

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 ИМЕНИ Б.Г. КРИВОШЕЯ»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«Основы музыкального исполнительства»
(музыкальная литература)**

Срок реализации программы – 4 года

г. Красноярск 2021 г.

ОДОБРЕНО
Педагогическим советом
МАУДО
«ДМШ № 3 им. Б.Г. Кривошея»
«20» августа 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУДО
«ДМШ № 3 им. Б.Г.
Кривошея»

Т.С. Романовская
«30» августа 2021 г.

Разработчики:

Преподаватель первой категории МАУДО «ДМШ №3 им. Б.Г Кривошея»

И.В. Парфенюк

Преподаватель высшей категории МАУДО «ДМШ №3 им. Б. Г. Кривошея

Т.Д. Шведова

Рецензенты:

1. И.В. Юдин, старший преподаватель кафедры теории и композиции ФГБОУ ВПО КГАМиТ

2. Т.С. Романовская, директор, преподаватель высшей категории «ДМШ №3 им. Б.Г. Кривошея»

Структура программы

- I. Пояснительная записка**
- II. Содержание программы**
- III. Планируемые результаты освоения программы**
- IV. Формы и методы контроля, система оценок**
- V. Методическое обеспечение учебного процесса**
- VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы**

I. Пояснительная записка

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана в соответствии с Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств (письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06-гу) и устанавливает требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации данной программы на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры РФ от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.

Программа «Музыкальная литература» имеет эстетическую направленность. Общее музыкальное образование, которое дает школа, способствует формированию эстетического вкуса и практических музыкальных умений, развитию творческих способностей учащихся. В этой связи становится очевидной важная роль программы «Музыкальная литература» как необходимого компонента начального музыкального образования.

В настоящее время «Музыкальная литература» – это дидактически отработанная система знаний, умений и навыков, с помощью которых учащиеся должны научиться слушать музыку, понимать ее содержание, разбираться в своеобразии выразительных средств и получить запас ярких художественных впечатлений от непосредственного общения с лучшими образцами музыкального искусства. При неизменности задач программы «Музыкальная литература» тематические планы и формы проведения занятий могут быть адаптированы к конкретному контингенту учащихся.

Программа «Музыкальная литература» взаимодействует с программой «Сольфеджио» и программами обучения игре на различных музыкальных инструментах. Полученные теоретические знания и слуховые навыки, знание основных музыкальных направлений и стилей, помогают учащимся в практической исполнительской деятельности.

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, поступивших в образовательное учреждение возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 4 года (со 2 по 5 класс).

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

<i>Год обучения</i>	<i>2-й</i>	<i>3-й</i>	<i>4-й</i>	<i>5-й</i>	<i>Итого часов</i>
<i>Форма занятий</i>					
Аудиторная (в часах)	35	35	35	35	140
Внеаудиторная (самостоятельная, в часах)	35	35	35	35	140

Максимальная учебная нагрузка по предмету «Музыкальная литература» со 2 по 5 класс составляет 280 часов.

Форма проведения учебных занятий

Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература» - групповая, 8-10 человек, урок проходит 1 раз в неделю, время урока 40 минут.

Цели и задачи учебного предмета «Музыкальная литература»

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

Целью предмета является: формирование музыкальной культуры учащихся,

накопление слухового опыта, воспитание музыкального вкуса, формирование

потребности познавательной деятельности и расширение кругозора детей.

Задачами предмета «Музыкальная литература» являются:

Формировать слушательские умения и навыки учащихся;

Поддержать познавательный интерес;

Приобщать учащихся постигать музыкальное искусство;

Ввести учащихся в художественную культуру;

Сформировать у учащихся готовность и способность к самостоятельному духовному постижению художественных ценностей;

Способствовать учащимся всестороннему развитию.

Структура программы учебного предмета

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

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

Методы обучения

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

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

- обеспечение доступом каждого учащегося к библиотечным фондам, формируемым по полному перечню учебного плана; во время самостоятельной работы учащиеся могут быть обеспечены доступом к сети интернет;
- укомплектование библиотечного фонда печатными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы;
- наличие фонотеки, укомплектованной аудио - и видеозаписями музыкальных произведений, соответствующих требованиям программы;
- обеспечение каждого учащегося основной учебной литературой

Учебная аудитория, предназначенная для реализации учебного предмета «Музыкальная литература» оснащена: пианино, звуко - техническим оборудованием, видеооборудованием, учебной мебелью (доской, столами, стульями, стеллажами, шкапами) и оформлена наглядными пособиями.

II. Учебно-тематический план

Для учащихся 1 класса содержание тем первого года обучения раскрывается с учетом полученных знаний, умений, навыков в течение первого года обучения

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. 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.

1 год обучения (2 класс)

1 четверть.

Тема	Количество часов.
Введение. Место музыки в жизни	1

человека	
Содержание музыкальных произведений	2
Выразительные средства музыки	2
Состав симфонического оркестра	1
Тембры певческих голосов	1
Контрольный урок	

3 четверть

Тема	Количество часов.
Понятие жанра в музыке. Основные жанры – песня, марш, танец	3
Песня. Куплетная форма в песнях	2
Марш, танец. Трехчастная форма в маршах и танцах	3
Контрольный урок	1
Тема	Количество часов.
Народная песня в произведениях русских композиторов. Сборники русских народных песен. Музыкальные жанры: вариации, квартет, концерт, сюита.	4
Программно-изобразительная музыка	3
Музыка в театре (раздел «Музыка в драматическом театре»)	1
Повторение	1
Контрольный уро	1

4 четверть.

Тема	Количество часов.
Музыка в театре(раздел «Балет»)	1
Музыка в театре (раздел «Опера»)	4
Повторение	2
Контрольный урок	1
Резервный урок	1
Итого:	35

2 год обучения (3 класс)

«Музыкальная литература зарубежных стран»

Тема.	Количество часов.
История развития музыки от Древней Греции до эпохи барокко, театральные и эстетические идеалы, грегорианский хорал. Музыкальная культура эпохи барокко.	3
И.С.Бах.Жизненный путь. Органные сочинения. Клавирная музыка. инвенции. ХТК.	5
Классицизм, возникновение и обновление инструментальных жанров и форм, симфония. Классический оркестр, парный состав.	2
И. Гайдн. Жизненный путь. Симфония Ми бемоль мажор.» Клавирное творчество.	4
В.А.Моцарт. Жизненный путь. Симфония соль минор.» Свадьба Фигаро» фрагменты. Соната Ля мажор, и другие клавирные	5

сочинения.	
Л.В.Бетховен.Жизненный путь. Патетическая соната,2 Эгмонт». Симфония №5 до минор.	5
Романтизм в музыке Ф.Шуберта.Жизненный путь. песни. Фортепианные сочинения. «Неоконченная симфония».	4
Ф.Шопен.Жизненный путь. Мазурки и полонезы. прелюдии. этюды. Вальсы, ноктюрны.	3
Композиторы-романтики первой половины 19 века. Европейская музыка XIX века (обзор).	3
Контрольный урок	1
Итого:	35

3 год обучения (4 класс)

«Музыкальная литература русских композиторов»

Тема.	Количество часов.
Вводный урок. Русская церковная музыка. Музыкальная культура XVIII века. Культура начала XIX века. Романсы. Творчество А. А. Алябьева, А.Л. Гурилева, А. Е. Варламова	3
М.И. Глинка. Биография. Опера «Иван Сусанин» фрагменты. Симфонические произведения, романсы	6

А. С. Даргомыжский. Биография. Романсы.	3
Русская культура 60-х годов XIX века. Деятельность и творчество М.А. Балакирева.	3
А. П. Бородин. Биография. Романсы. Опера «Князь Игорь» фрагменты. «Богатырская» симфония	6
М. П. Мусоргский. Биография. Песни. Опера «Борис Годунов» фрагменты. Фортепианный цикл «Картинки с выставки	6
Н. А. Римский-Корсаков. Биография. Симфоническая сюита «Шехеразада», опера «Снегурочка». Фрагменты из опер «Садко», «Сказка о царе Салтане»	7
Контрольный урок.	1
Итого:	35

4 год обучения (5 класс)

«Отечественная музыкальная литература XX века»

Тема.	Количество часов.
П.И Чайковский. Биография. Симфония №1 «Зимние грезы». Опера «Евгений Онегин.	6
Русская культура конца 19- начала 20	3

веков.	
Творчество А.К. Лядова, А.К. Глазунова	2
С.В.Рахманинов. Биография. Фортепианные произведения. Романсы.	3
И.Ф. Стравинский. Биография. «Русские сезоны в Париже». Балеты «Петрушка», «Жар птица» фрагменты	4
Отечественная культура 20-30 годов XX века.	3
С.С. Прокофьев. Биография. Кантата «Александр Невский». Фрагменты балетов «Золушка», «Ромео и Джульетта».	4
Д.Д.Шостакович. Биография. Симфония №7 «Ленинградская». Романсы.	4
Творчество композиторов XX века 60-х годов.	4
Повторение пройденного	1
Итоговый зачет в виде контрольного урока	1
Итого	35

III. Содержание учебного предмета

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

Второй год обучения

Тема 1. Введение. Место музыки в жизни человека

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

Тема 2. Содержание музыкальных произведений

Воплощение в музыке образов природы, сказочных образов, чувств и характера человека, различных событий. Содержание музыки столь же богато, как и содержание других видов искусств, но раскрывается оно с помощью музыкальных средств. Как работать с нотными примерами в учебнике музыкальной литературы

Прослушивание произведений:

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

Тема 3. Выразительные средства музыки

Основные выразительные средства музыкального языка (повторение).
Понятия: мелодия (кантилена, речитатив), лад (мажор, минор, специальные лады – целотонная гамма, гамма

Римского-Корсакова), ритм (понятие ритмическое оstinato), темп, гармония (последовательность аккордов, отдельный аккорд), фактура (унисон, мелодия и аккомпанемент, полифония, аккордовое изложение), регистр, тембр.

Прослушивание произведений

1. М.И. Глинка «Патриотическая песнь»,
2. Ф. Шуберт «Липа»,
3. М.И. Глинка Речитатив из арии Сусанина («Иван Сусанин», 4 действие),
4. Ф. Шопен Ноктюрн для фортепиано Ми-бемоль мажор,
5. С.С. Прокофьев «Сказочка», «Дождь и радуга» из цикла «Детская муз

Тема 4. Состав симфонического оркестра

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

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

Тема 5. Тембры певческих голосов

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

Прослушивание произведений

1. Н.А. Римский-Корсаков. Фрагменты из оперы «Садко» (песня Садко, Колыбельная Волховы, сцена в подводном царстве) или другого произведения по выбору преподавателя.

Тема 6. Понятие жанра в музыке. Основные жанры – песня, марш, танец

(повторение)

1. Понятие о музыкальных жанрах. Вокальные и инструментальные жанры.

Песенность, маршевость, танцевальность.

Тема 7. 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».

Прослушивание произведений

1. Русская народная песня «Дубинушка»,

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

3. А. В. Александров «Священная война»,

4. Д. Ф. Тухманов «День Победы»,

5. А. И. Островский «Пусть всегда будет солнце»,

6. Д. Д. Шостакович «Родина слышит»,

7. Песни современных композиторов, авторские песни по выбору преподавателя.

Тема 8. 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). Танец как пластический вид искусства и как музыкальное произведение.

Народное происхождение большинства танцев. Исторические, бальные, современные танцы. Музыкальные особенности марша, проявляющиеся в темпе, размере, ритме, фактуре, музыкальном строении. Характерные

музыкальные особенности различных танцев (темп, размер, особенности с репризой (первая часть - основная тема, середина, реприза).

Прослушивание произведений

1. С.С.Прокофьев Марш из сборника «Детская музыка»,
2. Ф.Мендельсон Песня без слов № 27, «Свадебный марш» из музыки к комедии В. Шекспира «Сон в летнюю ночь»,
3. Д.Верди Марш из оперы «Аида»,
4. В.П.Соловьев-Седой «Марш нахимовцев»,
5. П.И.Чайковский Камаринская из «Детского альбома», Трепак из балета «Щелкунчик»,
6. А.С.Даргомыжский «Малороссийский казачок»,
7. А.Г.Рубинштейн «Лезгинка» из оперы «Демон»,
8. Э.Григ «Норвежский танец» Ля мажор,
9. Л.Боккерини Менуэт,
10. Д.Скарлатти Гавот,
11. К.Вебер Вальс из оперы «Волшебный стрелок»,
12. Б.Сметана Полька из оперы «Проданная невеста»,
13. Г.Венявский Мазурка для скрипки и фортепиано,
14. М.К.Огиньский Полонез ля минор,
15. Р.М.Глиэр Чарльстон из балета «Красный мак».

Тема 9. Народная песня в произведениях русских композиторов.

Сборники русских народных песен.

Музыкальные жанры: вариации, квартет, концерт, сюита

Понятие «музыкальный фольклор» (вокальный и инструментальный), аранжировка, обработка. Жанры народных песен, 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. Жанры «квартет», «концерт», «сюита».

Прслушивание произведений

1. Народные песни «Эй, ухнем», «Как за речкою, да за Дарьею», «Среди долины ровныя»,
2. М.И. Глинка Вариации на русскую народную песню «Среди долины ровныя»,
3. М.П. Мусоргский Песня Марфы из оперы «Хованщина»,
4. Н.А. Римский-Корсаков Песня Садко с хором из оперы «Садко»,
5. П.И. Чайковский II часть из Первого струнного квартета, финал Первого концерта для фортепиано с оркестром,
6. А.К. Лядов 8 русских народных песен для оркестра.

Тема 10. Программно-изобразительная музыка

Понятия «программная музыка», «звук изобразительность», «звукоподражание». Роль названия и литературного предисловия в программной музыке. Понятие цикла в музыке.

Прслушивание произведений

1. А.К.Лядов «Кикимора» (фрагмент),
- 2.Л. ван Бетховен Симфония №6 «Пасторальная», 2 часть (фрагмент),
- 3.П.И.Чайковский «На тройке» из цикла «Времена года»,
- 4.М.П.Мусоргский «Избушка на курьих ножках» из цикла «Картинки с выставки»,
- 5.С.С.Прокофьев Сюита «Зимний костер»

Тема 11. Музыка в театре

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

Музыка в драматическом театре

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

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

Тема 12. Балет

Особенности балета как театрального вида искусств. Значение танца и пантомимы в балете. Значение музыки в балете. П.И. Чайковский - создатель русского классического балета. Балет «Щелкунчик» - сюжет, содержание, построение балета. Дивертисмент.

Подробный разбор Марша и танцев дивертисмента. Новый инструмент в оркестре – челеста.

Прослушивание произведений

П.И. Чайковский «Марш», «Арабский танец», «Китайский «Китайский танец», «Танец пастушков», «Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик»

Тема 13. Опера

Опера как синтетический вид искусства, соединяющий театр и музыку, пение и танец, игру актеров и сценическое оформление. Ведущая роль музыки в опере. Содержание оперы, оперные сюжеты: исторические, бытовые, сказочные, лирические. Понятие «либретто оперы». Структура оперы: действия, картины. Роль оркестра в опере, значение увертюры. Сольные номера в опере (разновидности), виды ансамблей, различные составы хора, самостоятельные оркестровые фрагменты. Разбор содержания и построения оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила». Разбор отдельных номеров из оперы. Понятия «канон», «рондо», «речитатив», «ария», «ариозо».

Прслушивание произведений

М.И. Глинка. Фрагменты оперы «Руслан и Людмила»: увертюра, Вторая песня Баяна,

Сцена похищения Людмилы из 1 д., Ария Фарлафа, Ария Руслана из 2 д., персидский хор из 3 д., Ария Людмилы, Марш Черномора, Восточные танцы из 4 д., хор «Ах ты, свет Людмила» из 5 д.

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН»

(3 год обучения)

Задачи 2 года обучения:

Познакомить учащихся с конкретными произведениями всемирно известных авторов;

Научить разбираться в композиторских идеях, особенностях стиля и др.

Приобщить учащихся к осознанию красоты музыки и ее неоспоримого влияния на человека во все периоды истории.

Тема 1. Общая характеристика зарубежной музыкальной культуры

XVI - XVIII в.в.

Барокко в музыке:

Понятие стиля эпохи. Стиль барокко в музыке. Представители стиля барокко (И.С. Бах, Г. Гендель, А. Вивальди, А. Скарлатти и др.) Знакомство с основными темами, жанрами, инструментами, особенностями музыкального языка времени.

Архитектура, скульптура, живопись, театр XVII – пер. половины XVIII века

Музыкальный материал:

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

ДЖ. Каччини «Аве Мария»

И.С. Бах – Г. Гуно «Аве Мария»

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

А. Вивальди «Времена года»,
пьесы для клавесина Ф. Куперена и Ж.Ф. Рамо.

Тема 2. И. С. Бах. 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 и светского. Бах – педагог.

Творчество Баха – завершение полифонической эпохи. Наследие.

Триумфальное возвращение музыки Баха в XIX веке. Значение музыки композитора в современном мире. Общество Баха.

Немецкая школа органистов. Патетика, величие, мощь органной музыки Баха.

Протестантский хорал. Образная глубина. Импровизаторский дар Баха. Малый двухчастный цикл. Органные произведения. Токката и фуга ре-минор (1709). Понятия:

Токката, фуга, интермедия, противосложение.

Музыкальный материал:

«Токката и фуга» d moll,

органные хоральные прелюдии

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. Инвенции: строение, эстетические достоинства, многообразие оттенков певучего звучания.

Музыкальный материал:

«Инвенции»,

«Хорошо темперированный клавир» I том C dur и c moll,
«Французская сюита» c moll).

Вокально-инструментальные произведения.

Музыкальный материал:

фрагменты из «Мессы» h moll, «Страстей по Матфею»

Тема 3. Классицизм в музыке. Венская классическая школа

Искусство Древней Греции и Древнего Рима, эпоха Возрождения, идеи

Просвещения как фундамент нового европейского стиля в музыке. 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:

фрагменты из оперы К.В. Глюка «Орфей и Эвридика» соло флейта

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 4. Й. Гайдн. Жизненный и творческий путь. Симфоническое и клавирное творчество.

Творческий облик композитора.

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 и жизненных сил и устремлений Гайдна. Роль музыканта в создании классических образцов симфонии, сонаты и квартета.

Симфонизм – творческий метод в искусстве Венских классиков. Значение и образный мир симфоний Гайдна. Связь с другими жанрами. Симфонический оркестр

Гайдна. Народно – жанровый тип симфонизма. Не контрастность главных тем.

Эмоциональное равновесие медленной части. Классический тип менуэта и финала.

Музыкальный материал:

Симфония №103 Es dur, №104 («Лондонские»)

Фортепианное наследие Гайдна. Формирование классической сонаты. Жанровые истоки, народно-танцевальная основа. Камерность стиля сонаты Ре-мажор (1780)

Музыкальный материал:

Соната D dur или e mol

Тема 5. В. А. Моцарт. Жизненный и творческий путь.

Соната Ля мажор. Симфония №40 соль минор.

Опера «Свадьба Фигаро».

Творческий облик композитора. Ренессансная личность, светлый гений венской классической школы. Цельность и гармония, гуманизм мировоззрения, универсальность музыкального дарования. Переосмысление и обогащение всех жанров его времени.

Возвышенное и плутовское, трагическое и комедийное в наследии Моцарта. Воплощение идей Просвещения, оптимизм, поэтический реализм творчества. Музыкальная моцартиана.

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:

Симфония №40 g moll.

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:

Опера «Свадьба Фигаро» фрагменты

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:

Соната А – dur.

Тема 6. Бетховен. Жизненный и творческий путь.

Соната №8 «Патетическая». Симфония №5.

Увертюра «Эгмонт».

Творческий облик композитора. Музыкант – носитель, гений, полно воплотивший творческие принципы венской классической школы. Свобода, целеустремленность, гражданственность мировоззрения. Богатство духовно – эмоционального мира композитора. Преддверие романтизма.

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. Введение в партитуру новых инструментов.

Музыкальный материал:

Симфония №5, до минор

Завершение классической эпохи в развитии фортепианной сонаты. Пианизм нового времени. «Патетическая соната» (1798) – одна из вершин мировой фортепианной литературы. Театральность. Программный симфонизм, театральная музыка к драме И.В.Гете «Эгмонт».

Приемы фортепианного письма.

Музыкальный материал:

Соната №8 «Патетическая», до минор.

Увертюра «Эгмонт»

Тема 7. Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь. Песни.

Произведения для фортепиано. Симфония №8

Творческий облик композитора. 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»

«Лесной царь»

«Форель»

«Серенада»

пьесы для фортепиано «Музыкальные моменты»,

«Экспромты»,

Вальс ми минор.

Песенный жанр в начале XIX века. Песня как главный жанр в творчестве Шуберта.

Сложность и глубина содержания песен Шуберта. Многожанровость вокальных произведений. Значение песенных циклов. Влияние песенных «повестей» Шуберта на дальнейшее развитие камерно – вокальной и фортепианной музыки.

Музыкальный материал:

Вокальные циклы «Прекрасная мельничиха»: «В путь», «Моя», «Охотник», «Мельник и ручей», «Колыбельная ручья».

Вокальный цикл «Зимний путь»

баллада «Лесной царь».

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:

Симфония №8 «Неоконченная симфония» h moll.

Тема 8. Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь. Фортепианное творчество.

Творческий облик композитора. Основоположник и гений польского музыкального искусства. Композитор и пианист. Романтическое восприятие мира с богатыми творческими традициями и красочностью народной жизни в музыкальном наследии Шопена. Новаторство в области жанров. Мировое признание национального духа, мелодического богатства, фантазии, глубины и искренности чувств, выразительных и технических возможностей музыки Шопена. Вальсы, ноктюрны.

Шопен – поэт фортепиано. Изящество, психологическая глубина, техническое совершенство пианизма. Тяготение к малым формам. История, культура, быт, язык Польши в полонезах и мазурках Шопена.

Шопен – автор романтической прелюдии и этюда как самостоятельных, новаторски смелых, художественно завершенных пьес. Импровизационная свобода прелюдий. Соединение глубокого содержания и подлинной виртуозности в этюдах Шопена.

Краткая история, содержание, черты музыкального языка малых форм.

Музыкальный материал:

«Мазурки» (Op. 7 №1 B dur, Op.17 №4 a moll, Op.45 №5 F dur),

«Полонез» A dur,

«Прелюдии» (№4 e moll, №6 h moll, №7 A dur, №15 Des dur, №20 c moll),

«Ноктюрны» (Op.48 №1 c moll, Op.55 №1 f moll)

«Этюды» (Op.10 №3 E dur, №12 c moll)

Тема 9. Композиторы-романтики первой половины XIX века. Европейская музыка в XIX веке.

Значение национальных композиторских школ. Творчество (исполнительское и композиторское) Ф. Листа. Р. Шуман - композитор и музыкальный критик. Музыкальное и теоретическое наследие Г. Берлиоза.

Для ознакомления предлагается прослушивание рапсодий Ф. Листа, отрывков из «Фантастической» симфонии Г. Берлиоза, номеров из «Фантастических пьес» или вокальных циклов Р. Шумана.

Разные пути развития оперного жанра. Творчество Д. Верди и Р. Вагнера.

Инструментальная музыка Германии и Австрии (И. Брамс). Французская композиторская школа (Ж.Бизе, С. Франк и др.).

Для ознакомления предлагается прослушивание номеров из опер Д. Верди («Травиата», «Аида», «Риголетто») и Р. Вагнера («Лоэнгрин», «Летучий голландец», «Валькирия») на усмотрение преподавателя.

Гений Франции 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 Ноктюрны: «Облака», «Празднества», «Сирены»
«Прелюдии»,
«Послеполуденный отдых Фавна».

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ

(4 год обучения)

Данный раздел учебного предмета «Музыкальная литература», посвященный отечественной музыке XIX - XX веков, - ключевой в курсе. Он имеет как познавательное,

так и воспитательное значение для школьников подросткового возраста.

Задачи 3 года обучения:

Раскрыть национальный характер и стиль русской музыки;

Показать, как в лучших музыкальных произведениях проявлялись философские,

этические, духовные переживания времени;

Акцентировать внимание учащихся на мелодичность, красоту всемирно почитаемой

музыки России.

Тема 1. Музыкальное искусство России в первой половине XIX века.

Архитектура, живопись, литература того времени.

Творчество А. А. Алябьева, А. Е. Варламова и А. Л. Гурилева.

Русская церковная музыка, нотация, жанры и формы. Уникальная история формирования русской культуры в целом и музыкальной в частности. Особенности

нотации (крюки и знамена). Профессиональная музыка - церковная. Приоритет

вокального начала.

Для ознакомления предлагается прослушивание любых образцов знаменного распева, примеров раннего многоголосия (стихир, тропарей и кондаков).

Музыкальная культура XVIII века. Творчество Д.С. Бортнянского, М.С. Березовского и других. Краткий экскурс в историю государства российского XVII -

начала XVIII века. Раскол. Реформы Петра Великого. Новые эстетические нормы русской

культуры. Жанры канта, партесного концерта. Возрастание роли инструментальной

музыки. Возникновение русской оперы.

Для ознакомления предлагается прослушивание частей хоровых концертов, увертюр из опер Д.С. Бортнянского и М.С. Березовского; русских кантов.

Сжатый обзор русской музыки в XVIII – начале XIX веках. Несколько имен и названий сочинений. Прослушивание с краткой характеристикой хорового концерта Д. С.

Бортнянского.

Вокальная миниатюра первой половины XIX века. Русская песня, элегия, песня

восточного характера, баллада. Творцы русского романса.

А. Алябьев. Жизненная драма. Идеи декабризма. Гражданственность, свободолюбие, патриотические мотивы в творчестве.

А. Варламов. Трагичность судьбы композитора – разночинца. Песенное наследие.

Отражение и развитие городской песенной культуры в творчестве Варламова.

Педагогический труд «Школа пения».

А. Гурилев. Камерный лирический стиль. 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»

Тема 2. М. И. Глинка. 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 премьера. 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.

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 – продолжателям

традиций Глинки.

Музыкальный материал:

«Я помню чудное мгновенье»

«Сомнение»

«Жаворонок»

«Попутная песня»

«Ночной смотр»

«Не искушай»

Обзор творческого наследия: сочинения для театра, концертные и камерные сочинения.

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.

Характеристика и прослушивание 2-3 сочинений для оркестра.

Музыкальный материал:

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», Эпilog.

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 увертюров» в русской музыке

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

Музыкальный материал:

«Камаринская», «Вальс – фантазия»,

Тема 3. А. С. Даргомыжский. Жизненный и творческий путь.

Романсы и песни.

«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. Краткая характеристика оперы. Успех оперы при вторичной постановке.

Работа Даргомыжского в журнале — Искра, участие в деятельности РМО. Социально-

обличительная тематика в вокальных сочинениях.

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.

Романсы и песни.

Вокальный жанр в творчестве Даргомыжского. Наследие. Тематика и жанры вокальной музыки Даргомыжского. Отношение к литературному тексту, передача в

музыке интонаций разговорной речи. Роль речитатива и кантилены в вокальных

миниатюрах композитора. Обращение к бытовым музыкальным жанрам, расширение

жанрового диапазона вокальной музыки (сатирический портрет, комедийная сценка,

драматический монолог и др.).

—Старый капрал| — тщательный разбор произведения, выявление его особенностей

при работе с нотным текстом хрестоматии. Краткая характеристика и прослушивание еще

1-3 разнохарактерных романсов

Музыкальный материал:

Романсы и песни.

Тема 4. Русская музыкальная культура 2-й половины XIX века:

Литература, живопись и музыка того времени.

Расцвет профессиональной музыки, музыкального образования. Новая волна талантливых

музыкантов, композиторов, исполнителей. Новые пути композиторской школы России.

Общественно - политическая жизнь в 60-е годы. Расцвет литературы и искусства. Роль

Изменения в отношении русского общества к музыкальному искусству, его социальной

роли, проблемам русской музыки в мировой Расцвет русской музыкальной классики во

второй половине XIX века, ее великие представители. Яркое созвездие художественной

культуре. Изменения в музыкальной жизни столиц. Образование РМО, открытие

консерваторий, Бесплатная музыкальная школа. Серов и Стасов, А. и Н. Рубинштейны,

Балакирев и «Могучая кучка».

Музыкальный материал:

М.А. Балакирев «Исламей»

М. А. Балакирев Увертюра на три русские народные темы (фрагмент)

М.П. Мусоргский Сюита «Картинки с выставки»: «Балет невылупившихся птенцов», «Баба – Яга»

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

Н. Римский – Корсаков Опера «Сказка о царе Салтане»: «Три чуда» 6 к.

П.И. Чайковский Балет «Лебединое озеро»: Неаполитанский танец

П.И. Чайковский Балет «Щелкунчик»: Китайский танец, Вариация феи Драже 2 д.

П.И. Чайковский «Времена года»: «Осенняя песня

Тема 5. А. П. Бородин. Жизненный и творческий путь. Романсы.

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

Творческий облик композитора. Ренессансная личность, крупная целостная натура.

Многогранность творческой деятельности Бородина. Широкий круг интересов юного

Бородина, 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.

Опера «Князь Игорь» — центральное произведение композитора. Значение, содержание, либретто, история создания и постановки. Могучие хоры, старинные жанры –

плачи, скоморошья наигрыши, элементы знаменитого распева. Восточная тема в

творчестве «Могучей кучки» и Бородина. Опера «Князь Игорь». Сюжет, патриотическая идея. Ознакомление с композицией оперы. Русь и Восток в музыке оперы. Развитие традиций эпического музыкального театра Глинки.

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

Сочинения для оркестра, камерных ансамблей, вокальная лирика. Сочетание в произведениях эпического и лирического начала.

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

Музыкальный материал:

романсы и песни:

«Для берегов отчизны дальней», «Песня темного леса», «Спящая княжна»

2 квартет III часть.

Опера «Князь Игорь».

Глубокий интерес Бородина к историческому русскому эпосу на примере симфонии №2 (1876). Внутреннее родство образов «Богатырской» симфонии и оперы

«Князь Игорь». Очищающая и возвышенная любовь к Отечеству – основа содержания

симфонии №2.

Музыкальный материал:

Симфония №2 си минор «Богатырская» 1 часть.

Тема 6. М. П. Мусоргский. Жизненный и творческий путь. Песни Цикл «Картинки с выставки». Опера «Борис Годунов».

Творческий облик композитора. 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».

Обзор творческого наследия. Оперы и вокальные произведения Мусоргского.

«Картинки с выставки» — лучшее инструментальное произведение композитора.

Драматургический дар Мусоргского. Музыкальный театр камерно-вокальной миниатюры Мусоргского. Новые жанры. Традиции Даргомыжского в речевой интонации.

Наследие.

Музыкальный материал:

Песни: «По-над Доном»

«Колыбельная Еремушки»

«Светик Савишна»

«Семинарист»

«Блоха»

«Сиротка»

«Озорник»

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

Первоисточники, либретто, редакции, перипетии постановки. Мусоргский и Пушкин. Сквозная драматургия оперы – трагедии. Конфликт народа с царской властью. Сопоставление образа Бориса с характеристикой народных сцен. Композиция и персонажи оперы. Идейное содержание оперы, сквозное развитие 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.

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

Музыкальный материал:

Опера «Борис Годунов»:

Вступление, Хор «На кого ты нас покидаешь», Хор «Слава», Сцена коронации, первый

монолог Бориса, Пролог;

Монолог Пимена и песня Варлаама 11 д.;

Сцена галлюцинаций Бориса 2 д.;

Песня Юродивого, хор «Хлеба», хор «Расходилась – разгулялась», 4 д.

Цикл «Картинки с выставки».

Тема 7. Н. А. Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь.

Симфоническая сюита «Шехеразада». Опера «Снегурочка».

Фрагменты из опер «Садко», «Сказка о царе Салтане».

Творческий облик композитора. 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. 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. Колористичность письма. Ведущее место оперы, сочинения для

оркестра, романсы. «Летопись моей музыкальной жизни».

Музыкальный материал:

Увертюра «Испанское каприччио» 1 часть

Романс «Редеет облаков летучая гряда».

Особенности симфонизма Римского – Корсакова. «Шехеразада». Мировое признание программной сюиты (1888). Одно из лучших сочинений русского автора о

Востоке. Лейтмотивная система сюиты. Общие сведения о симфоническом оркестре;

оркестровые группы и их инструментальный состав. Понятие о партитуре. Программный

замысел сюиты. Разбор основных тем каждой части; средства создания восточного

колорита. Раздельное прослушивание каждой части с выделением – узнаванием

солирующих инструментов.

Музыкальный материал:

Симфоническая сюита «Шехеразада».

Оперное наследие Римского – Корсакова. Многообразие оперных жанров. 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. Пантеизм и обрядность берендеева царства. Сказочное и реальное в опере. Природа и люди. Широкое обращение к народно-песенным мелодиям. Основные лейттемы. Музыкальная характеристика Снегурочки.

Музыкальный материал:

Опера «Снегурочка»:

Вступление, Песни и пляски птиц, Ария Снегурочки, Проводы

Масленицы, Пролог;

Шествие и каватина Берендея 2 д.;

Третья песня Леля 3 д.;

Сцена таяния Снегурочки, хор «Свет и сила» 4 д.

Оперы «Садко» и «Сказка о царе Салтане» фрагменты.

Отечественная музыкальная литература XX века

(5 год обучения)

Четвертый год обучения музыкальной литературе является итоговым в музыкальной школе. Его основная задача – при помощи уже имеющихся у учащихся

навыков работы с учебником, нотным текстом, дополнительными источниками

информации существенно расширить их музыкальный кругозор, увеличить объем знаний

в области русской и советской музыкальной культуры, научить подростков ориентироваться в современном музыкальном мире. При изучении театральных

произведений рекомендуется использовать возможности видеозаписи. Необходимо также

знакомить учеников с выдающимися исполнителями современности. **Заключительный**

раздел, посвященный изучению музыки последней трети двадцатого столетия, является

ознакомительным, музыкальные примеры для прослушивания педагог может отобрать

исходя из уровня подготовки учеников, их интересов, наличия звукозаписей.

Тема 1. П.И. Чайковский. Жизненный и творческий путь.

Опера «Евгений Онегин». Симфония №1 «Зимние грёзы».

Творческий облик композитора. 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.

Симфония №1 «Зимние грезы».

Место симфоний в творчестве Чайковского, их краткий обзор.

Симфоническое наследие Чайковского, богатство содержания и музыкального языка. Программный симфонизм —

характерный признак музыкального мышления Чайковского. Лирико-драматическое содержание Первой симфонии, ее программный замысел.

Национальная основа и песенный склад тем. Разбор основного тематического материала 1-й части.

Восстановление в памяти учащихся сонатного построения. Выявление выразительных

особенностей 2-й и 3-й частей, их построение. Общее представление о финале. Раздельное прослушивание всех частей.

Музыкальный материал

Симфония №1 «Зимние грезы».

Опера «Евгений Онегин».

А. С. Пушкин в творчестве Чайковского. История замысла, особенности либретто, постановка оперы «Евгений Онегин» (1877). Отклик современников на «Лирические сцены» 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:

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 «Девушки - красавицы», Монолог Онегина, 3 к.;

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 2. Русская музыкальная культура конца XIX- начала XX века.

«Серебряный век» русской культуры.

Литература, живопись, музыка того времени. Состав музыкальной культуры. 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.

Тема 3. Творчество А.К. Лядова и А.К. Глазунова.

А. К. Лядов; представитель петербургской школы Римского-Корсакова, профессор консерватории, участник беляевского кружка. Малые формы инструментальной музыки Лядова, своеобразие выразительных средств. Прослушивание с предварительной характеристикой 2-3 сочинений.

Музыкальный материал

Симфонические пьесы «Волшебное озеро», «Кикимора»

Симфония №5

Балет «Раймонда» фрагменты

Тема 4. Творческий облик С.В. Рахманинова. Фортепианные произведения. Романсы.

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.

Музыкальный материал:

Романсы,

фортепианные сочинения (Прелюдии или 2 фортепианный концерт).

Тема 5 Творчество И.Ф. Стравинского, «Русские сезоны в Париже».

Балеты «Петрушка», «Жар птица».

Творческий облик И.Ф. Стравинского. Многогранность творческой деятельности Стравинского. Новые стилевые веяния и композиторские техники. Личность С.П. Дягилева, роль его антрепризы в развитии и популяризации российской культуры.

«Мир искусства».

Жажда обновления в мировой художественной культуре конца XIX — начала XX вв. Острота столкновений мировоззрений художников. Уникальность музыкального наследия И. Стравинского. Три этапа: шлистинеской ЭВОЛЮЦИИ.

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» 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.

Увлечение музыкально-сценическими жанрами. Балет-«улица» — «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, лейттембры, лейтгармонии.

Оркестр Стравинского.

Музыкальный материал:

«Прибаутки»;

Балет «Петрушка»: Фокус, «Русская», 1 к.;

Петрушка, Балерина, 2 к.; Танец Арапа, 3 к.;

Смерть Петрушки 4 к.

Балет «Жар птица» фрагменты

Тема 6. Отечественная музыкальная культура 20-30-х годов XX века.

Революции в России начала XX века. Социально-культурный перелом.

Новые условия

бытования музыкальной культуры в 20-40-е годы XX века. Новые жанры и новые темы.

Музыкальный материал:

на усмотрение преподавателя.

Тема 7 . С.С. Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Кантата «Александр

Невский». Балеты «Ромео и Джульетта», «Золушка».

Музыкальная жизнь того времени. Прокофьев — крупнейший русский 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.

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.

Кантата «Александр Невский», ее происхождение. Общая характеристика.

Тщательный разбор с нотами хрестоматии и отдельное прослушивание 2, 4, 5, 6 частей.

Музыкальный материал:

Прокофьев С. Кантата «Александр Невский»,

Балеты Прокофьева. Особенности жанра. 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» (фрагменты).

Музыкальный материал:

Прокофьев С. 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.

Балет «Золушка» (фрагменты)

Тема 8 . Д. Д. Шостакович. Жизненный и творческий путь.

Симфония №7.

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. Стилизовое 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.

Музыкальный материал:

Романсы на стихи Долматовского,

Музыка (романс) к кинофильму «Овод

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

прелюдии и фуги.

Бетховенский тип симфонизма, гражданственность, глубина мышления и чувств, богатство содержания симфонического наследия Шостаковича.

Симфония № 7, «Ленинградская» (1941) - живой документ эпохи. История создания и исполнения. Программность, трактовка сонатно-симфонического цикла.

Седьмая симфония. История создания и исполнения в годы Великой Отечественной войны. Содержательный смысл и общие особенности цикла.

Характеристика 1 части и ее полный разбор по нотному тексту хрестоматии с выявлением характерных черт основного тематического материала, приемов развития. Прослушивание на следующем уроке после тщательного повторения музыкального материала

Музыкальный материал:

Шостакович Симфония №7 «Ленинградская».

Тема 9. 60-е годы XX в. Творческий облик Г.В. Свиридова, Р.К. Щедрина, В.А. Гаврилина, А.П. Петрова.

Композитор-творец нового направления в русском искусстве, «поэт в музыке». Отношение к Отечеству, тема Родины в центре художественного мира Свиридова. Тесная связь художественных интересов Свиридова Г. (поэзия, живопись, литература, иконопись) с музыкой. Понимание русского фольклора, красоты народного творчества, национальный характер музыкального языка.

Центральное место вокальных жанров в творчестве композитора. Значение, история создания, жанр, музыкальная драматургия «Поэмы памяти Сергея Есенина»

(1956). Тема Поэта и Отечества. Драматизм лирики. Национальное своеобразие поэмы, опора на народно-песенные жанры.

Пушкинская тема» обращение к творчеству поэта — камертону русской культуры.

Значение, история создания, жанр, композиция хорового концерта «Пушкинский

венок» (1978), Жанры внутри концерта. Простота и лаконизм средств выразительности.

Тема «нового в вечном, вечного в новом».

Неисчерпаемость пушкинской темы в русском искусстве. Поэтичность прозы А.

Пушкина в «Музыкальных иллюстрациях» к повести «Метель» (1965). Преемственная

связь с классическими симфоническими жанрами.

Музыкальный материал:

Свиридов Г. «Патетическая оратория» (4 ч.); «Курские песни» для солистов, хора и оркестра. (2—3 на выбор учителя);

Симфоническая сюита «Время, вперед!» (6 ч.);

Вокальный цикл на стихи Берпса Р.: «Финалей»;

Вокальный цикл на стихи Пушкина А. «Подъезжая под Ижоры».

Свиридов Г, «Поэма памяти. Сергея Есенина» (2; 4; 5; 6; 9 чч.)

Свиридов Г. Хоровой концерт «Пушкинский венок» (1; 2; 4; 7; 10 чч.).

Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель»,

Крупнейший композитор второй половины XX в. Полистилистика музыки (мотивы русского фольклора, средневековая русская музыка) бытовая музыка XIX в., опыты западноевропейской полифонии и джаз). Новейшие композиторские техники в музыке

Щедрина Р. Интерес к русской классической литературе. Широкий круг музыкальных

образов, жанров.

Музыкальный материал:

Щедрин Р. Концерт для поэта в сопровождении женского голоса, хора, оркестра

«Поэтория» (фрагмент);

Балет «Конек-Горбунок»: Девичий хоровод; 1д., 3к.; Танец шутов и шутих, 3д., 6к.

«Юмореска» для фортепиано.

Альбом пьес для фортепиано «Подражание Альбенису»,

«Озорные частушки» для симфонического оркестра.

Музыкальный театр Щедрина Р. «Кармен-сюита» (1967) — творение французского и русского авторов, разделенных столетием. Плисецкая М. — муза балета Щедрина,

История рождения и постановки сюиты. Преображении классической, оперной драматургии в современную эмоционально-экспрессивную балетную. Уникальный состав оркестра.

Музыкальный материал:

Базе Ж.—Щедрин Р. «Кармен-сюита».

Гаврилин В. Творческий портрет

Глубокая, целостная, бескомпромиссная личность русского композитора второй половины XX в. Разносторонность интересов и увлечений, Литературный дар.

Театральность, зрелищность, конкретная образность музыки композитора. Простота и сила его музыкального языка. Новый взгляд на фольклор, Традиции Даргомыжского и Мусоргского в вокальном творчестве Гаврилина.

Музыкальный материал:

Гаврилин В. Балет «Анюта» (фрагменты);

Симфония-действие «Перезвоны»: «Вечерняя музыка», «Дудочка»;

«Русская тетрадь» (1 произведение по выбору);

Фортепианный цикл «Картинки из старой книги»: «Генерал идет»;

Оркестровые пьесы: «Извозчик», «Утро».

А.П. Петров Музыка к кинофильмам

Тема 10. Повторение пройденного.

Повторение изученного: годы жизни, место рождения, важные события из биографий

композиторов, стили, жанры, основные произведения.

Тема 11. Итоговый зачет в виде контрольной работы по пройденному курсу.

IV. Требования к уровню подготовки учащихся

Содержание учебного программы предмета «Музыкальная литература» обеспечивает

художественно-эстетическое и нравственное воспитание личности учащихся,

гармоничное развитие музыкальных и интеллектуальных способностей детей. В процессе

обучения у учащихся формируется комплекс историко-музыкальных знаний, вербальных

и слуховых навыков. Результатом обучения является сформированный комплекс знаний,

умений и навыков, отражающий наличие у учащихся музыкальной памяти и слуха,

музыкального восприятия и мышления, художественного вкуса, знания музыкальных

стилей, владения профессиональной музыкальной терминологией, определенного

исторического кругозора.

Результатами обучения также являются:

- первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов согласно программным требованиям;
- знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений зарубежных и отечественных композиторов, различных исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до современности;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве композиторов;
- умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального произведения;
- навыки по восприятию музыкального произведения, умение выразить его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств.

V. Формы и методы контроля. Критерии оценок.

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый.

Текущий контроль - осуществляется регулярно преподавателем на уроках.

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на ответственную

организацию домашних занятий. Текущий контроль учитывает темпы продвижения

ученика, инициативность на уроках и при выполнении домашней работы, качество

выполнения заданий. На основе текущего контроля выводятся четвертные оценки

Формы текущего контроля:

- устный опрос (фронтальный и индивидуальный),

- письменное задание, тест, кроссворд, таблица, музыкальная викторина.

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который проводится преподавателем. Целесообразно проводить обобщающие уроки в конце

каждой учебной четверти. На основании текущего контроля и обобщающего урока

выводятся четвертные оценки.

На контрольном уроке могут быть использованы как устные, так и письменные

формы опроса (тест или ответы на вопросы - определение на слух тематических отрывков

из пройденных произведений, указание формы того или иного музыкального сочинения,

описание состава исполнителей в том или ином произведении, хронологические сведения

и т.д.). Особой формой проверки знаний, умений, навыков является форма самостоятельного анализа нового (незнакомого) музыкального произведения.

Промежуточный контроль

Промежуточный контроль осуществляется в конце учебного года в каждом классе:

- тесты, кроссворды, письменная работа (таблица по творчеству композитора),

- музыкальная викторина.

Итоговый контроль

Итоговый контроль осуществляется в конце 4 класса в виде итогового зачета по

всему пройденному курсу предмета «Музыкальная литература», с оценкой по пяти

бальной системе. Оценка заносится в свидетельство:

- музыкальная викторина,

- тест, письменная работа.

Промежуточный контроль

Промежуточный контроль осуществляется в конце учебного года в каждом классе:

- тесты, кроссворды, письменная работа (таблица по творчеству композитора),

- музыкальная викторина.

Итоговый контроль

Итоговый контроль осуществляется в конце 4 класса в виде итогового зачета по

всему пройденному курсу предмета «Музыкальная литература», с оценкой по пяти

бальной системе. Оценка заносится в свидетельство:

- музыкальная викторина,

- тест, письменная работа.

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме контрольного урока и итоговой аттестации зачета (итоговой контрольной работы)

5 («отлично») - содержательный и грамотный (с позиции русского языка) устный

или письменный ответ с верным изложением фактов. Точное определение на слух

тематического материала пройденных сочинений. Свободное ориентирование в

определенных эпохах (историческом контексте, других видах искусств).

4 («хорошо») - устный или письменный ответ, содержащий не более 2-3 незначительных ошибок. Определение на слух тематического материала также содержит

2-3 неточности негрубого характера или 1 грубую ошибку и 1 незначительную.

Ориентирование в историческом контексте может вызывать небольшое затруднение,

требовать время на размышление, но в итоге дается необходимый ответ.

3 («удовлетворительно») - устный или письменный ответ, содержащий 3 грубые

ошибки или 4-5 незначительных. В определении на слух тематического материала

допускаются: 3 грубые ошибки или 4-5 незначительные. В целом ответ производит

впечатление поверхностное, что говорит о недостаточно качественной или непродолжительной подготовке учащегося.

2 («неудовлетворительно») - большая часть устного или письменного ответа неверна; в определении на слух тематического материала более 70% ответов ошибочны.

Учащийся слабо представляет себе эпохи, стилевые направления, другие виды искусства.

«зачет» - в виде оценки

Контрольные требования на разных этапах обучения

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

– грамотно и связно рассказывать о том или ином сочинении или историческом

событии,

– знать специальную терминологию,

– ориентироваться в биографии композитора,

- представлять исторический контекст событий, изложенных в биографиях композиторов,
- определить на слух тематический материал пройденных произведений,
- играть на фортепиано тематический материал пройденных произведений,
- знать основные стилевые направления в культуре и определять их характерные черты,
- знать и определять характерные черты пройденных жанров и форм.

VI. Методическое обеспечение учебного процесса

Занятия по предмету «Музыкальная литература» проводятся в сформированных группах от 8 до 10 человек.

Работа на уроках предполагает соединение нескольких видов получения информации: рассказ (но не монолог) педагога, разбор и прослушивание музыкального произведения. Методически оправдано постоянное подключение учащихся 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 учащимся ознакомиться с сочинением в целом, используя возможности Интернета.

VII. 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.

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

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. 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, акцентируя внимание учеников на новых знаниях, полученных во время занятия.

VIII. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

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.

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.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Музыкальная литература 1 год обучения. Осовицкая З.Т, Казаринова Л.Г., Москва,

«Музыка» 2001г.

2. Музыкальная литература зарубежных стран. Брянцева В.П., Москва, «Музыка» 2001 г.

3. Русская музыкальная литература. Смирнова Э.С., Москва. «Музыка» 1989г.

4. Отечественная музыкальная литература XX века. 4 год обучения
Аверьянова О.И. ,
Москва, 2007 г.
5. Игры на уроках музыкальной литературы. Выпуск первый. Вводный курс.
Калинина
Г.Ф., Москва, 2008 г.;
6. Музыкальная литература. Выпуск первый. Вопросы, задания, тесты.
Калинина Г.Ф.,
Москва, 2009 г.;
7. Музыкальная литература. Выпуск второй. Тесты по зарубежной музыке.
Калинина Г.Ф.,
Москва, 2009 г.;
8. Игры на уроках музыкальной литературы. Выпуск второй. Зарубежная музыка.
Калинина Г.Ф., Москва, 2006 г.;
9. Игры на уроках музыкальной литературы. Выпуск третий. Русская музыка.
Калинина
Г.Ф., Москва, 2006 г.;
10. Музыкальная литература. Тесты по русской музыке. Выпуск третий.
Калинина Г.Ф.,
Москва, 2008 г.;
11. Музыкальная литература. Тесты по отечественной музыке XX века.
Выпуск четвертый.
Калинина Г.Ф., Егорова Л.Ы., Москва, 2008 г.;
12. Музыкальный словарь в рассказах. Михеева Л., Москва, 1986 г.;
13. Я.Островская Л. Фролова Музыкальная литература 1 класс «Композитор»
2010г.
14. Я. Островская Л. Фролова Музыкальная литература Рабочая тетрадь 1 кл.
«Композитор» 2010г.
15. Я. Островская Л. Фролова Музыкальная литература 5 кл. Рабочая тетрадь.
16. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для класса
ДМШ.

Составитель Прохорова И.М.: «Музыка», 1990

17. Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 классов ДМШ.
Составители.

Смирнова Э.С.,.: «Музыка», 1968

18. Н.П. Козлова « Русская музыкальная литература» 3 год обучения для
ДШИ, Москва-

Музыка 2007

19. О.И. Аверьянова « Отечественная музыкальная литература» ; 4год
обучения, для ДШИ

Москва- Музыка 2005

20. М. Шорникова « Русская музыкальная классика» 3 год обучения, учебное
пособие для

ДМШ « Феникс» 2010

21. М. Шорникова «Развитие западно- европейской музыки» 2 год обучения.
Учебное

пособие, для ДМШ « Феникс»

22. М. Шорникова «Музыка ее формы и жанры в музыке» 1 год обучения.
Учебное

пособие, для ДМШ « Феникс»

23. М. Шорникова «Русская музыка XX века» 4 год обучения. Учебное
пособие, для ДМШ

« Феникс»

24. Д.А Сорокотягин «рабочая тетрадь по музыкальной литературе» полный
курс

обучения. Учебное пособие для ДШИ «Феникс» 2014

25. Д.А Сорокотягин «Музыкальная литература в таблицах» полный курс
обучения 5-е

издание. Учебное пособие для ДШИ «Феникс» 2014

26. Д.А Сорокотягин «Русская музыка XX века» рабочая тетрадь по
музыкальной

литературе. Учебное пособие для ДШИ «Феникс» 2011

27. М. Шорникова «Музыка ее формы и жанры» 1 год обучения рабочая тетрадь. Учебное

пособие для ДШИ «Феникс» 2015

28. М. Шорникова «Развитие западно – европейской музыки» 2 год обучения рабочая

тетрадь. Учебное пособие для ДШИ «Феникс» 2015

29. М. Шорникова «русская музыкальная классика» 3 год обучения рабочая тетрадь.

Учебное пособие для ДШИ «Феникс» 2015

30. М. Шорникова «русская музыка XX века» 4 год обучения рабочая тетрадь.