2	5

	К.Дебюсси и М.Равеля («Прелюдии», «Болеро» и т.д.). Симфоническая сказка П.Дюка «Ученик Чародея».			
9	Б.Бриттен и английская музыка Симфоническая музыка в XX веке. Вариации на тему Г.Перселла.	1,5	1	2.5
10	Д.Гершвин. Рапсодия в стиле блюз. Опера «Порги и Бес»	3	2	5
11	Выдающиеся исполнители 20 века	3	2	5
12	Резервный урок	1,5	1	2,5
13	Итоговый семинар. Коллоквиум	3		

Ожидаемые результаты и способы их проверки

Дополнительный год обучения должен содействовать проявлению творческой инициативы учащихся. Хорошо обсудить с ними на первых уроках общую тематику занятий, выслушать и учесть пожелания учеников, объяснить назначение и содержание их сообщений, предусмотреть возможность исполнения музыки (по тематике занятия) школьниками.

Выпускники должны продемонстрировать:

- первичные знания в области основных эстетических и стилевых направлений музыкального, изобразительного, театрального и киноискусства;
- навыки восприятия современной музыки;
- умение понять и объяснить роль и значимость выразительных средств музыки в исполняемом музыкальном произведении; умение проанализировать незнакомое музыкальное произведение.

Текущий контроль. Традиционная поурочная проверка знаний должна сочетаться с иными формами контроля, например небольшими тестовыми работами.

Пример тестовой работы

Тема: Творчество Паганини, Листа, Берлиоза.

1. Кто из этих композиторов был также:
музыкальным критиком,
педагогом,
дирижером,
исполнителем.
2. Назовите произведения композиторов, которые обращались к творчеству Н.Паганини.
3. Лист создавал фортепианные транскрипции произведений (перечислить). Какую цель он преследовал?
4. Кто является автором произведений:
«Прелюды»,
24 каприса,
«Фантастическая симфония»,
«Гарольд в Италии», «Годы странствий», 5 скрипичных концертов.
5. В каком прослушанном произведении использован принцип монотематизма (автор, жанр, название).
6. В каком прослушанном произведении использован лейтмотив (автор, жанр, название).

Должны оцениваться также сообщения учеников, поощряться и учитываться высказывания по ходу урока. Возникающие элементы дискуссии могут свидетельствовать о растущем интересе к занятиям, способствовать выявлению собственных суждений.

Видом текущего контроля является контрольный урок, если проводится самим преподавателем без присутствия комиссии.

Промежуточный контроль в виде контрольного урока или зачета может проводиться в конце полугодий. Можно рекомендовать для такого

контроля такой вид оценивания, как семинар по пройденному материалу. Ответы на семинаре, как и активность учеников в его работе, оцениваются дифференцированно. Эффективным видом оценивания является также анализ нового (незнакомого) музыкального произведения, который проводится в старших классах. Контрольный урок или зачет как промежуточная аттестация проводится в присутствии комиссии.

Итоговый контроль предполагает проведение экзамена по музыкальной литературе в соответствии с федеральными государственными требованиями. Если учащийся осваивает дополнительный год обучения (6-й или 9-й класс) итоговая аттестация (экзамен) завершает дополнительный год обучения.

Целесообразно выпускной экзамен проводить не в виде ответов по заранее подготовленным билетам, а в виде коллоквиума и итоговой письменной работы. Одним из вариантов письменной работы может быть предложен анализ незнакомого произведения.

Возможно проведение своеобразной олимпиады, содержание и формы которой выбирает сам преподаватель. Особого внимания потребуют учащиеся, поступающие на теоретическое отделение, где проводится вступительный экзамен по музыкальной литературе.

Примерный образец коллоквиума приведен в настоящей программе в разделе «Формы и методы контроля» (итоговый контроль) и может быть использован также для дополнительного года обучения.

Варианты вопросов для итоговой письменной работы или устного экзамена

1. Кто из великих композиторов жил в XVIII веке, в каких странах?
2. В какой исторической последовательности возникли эти жанры: симфония, концертная увертюра, опера, концерт.
3. Назовите композиторов, в творчестве которых особое значение принадлежит полифонии. Укажите, в какой стране и в какое время они жили.

4. Кто из великих композиторов был выдающимся музыкантом-исполнителем? (укажите страну и время, когда жил этот музыкант)
5. Приведите примеры симфонических произведений, где используется хор (назовите автора, жанр, что за текст использован).
6. Какие оперные жанры сложились к XVIII веку.
7. Назовите оперы Д.Россини, которые написаны на необычные для его времени сюжеты.
8. Кто считается создателем первой романтической оперы и как называется это произведение?
9. Какие новые, «романтические» жанры появляются в творчестве Ф.Мендельсона?
10. Кто из немецких композиторов-романтиков был также:
дирижером,
музыкальным писателем,
пианистом,
преподавателем.
11. Назовите самые известные произведения К.Сен-Санса.
12. Какие произведения написал И.Брамс для фортепиано?
13. Где был построен «вагнеровский» театр и в чем его особенности?
14. Что такое тетралогия?
15. Какие произведения, основанные на темах оперы Ж.Бизе «Кармен», вы знаете?
16. Какие страны представляют данные композиторы: Б.Сметана, Э.Григ, А.Дворжак, К.Дебюсси, Я.Сибелиус, М.Равель.
17. Укажите жанры и авторов этих произведений:
«Из Нового света»
«Проданная невеста»
«Море»
«Туонельский лебедь»
«Влтава» «Пер Гюнт»

«Норвежские танцы»

«Славянские танцы»

«Грустный вальс»

«Болеро»

VI МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

6.1 Методические рекомендации педагогическим работникам .

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 педагога.

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.

Использование различных схем, таблиц помогает структурировать материал биографии композитора, осознать последовательность событий в сюжете оперы, представить структуру сонатно-симфонического цикла, строение различных музыкальных форм. Подобного рода схемы должны быть заранее подготовлены преподавателем 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	Работа в	Композиторская и	

	училище правоведения и консерватории	консерватории. Педагогическая, композиторская, музыкально- критическая деятельность	дирижерская деятельность, концертные поездки по России, городам Европы и Америки
--	--	--	---

На усмотрение преподавателя таблица дополняется перечнем самых значительных произведений композитора.

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.

6.2 Организация 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 тем.

Примерное содержание домашних заданий:

- найти информацию о жизни и творчестве композитора;
- выучить значение терминов, пройденных на уроке;
- прослушать произведения;
- ответить на вопросы;
- написать сочинение об изучаемом произведении;
- подготовить доклад или реферат на заданную тему.

VII ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

7.1 Список обязательной учебной литературы.

1. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5 класса ДМШ. Составитель Прохорова И.М.: «Музыка», 1990
2. Прохорова И.А. «Музыкальная литература зарубежных стран» для 5 класса ДМШ. М.: «Музыка», 1985.
3. Смирнова Э.С. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ (третий год обучения). М.: «Музыка»

7.2 Списки дополнительной учебной и методической литературы.

Учебники

1. Аверьянова О.И. «Отечественная музыкальная литература XX века» Учебник для ДМШ (четвертый год обучения). М.: «Музыка», 2005
2. Брянцева В.Н. «Музыкальная литература зарубежных стран: учебник для детских музыкальных школ (второй год обучения)», М. «Музыка», 2002
3. Козлова Н.П. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ. Третий год обучения. М.: «Музыка», 2004
4. Лагутин А. И, Владимиров В.Н. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса детских музыкальных школ и школ искусств (первый год обучения предмету). М.: «Престо», 2006
5. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Первый год обучения

Учебные пособия

1. Калинина Г.Ф. Тесты по музыкальной литературе для 4 класса Тесты по зарубежной музыке Тесты по русской музыке
2. Калинина Г.Ф., Егорова Л.Н. Тесты по отечественной музыке

3. Островская Я.Е., Фролова Л. А., Цес Н.Н. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе зарубежных стран 5 класс (2 год обучения). «Композитор» С-Пб, 2012
4. Панова Н.В. Музыкальная литература зарубежных стран (рабочая тетрадь для 5 кл.). М., «Престо», 2009
5. Панова Н.В. Русская музыкальная литература (рабочая тетрадь для 67 кл.). I часть. М., «Престо», 2009; II часть. М., «Престо», 2010

Хрестоматии

1. Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ. Составители Владимиров В.Н., Лагутин А.М.: «Музыка», 1970
2. Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 классов ДМШ. Составители. Смирнова Э.С., Самонов А.М.: «Музыка», 1968
3. Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для 7 класса ДМШ. Составитель Самонов А.М.: «Музыка», 1993

Методическая литература

1. Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе. М., Музыка, 1982
2. Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе (для музыкальных училищ). М., 2005
3. Лисянская Е.Б. Музыкальная литература: методическое пособие. Росмэн, 2001
4. Методические записки по вопросам музыкального образования. Сб. статей, вып.3. М.: «Музыка», 1991

Рекомендуемая дополнительная литература

1. Всеобщая история музыки /авт.-сост. А.Минакова, С. Минаков - М.: Эксмо, 2009.
2. Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества:

- вып.1 - Роланд Вернон. А.Вивальди, И.С.Бах, В.А.Моцарт, Л.Бетховен;
3. вып.2 - Роланд Вернон. Ф.Шопен, Дж.Верди, Дж.Гершвин, И.Стравинский;
4. вып.3 - Николай Осипов. М.Глинка, П.Чайковский, М.Мусоргский, Н.Римский-Корсаков. Изд-во «Поматур».