

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
муниципального образования городской округ
город-курорт Сочи Краснодарского края
«Детская школа искусств № 8»

ПРИНЯТО:
Педагогическим советом
МБУДО г. Сочи «ДШИ №8»
(протокол № 1 от 31.08 2023г.)

УТВЕРЖДЕНО:
Директор МБУДО г. Сочи
«ДШИ № 8»
О.И. Мумджян
2023г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ФОРТЕПИАНО», «СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», «ДУХОВЫЕ И
УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», «НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»**

Предметная область
ПО.02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ

ПРОГРАММА
по учебному предмету
УП. 03. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
4 – 8 (9) КЛАССЫ, 1-5 (6) КЛАССЫ

г. Сочи
2023 г.

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;*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;*

II. Содержание учебного предмета

- *Учебно-тематический план;*
- *Распределение учебного материала по годам обучения;*

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- *Критерии оценки;*

V. Методическое обеспечение учебного процесса

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

VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы

- *Список методической литературы;*
- *Список рекомендуемой учебной литературы;*
- *Видеоматериалы.*

I. Пояснительная записка

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» и программ по учебной дисциплине «Музыкальная литература» для детских музыкальных школ и музыкальных отделений школ искусств МКРФ НМЦ М., 1982г. – составители А.И. Лагутин, Э.С. Смирнова; Примерных тематических планов школ и школ искусств МК ССМСП М., 1988г. – составитель Е.Б. Лисянская, М., 1990 г. для ДМШ и ДШИ, утвержденной НМЦ при Министерстве культуры РФ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в МБУДО ДМШ № 3 города Сочи.

Музыкальная литература – учебный предмет, который входит в обязательную часть предметной области «Теория и история музыки».

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 включает также ознакомление с эпизодами из мировой истории, литературы, изобразительного искусства, так или иначе, связанных с историческими музыкальными процессами.

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».

Полученные на уроках знания и формируемые умения и навыки должны помогать ученикам в их занятиях на инструменте, а также в изучении других учебных предметов дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств. Благодаря полученным знаниям, обучающиеся овладевают навыками осознанного восприятия элементов музыкального языка, знаниями основных направлений и стилей в музыкальном искусстве.

Программа разработана на полный курс обучения. Занятия по предмету проводятся в объеме, определенном действующими учебными планами.

2. Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс по специальности «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты» в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет (с 4 по 8 класс) и в возрасте с девяти до двенадцати лет (с 1 по 5 класс) составляет 5 лет обучения.

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Музыкальная литература»:

Классы	1-5 (5 лет обучения)	4-8 (8 лет обучения)
Максимальная нагрузка (в часах)	346,5	346,5
Количество часов на аудиторные занятия	181,5	181,5
Самостоятельная работа	165	165

С 4 по 7 класс – 1 час в неделю, из расчета - 33 учебные недели, 34-я неделя резервная. В 8 классе 1.5 часа в неделю, из расчета - 33 учебные недели, 34-я неделя резервная.

С 1 по 4 класс – 1 час в неделю, из расчета - 33 учебные недели, 34-я неделя резервная. В 5 классе 1.5 часа в неделю, из расчета - 33 учебные недели, 34-я неделя резервная.

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Реализация учебного плана по предмету «Музыкальная литература» проводится в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек.

Основной формой организации учебной деятельности бюджетного учреждения является урок. Продолжительность академического часа устанавливается Уставом бюджетного учреждения по специальности «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое пение» в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет для 4-7 классов – 45 минут, для 8 класса – 1 час 10 минут.

Продолжительность академического часа устанавливается Уставом бюджетного учреждения по специальности «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты» в возрасте с девяти до двенадцати лет для 1-4 класса – 45 минут, для 5 класса – 1 час 10 минут.

Количество смен занятий определяется в зависимости от расписания занятий и режима работы общеобразовательных школ. Начало занятий – не ранее 8.00, окончание занятий – не позднее 20.00. Перерыв между сменами – 1 час по скользящему графику. Перерыв между уроками в бюджетном учреждении составляет 10 минут, шестидневная учебная неделя.

5. Цель и задачи учебного предмета «Музыкальная литература»

Цель предмета «Музыкальная литература»: формирование мировоззрения, воспитание художественного вкуса, потребности познавательной деятельности и расширение музыкального кругозора учащихся.

Задачами предмета «Музыкальная литература» являются:

- накопление слухового опыта;
- формирование музыкально-аналитического мышления;
- формирование готовности и способности учащихся к самостоятельному духовному постижению художественных ценностей;
- содействие личностному и профессиональному самоопределению

обучающихся, их адаптации в современном динамическом обществе.
-подготовка одаренных учащихся к поступлению в профессиональные учебные заведения.

6. Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа имеет следующие разделы:

- пояснительная записка (сведения о затратах учебного времени);
- тематическое планирование (распределение учебного материала по годам обучения);
- изложение содержательной части предмета по годам обучения с примерным распределением учебного материала;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

Примерные формы проведения уроков и домашних заданий

Наряду с традиционными формами урока, программой предусматривается проведение других форм:

- интегрированный урок (музыкальная литература + сольфеджио, музыкальная литература + специальность);
- открытые уроки с присутствием преподавателей и родителей;
- зачет по накопленным творческим навыкам;
- конкурсы, викторины, познавательные игры по музыкальной литературе.

Домашние задания на закрепление пройденного в классе материала задаются в виде выучивания лекционного материала по конспектам, учебнику, поиску дополнительной информации через интернет, игре основных музыкальных тем на инструменте.

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

- наличие учебных пособий для обучающихся, методической литературы для преподавателей;
- наличие фонотеки и видеотеки;
- доступ к сети Интернет;
- наличие дидактического раздаточного материала;
- осуществление тесной связи с преподавателями по специальности, хоровому классу, сольфеджио;
- соблюдение межпредметных связей;
- сотрудничество с ДМШ и ДШИ города Сочи, активное участие преподавателей на зональной методической секции теоретических дисциплин, обмен опытом;
- активный поиск новых форм и методов преподавания сольфеджио, самообразование педагогов.

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Музыкальная литература», оснащаются пианино или роялями, звукотехническим оборудованием, видеооборудованием, учебной мебелью (досками, столами,

стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями, имеют звукоизоляцию.

Материально - техническая база образовательного учреждения соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

II. Содержание учебного предмета

1. Учебно-тематический план по предмету «Музыкальная литература»

неразрывно связан с другими учебными предметами, поскольку направлен на развитие творческого мышления, музыкальной памяти. Умения и навыки анализа музыкальных форм являются необходимыми для успешного овладения обучающимися другими учебными предметами (сольное и ансамблевое инструментальное исполнительство, хоровой класс, оркестровый класс и другие).

Первый год обучения

№	Название разделов, блоков	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная нагрузка	Самостоятельная нагрузка	Аудиторные занятия
	Музыка как вид искусства	–	4	2	2
1.	Легенды о музыке	урок	2	1	1
2.	Виды искусства	урок	2	1	1
	Средства музыкальной выразительности	–	12	6	6
3.	Музыкальный язык, его элементы	урок	2	1	1
4.	Мелодия, гармония	урок	2	1	1
5.	Лад, динамика	урок	2	1	1
6.	Диапазон, регистр	урок	2	1	1
7.	Темп, тембр	урок	2	1	1
8.	Фактура	урок	2	1	1
9.	Музыкальный синтаксис. Мотив, фраза, период	урок	2	1	1
10.	Знакомство с певческими голосами	урок	2	1	1
	Инструменты	–	8	4	4

	симфонического оркестра				
11.	Виды музыкальных инструментов	урок	2	1	1
12.	Оркестр, виды оркестров	урок	2	1	1
13.	Группы инструментов симфонического оркестра	урок	2	1	1
14.	Симфоническая сказка «Петя и волк»	урок	2	1	1
15.	Клавишные инструменты (орган, клавесин, рояль)	урок	2	1	1
16.	Кубанский музыкальный фольклор	урок	2	1	1
	Музыкальный образ	–	4	2	2
17.	Виды образов	урок	2	1	1
18.	Музыкальная тема, её характер, виды и изложения	урок	2	1	1
	Музыкальные жанры	–	8	4	4
19.	Первичные жанры, их признаки	урок	2	1	1
20.	Жанры в классической музыке	урок	2	1	1
21.	Народная песня, её связь с классической музыкой	урок	2	1	1
22.	Танец	урок	2	1	1
	Программно – изобразительная музыка	–	4	2	2
23.	Программная музыка	урок	2	1	1

24.	Звукоизобразительные возможности музыки	урок	2	1	1
	Музыка в театре	–	10	5	5
25.	Э. Григ сюита «Пер Гюнт»	урок	2	1	1
26.	Балет, история создания	урок	2	1	1
27.	П.И. Чайковский. Балет «Щелкунчик»	урок	2	1	1
28.	Опера, структура оперы	урок	2	1	1
29.	М.И. Глинка. Опера «Руслан и Людмила»	урок	2	1	1
	Текущий контроль	Контрольный урок (за I, II, III четверти)	6	3	3
	Промежуточный контроль	Контрольный урок (IV четверть)	2	1	1
	итого:		66	33	33

Второй год обучения

№	название разделов, блоков	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная нагрузка	Самостоятельная нагрузка	Аудиторные занятия
	Музыкальные эпохи и стили	–	4	2	2
1.	Античность, возрождение	урок	2	1	1
2.	Барокко. Инструментальная музыка XVII века	урок	2	1	1
	И.С. Бах	-	10	5	5
3.	Биография, обзор творчества	урок	2	1	1
4.	Органное произведения	урок	2	1	1

5.	Клавирное творчество (Инвенции)	урок	2	1	1
6.	«ХТК» прелюдия и fuga № 2	урок	2	1	1
7.	«Французская сюита» до минор	урок	2	1	1
	Формирование классического стиля в музыке	–	6	3	3
8.	Музыкальный театр XVIII века	урок	2	1	1
9.	Инструментальная музыка XVIII века	урок	2	1	1
10.	Сонатно-симфонический цикл	урок	2	1	1
	И. Гайдн	-	10	5	5
11.	Биография, обзор творчества	урок	2	1	1
12.	Симфоническое творчество	урок	2	1	1
13.	Симфония Ми бемоль мажор (1 часть)	урок	2	1	1
14.	Симфония № 103 (2, 3, 4 части)	урок	2	1	1
15.	Клавирное творчество. Сонаты Ре мажор, ми минор	урок	2	1	1
16.	Классическая опера	урок	2	1	1
	В.А. Моцарт	-	14	7	7
17.	Биография, обзор творчества	урок	2	1	1
18.	Клавирное творчество	урок	2	1	1
19.	Соната Ля мажор	урок	2	1	1
20.	Симфоническое творчество. Симфония № 40 (1 часть)	урок	2	1	1
21.	Симфония соль минор (2, 3, 4 части)	урок	2	1	1

22.	Оперное творчество	урок	2	1	1
23.	Опера «Свадьба Фигаро»	урок	2	1	1
	Л.В. Бетховен	-	12	6	6
24.	Биография, обзор творчества	урок	2	1	1
25.	Фортепианное творчество. Сонаты № 8, 14	урок	2	1	1
26.	Увертюра «ЭГМОНТ»	урок	2	1	1
27.	Симфоническое творчество. Симфония № 5	урок	2	1	1
28.	Симфония № 9 (финал), № 3 (2 часть)	урок	2	1	1
29.	История и культура Кубанского казачества	урок	2	1	1
	Текущий контроль	Контрольный урок (за I,II,III четверти)	6	3	3
	Промежуточный контроль	Контрольный урок (IV четверть)	2	1	1
	итоги:		66	33	33

Третий год обучения

№	Название разделов, блоков	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная нагрузка	Самостоятельная нагрузка	Аудиторные занятия
1.	Романтизм в музыке	урок	2	1	1
	Ф. Шуберт	-	10	5	5
2.	Биография, обзор творчества	урок	2	1	1
3.	Вокальное творчество	урок	2	1	1

4.	Песенные циклы	урок	2	1	1
5.	Фортепианные произведения	урок	2	1	1
6.	Симфония си минор	урок	2	1	1
	Ф. Шопен	-	8	4	4
7.	Биография, обзор творчества	урок	2	1	1
8.	Мазурки, вальсы	урок	2	1	1
9.	Прелюдии, ноктюрны	урок	2	1	1
10.	Этюды, полонезы	урок	2	1	1
	Композиторы-романтики	--	6	3	3
11.	Р. Шуман-фортепианная музыка	урок	2	1	1
12.	Инструментальные произведения К. Сен-Санса	урок	2	1	1
13.	Обзор творчества Э. Грига	урок	2	1	1
14.	Импрессионизм в музыке и живописи	урок	2	1	1
	Русская музыкальная культура	--	8	4	4
15.	Русская музыка с древнейших времен	урок	2	1	1
16.	Музыкальная культура Московской Руси	урок	2	1	1
17.	Знаменный распев	урок	2	1	1
	Музыкальная культура XVIII века	-	4	2	2
18.	Музыкальная культура петровского времени	урок	2	1	1
19.	Жанр хорового концерта	урок	2	1	1
20.	Русский классический романс	урок	2	1	1
	М.И. Глинка	-	8	4	4
21.	Биография, обзор	урок	2	1	1

	творчества				
22.	«Камаринская», «Арагонская хота»	урок	2	1	1
23.	Опера «Иван Сусанин»	урок	2	1	1
24.	Камерно-вокальное творчество	урок	2	1	1
	А.С. Даргомыжский	-	8	4	4
25.	Биография, обзор творчества	урок	2	1	1
26.	Критический реализм в музыке	урок	2	1	1
27.	Опера «Русалка»	урок	2	1	1
28.	Романсы и песни	урок	2	1	1
29.	Обряды и обычаи в Кубанском фольклоре	урок	2	1	1
	Текущий контроль	Контрольный урок (за I, II, III четверть)	6	3	3
	Промежуточный контроль	Контрольный урок (IV четверть)	2	1	1
	итого:		66	33	33

Четвертый год обучения

№	Название разделов, блоков	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максималь ная нагрузка	Самостоятель ная нагрузка	Аудитор ные занятия
1.	Русская музыкальная культура второй половины XIX века	урок	2	1	1
2.	Эстетика «Могучей кучки»	урок	2	1	1
3.	Творчество М. Балакирева	урок	2	1	1
	А.П. Бородин	-	8	4	4
4.	Биография, обзор	урок	2	1	1

	творчества				
5.	Симфония № 2 «Богатырская»	урок	2	1	1
6.	Опера «Князь Игорь» I, II действия	урок	2	1	1
7.	Опера «Князь Игорь» III, IV действия	урок	2	1	1
	М.П. Мусоргский	-	12	6	6
8.	Биография, обзор творчества	урок	2	1	1
9.	История создания цикла «Картинки с выставки»	урок	2	1	1
10.	Фортепианный цикл «Картинки с выставки»	урок	2	1	1
11.	История создания оперы «Борис Годунов» I, II действия	урок	2	1	1
12.	Опера «Борис Годунов» III, IV действия	урок	2	1	1
13.	Вокальное творчество	урок	2	1	1
	Н.А. Римский-Корсаков	-	14	7	7
14.	Обзор творчества, биография	урок	2	1	1
15.	Оперное творчество	урок	2	1	1
16.	Опера «Снегурочка» I, II действия	урок	2	1	1
17.	Опера «Снегурочка» III, IV действия	урок	2	1	1
18.	Опера «Садко»	урок	2	1	1
19.	Симфоническая сюита «Шехеразада» I, II части	урок	2	1	1
20.	III, IV части сюиты «Шехеразада»	урок	2	1	1
	П.И. Чайковский	-	16	8	8
21.	Биография, обзор творчества	урок	2	1	1
22.	Опера «Евгений Онегин» 1-3 картины	урок	2	1	1

23.	Опера «Евгений Онегин» 4-7 картины	урок	2	1	1
24.	Симфоническое творчество	урок	2	1	1
25.	Симфония № 1	урок	2	1	1
26.	Фортепианные циклы	урок	2	1	1
27.	Балет «Щелкунчик»	урок	2	1	1
28.	Балет «Лебединое озеро»	урок	2	1	1
29.	Музыкальная культура Кубани	урок	2	1	1
	Текущий контроль	Контрольный урок (за I, II, III четверть)	6	3	3
	Промежуточный контроль	Контрольный урок	2	1	1
	Итого:		66	33	33

Пятый год обучения

№	Название разделов, блоков	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная нагрузка	Самостоятельная нагрузка	Аудиторные занятия
	Русское музыкальное искусство на рубеже XIX-XX веков	–	30	12	18
	А.К. Лядов	–	5	2	3
1.	Биография, обзор творчества	урок	2,5	1	1,5
2.	Симфонические миниатюры	урок	2,5	1	1,5
3.	А.К. Глазунов – обзор творчества	урок	2,5	1	1,5
	С.И. Танеев	–	5	2	3
4.	Творческий портрет	урок	2,5	1	1,5
5.	Симфония до минор	урок	2,5	1	1,5
	А.Н. Скрябин	–	5	2	3

6.	Биография, обзор творчества	урок	2,5	1	1,5
7.	Фортепианная музыка	урок	2,5	1	1,5
	И.Ф. Стравинский	–	5	2	3
8.	Биография, обзор творчества	урок	2,5	1	1,5
9.	Балеты «Жар птица», «Петрушка»	урок	2,5	1	1,5
	С.В. Рахманинов	–	7,5	3	4,5
10.	Биография, обзор творчества	урок	2,5	1	1,5
11.	Фортепианное творчество	урок	2,5	1	1,5
12.	Вокальное творчество	урок	2,5	1	1,5
13.	Творческие коллективы Кубани	урок	2,5	1	1,5
	С.С. Прокофьев	–	17,5	7	10,5
14.	Биография, обзор творчества	урок	2,5	1	1,5
15.	Фортепианное творчество	урок	2,5	1	1,5
16.	Кантата «Александр Невский» II, IV части	урок	2,5	1	1,5
17.	V, VI, VII части кантаты	урок	2,5	1	1,5
18.	Балет «Ромео и Джульетта»	урок	2,5	1	1,5
19.	«Классическая симфония»	урок	2,5	1	1,5
20.	Симфония № 7	урок	2,5	1	1,5
	Д.Д. Шостакович	–	12,5	5	7,5
21.	Биография, обзор творчества	урок	2,5	1	1,5
22.	Симфония № 5	урок	2,5	1	1,5
23.	Симфония № 7 – история создания	урок	2,5	1	1,5
24.	«Ленинградская симфония» I часть	урок	2,5	1	1,5
25.	Фортепианная музыка	урок	2,5	1	1,5
	А.И. Хачатурян	–	5	2	3
26.	Биография, обзор творчества	урок	2,5	1	1,5
27.	Балеты «Спартак», «Гаянэ»	урок	2,5	1	1,5

	Композиторы последней трети XX века	–	5	2	3
28.	Р. Щедрин, А. Шнитке, С. Денисов	урок	2,5	1	1,5
29.	А. Петров, Э. Артемьев, С. Губайдулина	урок	2,5	1	1,5
	Текущий контроль	Контрольный урок (за I, II, III четверти)	7,5	3	4,5
	Итоговый контроль	Контрольный урок	2,5	1	1,5
	итого:		82,5	33	49,5

2. Распределение учебного материала по годам обучения

Учебно-тематический план содержит примерное распределение учебного материала каждого класса в течение всего срока обучения. Преподаватель может спланировать порядок изучения тем исходя из особенностей каждой учебной группы, собственного опыта, сложившихся педагогических традиций.

Содержательная часть курса «Музыкальная литература» включает следующие формы работы:

- лекционное изложение материала;
- практическая работа с нотным материалом;
- проигрывание основных тем на инструменте;
- воспитание музыкального восприятия (анализ на слух, по нотам);
- музыкальная викторина;
- воспитание творческих навыков;
- теоретические сведения.

Первый год обучения

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.

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

Его задачи – продолжая развивать и совершенствовать навыки слушания музыки и эмоциональной отзывчивости на музыку, познакомить учащихся с основными музыкальными жанрами, музыкальными формами, сформировать у

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

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

Музыка как вид искусства.

Тема 1. Легенды о музыке.

Рассказы о легендарных певцах и исполнителях (Орфей, Лель, Садко). Мифы о музыке и музах (священная гора Олимп, музы – покровительницы разных видов искусства). Пифагорейская теория музыки.

Музыкальный материал:

Н.А. Римский-Корсаков Ария и Песня Садко из оперы «Садко»

Три песни Леля из оперы «Снегурочка»

К.В. Глюк Ария Орфея и Соло флейты из оперы «Орфей и Эвридика»

Тема 2. Виды искусства.

Цель данной темы – дать учащимся представление о богатстве и многообразии окружающего нас музыкального мира, специфики музыки как искусства. Пифагорейская теория музыки и связь с другими видами искусств.

Музыкальный материал:

Н.А. Римский-Корсаков Вступление «Океан море синее»
из оперы «Садко»

А. Вивальди Скрипичный концерт «Времена года»

А.П. Бородин Симфония № 2 «Богатырская» си минор

М.П. Мусоргский Фортепианный цикл «Картинки с выставки»

Репродукции картин русских художников:

И. Айвазовский «Девятый вал»

В. Васнецов «Богатыри», «Баба-Яга»

А. Саврасов «Грачи прилетели»

И. Левитан «Март»

И. Шишкин «Сосновый бор», «Лес»

Средства музыкальной выразительности.

Тема 3. Музыкальный язык, его элементы.

Основные выразительные средства музыкального языка (повторение). Понятия: мелодия, лад, ритм, темп, гармония, фактура, регистр, тембр.

Значение средств музыкальной выразительности в создании различных настроений, музыкальных образов.

Музыкальный материал:

Ф. Шуберт «Форель»,

М.П. Мусоргский «В углу» из цикла «Детская»

С.В. Рахманинов «Вокализ»

Ф. Шопен «Ноктюрн» Ми – бемоль мажор

Г.В. Свиридов «Упрямец» из цикла «Альбом пьес для детей»

Тема 4. Мелодия, гармония.

Понятие: мелодия (кантилена, речитатив). Мелодия – основа музыкального произведения. Виды мелодии. Речитатив. Общая характеристика речитатива, его связь с человеческой речью. Песенно-речитативные мелодии. Речитатив в романсах, песнях и в опере. Инструментальный речитатив. Интонации вопроса, восклицания, просьбы, мольбы, вздоха, стоны в инструментальных произведениях.

Особенности строения мелодий на примерах песен из детского репертуара. Мелодический рисунок. Общее понятие мелодического рисунка. Волнообразное строение мелодии. Типы мелодического рисунка. Вершина мелодической волны – кульминация.

Связь гармонии с мелодией. Гармония как самостоятельное средство музыкальной выразительности.

Понятие: гармония (последовательность аккордов, отдельный аккорд), Значение гармонии. Связь гармонии с мелодией. Гармония как самостоятельное средство музыкальной выразительности. Понятие об аккорде.

Музыкальный материал:

А.Г. Рубинштейн Мелодия

Ф. Шуберт «Ave Maria»

И.С. Бах–Ш. Гуно «Ave Maria», Токката и фуга ре минор

П.И. Чайковский «Мелодия»

М.П. Мусоргский «Поехали на палочке» из цикла «Детская»

«Два еврея: богатый и бедный»

из фортепианного цикла «Картинки с выставки»

К. Сен-Санс «Лебедь», «Куры и петухи» из сюиты «Карнавал

животных»

А.С. Даргомыжский «Старый капрал»

Ф. Шуберт «Шарманщик», «Форель»

М.П. Мусоргский «В углу» из вокального цикла «Детская»

М.И. Глинка Речитатив и Рондо Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила»

Н.А. Римский-Корсаков Симфоническая сюита «Шехеразада»

Ф. Шопен Баллада № 1 соль минор

Тема 5. Лад, динамика.

Общее понятие о ладе. Мажор и минор, специальные (искусственные) лады – целотонная гамма, гамма Римского-Корсакова. В музыке народов разных стран встречаются и другие лады. Лады народной музыки.

Значение динамики. Динамические оттенки. Как при помощи специальных знаков композиторы отображают изменения в динамике.

Музыкальный материал:

Ф. Шопен Прелюдии Ля мажор, до минор

Ф. Шуберт Вальс Ля-бемоль мажор

М.И. Глинка Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила»

Н.А. Римский-Корсаков Тема Морского Царя из оперы «Садко»

А. Дворжак Цыганская мелодия

Тема 6. Диапазон, регистр.

Понятие о регистрах, тесситуре, диапазоне различных музыкальных инструментов и певческих голосов. Низкий, средний, высокий регистры в создании и передачи образа.

Музыкальный материал:

Н.А. Римский-Корсаков Симфоническая сюита «Шехеразада» I часть

Л. Бетховен Симфония № 5

В. Моцарт Ария Графини из оперы «Свадьба Фигаро»

М.И. Глинка Трио из оперы «Иван Сусанин»

Н.А. Римский-Корсаков Ария Снегурочки из оперы «Снегурочка»

Тема 7. Темп, тембр.

Понятие тембра. Роль тембра в создании музыкального образа. Тембр голоса и тембр инструмента. Богатство красок человеческого голоса – яркое выразительное средство в вокальной музыке. Певцы хора по характеру голосов – четыре партии. Разнообразие певческих голосов в опере.

Музыкальный материал:

Н.А. Римский-Корсаков Хоровод «Ай, во поле липенька»,

Хор «А мы просо сеяли» из оперы «Снегурочка»

Темы царевны-Лебедя – сопрано, бабы-Бабарихи – меццо-сопрано,

царевича Гвидона – тенор, царя Салтана – бас

из оперы «Сказка о царе Салтане»

А.П. Бородин Хор «Солнцу красному слава!» из оперы «Князь Игорь»

Тема 8. Фактура.

Фактура как музыкальная ткань (унисон, мелодия и аккомпанемент, полифония, аккордовое изложение). Виды фактуры (одноголосие, многоголосие). Многоголосие и его виды. Полифоническая музыка в творчестве И.С. Баха. Гомофонно-гармоническая фактура: мелодия с аккордовым сопровождением, аккордовая фактура, унисонная фактура.

Музыкальный материал:

И.С. Бах Инвенции, Прелюдии и фуги До мажор, до минор из I тома цикла «Хорошо темперированный клавир»

Й. Гайдн Менуэт из Симфонии № 103

М.И. Глинка «Вальс-фантазия»

С.С. Прокофьев Пьесы из фортепианного цикла «Детская музыка»

Ф. Шопен Полонез Ля мажор

Тема 9. Музыкальный синтаксис. Мотив, фраза, период.

Строение музыкальной речи. Цезура и ее признаки (пауза, ритмическая остановка, повтор, контраст). Понятия – мотив, фраза, предложение, кульминация, каданс.

Музыкальный материал:

Ф. Шопен Вальс Ля-бемоль мажор, Прелюдия № 9 Ми мажор

Э. Григ «Смерть Озе» из сюиты «Пер Гюнт»

П.И. Чайковский Вальс, Русская песня из «Детского альбома»

Л. Бетховен Соната № 3 II часть, Соната № 7

Р. Шуман «Смелый наездник»

Тема 10. Знакомство с певческими голосами.

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

Музыкальный материал:

Дискант: итальянские песни, романсы и оперные арии в исполнении Робертино Лоретти

Сопрано лирико-колоратурное: А. Алябьев «Соловей» (в исполнении Н. Обуховой)

И. Штраус «Сказки Венского леса»

Сопрано лирическое: ария Снегурочки из оперы Н. Римского-Корсакова «Снегурочка»

Сопрано лирико-драматическое: ариозо Татьяны «Пускай погибну я...» из оперы П. Чайковского «Евгений Онегин»

Меццо-сопрано: хабанера Кармен из оперы Ж. Бизе «Кармен»

Контральто: ария Ратмира «И жар, и зной сменила ночи тень» из оперы М. Глинки «Руслан и Людмила»

Тенор-альтино: ариозо Звездочета из оперы Н. Римского-Корсакова «Золотой петушок»

Лирический тенор: песни и романсы в исполнении С. Лемешева

Лирико-драматический тенор: ария Германа «Что наша жизнь? - Игра!» из оперы П. Чайковского «Пиковая дама»

Баритон: каватина Фигаро «Если захочет барин попрыгать» из оперы В. А. Моцарта «Свадьба Фигаро»

Романсы и итальянские песни в исполнении М. Магомаева, Д. Хворостовского

Бас: ария Игоря из оперы А. Бородина «Князь Игорь»

Арии, романсы и песни в исполнении Ф. И. Шаляпина

Виды контроля по теме: проводится музыкальная викторина на отгадывание тембров голосов. При возможности проводится иконографическая викторина (отгадывание по изображениям певцов их фамилий и имен).

Инструменты симфонического оркестра.

Тема 11. Виды музыкальных инструментов.

Знакомство с музыкальными инструментами. Возникновение музыкальных инструментов. Семейство музыкальных инструментов, строение, способ звукоизвлечения. Характеристика музыкальных инструментов. Тембры музыкальных инструментов. Диапазон и регистр.

Музыкальный материал:

Струнная группа

Прослушивание произведений:

Н. Паганини «Капризы» № 9 или № 24 (скрипка)

С.С. Прокофьев «Улица просыпается» из балета «Ромео и Джульетта» (альт с фортепиано)

П.И. Чайковский «Вариации на тему рококо» (виолончель)

К. Сен-Санс «Слон» из сюиты «Карнавал животных» (соло контрабаса)

Деревянно-духовая группа

Прослушивание произведений:

К.В. Глюк «Мелодия» из оперы «Орфей» (флейта)

И.С. Бах «Страсти по Матфею» № 26 Ария тенора с гобоем

В.А. Моцарт Концерт для кларнета с оркестром (I часть)

П.И. Чайковский «Китайский танец» из балета «Щелкунчик»
(флейта, альт, фагот)

Медно-духовая группа

Прослушивание произведений:

В.А. Моцарт Концерт для валторны с оркестром

Дж. Верди «Марш» из оперы «Аида» (труба)

Н.А. Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане»
(тема богатырей – валторны и тромбоны)

М.П. Мусоргский – М. Равель «Быдло» из цикла «Картинки с выставки» (труба)

Ударные инструменты.

Прослушивание произведений:

П.И. Чайковский «Танец Феи Драже» из балета «Щелкунчик» (челеста)

М.И. Глинка «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила»
(2 тема – колокольчики)

Б. Барток «Музыка для струнных, ударных и челесты» (III часть –
глиссандо литавр, ксилофон)

Струнные щипковые инструменты

Прослушивание произведений:

К. Дебюсси «Два танца для арфы и струнного оркестра»

Плясовые наигрыши Псковской области: «Барыня» (гусли), «Русский»
(балалайка), «Трепак» (тальянка), «Камаринская» (скрипка, цимбалы, аккордеон).

Тема 12. Оркестр, виды оркестров.

Виды оркестров. Что такое оркестр? История его появления. История развития симфонического оркестра. Состав симфонического оркестра. Расположение инструментов оркестра. Кто руководит оркестром?

Различные составы оркестра. Камерный оркестр. Оркестр русских народных инструментов. Духовой оркестр. Джазовый оркестр. Эстрадный оркестр.

Музыкальный материал:

А. Вивальди «Времена года»

В. Агапкин «Прощание славянки»

Пьесы в исполнении оркестра русских народных инструментов

Дж. Гершвин Отрывки из оперы «Порги и Бесс»

Й. Гайдн «Детская симфония»

П.И. Чайковский Танец феи Драже из балета «Щелкунчик»

М. Равель Болеро

Тема 13. Группы инструментов симфонического оркестра.

Симфонический оркестр (повторение). Строение симфонического оркестра: группы, инструменты, особенности инструментов симфонического оркестра.

Музыкальный материал:

Б. Бриттен «Вариации и фуга на тему Перселла» («Путеводитель по симфоническому оркестру»)
С.С. Прокофьев Симфония № 1 «Классическая»

Тема 14. Симфоническая сказка «Петя и волк».

Сюжет сказки, персонажи. Симфоническая сказка С.С. Прокофьева «Петя и волк». Замысел и сюжет музыкального произведения. Чтение текста чередуется с музыкальными эпизодами. Музыкальные характеристики действующих лиц. Звукоизобразительные моменты.

Музыкальный материал:

С.С. Прокофьев Тема пионера Пети из симфонической сказки «Петя и волк»

Тема 15. Клавишные инструменты (орган, клавесин, рояль).

История появления и создания. Клавишные инструменты (орган, клавесин, фортепиано). Способы звукоизвлечения. Характеристика музыкальных инструментов. Тембры музыкальных инструментов. Диапазон и регистр.

Музыкальный материал:

И.С. Бах Токката и фуга ре минор, хоральные прелюдии
Школа французских клавесинистов: Л.К. Дакен «Кукушка»,
Ж.Ф. Рамо «Жига»
Ф. Шуберт Экспромт Соль-бемоль мажор

Тема 16. Кубанский музыкальный фольклор.

В рамках регионального компонента введены темы, знакомящие учащихся с фольклорными традициями Кубани, с инструментами Северного Причерноморья, с традициями музыкальной культуры казачества (ассимиляцией традиций русского и украинского фольклора).

Формирование музыкальной культуры Кубани. Художественная, коллективная, творческая деятельность народа, отражающая его жизнь, воззрения, идеалы, принципы, создаваемые народом и бытующие в народных массах поэзия (предание, песни, частушки, сказки, эпос), народная музыка (песни, инструментальные наигрыши, танцы и пьесы, театр кукол), архитектура, изобразительное и декоративное – прикладное искусство.

Музыкальный материал:

Из репертуара ансамбля казачьей песни «Любо»

Показ слайдов из презентации по теме «Обычаи и традиции Кубани»

Музыкальный образ.

Тема 17. Виды образов.

Музыкальный образ – образ, воплощенный композитором при помощи музыки и ее выразительных средств. Галерея музыкальных образов: лирические, героические, драматические, эпические, фантастические.

Музыкальный образ (определение), виды образов (образ-портрет, образ-сцена, образ-пейзаж, образ-настроение).

Музыкальные портреты. Разнообразие образов, картин, настроений. Музыкальная изобразительность. Средства музыкальной изобразительности.

Воплощение музыкального образа – музыкальная тема.

Музыкальный материал:

М.П. Мусоргский «Избушка на курьих ножках», «Гном»,
«Балет невылупившихся птенцов»,
«Два еврея, богатый и бедный»
из цикла «Картинки с выставки».

К. Дебюсси «Девушка с волосами цвета льна»

Н.А. Римский-Корсаков «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане»

Н.А. Римский-Корсаков Опера «Садко»

Ф. Лист «Грёзы любви»

Л. Бетховен Увертюра «Эгмонт»

Ф. Шуберт «Лесной царь»

Тема 18. Музыкальная тема, ее характер, виды и изложения.

Музыкальная тема, способы ее изложения. Виды изложения темы. Характер темы, ее разновидности (сходные, контрастные) и развитие. Способы изложения музыкальной темы, создание музыкального образа с помощью различных элементов музыкальной речи.

Музыкальный материал:

Н.А. Римский-Корсаков Вступление «Океан – море синее»
из оперы «Садко»

Э. Григ «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт»

М.И. Глинка Симфоническая фантазия «Камаринская»

П.И. Чайковский Пьесы из фортепианного цикла «Детский альбом»

Ф. Шуберт «Форель», «Лесной царь»

Э. Григ «Норвежский танец»

Ф. Шопен Прелюдии ми минор, Ля мажор, до минор.

Музыкальные жанры.

Тема 19. Первичные жанры, их признаки.

Проникновение в вокальную и инструментальную музыку. Музыкальные жанры: песня, марш, танец и их особенности, признаки, разновидности, строение.

Песня. Куплетная форма в песнях. Причины популярности жанра песни. Народная песня; песня, сочиненная композитором; «авторская» песня. Воплощение различных чувств, настроений, событий в текстах и музыке песен. Строение песни (куплетная форма). Понятия «запев», «припев», «вступление», «заклучение», «проигрыш», «вокализ», «а капелла».

Марш, танец. Трехчастная форма в маршах и танцах. Связь музыки с движением. Отличия марша и танца. Разновидности марша (торжественные, военно-строевые, спортивные, траурные, походные, детские, песни-марши). Музыкальные особенности марша, проявляющиеся в темпе, размере, ритме, фактуре, музыкальном строении. Танец как пластический вид искусства и как музыкальное произведение. Жанр танцевальной музыки представлен народными и бальными танцами.

Музыкальный материал:

Русская народная песня «Дубинушка»

И.О. Дунаевский «Марш веселых ребят», «Моя Москва»

А.В. Александров «Священная война»
Д.Ф. Тухманов «День Победы»
А.И. Островский «Пусть всегда будет солнце»
Д.Д. Шостакович «Родина слышит»
В.Я. Шаинский «Песенка крокодила Гены», «Чунга-Чанга»

Песни современных композиторов, авторские песни по выбору преподавателя

П.И. Чайковский Пьесы из цикла «Детский альбом»
Ф. Шопен Вальсы, мазурки, полонезы
М.И. Глинка «Камаринская»
П.И. Чайковский Финал Симфонии № 4, детские песни,
фрагменты из балетов
С.С. Прокофьев Марш
И. Штраус «На прекрасном голубом Дунае»
А.И. Хачатурян Лезгинка из балета «Гаянэ»
С.С. Прокофьев Марш из сборника «Детская музыка»
Ф. Мендельсон Песня без слов № 27, «Свадебный марш» из музыки к
комедии В. Шекспира «Сон в летнюю ночь»
Д. Верди Марш из оперы «Аида»
В.П. Соловьев-Седой «Марш нахимовцев»

Тема 20. Жанры в классической музыке.

Классические жанры (инструментальные, вокальные, вокально-инструментальные, музыкально-театральные) и их особенности, признаки, разновидности. Знакомство с инструментальными (симфония, концерт, квартет, сюита), вокальными (ария), музыкально-театральными (опера, балет) жанрами.

Музыкальный материал:

В.А. Моцарт Опера «Волшебная флейта»
П.И. Чайковский Симфония № 1 соль минор «Зимние грёзы»
С. С. Прокофьев I часть Симфонии № 1 Ре мажор «Классическая»
В.А. Моцарт Соната Ля мажор
Л. Бетховен I часть из Симфонии № 5 до минор,
Н.А. Римский-Корсаков Ария Снегурочки из оперы «Снегурочка»

Тема 21. Народная песня, ее связь с классической музыкой.

Народная песня в творчестве композиторов - классиков. Понятие «музыкальный фольклор» (вокальный и инструментальный), аранжировка, обработка. Жанры народных песен.

Народная песня в произведениях русских композиторов. Сборники народных песен М.А. Балакирева, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского. Значение сборников народных песен. Цитирование народных мелодий в произведениях композиторов, близость музыкального языка русских композиторов народной песне. Знакомство с музыкальной формой вариаций, варьированными куплетами.

Музыкальный материал:

Народные песни «Эй, ухнем», «Как за речкою, да за Дарьею»,
«Среди долины ровныя».
М.И. Глинка Вариации на русскую народную песню
«Среди долины ровныя».

М.П. Мусоргский Песня Марфы из оперы «Хованщина»
Н.А. Римский-Корсаков Песня Садко с хором из оперы «Садко»
П.И. Чайковский II часть из Первого струнного квартета, финал
Первого концерта для фортепиано с оркестром.
А.К. Лядов 8 русских народных песен для оркестра

Тема 22. Танец.

Танцевальные движения в музыке. Определение характера движения под музыку, жанровых признаков. Пластика танцевальных движений в музыке. Народное происхождение большинства танцев. Исторические, бальные, современные танцы. Характерные музыкальные особенности различных танцев (темп, размер, особенности ритма, аккомпанемента).

Понятие трехчастная форма с репризой (первая часть - основная тема, середина, реприза).

Музыкальный материал:

П.И. Чайковский «Детский альбом», «Вальс», «Камаринская»
С.С. Прокофьев Гавот из балета «Золушка»
П.И. Чайковский Камаринская из «Детского альбома», Трепак из балета «Щелкунчик».
А.С. Даргомыжский «Малороссийский казачок»
А.Г. Рубинштейн «Лезгинка» из оперы «Демон»
Э. Григ «Норвежский танец» ля мажор
Л. Боккерини Менуэт
Д. Скарлатти Гавот
К. Вебер Вальс из оперы «Волшебный стрелок»
Б. Сметана Полька из оперы «Проданная невеста»
Г. Венявский Мазурка для скрипки и фортепиано
М.К. Огиньский Полонез ля минор
Р.М. Глиэр Чарльстон из балета «Красный мак»
Ф. Шопен. Вальсы, мазурки, полонезы

Программно - изобразительная музыка.

Тема 23. Программная музыка.

Понятия «программная музыка», «звукоизобразительность», «звукоподражание». Роль названия и литературного предисловия в программной музыке. Что такое программность? Для чего нужна программа?

Музыкальный портрет, пейзаж, бытовая сценка как импульс для выражения мыслей и чувств композитора. Особенности восприятия и понимания непрограммной музыки. Разные типы программной музыки.

Программность точная и обобщенная. Программность в симфонической музыке и ее особенности воплощения в камерных жанрах.

Музыкальный материал:

П.И. Чайковский Пьесы из фортепианного цикла «Детский альбом»
Ж.Ф. Рамо «Курица»
Л.К. Дакен «Кукушка»
А.К. Лядов «Кикимора», «Волшебное озеро»
Л. Бетховен Симфония № 6 «Пасторальная», 2 часть (фрагмент)

П.И. Чайковский «На тройке» из цикла «Времена года»
М.П. Мусоргский «Избушка на курьих ножках» из цикла
«Картинки с выставки»

Тема 24. Звукоизобразительные возможности музыки.

Богатство выразительных средств музыки для создания разных образов, картин, настроений в музыкальных произведениях. Изображение картин быта из народной жизни, передача настроения и переживания человека, связанные с образами природы. Отображая в музыке картины природы, музыкальные инструменты передают движение морских волн, журчание ручья, шелест листвы.

Понятие цикла в музыке.

Музыкальный материал:

- П. Чайковский пьесы «Белые ночи», «Подснежник», «Осенняя песня» из цикла «Времена года»,
- М. Мусоргский «Тюильрийский сад», «Два еврея, богатый и бедный» из фортепианного цикла «Картинки с выставки»
- А. Вивальди «Времена года»
- К. Дебюсси «Девушка с волосами цвета льна»
- Н. Римский – Корсаков «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане»
- К. Сен-Санс «Карнавал животных»
- А.К. Лядов «Кикимора» (фрагмент)
- Л. Бетховен Симфония № 6 «Пасторальная», 2 часть (фрагмент)
- П.И. Чайковский «На тройке» из цикла «Времена года»
- М.П. Мусоргский «Избушка на курьих ножках» из цикла «Картинки с выставки»
- С.С. Прокофьев Сюита «Зимний костер»

Музыка в театре.

Тема 25. Э. Григ сюита «Пер Гюнт».

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. Э. Григ – жизнь и творчество. Сюиты Э. Грига, составленные композитором из отдельных номеров музыки к драме. Подробный разбор пьес первой сюиты и «Песни Сольвейг».

Музыкальный материал:

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

Тема 26. Балет, история создания.

Понятие балета. История возникновения и развития. Особенности балета как театрального вида искусств. Значение танца и пантомимы в балете. Значение музыки в балете.

Создатели балетного спектакля: композитор, либреттист, балетмейстер, художник-декоратор, художник по костюмам. Понятие либретто, пантомимы и дивертисмента. Структура балета, виды хореографии. Основные компоненты балета – классический танец, характерный танец и пантомима. Исполнители балета. Название и особенности сольных и ансамблевых номеров в балете.

Музыка в балете, программно-изобразительная музыка в балете. Выражая чувства людей и отражая события, происходящие на сцене, музыка усиливает воздействие на зрителей, придавая театральным пьесам особую выразительность. Связь музыки и сюжета.

Музыкальный материал:

П.И. Чайковский Фрагменты из балетов «Лебединое озеро»,
«Спящая красавица», «Щелкунчик»

С.С. Прокофьев Балет «Золушка»

Тема 27. П.И. Чайковский. Балет «Щелкунчик».

Чайковский - создатель русского классического балета. Балет «Щелкунчик» - история создания, сюжет, содержание, построение балета. Дивертисмент. Музыкальные характеристики главных персонажей балета в сцене сражения с Мышиным королем и его войском. Подробный разбор Марша и танцев дивертисмента. Новый инструмент в оркестре – челеста. Значение симфонической музыки в драматургии произведения.

Музыкальный материал:

П.И. Чайковский «Марш», «Арабский танец», «Китайский танец»,
«Танец пастушков», Сцена битвы с мышами, Дивертисмент,
Адажио, «Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик».

Тема 28. Опера, структура оперы.

Опера как синтетический вид искусства, соединяющий театр и музыку, пение и танец, игру актеров и сценическое оформление. История оперы. Определение оперы. Отличие от драматического спектакля. Ведущая роль музыки в опере.

Содержание оперы, оперные сюжеты: исторические, бытовые, сказочные, лирические. Понятие либретто, увертюры, музыкального антракта, арии, монолога, речитатива. Музыкальные характеристики действующих лиц. Сольные номера, ансамбли и хоровые сцены. Структура оперы: действия, картины. Роль оркестра в опере, значение увертюры. Сольные номера в опере (разновидности), виды ансамблей, различные составы хора, самостоятельные оркестровые фрагменты.

Музыкальный материал:

М.И. Глинка музыкальные номера из оперы «Иван Сусанин»

Н.А. Римский – Корсаков музыкальные номера из опер «Сказка о царе
Салтане», «Снегурочка»

В.А. Моцарт музыкальные номера из оперы «Свадьба Фигаро»

Тема 29. Глинка М. Опера «Руслан и Людмила».

Роль М.И. Глинки в развитии русской классической оперы. Разбор содержания и построения оперы «Руслан и Людмила». Понятия «канон», «рондо», «речитатив», «ария», «ариозо».

Разбор отдельных номеров из оперы. Увертюра, Первая песня Баяна, Интродукция, Каватина Людмилы, Рондо Фарлафа, Ария Руслана, Марш Черномора, Лезгинка (4 действие).

Музыкальный материал:

М.И. Глинка музыкальные номера из оперы «Руслан и Людмила»

Второй год обучения

Задачи II года обучения:

- познакомить обучающихся с конкретными произведениями всемирно известных авторов;
- дать первые навыки целостного анализа музыкального произведения;
- научить разбираться в композиторских идеях, особенностях стиля и др.
- приобщить учащихся к музыкальным шедеврам и их неоспоримого влияния на человека во все периоды истории.

Музыкальные эпохи и стили.

Тема 1. Античность, возрождение.

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.

Музыкальный материал:

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.).

Тема 2. Барокко. Инструментальная музыка XVII века.

Понятие стиля эпохи. Общая характеристика эпохи. Этимология слова «барокко». Стиль «Барокко» в архитектуре, живописи, театре XVII–пер. половины XVIII веков. Музыкальная культуры эпохи барокко, итальянская школа. Знакомство с основными темами, жанрами, инструментами, особенностями музыкального языка времени. Особенности свободного стиля. Композиторы эпохи «барокко». Представители стиля барокко (И.С. Бах, Г. Гендель, А. Вивальди, А. Скарлатти и др.).

Значение инструментальной музыки в эпоху барокко. Возникновение оперы. Краткая характеристика творчества Вивальди. Органная, скрипичная и клавирная школы.

Музыкальный материал:

К. Монтеверди «Плач Орфея» из оперы «Орфей»

Дж. Каччини «Аве Мария»

И.С. Бах – Г. Гуно «Аве Мария»

Г. Гендель концерт для альты с оркестром, си-минор, 1 часть

Г. Перселл «Жалоба Дидоны» из оперы «Дидона и Эней»

А. Вивальди «Времена года»

Пьесы для клавесина Ф. Куперена и Ж.Ф. Рамо

И.С. Бах.

Тема 3. Биография, обзор творчества.

Жизненный и творческий путь. Произведения для органа. Инвенции. Сюиты. «ХТК». Творческий облик композитора. И.С. Бах – исключительное явление в мировом музыкальном искусстве. Облик, характер, художественная личность, религия. Связь духовного светского. Бах – педагог. Творчество Баха – завершение полифонической эпохи. Триумфальное возвращение музыки Баха в XIX веке. Значение музыки композитора в современном мире. Общество Баха.

Вокально-инструментальные произведения.

Музыкальный материал:

Финал из оркестровой сюиты №2, «Ave Maria»

И.С. Бах – Г. Гуно «Аве Мария»

«Страсти по Матфею» (№1, №47), фрагменты из «Мессы» h moll,

«Страстей по Матфею»

Тема 4. Органные произведения.

Немецкая школа органистов. Патетика, величие, мощь органной музыки Баха. Протестанский хорал. Образная глубина. Импровизаторский дар Баха. Малый двухчастный цикл. Органные произведения. Токката и fuga ре-минор (1709). Понятия: Токката, fuga, интермедия, противосложение.

Музыкальный материал:

Токката и fuga ре минор, хоральные прелюдии: фа минор, соль минор

Тема 5. Клавирное творчество (Инвенции).

Клавирная музыка Баха, определившая время. «Первая глава» фортепианной музыки. Обновленная техника исполнения. Рождение клавирных концертов, прелюдии и фуги. Темперация. Полифонический и гомофонно-гармонический склад письма в клавирной музыке Баха. ХТК – энциклопедия творчества Баха. Имитация. Имитационный склад в двухголосных инвенциях. Инвенции: строение, образность, многообразие оттенков певучего звучания.

Музыкальный материал:

Двухголосные инвенции До мажор, фа мажор, «Симфония» си минор

Тема 6. «ХТК» прелюдия и fuga № 2.

Хорошо темперированный клавир – принцип организации цикла. Двухчастный полифонический цикл. Проблема соотношения прелюдии и фуги. Специфика организации полифонической формы (тема, противосложение, интермедия и т.д.).

Музыкальный материал:

«Хорошо темперированный клавир» I том Прелюдия и fuga (До мажор, до минор)

Тема 7. «Французская сюита» до минор.

Понятие: сюита. Знакомство с жанром сюита как одним из первых опытов создания многочастного, циклического произведения. И. Бах – великий мастер, сумевший в сюитах добиться единства и цельности. Основные части сюиты. Обязательные танцы: аллеманда, куранта, сарабанда, жига. Дополнительные танцевальные пьесы: менуэт, гавот, бурре. Образное содержание, строение и

закономерности цикла. Значение общей тональности, Принцип контраста - смена темпов сочетается с закономерной сменой фактуры.

Музыкальный материал:

Аллеманда, Куранта, Сарабанда, Жига из до минорной сюиты Баха.

Формирование классического стиля в музыке.

Тема 8. Музыкальный театр XVIII века.

Искусство Древней Греции и Древнего Рима, эпоха Возрождения, идеи Просвещения как фундамент нового европейского стиля в музыке.

Основные принципы нового стилевого направления. Переосмысление драматургии формы произведения. Опера – серия (серьезная) и опера - буффа (комическая). Мифологические и исторические сюжеты. Реформа оперного жанра.

Творчество Кристофа Виллибальда Глюка, суть его реформы - драматизация музыкального спектакля. Обновление устаревших принципов композиции серьезных опер. Душевные переживания героев со значительно большей правдивостью и драматической напряженностью, действительностью. Отказ от нагромождения виртуозных пассажей в ариях, усиление выразительности речитативов. Сценическое развитие, стройность композиции. Значение музыкального языка в построении новых комических и реформированных серьезных опер.

Отличительные черты нового, классического стиля в реформаторской опере Глюка «Орфей и Эвридика» – активная действенность развития, простота и ясность выразительных средств, композиционная стройность, общий благородный и возвышенный характер музыки.

Музыкальный материал:

Для ознакомления рекомендуется прослушивание отрывков из оперы – буффа «Служанка-госпожа» и оперы-серия «Гордый пленник» Дж. Перголези; К.В. Глюка «Орфей» (Хор из 1 д., сцена с фуриями и 2 д., ария «Потерял я Эвридику»)

Тема 9. Инструментальная музыка XVIII века.

Вторая половина XVIII века - время больших перемен во всех областях европейского музыкального искусства. Классицизм, возникновение и обновление инструментальных жанров и форм, опера.

Изменение положения музыканта в обществе. Оптимистический взгляд на мировые исторические процессы, поиск совершенных форм и новых идей, увлеченность народно-бытовым музыкальным искусством. Господство гомофонного стиля. Преобразование всех элементов музыкального языка, новые жанры, формы, инструменты. Вена - столица музыкальной Европы второй половины XVIII века. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен) Французская живопись, скульптура, архитектура, литература XVII-XVIII веков. Музыкальное искусство эпохи Просвещения.

Музыкальный материал:

К.В. Глюк фрагменты из оперы «Орфей и Эвридика», соло флейты

Й. Гайдн Симфония № 45, 1 часть

В.А. Моцарт Симфония № 40 1 часть; опера «Волшебная флейта» ария

Царицы ночи, Соната № 11 (3 часть), Реквием (7 часть)
Л. Бетховен Соната № 14 (1 часть), Соната № 23 (3 часть), «К Элизе»

Тема 10. Сонатно-симфонический цикл.

Тема рассматривается как обобщающий урок по общей теме «Формирование классического стиля в музыке» и изучение классической сонаты и симфонии в творчестве венских классиков. Сонатный цикл и симфонический цикл, их кардинальное отличие от предшествующих жанров и форм. Переосмысление драматургии формы произведения. Жанр увертюры как основополагающая форма для становления жанра симфонии. Мангеймская школа. Венские классики. Значение понятий: цикл, цикличность.

Формирование классической симфонии в творчестве Й. Гайдна. Структура классической сонаты и симфонии. Основные темы и принципы их развития на этапах разработки. Состав симфонического оркестра.

Музыкальный материал:

Й. Гайдн Симфонии «Детская», «Медведь» (I части), Симфония № 94
Клавирные классические сонаты и симфонии

Й. Гайдн.

Тема 11. Биография, обзор творчества.

Жизненный и творческий путь композитора. Й. Гайдн – один из основоположников Венской классической школы. Обращение ко всем жанрам своего времени. Связь музыки Гайдна с природой и народным бытом. Внимание к фольклору разных народов. Спокойная гармония душевных, творческих устремлений и жизненных сил Гайдна. Роль музыканта в создании классических образцов симфонии, сонаты и квартета.

Музыкальный материал:

Й. Гайдн Симфония № 45, 1 часть, Симфония №103, Симфония № 94
Квартет «Жаворонок», Соната ми минор

Тема 12. Симфоническое творчество.

Симфонизм – творческий метод в искусстве Венских классиков. Значение и образный мир симфоний Гайдна. Связь с другими жанрами. Симфонический оркестр Гайдна. Народно – жанровый тип симфонизма. Неконтрастность главных тем. Эмоциональное равновесие медленной части. Классический тип менуэта и финала.

Музыкальный материал:

Й. Гайдн «Лондонские» симфонии № 104, «Прощальная» симфония (финал)

Тема 13. Симфония № 103 ч.1

Симфония «С тремоло литавр» Ми бемоль мажор. 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). Определение общего характера симфонии. Её строение. Основной способ развития в разработке – мотивный. Музыкальные характеристики основных тем первой части.

Музыкальный материал:

Й. Гайдн Симфония Ми-бемоль мажор (1 часть)

Тема 14. Симфония Ми бемоль мажор ч.2, 3, 4

Продолжение знакомства со строением сонатно-симфонического цикла на примере симфонии Ми-бемоль мажор Й. Гайдна. Подробный анализ 2 части (двойные вариации), 3 части (традиционный менуэт), 4 части (финал). Характер, строение каждой части. Смена темпов и групп инструментов.

Музыкальный материал:

Й. Гайдн Симфония Ми-бемоль мажор (2, 3, 4 части)

Тема 15. Клавирное творчество. Сонаты Ре мажор, ми минор.

Фортепианное наследие Гайдна. Формирование классической сонаты. Жанровые истоки, народно-танцевальная основа. Камерность стиля сонаты Ре мажор (1780). Эволюция клавирной музыки. Строение классической сонаты. Подробный разбор строения и тонального плана сонатной формы.

Музыкальный материал:

Й. Гайдн Сонаты Ре мажор, ми минор

Тема 16. Классическая опера.

Общая характеристика жанра. Сюжеты. Строение оперы. Хоровые и сольные номера (жанр и форма). Ария (контрастная двухчастная форма и da capo). Речитатив, характеристика, виды. Значение балетных номеров в опере.

Музыкальный материал:

А. Гретри Отрывки из оперы «Ричард Львиное сердце»

К.В. Глюк Отрывки из оперы «Альцеста»

В.А. Моцарт.

Тема 17. Биография, обзор творчества.

Жизненный и творческий путь. Ренессансная личность, светлый гений венской классической школы. Цельность и гармония, гуманизм мировоззрения, универсальность музыкального дарования. Переосмысление и обогащение всех жанров его времени. Возвышенное, трагическое и комедийное в наследии Моцарта. Воплощение идей Просвещения, оптимизм, поэтический реализм творчества. Музыкальная моцартиана.

Музыкальный материал:

В.А. Моцарт «Маленькая ночная серенада»

«Dies irae», «Lacrymosa» из Реквиема

опера «Волшебная флейта» ария Царицы ночи

Фортепианная фантазия ре минор

Тема 18. Клавирное творчество.

Моцарт – пианист. Фортепианное наследие. Соната № 11 (1777 – 1778) – необычность трехчастного цикла, влияние симфонической музыки, комической оперы на язык сонаты. Опора на австро-венгерский фольклор.

Музыкальный материал:

В.А. Моцарт Соната ля минор, Фантазия ре минор

Тема 19. Соната Ля мажор.

Образное содержание. Строение и характер сонаты Ля мажор. Контрастность и завершенность вариаций 1 части. Черты жизнерадостного и веселого народного танца во второй части. Особенности строения 3 части (трехчастная форма с припевом, придающим форме черты рондо).

Музыкальный материал:

В.А. Моцарт Соната Ля мажор

Тема 20. Симфоническое творчество. Симфония № 40 ч.1.

Симфонии Моцарта – вершина симфонизма его времени. Психологизм, драматическое восприятие жанра, симфонический театр Моцарта. Камерность стиля, малый парный состав оркестра, драматический конфликт между частями, полифоническое мастерство в Симфонии № 40.

Музыкальный материал:

В.А. Моцарт Симфонии № 41 «Юпитер» До мажор, № 40 соль минор (1 часть)

Тема 21. Симфония соль минор ч. 2, 3, 4.

Особенности 2 части – связь с лирической пейзажностью, тонко разработанная колористическая сторона партитуры, значение духовых инструментов на всех этапах развития. Трактовка менуэта (3 части) симфонии, как драматической миниатюры в сложной трехчастной форме. Особенности строения, связь финала с 1 частью. Внутренняя конфликтность частей симфонии предопределила драматический итог цикла, столь отличный от сложившегося типа жанрового массового финала.

Музыкальный материал:

В.А. Моцарт Симфония № 40 соль минор (2, 3, 4 части)

Тема 22. Оперное творчество.

В.А. Моцарт - музыкальный драматург. Создание совершенно новых оперных типов. Использование различных оперных жанров (buffa, seria, зингшпиль, драма глюковского типа) и их синтез дали композитору возможность охватить в своих произведениях огромный мир сюжетных мотивов, идей, музыкальных образов. Герои моцартовских опер – живые, реальные люди со всей их противоречивостью и сложностью. Богатство оперных форм – от разнообразнейших видов арий и речитатива до ансамблей, хоров и симфонического развития.

Музыкальный материал:

В.А. Моцарт Фрагменты из опер «Волшебная флейта», «Дон Жуан»

Тема 23. Опера «Свадьба Фигаро»

Опера в творчестве Моцарта. Оперное наследие. Реформа жанра. Музыкальная драматургия, либретто, жанр и идея, композиция, индивидуальный язык сольных номеров, ансамблей, роль хора и оркестра в опере «Свадьба Фигаро» (1786).

Музыкальный материал:

В.А. Моцарт Опера «Свадьба Фигаро»

Л. Бетховен.

Тема 24. Биография, обзор творчества.

Жизненный и творческий путь композитора. Музыкант – оратор, гений, полно воплотивший творческие принципы венской классической школы.

Свобода, целеустремленность, гражданственность мировоззрения. Богатство духовно – эмоционального мира композитора. Преддверие романтизма.

Музыкальный материал:

Л. Бетховен Экосез Ми бемоль мажор, Увертюра к трагедии Коллина «Кориолан», Симфония № 3 (1 часть), Соната № 23 «Аппассионата», Концерт для скрипки с оркестром Ре мажор.

Тема 25. Фортепианное творчество. Сонаты № 8, 14.

Завершение классической эпохи в развитии фортепианной сонаты. Пианизм нового времени. «Патетическая соната» (1798) – одна из вершин мировой фортепианной литературы. Театральность. Приемы фортепианного письма.

Музыкальный материал:

Л. Бетховен Сонаты № 8 «Патетическая», № 14 «Лунная»

Тема 26. Увертюра «Эгмонт»

История и развитие классической увертюры. Начало нового вида музыкального творчества – программной одночастной увертюры. Музыка к трагедии И. Гете «Эгмонт». Связь музыки и литературного произведения. Строение и особенности увертюры. Значение коды в драматургии произведения.

Музыкальный материал:

Л. Бетховен Увертюра «Эгмонт», Песня Клерхен «Гремят барабаны».

Тема 27. Симфоническое творчество. Симфония № 5

Симфонизм эпохи революций XVIII века. Идеалы гуманизма, свободы, общественного долга. Создание героического симфонизма. Героическая трагедия и трагическая героика в симфонии №5 (1805 – 1808). Традиции венской классической школы.

Основная идея творчества композитора – «Через борьбу – к победе!» - проходит через всю симфонию. Черты бетховенского стиля. Понятие - лейтмотив. Двойные вариации в строго классических принципах. Драматургическое значение третьей и четвертой частей. Введение в партитуру новых инструментов.

Музыкальный материал:

Л. Бетховен Симфония № 5 (1, 2, 3, 4 части)

Тема 28. Симфония № 9 (финал), № 3 (2 часть)

Девятая симфония – одно из самых выдающихся творений в истории мировой музыкальной культуры. Принципы оперной драматургии, примененные к симфонии, способствующие углублению контрастов и укрупнению общего плана симфонии. Закономерности в отношении частей цикла, большей их внутренней связи. Величие идеи и глубина ее содержания. Идейная концепция симфонии, ее драматургия. Ф. Шиллер «Ода к радости». Хоровая часть финала симфонии № 9. Героико-эпическая симфония № 3. Идейный замысел симфонии. Траурный марш.

Музыкальный материал:

Тема 29. История и культура Кубанского казачества.

Исторические предпосылки зарождения Кубанского казачества, музыкальной культурой Кубани XVII – XX веков. Отражение в традициях и обрядах богатства, красоты и многообразия природы, жизни и быта кубанского казачества. Православные и войсковые традиции. Праздники, привязанные к временам года и сельскохозяйственной деятельности (окончание полевых сезонных работ, пахота и т.д.).

Музыкальный материал:

-Ансамбль казачьей песни «Как за Доном, за рекой», «Несе Галя воду», «По Дону гуляет», «Задумал я жениться», «Зорька алая», «Ой при лужку, при лужке», «Колокольный звон» «Русь», «Варэнечки», «Святый вечер», «Степь широкая», «Трава моя»

Третий год обучения

Задачи III года обучения:

- познакомить обучающихся с произведениями композиторов эпохи романтизма;
- дать первые навыки целостного анализа музыкального произведения;
- научить разбираться в композиторских идеях, особенностях стиля и др.

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.

Тема 1. Романтизм в музыке.

Границы «романтической» эпохи, ее истоки. Музыкальный романтизм: новая социальная роль музыканта, стремление к недостижимой свободе. Новые темы. Программность. Рождение новых жанров. Обновление и обогащение музыкального языка. Огромный интерес к национальной культуре. Расцвет национальных композиторских школ.

Живопись, литература, театр, балет в первой половине XIX века. Музыкальное искусство романтической эпохи: расцвет национальных композиторских школ, появление новых жанров, музыкальный театр.

Музыкальный материал:

Ф. Мендельсон «Песни без слов», Концерт для скрипки с оркестром ми минор (1 часть);

Р. Вагнер «Полет валькирий» из оперы «Валькирия»

Э. Григ «Пер Гюнт»: «Утро», «В пещере горного короля»

Р. Шуман «Детские сцены»: «Горелки», «Засыпающий ребенок»

Ж. Бизе опера «Кармен» Антракт к 4 действию

Дж. Верди опера «Аида» марш 2 действие.

Ф. Шуберт Серенада

Ф. Шуберт.

Тема 2. Биография, обзор творчества.

Жизненный и творческий путь. Первый композитор – романтик. Органичность черт музыкального классицизма и романтизма в творчестве Шуберта. Глубокое содержание произведений Шуберта, связь с музыкальной жизнью и бытом. Интонационный строй музыки. Песенность – основа фортепианного стиля. Ф. Шуберт – основатель жанра романтической фортепианной миниатюры (музыкальные моменты, экспромты, вальсы). Шубертиады в прошлом и настоящем.

Музыкальный материал:

Ф. Шуберт «Аве Мария»,
пьесы для фортепиано «Музыкальные моменты», «Экспромты»,
Вальс ми минор.

Тема 3. Вокальное творчество.

Песенный жанр в начале XIX века. Песня как главный жанр в творчестве Шуберта. Сложность и глубина содержания песен Шуберта. Отличие героя песен Шуберта от героя произведений Бетховена. Особенности куплетной формы в песнях композитора. Характерные приемы в изменении окраски звучания, чередование мажора и минора.

Влияние песенных «повестей» Шуберта на дальнейшее развитие камерно – вокальной и фортепианной музыки.

Музыкальный материал:

Ф. Шуберт Песни «Форель», «Серенада», «Маргарита за прялкой»,
Баллада «Лесной царь».

Тема 4. Песенные циклы.

Многожанровость вокальных произведений. Значение песенных циклов. Содержание вокальных циклов «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь» на слова немецкого поэта Вильгельма Мюллера. Характеристика музыки и строения песен «Спокойно спи», «Весенний сон», «Шарманщик».

Музыкальный материал:

Ф. Шуберт Вокальные циклы «Прекрасная мельничиха»: «В путь»,
«Моя», «Охотник», «Мельник и ручей», «Колыбельная ручья».
Вокальный цикл «Зимний путь»: «Спокойно спи», «Весенний сон»,
«Шарманщик».

Тема 5. Фортепианные произведения.

Характеристика фортепианного наследия Ф. Шуберта, произведения т.н. «крупных» форм (сонаты, фантазии), а также миниатюры, определяет значение фортепианного наследия Ф. Шуберта в развитии фортепианного искусства.

Новаторства в фортепианной музыке Шуберта. Вальсы, экспромты, музыкальные моменты. Черты песенности в фортепианной музыке композитора.

Музыкальный материал:

Ф. Шуберт Вальс си минор, «Военный марш» Ре мажор, «Музыкальный момент» фа минор, Экспромт Ми бемоль мажор

Тема 6. Симфония си минор.

Судьба симфонических произведений Шуберта. «Неоконченная симфония» (1822) как вершина симфонизма Шуберта. История создания и исполнения, форма, особая роль деревянных духовых, унисонов струнных, оркестровых педалей.

Музыкальный материал:

Ф. Шуберт Симфония № 8 «Неоконченная симфония» си минор

Ф. Шопен.

Тема 7. Биография, обзор творчества.

Жизненный и творческий путь. Основоположник польского музыкального искусства. Композитор и пианист. Романтическое восприятие мира с богатыми творческими традициями и красочностью народной жизни. Моцартовское совершенство формы. Шопен – поэт фортепиано. Новаторство в области жанров. Мировое признание национального духа, мелодического богатства, фантазии, глубины и искренности чувств, выразительных и технических возможностей музыки Шопена.

Музыкальный материал:

Ф. Шопен Экспромт – фантазия
Ноктюрн до минор
Вальс ля минор
Прелюдия Ре-бемоль мажор
Соната №2 (3 часть)

Тема 8. Мазурки, вальсы.

Фортепианное творчество. Изящество, психологическая глубина, техническое совершенство пианизма. Тяготение к малым формам. История, культура, быт, язык Польши в мазурках (полонезах) Шопена. Лирические мазурки, связь с образами родины. Выразительные возможности мазурки, сочетание в ней трех старинных народных танцев (мазур, куявяк, оберек). Как в мазурках и полонезах, так в своих вальсах то нежных, поэтичных, то блестящих, виртуозных композитор преследует чисто художественные задачи. Строение вальса до - диез минор.

Музыкальный материал:

Ф. Шопен Мазурки До мажор, ля минор, Си бемоль мажор
Вальс до-диез минор

Тема 9. Прелюдии, ноктюрны.

Шопен – автор романтической прелюдии как самостоятельной, новаторски смелой, художественно завершенной пьесы. Импровизационная свобода прелюдий. Соединение глубокого содержания и подлинной виртуозности в ноктюрнах Шопена. Краткая история, содержание, черты музыкального языка малых форм. Тональный план в цикле прелюдий.

Музыкальный материал:

Ф. Шопен Ноктюрны Ми-бемоль мажор, фа минор
Прелюдии ми минор, Ля мажор, до минор

Тема 10. Этюды, полонезы.

Новое значение этюда в творчестве Шопена – полноценный художественный жанр, раскрывающий не только поэтические образы, мысли, настроения, но и

выражающий патриотические чувства композитора. Образное содержание, особенности фактуры в этюдах Шопена. История создания этюда до минор. Истоки полонезов Шопена. Полонез в творчестве композитора – символ Польши, ее истории, ее народа. Идейно-образное содержание. Монументальность формы.
Музыкальный материал:

Ф. Шопен Полонез Ля мажор

Этюды до минор «Революционный», ми мажор.

Композиторы-романтики.

Тема 11. Р. Шуман – фортепианная музыка.

Общая характеристика эпохи романтизма. Эстетика романтизма. Жизненный и творческий путь Р. Шумана. Характеристика фортепианного наследия композитора, произведения т.н. «малых» форм (миниатюр), значение фортепианного наследия Шумана в развитии фортепианного искусства. «Карнавал» - наиболее яркое воплощение взглядов Шумана, главной идеей которых была борьба против рутины и мещанства в жизни и искусстве.

Особенности раннего и позднего романтизма, связь с литературой.

Расцвет жанра оперы во 2-й половине 19 века. Общая характеристика творчества Верди, Бизе. Жанр симфонии и симфонической поэмы в творчестве Берлиоза, Листа. Крупные формы и миниатюры в фортепианной музыке.

Музыкальный материал:

Р. Шуман Цикл фортепианных пьес «Карнавал».

Дж. Верди Отрывки из опер «Риголетто», «Травиата».

Ж. Бизе Отрывки из оперы «Кармен».

Ф. Лист Прелюды.

Тема 12. Инструментальные произведения К. Сен-Санса.

Жизненный и творческий путь К. Сен-Санса. История создания сюиты для камерного ансамбля «Карнавал животных». Содержание произведения, наполненного юмором и иронией. Стилиевые особенности и звукоизобразительность музыки. «Карнавал животных» - путеводитель для ознакомления детей с инструментами симфонического оркестра.

Музыкальный материал:

К. Сенс-Санс Интродукция и Королевский марш льва, «Аквариум»,
«Кукушка в глубине леса», «Птичник», «Ископаемые»,
«Лебедь», «Финал».

Тема 13. Обзор творчества Э. Грига.

Вклад в развитие фортепианной музыки норвежского композитора – Э. Грига. Жанровое многообразие его сочинений. Картины народной жизни, образы родной природы, народной фантастики. Фортепианные миниатюры – своеобразный «дневник», раскрывающий личные впечатления и наблюдения, мысли и чувства композитора. Жанры норвежского фольклора в фортепианных миниатюрах.

Музыкальный материал:

Э. Григ Фортепианные пьесы из цикла «Лирические пьесы»,

«Норвежский танец», «Крестьянский марш», «Шествие гномов»,

«Свадебный день в Трольхаугене».

Тема 14. Импрессионизм в музыке и живописи.

Импрессионизм – одно из направлений в искусстве Франции конца XIX века. Новые взгляды, идеи, мироощущение. Новаторы – художники и салон «Отверженных». Художники-импрессионисты Сезанн, Дега, Мане, Моне, Ренуар. Основные принципы импрессионизма. Музыкальный импрессионизм: причины возникновения, музыкальный язык, ведущее положение одночастных симфонических пьес и циклов, колористические находки.

К. Дебюсси – выдающийся французский композитор второй половины XIX – XX века. Влияние личности и творчества композитора, пианиста, дирижера на мировую музыкальную культуру XX века. Дебюсси – новатор, создатель нового образного мира, новых средств выразительности. Оркестр и фортепиано в творчестве Дебюсси. Дебюсси и Россия. Симфонический триптих «Ноктюрны» (1897 – 1899). Оркестр Дебюсси. Взаимосвязь с живописью импрессионизма.

Музыкальный материал:

К. Дебюсси «Бергамасская сюита»: «Послеполуденный отдых Фавна», «Лунный свет», прелюдии «Девушка с волосами цвета льна», «Шаги на снегу», ноктюрны: «Облака», «Празднества», «Сирены», «Детский уголок» (по выбору преподавателя).

М. Равель Пavana, цикл «Ночной Гаспар»: «Ундина».

Репродукции картин художников - импрессионистов:

Э. Дега «Голубые танцовщицы»

К. Моне «Осень»

А. Ренуар «Бал в Мулен де ла Галетт»

К. Писсарро «Бульвар Монмантр ночью»

Русская музыкальная культура.

Тема 15. Русская музыка с древнейших времен.

Древнерусская музыка. Период от возникновения Русского государства в IX веке до реформ Петра I в конце XVII века. Народная и церковная музыка. Жанры народных песен - (колядки, веснянки, былины, исторические песни, лирические и колыбельные песни, плясовые и хороводные песни). Скоморохи – бродячие музыканты, актеры, певцы и танцоры. Церковная музыка в виде хорового пения без инструментального сопровождения. Искусство игры на колоколах. Древнерусские песнопения (стихиры, тропари, кондаки).

Изучая фольклор, следует вспомнить народные праздники, обычаи, обряды, показать образцы декоративно-прикладного искусства, рассказать о промыслах, которыми славится их малая родина. Обязательно использовать изображения народных костюмов.

Знакомство с фольклором можно предложить как путешествие по народному календарю. Здесь возникнет ретроспектива к теме «Времена года в музыке». В сравнении с изображением времен года в народных календарных песнях и в музыке профессиональных композиторов.

Музыкальный материал:

Колядки, подблюдные песни, масленичные песни (на выбор преподавателя).
Н.А. Римский-Корсаков Проводы Масленицы из оперы «Снегурочка»,
песни-веснянки, семицкие песни, купальские песни
(по выбору педагога).

Н. Римский-Корсаков Хор девушек «Завью венки на все святки...». Сцена
завиванья венков из оперы «Майская ночь».

Тема 16. Музыкальная культура Московской Руси.

Музыкальное искусство Московской Руси отразило всю сложность и противоречивость событий, происходивших в стране с XVI века. Отражение сложного исторического процесса, выражение чувства патриотизма и национальной гордости и одновременно боль за судьбы простых людей в искусстве. Живопись - Андрей Рублев «Троица».

Интенсивное развитие музыкальной жизни в Московской Руси. Историческая песня – одна из распространенных в XVI веке песен посвящена взятию Казани. Песня Варлаама из оперы «Борис Годунов» Мусоргского. Протяжная песня – лирический жанр в истории русского народного творчества. Особенности ее мелодика. Рождение протяжной мелодии было подготовлено долгими годами формирования русской песенной кантилены. Из свободных импровизаций рождалось искусство, так называемой подголосочной полифонии.

Становление национального русского музыкального языка.

В XVI веке в московской школе распевщиков возникает старейший вид церковного многоголосия – так называемое строчное пение троестрочное (трехголосное) пение. Светская музыка представлена многопланово. Создание придворного хора на рубеже XV-XVI веков.

Музыкальный материал:

М.П. Мусоргский Песня Варлаама из оперы «Борис Годунов»
Русская народная песня «Ах, не одна во поле дороженька»

Тема 17. Знаменный распев.

История становления русской хоровой профессиональной музыки. Система осьмогласия. Знамена и их характеристика. Разновидности знаменного распева. Строчное пение. Первые русские распевщики. Киевская квадратная нота. Партесный стиль. Становление нового хорового стиля. Связь с европейской полифонией и народным творчеством. Н. Дилецкий и мусикийская грамматика. Иван Шайдур и киноварные пометы. Реформы А. Мезенца. Постоянное и переменное многоголосие. Первая русская композиторская школа, композиторы партесного стиля.

Музыкальный материал:

Знаменный распев в исполнении хора Святоуспенского монастыря
Партесные концерты в расшифровке Заболотной

Музыкальная культура XVIII века.

Тема 18. Музыкальная культура петровского времени.

XVIII век - время коренных преобразований во всех областях русского общества. Реформы Петра I в русской культуре. Расцвет светского, нецерковного искусства. Появление новых форм музицирования и новых жанров. Духовые оркестры.

Хоровые песни – «приветственные», «виватные» и любовные канты. Введение таких европейских танцев как аллеманда, менуэт, гавот на ассамблеях в царском дворце.

Популярность крепостных оркестров, создаваемых в усадьбах русских помещиков. Появление в середине XVIII века роговых оркестров. Роговой оркестр князя К.С. Нарышкина. Крепостные театры Н. Шереметьева, П. Позднякова и Ржевского, А. Апраксина.

Развитие русского театра. Зарождение и развитие национальной композиторской школы: М. Соколовский, В. Пашкевич, М. Березовский, И. Хандошкин, Д. Бортнянский, Е. Фомин.

Первые печатные сборники народных песен В. Трутовского, Н. Львова – И. Прача и другие.

Русская комическая опера. Народно – бытовая опера конца XVIII века М.М. Соколовского, В.А. Пашкевича, Е.И. Фомина.

Музыкальный материал:

Сюита танцев Петровских Ассамблей

Е. Фомин фрагменты из оперы «Ямщики на подставе»

И. Хандошкин «Чувствительная ария» (для скрипки соло)

М. Соколовский Вступление к опере «Мельник, колдун, обманщик и сват»

Д. Бортнянский Соната для клавесина фа минор

Тема 19. Жанр хорового концерта.

Жанр хорового концерта в творчестве Д. Бортнянского и М. Березовского.

Век просвещения, общая характеристика. Петровские реформы. Становление классического хорового концерта. Параллель с классическим сонатно-симфоническим циклом (структура, тональный план, приемы развития).

Творческий путь Д. Бортнянского и М. Березовского.

Музыкальный материал:

Д. Бортнянский Концерт для хора № XVI «Вознесу Тя, Боже мой»

М. Березовский Хоровые концерты (на выбор)

Тема 20. Русский классический романс.

Краткий обзор русской музыки в XVIII – начале XIX веках.

Вокальная миниатюра первой половины XIX века. Русская песня, элегия, песня восточного характера, баллада. Творцы русского романса.

Отражение и развитие городской песенной культуры в творчестве Алябьева и Варламова. Педагогический труд «Школа пения». Камерный лирический стиль А. Гурилева. Преданность песенному жанру. Поэзия после декабристского времени в музыке Гурилева.

Музыкальный материал:

А. Алябьев «Соловей», «Иртыш»,

А. Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий»,
«На заре ты ее не буди».

А. Гурилев «Домик – крошечка», «Колокольчик», «Песнь ямщика».

М.И. Глинка.

Тема 21. Биография, обзор творчества.

Жизненный и творческий путь. Опера «Иван Сусанин». Произведения для оркестра: «Камаринская», «Вальс – фантазия». Романсы и песни.

Зарождение русской музыкальной классики. Эпоха Глинки; современники композитора.

Два гения русской культуры XIX века: А. Пушкин и М. Глинка. Соединение классицизма, романтизма, реализма в музыке Глинки. М.И. Глинка – основоположник русской классической композиторской школы. Национальная самобытность его музыки. Мастерское сочетание западноевропейской формы и национального содержания.

Детские годы. Формирование музыкальных представлений под воздействием народно-песенного искусства. Обучение в Благородном пансионе. Круг общения Глинки. Первые композиторские опыты.

Пребывание в Италии. Занятия с З. Деном. Создание оперы «Иван Сусанин» и ее премьеры. Работа в Придворной певческой капелле. Н. Кукольник. Работа над оперой «Руслан и Людмила». Высший расцвет творчества. Париж, Глинка и Берлиоз. Поездка по Испании, Испанские увертюры.

Музыкальный материал:

М. Глинка «Вальс – фантазия», Увертюра «Ночь в Мадриде» (фрагменты).
Романсы «В крови горит огонь желанья», «Ах ты, душечка».

Тема 22. «Камаринская», «Арагонская хота».

Наследие композитора в симфонической музыке. Жанровое разнообразие.

Народный характер «Камаринской» (1848) и ее значение для всей русской музыки. Симфонические краски, двойные вариации, подголосочная полифония, приемы варьирования.

Лирический симфонизм Глинки в Вальсе – фантазии (1839). Сложность формы.

Глубина содержания. Традиции Глинки в творчестве русских композиторов.

Историческая роль и традиции «Испанских увертюр» в русской музыке.

Музыкальный материал:

М.И. Глинка «Камаринская», Увертюра «Арагонская хота» (фрагменты).

Тема 23. Опера «Иван Сусанин».

Первая классическая опера, национальная драма. История создания, либретто, первоисточник. Мастерство композитора в создании образов и характера героев. Хоры – музыкальный фрагмент оперы. Органичное включение фольклорных жанров.

Освоение композиции оперы, разбор и прослушивание предусмотренных календарно-тематическим планом фрагментов оперы.

Работа с нотным текстом хрестоматии при изучении оперы и романсов.

Музыкальный материал:

М.И. Глинка Опера «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»):

Интродукция, Каватина и рондо Антонида, Трио «Не томи, родимый» 1 д.;

Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка 2 д.;

Песня Вани, Сцена Сусанина с поляками 3 д.;

Ария Сусанина, 4 д.;

Хор «Славься», Эпилог.

Тема 24. Камерно-вокальное творчество.

Пушкинская поэзия – живой родник вдохновения гения Глинки. Вокальная миниатюра Глинки: русская песня, элегия, баллада, характерная песня, восточный романс.

Последние годы жизни. Общение с молодыми музыкантами – продолжателями традиций Глинки. Обзор творческого наследия: сочинения для театра, концертные и камерные сочинения.

Музыкальный материал:

М.И. Глинка «Я помню чудное мгновенье», «Сомнение», «Жаворонок», «Попутная песня», «Ночной смотр», «Не искушай».

А.С. Даргомыжский.

Тема 25. Биография, обзор творчества.

Жизненный и творческий путь. «Учитель музыкальной правды». Позиция критического реализма в творчестве композиторов. Даргомыжский и Глинка. Даргомыжский и его время.

Детские годы в дворянской семье, разностороннее образование композитора. Знакомство с Глинкой. Опера “Эсмеральда”. Пребывание за границей. Сочинение вокальных произведений, оперы “Русалка”. Работа Даргомыжского в журнале “Искра”, участие в деятельности РМО. Общественное признание композитора в России и Европе. Сближение с композиторами “Могучей кучки”. Опера “Каменный гость”.

Обзор творческого наследия. Оперы Даргомыжского, сочинения для оркестра в традициях Глинки. Проблема соотношения изменчивой человеческой речи и музыки. Роль мелодического речитатива в раскрытии художественного образа. Камерно-вокальные сочинения; новаторские черты творчества.

Музыкальный материал:

А.С. Даргомыжский Романсы «И скучно, и грустно», «Я вас любил», «Ночной зефир».

Тема 26. Критический реализм в музыке.

Реализм возник в середине XIX века как противопоставление романтизму с его экзальтированной идеализацией внутренних переживаний личности. В основе направления – культ достоверного отображения реальности. Реализм в музыке, изобразительном искусстве, литературе как новый виток развития культурного жанра. Появление в искусстве новых форм портретного, пейзажного изображения. Основные характерные особенности реализма – изображение реальных героев, характеров, событий, отношений личности с окружающей средой. Влияние реализма в творчестве крупнейших композиторов-романтиков. Яркими представителями синтеза романтизма и реализма - Б. Сметана и А. Дворжак. Черты реализма проявились в творчестве Д. Верди «Травиата» и Ж. Бизе «Кармен».

Огромное распространение реализм получил в России. Традиции «классического реализма», заложенные в русской литературе, нашли воплощение в творчестве Глинки («Иван Сусанин»), А. Даргомыжского (романсы, опера «Каменный гость»). А. Бородин, М. Мусоргский, Н. Римский – Корсаков - крупнейшие представители реализма в русской музыке. Композиторы

«Могучей кучки» внесли в музыку новый круг образов, связанных как повседневной жизнью, так и с большими историческими событиями (оперы М. Мусоргского «Борис Годунов», «Хованщина», Н. Римского – Корсакова «Царская невеста»), с большим мастерством раскрыли душевные переживания личности при столкновении с окружающей действительностью.

Музыкальный материал:

А.С. Даргомыжский фрагменты из оперы «Каменный гость»

М.П. Мусоргский фрагменты из опер «Борис Годунов», «Хованщина»

Н.А. Римский – Корсаков фрагменты из оперы «Царская невеста»

Репродукции картин художников - реалистов:

П.А. Федотов «Свежий кавалер», «Сватовство майора»,
«Анкор, еще анкор!».

Тема 27. Опера «Русалка».

Опера «Русалка» (по драматической поэме А.С. Пушкина) знаменовала рождение нового жанра русской оперы – народно-бытовой психологической драмы. Содержание одноименной драмы Пушкина. Краткая характеристика оперы. Успех оперы при вторичной постановке. Метод интонационного реализма - воспроизведение интонаций речи посредством мелодизированного речитатива.

Отказ от замкнутых номеров, арий и лирических ансамблей. Принцип сквозного развития. Смена совместного пения в ансамбле на диалог между действующими лицами.

Музыкальный материал:

А.С. Даргомыжский Опера «Русалка»: Ария Мельника (1д.),

Хоры «Заплетися, плетень», «Как на горе мы пиво варили» (1д.),

Славянский танец (2д.),

Хор «Сватушка» (2д.),

Песня Наташи «По камушкам» (2д.),

Песня Ольги «Как у нас на улице» (3д.),

Каватина Князя (3д.),

Сцена Мельника и Князя (3д.).

Тема 28. Романсы и песни.

Социально-обличительная тематика в вокальных сочинениях композитора (песни «Старый капрал», «Титулярный советник»). Обращение к бытовым музыкальным жанрам, расширение жанрового диапазона вокальной музыки (сатирический портрет, комедийная сценка, драматический монолог и др.). Отношение к литературному тексту, передача в музыке интонаций разговорной речи. Роль речитатива и кантилены в вокальных миниатюрах композитора.

“Старый капрал” — тщательный разбор произведения, выявление его особенностей при работе с нотным текстом хрестоматии. Краткая характеристика и прослушивание еще 1-3 разнохарактерных романсов. Которые содержат яркие музыкальные характеристики героев. Этот смелый и новый прием позднее получил развитие и в творчестве других русских композиторов – Мусоргского, Чайковского.

Музыкальный материал:

А.С. Даргомыжский Романсы и песни: «Старый капрал»,
«Титулярный советник», «Червяк», «Мне грустно».

Тема 29. Обряды и обычаи в Кубанском фольклоре.

Многообразие народной культуры кубанского казачества. Народные обряды и обычаи из глубины веков. Календарные и бытовые обряды. Православные даты и праздники годового цикла. Основные праздники – Пасха, Рождество, Спас, Троица, Рождество, Крещение. Праздники и традиции, привязанные к временам года и сельскохозяйственной деятельности (окончание полевых сезонных работ, пахота и т.д.).

Тематика песенного жанра. Военно-строевая, бытовая (семья, тоска по родному дому), исторические, обрядовые. Герои песен – атаманы, военачальники, воин.

Традиционные казачьи танцы – гопак, казачок, полька, метелица.

Свадебный обряд на Кубани. Сватовство, рукобитие, сговор, свадьба.

Обряд проводов казаков на службу.

Четвертый год обучения

Задачи IV года обучения:

- познакомить обучающихся с произведениями русских композиторов второй половины XIX века;
- дать первые навыки целостного анализа музыкального произведения;
- научить разбираться в композиторских идеях, особенностях стиля и др.
- приобщить учащихся к шедеврам русской музыкальной литературы и их неоспоримого влияния на человека во все периоды истории.

Тема 1. Русская музыкальная культура второй половины XIX века.

Изменения в отношении русского общества к музыкальному искусству, его социальной роли, проблемам профессиональной музыки, музыкально образования. Расцвет русской музыкальной классики во второй половине XIX века, ее великие представители. Яркое созвездие талантливых музыкантов: композиторов, исполнителей. Новые пути композиторской школы России. Общественно-политическая жизнь в 60-е годы. Расцвет литературы и искусства. Роль русской музыки в мировой художественной культуре.

Изменения в музыкальной жизни столиц. Образование РМО, открытие консерваторий, Бесплатная музыкальная школа. Серов и Стасов, Антон и Николай Рубинштейны, Балакирев и «Могучая кучка». Этапы становления содружества «Могучая кучка», эстетические принципы.

Музыкальный материал:

М.А. Балакирев Романс «Песня Селима»

А.П. Бородин Симфоническая картина «В средней Азии» (фрагмент)

Репродукции картин художников - передвижников:

Е. Репин «Бурлаки на Волге», «Отказ от исповеди».

В.И. Суриков «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова».

В. Перов «Тройка», «Чаепитие в Мытищах».

В. Маковский «Свидание».

Тема 2. Эстетика «Могучей кучки».

Новая русская школа. Идеино-эстетические взгляды композиторов «Могучей кучки». Принципы их творчества. Девиз - «Искусство есть средство для беседы с людьми» (Н. Чернышевский). Композиторы «Могучей кучки» - наследники Глинки. Связь «Могучей кучки» со многими представителями русской культуры – Даргомыжским, сестрой Глинки Л. Шестаковой, сестрами А.Н. и Н.Н. Пургольд, Чайковским и Н. Рубинштейном. Критическая деятельность В.В. Стасова и ее значение в развитии русского искусства.

Музыкальный материал:

М.П. Мусоргский Опера «Хованщина»: «Рассвет на Москва – реке»

А.П. Бородин Струнный квартет № 2 Ре мажор III, IV части

Н.А. Римский-Корсаков Вступление и Сеча при Керженце – симфоническая картина из III действия оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии».

Тема 3. Творчество М. Балакирева.

Жизненный и творческий путь. Балакирев и Глинка. Обзор фортепианного наследия. Virtuозно-концертные пьесы и салонные миниатюры.

Обработки тем из произведений русских и зарубежных композиторов, разработки народных тем. Обработки «Арагонской хоты», «Марша Черномора», «Песни жаворонка» Глинки, Каватины из бетховенского квартета. Богатство фортепианной палитры, насыщенной сложными техническими приемами.

Музыкальный материал:

М.А. Балакирев Восточная фантазия «Исламей»

Романсы «Взошел на небо месяц ясный», «Обойми, поцелуй», «Лебедь»

Глинка-Балакирев «Жаворонок»

А.П. Бородин.

Тема 4. Биография, обзор творчества.

Жизненный и творческий путь. Ренессансная личность, крупная целостная натура. Многогранность творческой деятельности Бородина. Широкий круг интересов, увлечение естественными науками и искусством. Учеба в Медико-хирургической академии. Музыкальное развитие Бородина. Научная командировка в Германию. Оптимизм в отношениях к людям. К миру. Тяга к эпической теме в музыкальном творчестве. Сближение с балакиревским кружком. Первая симфония, ее успех у слушателей. Другие сочинения. Совмещение композиторской работы с разносторонней научно-педагогической деятельностью. Создание Второй симфонии и работа над оперой «Князь Игорь». Встречи с Листом в Веймаре. Широкое признание музыки Бородина. Продолжение традиций Глинки в вокальном творчестве. Сочинения последнего десятилетия.

Обзор творческого наследия. Жанровое разнообразие произведений Бородина.

Романсы. Опера «Князь Игорь». Симфония №2 «Богатырская».

Разбор по хрестоматии и прослушивание 2-3 романсов и ноктюрна из Второго квартета.

Музыкальный материал:

А.П. Бородин Романсы и песни «Для берегов отчизны дальней»,
«Спящая княжна», «Море», «Песня темного леса».

А.П. Бородин Струнный квартет № 2 Ре мажор III, IV части.

Тема 5. Симфония № 2 «Богатырская».

Сочинения для оркестра: 2-я симфония си минор. Сочетание в произведениях эпического и лирического начала. Глубокий интерес Бородина к историческому русскому эпосу. Внутреннее родство образов «Богатырской» симфонии и оперы «Князь Игорь». Очищающая и возвышенная любовь к Отечеству – основа содержания симфонии №2.

Музыкальный материал:

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

Тема 6. Опера «Князь Игорь» I, II действия.

Опера «Князь Игорь» — центральное произведение композитора. Значение, содержание, либретто, история создания и постановки. Могучие хоры, старинные жанры – плачи, скоморошьи наигрыши, элементы знаменитого распева. Восточная тема в творчестве «Могучей кучки» и Бородина. Опера «Князь Игорь». Сюжет, патриотическая идея.

Разбор и прослушивание сцен и номеров оперы, предусмотренных календарно-тематическим планом. Обращение к клавиру и хрестоматии.

Музыкальный материал:

А.П. Бородин Опера «Князь Игорь»:

Увертюра, Хор «Солнцу красному слава!» (1д.),

Сцена солнечного затмения (1д.),

Речитатив и песня Владимира Галицкого (1д.),

Дуэт Кончаковны и Владимира Игоревича (2д.),

Ария Князя Игоря (2д.),

Ария Кончака (2д.),

Половецкая пляска с хором (2д.).

Тема 7. Опера «Князь Игорь» III, IV действия.

Ознакомление с композицией оперы. Русь и Восток в музыке оперы. Развитие традиций эпического музыкального театра Глинки.

Половецкий стан. Побег князя Игоря. Образ Ярославны. Старинные народные голошения и причитания с характерными для них увеличенной секундой и тонкой мелодической орнаментикой. Хор поселян «Ох, не буйный ветер» как одно из гениальных мест оперы «Князь Игорь».

Разбор и прослушивание сцен и номеров оперы, предусмотренных календарно-тематическим планом. Обращение к клавиру и хрестоматии.

Музыкальный материал:

А.П. Бородин Опера «Князь Игорь»: Плач Ярославны (4д.), Заключительный хор.

М.П. Мусоргский.

Тема 8. Биография, обзор творчества.

Жизненный и творческий путь. Социальная направленность и новаторство творчества Мусоргского. Гениальный последователь и приверженец творчества

Даргомыжского. Поиск правды в жизни и творчестве. Обращение к крестьянскому фольклору, глубокое знание и понимание народной музыки. Демократические жизненные и творческие позиции Мусоргского и «шестидесятников». Трагизм личной судьбы. Детство в имении отца. Окружение юного Мусоргского. Успех в игре на фортепиано. Обучение по семейной традиции военному делу в Петербурге. Служба в полку. Знакомство с Даргомыжским и Балакиревым, сближение с демократической молодежью; новые увлечения. Выход в отставку для серьезных занятий композицией. Театральные, вокальные и инструментальные произведения 60-х годов. Эпоха «Бориса Годунова» (1868-1874); судьба оперы. Общение с Римским-Корсаковым и Стасовым. Жизненная неустроенность, нужда, болезнь, отход от друзей. Отражение тяжелых переживаний в вокальных циклах и опере «Хованщина». Артистический успех концертной поездки с певицей Д.Леоновой. Преждевременная смерть, прервавшая работу над завершением опер «Хованщина» и «Сорочинская ярмарка». Драматургический дар Мусоргского. Музыкальный театр камерно-вокальной миниатюры Мусоргского. Новые жанры. Традиции Даргомыжского в речевой интонации. Наследие.

Музыкальный материал:

М.П. Мусоргский Песни: «По-над Доном», «Светик Савишна».
Симфоническая картина «Ночь на Лысой горе»,
Вступление к опере «Хованщина» («Рассвет на Москве-реке»).

Тема 9. История создания цикла «Картинки с выставки».

«Картинки с выставки» — лучшее инструментальное произведение композитора, оказавшее влияние на творчество многих композиторов XX века.

История создания фортепианного цикла «Картинки с выставки». Программный замысел и его воплощение.

Тональный план и логика ладо-гармонического развития.

Значение темы «Прогулки». Общая характеристика, разбор темы «Прогулки», пьес и их прослушивание при знакомстве с циклом «Картинки с выставки».

Музыкальный материал:

М.П. Мусоргский Цикл «Картинки с выставки»:
«Прогулка», «Гном», «Старый замок», «Тюльерийский сад».

Тема 10. Фортепианный цикл «Картинки с выставки».

Продолжение знакомства с фортепианным циклом Мусоргского «Картинки с выставки». Интонационные и гармонические особенности музыкального языка композитора. Аранжировка для оркестра М. Равеля.

Общая характеристика, разбор ряда пьес и их прослушивание при знакомстве с циклом «Картинки с выставки». Обращение к нотному тексту.

Музыкальный материал:

М.П. Мусоргский Цикл «Картинки с выставки»:
«Быдло», «Балет невылупившихся птенцов», «Два еврея, богаты и бедный», «Избушка на курьих ножках», «Богатырские ворота».

Тема 11. История создания оперы «Борис Годунов» I, II действия.

Опера «Борис Годунов». История создания и редакции оперы. Первоисточники,

либретто, редакции, перипетии постановки. Мусоргский и Пушкин. Конфликт народа с царской властью. Драма Бориса. Сопоставление образа Бориса с характеристикой народных сцен. Композиция и персонажи оперы. Идеиное содержание оперы, сквозное развитие действия.

Музыкальный материал:

М.П. Мусоргский Опера «Борис Годунов»: Оркестровое вступление, Хор «На кого ты нас покидаешь», Сцена с Митюхой, Хор «Слава», Сцена коронации, Ариозо Бориса (пролог), Монолог Пимена (1д.), Песня Варлаама (1д.), Монолог Бориса «Достиг я высшей власти» (2д.), Сцена галлюцинаций Бориса (2 д.).

Тема 12. Опера «Борис Годунов» III, IV действия.

Продолжение знакомства с оперой Мусоргского «Борис Годунов».

Сквозная драматургия оперы – трагедии. Продолжение развития конфликта народа с царской властью. Содержание и драматургическое значение III, IV действия. Вокально-декламационное начало вокальных партий ряда персонажей, характерные черты новаторского подхода композитора к реализации замысла оперы. Их раскрытие по ходу разбора и прослушивания сцен и фрагментов согласно календарно-тематическому плану. Новаторский тип хоровых сцен и речитативов.

Музыкальный материал:

М.П. Мусоргский Опера «Борис Годунов»:
Хоровые сцены «Кормилец-батюшка», «Хлеба»,
Сцена с Юродивым, Песня Юродивого «Месяц едет»,
Хор «Расходилась – разгулялась», 4 д.

Тема 13. Вокальное творчество.

Вокальные произведения М.П. Мусоргского. Продолжение традиций А.С. Даргомыжского, поиск выразительной речевой интонации. Круг поэтов, тематика циклов и песен композитора («Детская», «Светик Савишна» и др.). Драматургический дар Мусоргского. Музыкальный театр камерно-вокальной миниатюры Мусоргского. Новые жанры. Традиции Даргомыжского в речевой интонации. Наследие.

Музыкальный материал:

М.П. Мусоргский Песни: «Семинарист», «Колыбельная Еремушке», «Светик Савишна», «Блоха», «Сиротка», «Озорник». Вокальный цикл «Детская».

Н.А. Римский-Корсаков.

Тема 14. Обзор творчества, биография.

Жизненный и творческий путь. Масштаб личности. Многогранность творческой и общественной деятельности Римского-Корсакова. Широта творческих интересов: композитор, дирижер, фольклорист, редактор, ученый, педагог, общественный деятель. Сказка, история и повседневный быт народа в операх Римского-Корсакова — ведущем жанре творчества.

Детство в Тихвине. Семья Римских-Корсаковых. Талант и тяга к музыке юного Римского-Корсакова. Учеба в Морском корпусе в Петербурге. Развитие музыкальных интересов, уроки у Канилле. Знакомство с Балакиревым, сочинение симфонии, прерванное заграничным учебным плаванием. Успех симфонии у слушателей, создание ряда других сочинений для оркестра. Увлечение народной песней. Первая опера «Псковитянка». Педагогическая работа в консерватории. Совершенствование композиторского мастерства. «Майская ночь» и «Снегурочка», «Шехеразада» и «Испанское каприччио». Беляевский кружок; выступления в роли дирижера. Завершение и редактирование сочинений Мусоргского и Бородина. Колористичность письма. Ведущее место оперы, сочинения для оркестра, романсы. «Летопись моей музыкальной жизни».

Музыкальный материал:

Н.А. Римский - Корсаков Увертюра «Испанское каприччио» 1 часть,
Романсы «Редет облаков летучая гряда», «На холмах Грузии»,
«Анчар», «Пророк».

Тема 15. Оперное творчество.

Оперное наследие Римского – Корсакова. Многообразие оперных жанров. Новый расцвет оперного творчества с середины 90-х годов. Римский-Корсаков и революция 1905 года. «Золотой петушок» — опера-сатира. Ученики и последователи Римского-Корсакова. Всемирное признание композитора. Обзор творческого наследия. Продолжение традиций Глинки. Поэтический музыкальный мир.

Музыкальный материал:

Н.А. Римский - Корсаков «Полет шмеля», «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане»

Тема 16. Опера «Снегурочка» I, II действия.

Поэзия сказочной музыки оперы и музыка поэтической «Весенней сказки» Островского. «Снегурочка». Рассмотрение оперы с элементами музыкально-литературной композиции. Значение, история создания и постановки, первоисточник, либретто. Чередование чтения текста А. Островского с разбором и прослушиванием музыки.

Музыкальный материал:

Н.А. Римский-Корсаков Опера «Снегурочка»:
Вступление, Песни и пляски птиц, Ария Снегурочки,
Проводы Масленицы (пролог).

Тема 17. Опера «Снегурочка» III, IV действия.

Содержание и драматургическое значение III, IV действия. Пантеизм и обрядность берендеева царства. Сказочное и реальное в опере. Природа и люди. Широкое обращение к народно-песенным мелодиям. Основные лейтмотивы. Музыкальная характеристика Снегурочки. Образ природы в опере. Народно-обрядовые сцены в опере, значение в них русской песни. Роль оркестра в фантастических сценах.

Музыкальный материал:

Н.А. Римский-Корсаков Опера «Снегурочка»:
Шествие и каватина Берендея (2 д.),
Третья песня Леля (3 д.),
Сцена таяния Снегурочки, хор «Свет и сила» (4 д.)

Тема 18. Опера «Садко».

Опера «Садко» Н.А. Римского-Корсакова - эпичное произведение с плавным и замедленным действием, основанное на образах старинных сказаний и былин. Это образец подлинного народного стиля, с необычным сюжетом и сказочно-фантастическими образами. История создания оперы-былины в семи картинах «Садко». Краткое содержание оперы. Премьера «Садко».

Сценические подробности, монологи и диалоги, народные заговоры и причитания (былина о Волхове, песня о Соловье), детали по декорациям Римский-Корсаков заимствовал из разных былинных и песенных источников.

Обширные и развивающиеся вокальные арии и песни, изображенные в декорациях жизнь и быт народа, раскрывают яркие музыкальные портреты главных героев. В музыкальном содержании оперы сильно выделяются насыщенность, красочность и контрастность. Раскрытие фантастических образов осуществились во второй и шестой картине, а в третьую и пятую вписались лирико-драматические образы. Сказочный подводный мир воплощается с помощью гибких средств, особой гармонии и своенравной мелодики, подводные образы противопоставляются реальным: русским людям, быту. Опера имеет неравномерное развитие: когда действие на сцене, «прекращается», внимание сосредотачивается на красоте музыки и поставленных массовых номеров. Инструментальная аранжировка.

Музыкальный материал:

Н.А. Римский-Корсаков Опера «Садко»:

Вступление «Океан – море синее»
Песня Садко «Ой ты, темная дубравушка» (2к.),
Хороводная песня Садко «Заиграйте, мои гусельки» (2к.),
Песня Варяжского гостя (4к.),
Песня Индийского гостя (4к.),
Песня Веденецкого гостя (4к.),
Песня Садко с хором «Высота ль, высота»,
Колыбельная песня Волховы «Сон по бережку ходил» (7к.)

Тема 19. Симфоническая сюита «Шехеразада» I, II части.

Особенности симфонизма Римского – Корсакова. «Шехеразада». Мировое признание программной сюиты (1888). Одно из лучших сочинений русского автора о Востоке. Строение цикла. Характеристика основных музыкальных тем I и II части. Лейтмотивная система сюиты.

Музыкальный материал:

Н.А. Римский-Корсаков Симфоническая сюита «Шехеразада» I, II части

Тема 20. III, IV части сюиты «Шехеразада».

Продолжение знакомства с симфонической сюитой «Шехеразада».

Программный замысел сюиты. Общие сведения о симфоническом оркестре;

оркестровые группы и их инструментальный состав. Понятие о партитуре. Разбор основных тем каждой части; средства создания восточного колорита. Раздельное прослушивание каждой части с выделением – узнаванием солирующих инструментов.

Музыкальный материал:

Н.А. Римский-Корсаков Симфоническая сюита «Шехеразада» III, IV части

П.И. Чайковский.

Тема 21. Биография, обзор творчества.

Жизненный и творческий путь. Притягательность и обаяние, своеобразие и неповторимость личности русского гения второй половины XIX в. Близость мироощущения Чайковского и его великих современников — Толстого, Чехова, Достоевского, Левитана, Фета. Преломление национальных традиций и национального стиля русской музыки и западноевропейских веяний в творчестве Чайковского, Чайковский - музыкант-психолог. Чайковский и Моцарт. Многогранность личности и творческой деятельности Чайковского. Богатство тематики и жанров созданных им сочинений. Развитие и обогащение традиций Глинки и Даргомыжского.

Родительский дом в Воткинске. Семья Чайковского. Петербургские годы жизни. Училище правоведения и консерватория. Учителя Чайковского.

Московский период жизни и творчества — педагогическая, музыкально-критическая и композиторская деятельность. Первый расцвет творчества. Отъезд из Москвы. Жизнь в Европе и в России в последующие годы. Напряженная творческая деятельность. Общение с видными музыкантами Европы. Рост популярности музыки Чайковского. Выступления в качестве дирижера. Высший расцвет творчества композитора. Дом в Клину. Музыка Чайковского в наши дни.

Международный конкурс его имени.

Обзор творческого наследия Чайковского. Оперы и симфонии как ведущие жанры творчества. Другие произведения для оркестра, сочинения с участием хора. Камерные инструментальные и вокальные сочинения. Духовная музыка. Литературное наследие композитора. Наглядные схемы основных периодов жизни и творческого наследия композитора.

Музыкальный материал:

П.И. Чайковский Мелодия для скрипки соч. 42 № 3

Концерт №1 для фортепиано с оркестром

Вариации на тему Рококо для виолончели с оркестром соч. 33

Романсы «Мой Лизочек», «День ли царит», «То было раннею весной»

Тема 22. Опера «Евгений Онегин» 1-3 картины.

Опера «Евгений Онегин». А. С. Пушкин в творчестве Чайковского. История замысла, особенности либретто, постановка оперы «Евгений Онегин» (1877). Отклик современников на оперу «Евгений Онегин» по Пушкину. Главная идея двух гениев XIX в.: столкновение мечты и реальности. Единство европейского и национального в опере Чайковского. Композиция оперы и отдельных картин. Некоторые особенности драматургии. Сцена и ариозо. Последовательный разбор и прослушивание предусмотренных сцен и номеров, чтение стихов Пушкина. Работа с клавиром оперы. Просмотр видеокассеты спектакля во внеклассной

работе. Сквозная драматургия. Многообразие оперных форм, Лейтмотивная система оперы.

Музыкальный материал:

П.И. Чайковский Опера «Евгений Онегин»: Вступление,
Дуэт Татьяны и Ольги, Хор «Уж как по мосту-мосточку»,
Ария Ольги, Ариозо Ленского (1 к.); Сцена письма Татьяны (2 к.);
Хор «Девицы, красавицы», Монолог Онегина (3 к.).

Тема 23. Опера «Евгений Онегин» 4-7 картины.

Оперу «Евгений Онегин» Чайковский назвал «лирическими сценами». Личная драма героев раскрывается на фоне разнохарактерных бытовых картин. Таковы в первой картине оперы романс «Слыхали ль вы», пение и пляска крестьян по случаю окончания жатвы, пастушеский рожок в сцене письма, песня «Девицы, красавицы» в третьей картине, забавные поздравительные куплеты Трике в четвертой картине и неприятные танцы, на фоне которых разгорается ссора Онегина и Ленского. Картины быта провинциальной помещицкой усадьбы и столичного светского общества. Поэтические «зарисовки» русской природы, на фоне которой раскрываются чувства и переживания героев (в сцене письма, в сцене дуэли). Музыкальные характеристики героев, их развитие и изменение на протяжении сюжета. Роль сольных номеров и ансамблей в опере.

Значение оркестра в раскрытии характеров героев произведения.

Музыкальный материал:

П.И. Чайковский Опера «Евгений Онегин»:
Сцена, ссоры Ленского и Онегина (4 к.);
Ария Ленского, Дуэт Ленского и Онегина «Враги» (5 к.);
Ария Гремина (6 к.), Сцена Татьяны и Онегина (7 к.).

Тема 24. Симфоническое творчество.

Место симфоний в творчестве Чайковского, их краткий обзор. Симфоническое наследие Чайковского, богатство содержания и музыкального языка.

Программный симфонизм — характерный признак музыкального мышления Чайковского. Значение, история создания, первоисточники увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта» (1869). Музыкальная интерпретация образов шедевра мировой литературы.

Музыкальный материал:

П.И. Чайковский Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»
Фрагменты из «Испанского каприччио»
Серенада для струнного оркестра до мажор

Тема 25. Симфония № 1.

Первая симфония Чайковского как образец его раннего оркестрового творчества. Лирико-драматическое содержание Первой симфонии, ее программный замысел. Национальная основа и песенный склад тем.

Разбор основного тематического материала 1-й части. Выявление выразительных особенностей 2-й и 3-й частей, их построение. Общее представление о финале. Раздельное прослушивание всех частей.

Музыкальный материал:

П.И. Чайковский Первая симфония «Зимние грезы»

Тема 26. Фортепианные циклы.

Фортепианное наследие П.И. Чайковского обширно и разнообразно. Так же как М. Балакирев и М. Мусоргский он расширил технические возможности фортепиано и обогатил фортепианную литературу новыми жанрами, формами, техническими приемами, художественными образами и звуковыми красками. Это пьесы-миниатюры, и танцевальные пьесы прикладного характера, и произведения крупной формы (сонаты, вариации), и концерты для фортепиано с оркестром.

Фортепианный цикл «Детский альбом». История создания. Программность. Идея цикла – небольшие технически несложные пьесы из детской жизни, обрисовывающие мир беззаботного детства с его играми и забавами, краткими минутами огорчения и внезапными радостями, по-своему воспринятыми впечатлениями окружающей жизни. Веселые задорные игры, обязательные танцы (вальс, мазурка, полька), занимательная сказка няни с хорошим концом и возникающий в воображении образ Бабы-Яги чередуются с характерными сценами уличной жизни («Русская песня», «Мужик играет на гармошке», «Камаринская»). Жанровое многообразие.

Фортепианный цикл «Времена года». История создания. Общая характеристика цикла. Программный заголовок (эпиграф), раскрывающий содержание каждой пьесы. Многообразие образов: картины быта русской деревни, настроение и переживания человека, связанные с образами природы.

Музыкальный материал:

П.И. Чайковский Пьесы из цикла «Детский альбом», «Времена года»

Тема 27. Балет «Щелкунчик».

Чайковский выступил в области балетной музыки как реформатор, превратив ее из подчиненного, вспомогательного элемента, служащего только сопровождением танца, в начало, одухотворяющее танец, делающее его способным к выражению сложных психологических состояний в их развитии, движении, многообразии степеней и оттенков. Симфонизация балета.

В сказочных образах своих балетов композитор воплотил глубоко гуманную мечту о вечном добре, любви и счастье. Этот фантастический мир является преображенным отражением мира реального, и его обитатели наделены подлинными живыми человеческими чувствами.

Балет «Щелкунчик». История создания. Сюжет немецкой сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». Либретто французского балетмейстера Петипа. Содержание романтической сказки. Структура балета. Значение симфонического оркестра в драматургии балета. Средства музыкальной выразительности, создающие яркие музыкальные образы.

Музыкальный материал:

П.И. Чайковский Балет «Щелкунчик»:

Марш, Сцена битвы с мышами из I акта,

Дивертисмент, Танец сахарных пастушков, Вальс

цветов, Адажио, Танец феи Драже из II акта.

Тема 28. Балет «Лебединое озеро».

Балет «Лебединое озеро» - жемчужина русской классики. История создания. Постановки. Либретто французского балетмейстера Петипа. Поэтичность музыки спектакля. Основные персонажи балета. Лейтмотив заколдованных лебедей. Значение второй картины из второго действия – сцена сражения. Тембровые характеристики персонажей.

Музыкальный материал:

П.И. Чайковский Балет «Лебединое озеро»
Лейтмотив заколдованных лебедей,
Танец маленьких лебедей,
Характерные танцы из II действия,
Сцена сражения из 2 картины II действия

Тема 29. Музыкальная культура Кубани.

История становления фольклорных традиций кубанских и черноморских казаков. Кубанские казаки – их быт и культура. Связь с украинским песенным фольклором. Сюжеты и герои, воплощенные в песнях. Ладоинтонационные особенности народных песен (широкий регистровый диапазон, обилие плавных интонаций опевания, вариантно-вариационный способ развития тематизма). Метроритмическая периодичность.

Песенно-танцевальные жанры черноморских казаков.

Музыкальный материал:

Народные песни «Дождик накрапает», «Молодычка», «Ковал кузнец казачью шашку» в исполнении Кубанского хора.

Пятый год обучения

Творческая деятельность музыкантов всех специальностей, способствующая распространению и усвоению музыкальных ценностей. Меценаты и музыкально-общественные деятели. Развитие музыкального образования.

Плодотворная разносторонняя музыкальная деятельность третьего поколения русских композиторов-классиков, сочетающая национальные традиции с поисками новых путей в искусстве. Связи музыкальной культуры с отечественным искусством и литературой, ее широкое признание за рубежом.

Русское музыкальное искусство на рубеже XIX-XX веков.

А.К. Лядов.

Тема 1. Биография, обзор творчества.

А. К. Лядов представитель петербургской школы Римского-Корсакова, профессор консерватории, участник беляевского кружка. Малые формы инструментальной музыки Лядова, своеобразие выразительных средств. Фортепианные миниатюры. Программность.

Музыкальный материал:

А.К. Лядов Миниатюры «Багатель», «Музыкальная табакерка»,
«Про старину», «Детские песни»,
обработки народных песен «Восемь русских народных
песен для оркестра».

Тема 2. Симфонические миниатюры.

«Сказочные картины», так назвал Лядов – одночастные симфонические миниатюры. Яркая живописность, «картинность» замысла обусловили красочность всех выразительных средств. Черты нового самобытного стиля проявились в симфонических миниатюрах, открывавших новую самостоятельную линию в русском симфонизме.

Прослушивание с предварительной характеристикой 2-3 сочинений.

Музыкальный материал:

А.К. Лядов «Баба-Яга», «Кикимора», «Волшебное озеро».

Тема 3. А.К. Глазунов – обзор творчества.

А.К. Глазунов. Творческая и музыкально-общественная деятельность композитора. Глазунов и Римский-Корсаков. Жанровое разнообразие сочинений, преобладание инструментальных произведений крупной формы, балеты. Эпическое и лирическое в музыке Глазунова, красочность оркестровой палитры. Высокий авторитет Глазунова на родине и в Европе. Комментарии к озвученной музыке.

Музыкальный материал:

А.К. Глазунов 5 симфония (отрывки из 1 части).

Фрагменты из балета «Раймонда» Антракт (1д.),

Большой испанский танец (2д.).

Концертный вальс № 1 ре мажор.

Концерт для скрипки с оркестром ми минор (1 часть).

С.И. Танеев.

Тема 4. Творческий портрет.

С.И. Танеев. Многогранность и своеобразие личности и творческой деятельности. Танеев и Чайковский. Обращение композитора к вокальным и инструментальным жанрам. Опера «Орестея». Основные особенности музыки Танеева. Полифония в сочинениях и научных интересах композитора. Вклад Танеева в музыкальную культуру Москвы. Предпочтение вокальным сочинениям для прослушивания.

Музыкальный материал:

С.И. Танеев Хоровые произведения: «Вечер»,

«Развалину башни, жилище орла», «Серенада», «Сосна».

Хоральные вариации ля мажор

Кантата «Иоанн Дамаскин» I, II, III части

Тема 5. Симфония до минор.

История создания симфонии № 4 (до минор) С.И. Танеева. Классический тип симфонии. Музыка четырехчастного цикла поражает технической «деланностью», размахом симфонического развития, тщательной продуманностью, стройностью и завершенностью формы, единством тематизма,

выраженным на всем протяжении величественного симфонического полотна. Отсутствие резкого деления на части и введение проходящих через все сочинение тем. Многочисленные средства создания единства композиции.

Музыкальный материал:

С.И. Танеев Симфония № 4 (фрагменты из I, II, III, IV части)

А.Н. Скрябин.

Тема 6. Биография, обзор творчества.

А.Н. Скрябин. Личность и творческая деятельность. Краткие сведения из жизни композитора. Новый век в музыке Скрябина. Эволюция музыкального языка, его обновление. Сочинения для фортепиано и оркестра. Контрастность образов, сочетание порыва и утонченной лирики в музыке композитора. Отношение современников к музыке Скрябина, ее воздействие на развитие музыкального искусства.

Музыкальный материал:

А.Н. Скрябин Симфония № 3 до минор «Божественная поэма» (I часть)

Этюды соч. 2 № 1 до диез минор, соч. 8 №№ 2, 5, 12

Тема 7. Фортепианная музыка.

Фортепианное наследие композитора. Скрябин и Шопен. «Шопеновские» жанры – этюды, прелюдии, мазурки, вальсы, ноктюрны. Новаторство композитора. Новизна гармонического мышления, удивительный образный мир. Цикл 24 прелюдий соч. 11 – энциклопедия образов и настроений Скрябина, в которых композитор выражал впечатления от своих странствий, тонкое психологическое содержание, картины природы и быта.

Прослушивание с комментариями сочинений для фортепиано раннего и позднего периодов.

Музыкальный материал:

А.Н. Скрябин Прелюдии соч. 11 №№ 1, 4, 5, 6, 10

И.Ф. Стравинский.

Тема 8. Биография, обзор творчества.

Жажда обновления в мировой художественной культуре конца XIX — начала XX в. Острота столкновений мировоззрений художников. Уникальность музыкального наследия Стравинского.

И. Ф. Стравинский. Место Стравинского в музыкальном искусстве XX века. Новаторская сущность многогранной творческой деятельности, дань композитора различным направлениям современного музыкального искусства.

Русские истоки музыки Стравинского. Успех ранних балетов. Стравинский и Дягилев. Отъезд за границу; насыщенная жизнь в культурной среде западного мира. Общение с крупнейшими представителями культуры Европы и США. Сочинения композитора во всех возможных жанрах и формах музыки. «Регтайм для одиннадцати инструментов» как отражение влияния джаза. Театральные, концертные и камерные произведения. Новые композиторские техники и обращение к ним Стравинского. Воздействие его личности и музыки на искусство XX века.

Музыкальный материал:

И.Ф. Стравинский «Регтайм для одиннадцати инструментов»
«Пульчинелла» на темы Дж. Перголези

Тема 9. Балеты «Жар птица», «Петрушка».

Увлечение музыкально-сценическими жанрами. В русский период (1908 год) Стравинский проявлял особый интерес к древнейшему и современному ему русскому фольклору, к ритуальным и обрядовым образам. Принципы музыкальной эстетики композитора, связанные с «театром представления», закладываются основные элементы музыкального языка «попевочный» тематизм, свободный метроритм, остинатность, вариантное развитие. Именно в этот период создаются «Петрушка» русские потешные сцены в четырех картинах, «Жар – птица», «Весна священная».

Балет «Петрушка» (1911). Драматургия балета, пародийный язык — источник хореографии.

Общая характеристика балета «Петрушка», рассмотрение и прослушивание 2-3 номеров. «Регтайм» — прослушивание с комментариями.

Полифонические особенности балета. Лейтмотивы, лейттемы, лейтгармонии. Оркестр Стравинского.

Музыкальный материал:

И.Ф. Стравинский Балет «Петрушка»: Фокус, «Русская» (1 к.),
Петрушка, Балерина (2 к.), Танец Арапа (3 к.), Смерть Петрушки (4 к.)

Сюита из Балета «Жар-птица»

Фрагменты из балета «Весна священная»:

Вступление, Весенние гадания – Пляски щеголих, Игра умыкания,
Выплясывание земли.

С.В. Рахманинов.

Тема 10. Биография, обзор творчества.

С.В. Рахманинов. Композитор, пианист, дирижер. Путь в музыку; школа Н.С.Зверева. Московская консерватория, Чайковский. Начало творческого пути; кризис. Дирижерская работа в опере. Рахманинов и Шаляпин. Расцвет композиторского творчества, создание произведений в разных жанрах. Богатый мелодизм как определяющая черта музыки Рахманинова. Традиция и современность в музыке Рахманинова.

Перелом в судьбе после отъезда за границу. Жизнь вне родины; творческая пауза. Размах концертной деятельности и ее всемирное признание. Сочинения последних лет, трагические отзвуки в них тоски по родине.

Многогранность творческого наследия композитора. Музыка Рахманинова в наши дни.

Возможные варианты рассмотрения и прослушивания произведений

Рахманинова: 1 часть Второго концерта; часть из «Всенощного бдения»; «Вокализ» в оркестровой версии; какие-либо фортепианные сочинения в авторском исполнении. Привлечение учащихся к исполнению фортепианных сочинений композитора.

Музыкальный материал:

С.В. Рахманинов Вокализ (переложение для оркестра)

Концерт № 2 для фортепиано с оркестром (до минор)

Фрагменты из оперы «Алеко»

Тема 11. Фортепианное творчество.

Фортепианная музыка Рахманинова – наиболее значительная часть творческого наследия композитора. Рахманинов-исполнитель. Ранние произведения для фортепиано – небольшие пьесы, связанные с жанрами бытовой музыки. Характерные творческие особенности композитора. Скрытая программность прелюдии до диез минор. Светлая романтическая лирика («Мелодия» ми мажор). Шесть музыкальных моментов – единый цикл, скрепленный сквозным музыкально-драматургическим развитием.

Центральный период творчества - прелюдии, этюды-картины и концерты.

Музыкальный материал:

С.В. Рахманинов Элегия, Баркарола, Серенада,
Прелюдии соч. 3 № 2 до диез минор, соч. 32 № 5 соль мажор, соч. 32 № 12 соль диез минор
Музыкальные моменты № 3 си минор, № 4 ми минор
Этюды – картины № 4 ре минор, № 5 ми бемоль минор

Тема 12. Вокальное творчество.

Преимущественной сферой камерного вокального творчества Рахманинова была лирика, мир личных чувств и настроений. Связь вокальных произведений Рахманинова с наследием Чайковского. Роль фортепианной партии. Богатство, красочность и разнообразие форм фортепианного сопровождения. В поздний период творчества характер его камерной вокальной лирики не только усложняется и обогащается звуковая палитра, более строгим становится отбор выразительных средств, но и меняется образно-эмоциональный строй.

Романсы-пейзажи, лирико-созерцательного содержания, краткие, лаконичные по объему и манере исполнения.

Музыкальный материал:

С.В. Рахманинов Романсы «Сирень», «Здесь хорошо», «Сон»,
«Полюбила я на печаль свою», «Весенние воды».

Тема 13. Творческие коллективы Кубани.

Государственный Кубанский казачий хор. История создания. Виктор Захарченко – фольклорист, композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР.

Репертуар Кубанского хора.

Знакомство с историей песенного и хорового искусства. Развитие песенного и хорового искусства в творчестве кубанских композиторов. Знакомство с творчеством кубанских композиторов, популяризация творчества выдающихся земляков – кубанских композиторов Г.Ф. Пономаренко и В.Г. Захарченко, Г. Концевича, Г.М. Плотниченко. Вклад кубанских музыкантов-участников Великой Отечественной войны – в развитие отечественной музыкальной культуры.

Музыкальный материал:

-Кубанский казачий хор: «Ой да Краснодарский край», «Распрягайте, хлопцы, коней», Мы с Кубани уходили», «Ехали казаки», «Смуглянка»

С.С. Прокофьев.

Тема 14. Биография, обзор творчества.

Музыкальная жизнь того времени. Прокофьев — крупнейший отечественный композитор первой половины XX века. Яркая личность и смелость творческих проявлений. Сочетание двух эпох в творчестве Прокофьева: дореволюционной и советской.

Своеобразие детских лет, описанных композитором в «Автобиографии». Петербургская консерватория. Учителя Прокофьева. Публичные выступления и споры вокруг личности и музыки молодого Прокофьева. Расцвет творчества в предреволюционные годы. Пребывание за рубежом; общение с западным искусством и его представителями. Интенсивность творческой и музыкально-общественной деятельности на родине. Создание выдающихся произведений разных жанров. Опера «Война и мир». Творчество Прокофьева в сложных условиях общественной жизни последних лет. Рост популярности музыки Прокофьева во всем мире. Обзор творческого наследия, включающего произведения различных жанров и тематики в виде наглядной схемы. История, сказка и современность в сочинениях Прокофьева. Обращение к произведениям мировой литературы. Музыкально-театральные жанры в центре творческих интересов композитора.

Музыкальный материал:

- С.С. Прокофьев Опера «Война и мир»: Вальс Наташи и Андрея (2к.),
Опера «Любовь к трем апельсинам»: Марш (2 д.).
- Балет «Золушка»: Вальс соль минор, 1 д., Amoroso (3 д.)
- Балет «Стальной скок»: «Молоты» (10 ч.)

Тема 15. Фортепианное творчество.

Своеобразный стиль фортепианных произведений отразил не только характер творческого мышления композитора, но и черты самобытного пианизма.

Прокофьев – пианист-виртуоз. Жанровый спектр фортепианной музыки разнообразен от миниатюрных пьес до масштабных сонат и концертов. Новизна фортепианной музыки Прокофьева заключается в сочетании разных стилей: классицизма, романтизма, конструктивизма. Использование классических и доклассических жанров: менуэта, гавота, токкату. Приметы конструктивистского стиля, свойственные 20 веку в творчестве Прокофьева: суховатость, акцентность, максимальное раздвижение динамических рамок, строгая экономия средств. Характеристика и прослушивание пьес из соч.12 «Детская музыка». Работа с нотным текстом.

Музыкальный материал:

- С.С. Прокофьев Мимолетности соч.22 №№ 1, 3, 5, 11.
- Фортепианный цикл «Сказки старой бабушки» (пьесы по выбору).
- Токката соч.11

Тема 16. Кантата «Александр Невский» II, IV части.

Историческая тема в творчестве С.С. Прокофьева. Кантата «Александр Невский» (1938—1939) — одно из уникальных произведений русской кантатно-ораториальной музыки. Традиции национального эпического симфонизма.

Новаторский подход к жанру. Тема и идея, содержание и музыкальная драматургия, современный музыкальный язык. Звуковое кино и музыка Прокофьева. Советский кинорежиссер - С. Эйзенштейн.

Кантата «Александр Невский», ее происхождение. Общая характеристика. Разбор с нотами хрестоматии и раздельное прослушивание 2 и 4 частей.

Музыкальный материал:

С.С. Прокофьев Кантата «Александр Невский» II, IV части

Тема 17. V, VI, VII части кантаты.

Творческое содружество режиссера и композитора в фильме «Александр Невский». Драматургическое значение центральной части кантаты «Ледовое побоище» - симфонической картины с участием хора. Столкновение двух враждующих лагерей – русского и тевтонского. Использование в сольной арии интонации народного плача-причета, в победно-патриотическом финале перезвона колоколов. Лучшие черты творчества Прокофьева в кантате «Александр Невский» - универсальность стиля, способного с равной силой воплощать русские героические образы (7 часть), проникновенную лирику (6 часть), жесткие, механизированные образы захватчиков (5 часть). Сочетание живописно-изобразительных эпизодов с песенно-хоровыми сценами, близкими оперно-ораториальному стилю. Характеристика 5, 6, 7 частей. Тщательный разбор с нотами хрестоматии и раздельное прослушивание 5, 6, 7 частей.

Музыкальный материал:

С.С. Прокофьев Кантата «Александр Невский» V, VI, VII части.

Тема 18. Балет «Ромео и Джульетта».

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

Трагедия и сказка в балете. Комедийно-скерцозные, драматически конфликтные, лирические образы балетов композитора.

Значение, история создания, первоисточник и либретто, путь к сцене балета «Ромео и Джульетта» (1936). Композиция, особенности жанра, система лейтмотивов. Легенда о Ромео и Джульетте в мировом искусстве.

Характеристика и прослушивание ряда номеров из «Ромео и Джульетты» и «Золушки» (факультативно).

Музыкальный материал:

С.С. Прокофьев Балет «Ромео и Джульетта»:

Вступление, Ромео,
Улица просыпается (1 д., 1 к.),
Джульетта-девочка,
Танец рыцарей,
Меркуцио,
Сцена у балкона (1 д., 2 к.),
Патер Лоренцо (2 д., 4 к.),
Бой Тибальда с Меркуцио (2 д., 5 к.).

Тема 19. «Классическая симфония».

Симфоническая музыка в творчестве Прокофьева. Влияние театра, кино на симфоническое письмо композитора. Оптимизм, традиции раннего венского классицизма в Симфонии № 1 «Классической» (1917). Скромная фактура и прозрачная оркестровка в стиле Гайдна и Моцарта в сочетании с «налетом» новых гармоний.

Музыкальный материал:

С.С. Прокофьев Симфония № 1 Ре мажор «Классическая»

Тема 20. Симфония № 7.

Седьмая симфония – последнее завершенное произведение композитора. Значение симфонии № 7 в творчестве Прокофьева. История создания, премьеры симфонии. Изменение и расширение концепция сочинения – мудрая лирическая сказка о жизни. Отсутствие конфликтов, драматических коллизий, резких столкновений. Особенности строения сонатно-симфонического цикла. Темы, формы, жанры. Роль темы побочной партии первой части в драматургии всего цикла. Оркестр Прокофьева. Язык XX века в «Классической» симфонии Прокофьева. Тщательный разбор 1 части с нотным текстом хрестоматии. Выявление выразительных особенностей основных тем и прослеживание развития всего музыкального материала.

Музыкальный материал:

С.С. Прокофьев Симфония № 7 (I часть и фрагменты из II, III, IV частей)

Д.Д. Шостакович.

Тема 21. Биография, обзор творчества.

Жизненный и творческий путь. Творчество Шостаковича — правдивая художественная летопись жизни народа эпохи революций и войн, неисчислимых трагедий и великих побед. Традиции и новаторство в музыке Шостаковича, гуманистическая направленность его искусства, активная жизненная позиция. Гений современного музыкального мира, Мыслитель и гражданин. Выдающийся педагог, общественный деятель.

Значение творческого наследия. Универсальность таланта, Творчески преломленное влияние лучших художественных традиции русской музыки, западноевропейских культур. Стиливое своеобразие.

Отражение глубоких, часто трагических, жизненных конфликтов, сложного мира человеческих чувств. Обличение зла и защита человека в сочинениях Шостаковича.

Семья Шостаковича; учеба в Петербургской консерватории. Успех Первой симфонии. Шостакович – пианист. Круг общения. Поиски своего пути.

Создание произведений различных жанров. Несправедливая критика композитора. Наступление творческой зрелости. Работа в консерватории. Шостакович в годы войны. Переезд в Москву. Трудные годы для свободной творческой деятельности; верность избранному пути. Признание заслуг Шостаковича перед страной; привлечение композитора к общественной

деятельности. Последние годы жизни; непрекращающаяся творческая работа. Признание музыки Шостаковича в мире. Симфония №7. Фортепианные произведения. Квintет соль минор. «Казнь Степана Разина».

Обзор творческого наследия с выделением цикла симфоний. Ведущее положение крупных инструментальных сочинений. Музыка для театра и кино, вокальные циклы, прелюдии и фуги.

Поэма «Казнь Степана Разина». Обращение к истории XVII века. Выявление отличительных особенностей произведения; сочетание в нем концертности и театральности. Единство музыки и стихов Е. Евтушенко. Прослушивание с наблюдением за музыкой по клавиру.

Вокальные жанры в творчестве Шостаковича. Ощущение слова, естественная гибкость и одухотворенность живой речи в мелодии. Традиции Мусоргского в творчестве Шостаковича. Роль вокального цикла «Из еврейской народной поэзии» (1948). Глубина трагидийного начала, социальная заостренность содержания, остродраматическая концепция произведения. Народная текстовая основа. Принцип контраста в основе цикла.

Музыкальный материал:

Д.Д. Шостакович Квартет №3 (II, III ч.),
Струнный квартет №8 (2 часть),
Симфоническая поэма «Казнь Степана Разина»,
Симфония №11 (1 часть),
Романсы на стихи Долматовского,
Вокальный цикл «Из еврейской народной поэзии» (2-3
песен на выбору преподавателя),
Музыка (романс) к кинофильму «Овод».

Тема 22. Симфония № 5.

Д. Д. Шостакович – композитор – симфонист. Значение жанра симфонии в творчестве Шостаковича. Отказ от жанров, связанных словом: оперы и балета. Ранний этап симфонического творчества. Бетховенский тип симфонизма, гражданственность, глубина мышления и чувств, богатство содержания симфонического наследия Шостаковича.

Музыкальный материал:

Д.Д. Шостакович Фрагменты из частей Симфония № 5

Тема 23. Симфония № 7 – история создания.

Симфония № 7, «Ленинградская» (1941) - живой документ эпохи. Великая Отечественная война в советской музыке. История создания и исполнения в годы Великой Отечественной войны. Содержательный смысл и общие особенности цикла. Драматургия симфонии. Программность, трактовка сонатно-симфонического цикла.

Музыкальный материал:

Д.Д. Шостакович Фрагменты частей из Симфонии № 7

Тема 24. «Ленинградская симфония» I часть.

«Ленинградская» симфония – уникальный памятник истории человечества, в которой проявились основные черты симфонического стиля Шостаковича: огромные масштабы содержания, склонность к обобщенному мышлению, острота конфликтов, динамичность и строгая логика развития.

Подробный разбор первой части (особенности строения сонатной формы, «эпизод нашествия», измененная реприза) и краткая характеристика 2, 3 и 4 частей с выявлением характерных черт основного тематического материала, приемов развития.

Музыкальный материал:

Д.Д. Шостакович Симфония №7 «Ленинградская»

Тема 25. Фортепианная музыка.

Камерная музыка, основные жанры. Шостакович-пианист. Черты фортепианного стиля. Мастерство и свобода в использовании приемов письма разных музыкальных культур.

Фортепианный квинтет соль минор. Особенности строения цикла, использование барочных жанров и форм (прелюдия, fuga, пассакалия).

Цикл «24 прелюдии и фуги» op. 87 (1950-1951) - вершина фортепианной полифонии в русской и мировой фортепианной литературе. «Музыкальное приношение Баху».

Музыкальный материал:

Д.Д. Шостакович ХТК «24 прелюдии и фуги» op. 87,
Прелюдия и Фуга № 5 Ре мажор.

А.И. Хачатурян.

Тема 26. Биография, обзор творчества.

Жизнь и творчество А.И. Хачатуряна. Новое поколение композиторов Советского Союза. Разнообразное наследие автора. Национальный колорит творчества. Талант мирового масштаба. Певец Закавказья. Стихийная мощь дарования. Яркий импровизированный стиль, основанный на народных интонациях. Старинное и современное, фольклорное и профессиональное, национальное и общечеловеческое в музыке Хачатуряна.

Значение русского и европейского музыкального искусства в формировании стиля Хачатуряна.

Концерт для скрипки с оркестром ре минор (1940) — выдающееся произведение Хачатуряна. Эмоциональная открытость, драматизм, эпическая торжественность. Синтез восточного народно-музыкального интонирования и традиций европейской музыкальной классики.

Музыкальный материал:

А.И. Хачатурян Концерт для скрипки и оркестра ре минор
Вальс из музыки к драме Лермонтова М, «Маскарад»
Детский альбом: «Мелодия» и 1—2 пьесы по выбору

Тема 27. Балеты «Спартак», «Гаянэ».

Балеты Хачатуряна — одна из вершин балетного искусства XX в. Исторический роман «Спартак» на балетной сцене (1953); история создания, постановки,

драматургия. Созвучность темы современному миру. Монументальная композиция. Полифонический талант автора.

Балет «Гаянэ» - «единственный балет на советскую тему, 25 лет не сходивший со сцены». История создания. Краткое содержание балета «Гаянэ». Сюжет. Образ главной героини. Танцевальный дивертисмент, куда входят «Танец с саблями», «Лезгинка», «Колыбельная».

Музыкальный материал:

А.И. Хачатурян Балет «Спартак»: Триумфальный марш (1 д., 1 к.),
Смерть гладиатора (2 д., 4 к.),
Адажио Спартака и Фригии (3 д., 7 к.),
Торжество Кросса (3 д., 8 к.), Реквием (4 д., 9 к.).
Балет «Гаянэ»: Танец розовых девушек № 7,
Вариация Нуяэ, № 10, Танец с саблями, № 35,
Лезгинка из «Танцевальной сюиты» (4 д.).

Композиторы последней трети XX века.

Тема 28. Р. Щедрин, А. Шнитке, Э. Денисов.

Связи процессов музыкального творчества с событиями общественно-политической жизни страны. Расширение международных культурных контактов. Творческая и музыкально-общественная деятельность музыкантов разных поколений и специальностей. Обогащение жанров театральной, концертной и камерной музыки новыми произведениями, новыми стилевыми чертами. Общее представление о композиторских техниках конца XX века. Достижения исполнительского искусства. Музыкальное образование и просвещение. Расширение сферы воздействия музыки развлекательного назначения.

Взаимовлияние национальных музыкальных явлений страны и художественного опыта мировой музыкальной культуры. Композиторские техники (фольклорное направление, авангардизм, экспрессионизм, неоклассицизм, неоромантизм и др.) как отражение противоречий человеческих отношений, естественных и вызванных людьми катастроф, свидетельство новой эпохи.

Способность русских композиторов воспринимать прогрессивные явления мировой культуры, Взаимообогащение стилей. Потрясения эпохи и возрастание роли, влияния, масштаба мемориальных жанров. Музыкальные монографии. Объединение пьес в циклы. Темы духовности и бездуховности в музыкальном искусстве.

Глубокое влияние Д. Шостаковича (сонатно-симфонический цикл, жанровые истоки тем, ритмика) и С. Прокофьева (оптимизм, цельное восприятие мира, танцевально-скерцозные образы) на музыку России второй половины XX века. Музыка России XX в. — документальное подтверждение глобальных проблем мира. Музыкальная жизнь страны рубежа веков. Основные явления и события. Обращение к газете «Музыкальное обозрение», журналу «Музыкальная жизнь» и др.

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

Прослушивание произведений:

Концерт для оркестра «Озорные частушки»

Балет «Конек-горбунок» «Девичий хоровод»

Сюита из оперы «Не только любовь» «Кадриль»

Творческий портрет А.Г. Шнитке. Неординарная личность. Композитор-теоретик, композитор – философ. Прошлое и настоящее, художник и время, композитор и культура — важнейшие темы творчества Шнитке. Контрастная драматургия, трагизм образного мира. Особое внимание к инструментальной музыке.

Прослушивание произведений:

Симфония № 1 II часть

Сюита в старинном стиле: «Пастораль»; «Балет»;

Концерт для хора в 4 – х частях IV часть «Сей труд, что начинал я с упованием и с именем твоим»,

Concerto grosso № 1, Прелюдия (1 ч.).

Концерт для виолончели с оркестром № 1 (1 ч.).

Творчество Э.В. Денисова. Краткое ознакомление с биографиями композиторов.

Прослушивание произведений:

«Колен и Хлоя» Сюита из оперы «Пена дней»: «Улица. Каток. Молитор. Дорога к Хлое. Свадьба»,

«Знаки на белом».

Для ознакомления рекомендуется прослушивание фрагментов балета В.А. Гаврилина «Анюта» или других по выбору преподавателя.

Тема 29. А. Петров, Э. Артемьев, С. Губайдулина.

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

Творчество А.П. Петрова, Э.Н. Артемьева, С.А. Губайдулиной. Краткое ознакомление с биографиями композиторов.

Для ознакомления рекомендуется прослушивание произведений: А. Петрова фрагменты из симфонической поэмы Радда и Лойко», балета «Берег надежды», Э. Артемьева «Метаморфозы» (электронные интерпретации классических и современных произведений), С.А. Губайдулина «Detto-I» или других по выбору преподавателя.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

Музыкальная литература - это дисциплина, предполагающая выработку устойчивых представлений у учащихся об истории становления мировой музыкальной культуры, ведущих представителях музыкального искусства и о великих шедеврах музыки. Следовательно, по окончании ДШИ обучающийся должен знать средства музыкальной выразительности, ведущие жанры академической музыки, иметь представления о важнейших музыкальных направлениях, художественных стилях и композиторских школах, уметь

анализировать музыкальное произведение, определять на слух темы, разделы из изучаемых произведений.

Перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Музыкальная литература»:

- наличие знаний об истории музыки, как виде искусства, ее основных составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах;
- способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе восприятия музыкального произведения;
- умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от прослушанного музыкального произведения, провести ассоциативные связи с факторами своего жизненного опыта или произведениями других видов искусств;
- первоначальные представления об особенностях музыкального языка и средствах выразительности;
- владение навыками восприятия музыкального образа и умение передавать свое впечатление в словесной характеристике;

Педагог оценивает следующие виды деятельности учащихся:

- умение давать характеристику музыкальному произведению;
- узнавание музыкального произведения и его составляющих частей и разделов;
- анализировать строение музыкальных произведений.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля успеваемости является систематичность и учет индивидуальных особенностей обучаемого.

Текущий контроль знаний, умений и навыков происходит на каждом уроке в условиях непосредственного общения с учащимися и осуществляется в следующих формах:

- фронтальный опрос;
- беглый текущий опрос;
- музыкальная викторина;
- текущий контроль в конце каждой четверти согласно учебному плану;
- тестирование на закрепление теоретических знаний;
- творческий отчет (сочинение музыкальных иллюстраций, рисунки);
- итоговый контрольный урок, экзамен.

Устный опрос – проверка знаний в форме беседы, которая предполагает знание выразительных средств (согласно календарно-тематическому плану), владение первичными навыками словесной характеристики музыкального произведения.

Письменное задание – умение работать с нотным материалом; записывать музыкальные викторины.

Промежуточная аттестация в виде экзамена проводится в конце 7-го класса. Итоговая аттестация проводится в конце 8 класса.

Критерии оценки

«5» - осмысленный и выразительный ответ, учащийся ориентируется в пройденном материале. Легко угадывает на слух прослушанные ранее музыкальные произведения.

«4» - осознанное восприятие музыкального материала, но учащийся не активен, допускает ошибки в определении на слух и теоретических формулировках.

«3» - учащийся часто ошибается, плохо ориентируется в пройденном материале, проявляет себя только в отдельных видах работы.

Ожидаемые результаты и способы их проверки:

по окончании курса обучения по дисциплине «Музыкальная литература» учащиеся должны уметь:

- различать основные направления и стили музыкального искусства (барокко, классицизм, романтизм и т.д.);
- владеть терминологическим аппаратом в пределах требований дисциплины;
- умения и навыки изложения темы, способность делать выводы;
- проанализировать музыкальное произведение (эпоху, жанр, форму, элементы музыкального языка);
- уметь сравнить музыкальные явления, выявив закономерности и различия;
- иметь навыки работы с текстовым материалом;
- слушательские навыки: аналитические умения, способность выстроить художественный рассказ о музыке и музыкантах.

Аттестация знаний и умений учащихся осуществляется в соответствии с требованиями учебного плана учреждения.

Для фиксации знаний умений учащихся в конце каждого учебного года, на годовом контрольном уроке, проводится письменное тестирование учащихся, включающее в себя теоретическую часть (письменное тестирование) и практическую часть (музыкальная викторина). Оценка годовой промежуточной аттестации учащихся включает в себя результаты четырех уроков текущего контроля, проводимых в конце каждой четверти. Оценивание знаний учащихся в конце четверти осуществляется с учетом итога контрольного урока и текущих оценок учащегося.

Одной из форм аттестации учащихся является участие во внутришкольных, зональных, краевых музыкально-теоретических олимпиадах и конкурсах-викторинах. Формы текущего опроса:

Формы и виды контроля:

Текущий, промежуточный контроль знаний и умений учащихся осуществляется по результатам текущего опроса, четвертных контрольных уроков.

Итоговый контроль знаний и умений учащихся осуществляется в форме контрольного тестирования.

Формы текущего опроса:

- фронтальный опрос (выявляет общий уровень подготовки и усвоения материала);
- поурочный опрос (оценивается уровень подготовки домашнего задания и закрепления материала прошлого урока);

- рецензии на посещение музыкального мероприятия или просмотренной музыкальной передачи;
  - беглый текущий опрос (оценивается уровень усвоения текущего материала);
  - музыкальная викторина.
- Формы промежуточного контроля (контрольного урока):
- собеседование;
  - музыкальная викторина.

IV. Методическое обеспечение учебного процесса.

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

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

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

Методические рекомендации преподавателям

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

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

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

Практически весь новый материал учащиеся воспринимают со слов преподавателя и при музыкальных прослушиваниях, поэтому огромное значение имеют разнообразные словесные методы (объяснение, поисковая и закрепляющая беседа, рассказ). Предпочтение должно быть отдано такому методу, как беседа, в результате которой ученики самостоятельно приходят к новым знаниям. Беседа, особенно поисковая, требует от преподавателя умения грамотно составить

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

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

Наблюдение за звучащей музыкой по нотам, разбор нотных примеров перед прослушиванием музыки также тесно соприкасается с практическими методами обучения. К ним можно также отнести прослушивание музыкальных произведений без нотного текста и работу с текстом учебника. Формирование умения слушать музыкальное произведение с одновременным наблюдением по нотам должно происходить в ходе систематических упражнений. Степень трудности должна быть посильной для учеников и не отвлекать их от музыки.

Наиболее простой текст для наблюдения по нотам представляет фортепианная музыка, сложнее ориентироваться в переложении симфонической музыки для фортепиано. Известную трудность представляют вокальные произведения, оперы, где необходимо следить за записью нот на нескольких нотоносцах и за текстом. Знакомство с партитурой предполагается в старших классах и должно носить выборочный характер. Перед началом прослушивания любого произведения преподавателю следует объяснить, на что следует обратить внимание, а во время прослушивания помогать ученикам следить по нотам. Такая систематическая работа со временем помогает выработать стойкие ассоциативные связи между звуковыми образами и соответствующей нотной записью.

Прослушивание музыки без нотного текста, с одной стороны, представляется самым естественным, с другой стороны имеет свои сложности. Обучая детей слушать музыку, трудно наглядно продемонстрировать, как это надо делать, и проверить, насколько это получается у учеников. Преподаватель

может лишь косвенно проследить, насколько внимательны ученики. Необходимо помнить о том, что слуховое внимание достаточно хрупко. Устойчивость внимания обеспечивается длительностью слуховой сосредоточенности. Именно поэтому объем звучащего музыкального произведения должен увеличиваться постепенно. Педагогу необходимо уметь организовывать внимание учащихся, используя определенные приемы для сосредоточения внимания и для его поддержания (рассказ об истории создания произведения, разъяснение содержания произведения, привлечение изобразительной наглядности, создание определенного эмоционального состояния, постановка слуховых поисковых задач, переключение слухового внимания).

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

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

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

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

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

V. Список рекомендуемой учебной и методической литературы.

Список методической литературы:

- Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в ДМШ М., 2005г.
- Островская Я., Фролова Л. – Музыкальная литература в определениях и нотных примерах. Учебное пособие для ДМШ; первый год обучения г.Санкт Петербург, 2003г.
- Шорникова М. - Музыкальная литература (музыка, ее формы и жанры), г. Ростов-на-Дону, 2005г.

Список рекомендуемой учебной литературы:

1. Владимиров В., Лагутин А. Музыкальная литература для 4 класса детской музыкальной школы. М., «Музыка», 1988.
2. Ермакова О. Уроки музыкальной литературы, 1 год обучения. Учебное пособие для ДМШ. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2014.
3. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран для 5 класса детской музыкальной школы. М., «Музыка», 1990.
4. Прохорова И., Скудина Г. Советская музыкальная литература для 7 класса детской музыкальной школы. М., «Музыка», 1984.
5. Смирнова Э. Русская музыкальная литература для 6 класса детской музыкальной школы. М., «Музыка», 2001.
6. Царева Н. «Уроки госпожи мелодии», 1-3 классы. Учебное пособие по предмету «Слушание музыки» в ДМШ и ДШИ. М., «РОСМЭН», 2001-2003.
7. Царева Н. Слушание музыки. Методическое пособие, М., Россия, 2002.
8. Шорникова М. Музыкальная литература. Музыка, ее формы и жанры. 1 год обучения. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2005.
9. Шорникова М. Музыкальная литература. Развитие западно-европейской музыки. 2 год обучения. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2015.
10. Шорникова М. Музыкальная литература. Русская музыкальная классика. 3 год обучения. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2016.
11. Шорникова М. Музыкальная литература. Русская музыка XX века. 4 год обучения. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2008.

Видеоматериалы:

БУБ формат А. и Ю. Зверевы Антология русской и западноевропейской музыки XIX -XX в.в. 2010г.

- Баховский фестиваль в Лейпциге, видеозапись концерта;
- «Фантазия 2000» м/ф.;
- «Картинки с выставки» м/ф.;
- «Детский альбом» м/ф;
- Н. Кац Лекция – беседа С.С. Прокофьев «Петя и волк» - видеозапись с концерта;
- Ансамбль народного танца И. Моисеева;
- концерт ансамбля ирландского народного танца;
- П.И. Чайковский - фильм-балет «Щелкунчик»;
- М.И. Глинка – фильм-опера «Руслан и Людмила»;
- Всемирная история живописи;
- И.С. Бах – д/ф Германия;
- Баховский фестиваль в Лейпциге, видеозапись концерта;
- «Ужин в четыре руки» (И. Бах – Ф. Гендель) х/ф;
- И. Гайдн – д/ф из цикла «Партитуры не горят»;
- В А Моцарт – д/ф Австрия;
- В.А. Моцарт – видеофильм опера «Свадьба Фигаро»;
- «Амадей» - х/ф;
- «Бессмертная возлюбленная» -х/ф;
- «Переписать Бетховена» - х/ф;
- «Шуберт» - х/ф;

- «Неоконченная симфония» - х/ф;
- А. Бородин – фильм-опера «Князь Игорь»;
- М. Мусоргский – «Борис Годунов»;
- «М. Мусоргский» - х/ф.
- «П.И. Чайковский» - х/ф;
- П.И. Чайковский – фильм-опера «Евгений Онегин»;
- «Ленинградская симфония» (Д. Шостакович);
- «И. Дунаевский» - избранные страницы советской музыки» - х/ф;
- С. Прокофьев – фильм-балет «Ромео и Джульетта»;
- С. Прокофьев «Александр Невский» - х/ф;
- С. Стравинский – фильм-балет «Жар – птица»;
- С. Стравинский – фильм-балет «Весна священная»;
- Ж. Бизе – Р. Щедрин – фильм-балет «Кармен-сюита»;
- С. Прокофьев – фильм-балет «Золушка»;
- Д. Шостакович «Сатиры»;
- «Фантазия- 2000» - м/ф;
- «Юнона и Авось» - фильм-опера;
- «Призрак оперы»;
- Всемирная история живописи;
- Художественные сокровища музеев Москвы;
- Архитектурные памятники старой Москвы.