

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Детская школа искусств пос. Венцы
муниципального образования Гулькевичский район

ПРИНЯТО:
Протокол заседания
педагогического совета
№ 1 от «13» марта 2021 г.

УТВЕРЖДЕНО:
Директор МБУ ДО
ДШИ пос. Венцы
 Т.Г. Литвинова

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА «ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ
ТВОРЧЕСТВО» ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ ПО.02.УП.02.**

«Музыкальная литература»

Разработчик программы: преподаватель теоретических дисциплин МБУ ДО
ДШИ пос. Венцы Куликова Анна Александровна

Рецензенты:

Преподаватель теоретических дисциплин первой квалификационной категории
МБУ ДО ДМШ г. Гулькевичи Воронцов Юрий Николаевич;

Преподаватель теоретических дисциплин высшей квалификационной категории
по классу гитары МБУ ДО ДШИ г. Гулькевичи Кустикова Елена Геннадьевна

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основе федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Народные инструменты», утвержденных приказом Министерства культуры РФ №158 от 12.03.2012 г.

пос. Венцы

2021 г.

Рецензия

на программу учебного предмета ПО.02.УП.02
«Музыкальная литература» по дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области хореографического искусства
«Хореографическое творчество».

Разработчик программы - преподаватель теоретических дисциплин
МБУ ДО ДШИ пос. Венцы Куликова Анна Александровна

Программа, представленная А.А. Куликовой составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» и сроку обучения по этой программе, утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 158.

Представленная программа содержит все структурные компоненты, содержание которых полностью раскрыты. Пояснительная записка раскрывает новизну программы, которая заключается в использовании авторской системы самостоятельной работы обучающихся. Педагогическая целесообразность объясняется в формировании у детей навыков самоконтроля посредством ведения индивидуальных дневников. Все обучение построено на принципах систематичности и последовательности; дифференцированного подхода; создание ситуации успеха. Образовательный процесс строится с учетом возрастных особенностей детей и подростков, разновозрастный состав учебной группы объясняется наличием у обучающихся базовой подготовки. Ожидаемые результаты образовательной программы основываются на результатах прохождения образовательного цикла обучающихся. Образовательные цели и задачи представлены по этапам обучения, что определяет высокую технологичность данной программы.

Содержание учебно-тематического плана предполагает постепенное усложнение учебного материала на каждом этапе обучения. Концентрическая структура программы позволяет обучающимся получать новые знания на основе уже имеющихся, большая роль определена самостоятельной работе обучающихся. Методическое обеспечение программы определяется перечнем необходимых условий и пособий для успешной реализации содержания программы. Наличествующая методическая база позволяет полностью реализовать данную образовательную программу.

Программа учебного предмета ПО.02.УП.02 «Музыкальная литература» дополнительной предпрофессиональной программы в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» может быть рекомендована для реализации в учебном процессе Детской школы искусств.

«15» марта 2022 г.

Рецензент:

Преподаватель первой
квалификационной категории
МБУ ДО ДМШ г. Гулькевичи

Верно:

Директор МБУ ДО ДМШ г. Гулькевичи

Ю.Н. Воронцов

Н.Г. Барина

Рецензия

на программу учебного предмета П0.02.УП.02 «Музыкальная литература»
по дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области хореографического искусства
«Хореографическое творчество».

Разработчик программы - преподаватель теоретических дисциплин
МБУ ДО ДШИ пос. Венцы Куликова Анна Александровна

Программа, представленная А.А. Куликовой основана на проекте Примерных дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ. Ее разработка особенно актуальна в период перехода к новым аспектам деятельности детских школ искусств с учетом федеральных государственных требований (ФГТ). При этом она учитывает как сами ФГТ, так и особенности осуществления учебного процесса в МБУ ДО ДШИ пос. Венцы.

Программа рассчитана как на детей, планирующих продолжать профессиональное обучение, так и на детей, не ставящих целью стать хореографами - специалистами. Поэтому она имеет широкий диапазон репертуарных требований, учитывающих различные возможности учащихся. Программа имеет четкую структуру. Она состоит из пояснительной записки, характеризующей место и роль предмета в образовательном процессе, сроки и материально-технические условия его реализации, указана форма проведения учебных аудиторных занятий.

Особое внимание уделено целям и задачам предмета и необходимым методам обучения. Программа опирается на четкие требования к уровню подготовки обучающихся, позволяющих аргументировано подходить к оценке качества реализации программы при текущем контроле успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации.

Одним из важных разделов программы являются «Методические рекомендации», адресованные как преподавателям, так и самим обучающимся. Они содержат советы, основанные на лучших традициях и достижениях русской классической школы, учитывают индивидуальные особенности ученика, его данные, возможности, особенности восприятия и другие личностные качества.

К программе приложены списки нотной и методической литературы, которые смогут помочь преподавателям в реализации программы, а также в программе приведены четкие требования по классам к уровню подготовки обучающихся, разработанные в МБУ ДО ДШИ.

Все вышеизложенное позволяет отметить актуальность, качественную проработку и использование передового педагогического опыта при составлении разработчиком предлагаемой программы. Поэтому целесообразно рекомендовать использование этой программы при реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области хореографического искусства «Хореографическое творчество».

«15» марта 2021 г.

Рецензент:

Преподаватель высшей
квалификационной категории
МБУ ДО ДШИ г. Гулькевичи

 Е.Г. Кустикова

Верно:

Директор МБУ ДО ДШИ г. Гулькевичи

В.В. Коротков

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 образовательной организации на реализацию учебного предмета;*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий;*
- *Цель и задачи учебного предмета;*
- *Обоснование структуры программы учебного предмета;*
- *Методы обучения;*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;*

II Содержание учебного предмета

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

III Требования к уровню подготовки учащихся

IV Формы и методы контроля, система оценок

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

V Методическое обеспечение учебного процесса

- *Методические рекомендации педагогическим работникам;*
- *Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся;*

VI Списки учебной и методической литературы

- *Список рекомендуемой нотной литературы;*
- *Список рекомендуемой методической литературы*

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 дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области хореографического искусства «Хореографическое творчество».

Музыкальная литература – учебный предмет, который входит в обязательную часть предметной области «Теория и история искусств» и направлен на развитие музыкального мышления учащихся.

На уроках «Музыкальной литературы» происходит формирование навыков восприятия музыкального произведения и умения выражать к нему свое отношение, приобретение знаний о закономерностях музыкальной формы, о специфике музыкального языка, выразительных средствах музыки.

Содержание учебного предмета включает: изучение отдельных периодов мировой истории, истории музыки, ознакомление с историей изобразительного искусства и литературы. Уроки «Музыкальной литературы» способствуют формированию и расширению у учащихся кругозора в сфере музыкального искусства, воспитывают музыкальный вкус, пробуждают любовь к музыке.

Учебный предмет «Музыкальная литература» преемственен предмету «Слушание музыки» и продолжает формирование основ музыкальной культуры.

2. Срок реализации учебного предмета: составляет два года (5, 6 классы)

3. Объем учебного времени: по программе занятия проходят один раз в неделю по 1 часу (мин.)

Таблица 1

Форма занятий	Год обучения		Итого часов
	1-й	2-й	
Аудиторная (в часах)	33	33	66
Внеаудиторная (самостоятельная, в часах)	16,5	16,5	33

Максимальная учебная нагрузка по предмету «Музыкальная литература» составляет 99 часов.

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий - мелкогрупповая, от 4 до 10 человек.

5. Цель и задачи учебного предмета «Музыкальная литература»

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

Целью учебного предмета «Музыкальная литература» является развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать различные произведения отечественных и зарубежных композиторов.

Задачами предмета «Музыкальная литература» являются:

формирование интереса к классической музыке и музыкальной культуре в целом;
умение воспринимать музыкальные произведения различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды и в разных странах;

овладение навыками восприятия элементов музыкального языка и принципов формообразования;
знание специфики различных музыкально-театральных и инструментальных жанров;
знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве;
знание традиций отечественной музыкальной культуры, фольклорных истоков музыки;
знание творческого наследия выдающихся отечественных и зарубежных композиторов;
знание основных музыкальных терминов;
формирование умения характеризовать жанровые особенности, образное содержание и форму музыкальных произведений.

6. Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит следующие разделы:

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

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

7. Методы обучения

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

словесный (объяснение, рассказ, беседа);
наглядный (показ, демонстрация, наблюдение).

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

обеспечение доступом каждого учащегося к библиотечным фондам; во время самостоятельной работы учащиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет;

укомплектование библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы, а также изданиями музыкальных произведений, в объеме, соответствующем требованиям программы;

наличие фонотеки, укомплектованной аудио и видеозаписями музыкальных произведений, соответствующих требованиям программы;

обеспечение каждого учащегося основной учебной литературой;

наличие официальных, справочно-библиографических и периодических изданий в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 учащихся.

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

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предмет «Музыкальная литература» взаимодействует с учебным предметом «История хореографического искусства», с предметами предметной области «Хореографическое исполнительство». Благодаря полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам учащиеся овладевают навыками осознанного восприятия элементов музыкального языка и музыкальной речи, знаниями основных направлений и стилей в музыкальном искусстве, что позволяет использовать полученные знания в исполнительской деятельности, на уроках по предметам хореографического исполнительства.

Учебно-тематический план

1-год обучения(5 класс)

Главной задачей 1-го года обучения является познакомить обучающихся с музыкальной культурой западно-европейских классиков.

№ п / п	Название темы	Количество часов
	Творчество классиков европейской музыки	
Тема 1.	Общая характеристика зарубежной музыкальной культуры XVII - XVIII в.в.	1
Тема 2.	Классицизм в музыке. Венская классическая школа.	1
Тема 3.	Й.Гайдн. Жизненный и творческий путь. Симфоническое и клавирное творчество.	4
Тема 4.	В.А.Моцарт. Жизненный и творческий путь. Соната Ля мажор. Симфония №40 соль минор. Опера «Свадьба Фигаро»	4
Тема 5.	Л.Бетховен. Жизненный и творческий путь. Соната №8 «Патетическая». Симфония №5. Увертюра «Эгмонт».	5
Тема 6.	Романтизм в музыке. Композиторы – романтики.	5
Тема 7.	Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь. Песни. Произведения для фортепиано. Симфония №8.	2
Тема 8.	Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь. Фортепианное творчество.	4
Тема 9.	И.С.Бах. Жизненный и творческий путь. Произведения для органа. Инвенции. Сюиты. «ХТК»	4
Тема 10.	Шуман «Карнавал»	1
Тема 11.	Импрессионизм в живописи, поэзии и музыке. Творческий портрет К.Дебюсси. Ноктюрны.	2
	ИТОГО:	34

Содержание тем

Тема 1. Общая характеристика зарубежной музыкальной культуры XVII - XVIII в.в. Стили и направления искусства барокко.

Тема 2. Классицизм в музыке. Венская классическая школа. Гайдн - отец симфонии и сюиты. Расцвет инструментальной симфонической музыки в творчестве В.А.Моцарта, Л.Бетховена. Появление в музыке новых музыкальных форм.

Тема 3. Гайдн. Жизненный и творческий путь. Симфоническое и клавирное творчество. Симфония Ми бемоль мажор. Фортепианное наследие Гайдна. Формирование классической сонаты. Жанровые истоки, народно-танцевальная основа. Камерность стиля

сонаты Ре-мажор (1780). История создания симфонии, сонаты. Характеристика частей. Сонатная форма: название частей, строение. Сонаты Ре мажор и ми минор. Менуэты.

Тема 4. В.А.Моцарт. Жизненный и творческий путь, 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. «Маленькая ночная серенада»; «Dies irae», «Lacrymosa» из Реквиема; опера «Волшебная флейта» ария Царицы ночи, Фортепианная фантазия ре-минор

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.

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).

Опера «Свадьба Фигаро»

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

Соната Ля мажор. Симфония №40 соль минор. Опера «Свадьба Фигаро»

Тема 5. Жизненный и творческий путь. Творческий облик Л. Бетховен 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. Симфония до минор.

Завершение классической эпохи в развитии фортепианной сонаты. Пианизм нового времени. «Патетическая соната» (1798) – одна из вершин мировой фортепианной литературы. Театральность. Приемы фортепианного письма. Соната №8 «Патетическая». Симфония №5. Увертюра «Эгмонт»..

Тема 6. Романтизм в музыке. Композиторы – романтики. Краткий обзор творчества Грига, Шумана, Брамса, Листа. Новая трактовка народной танцевальной основы в народно-сценических танцах. Яркий колорит.

Тема 7. Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь. 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. Песни. Произведения для фортепиано. «Неоконченная симфония» №7. Понятие песня- баллада. Строение романтической симфонии.

Тема 8. Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь. Фортепианное творчество. Прелюдии Шопена Ля мажор, ми минор, до минор; Полонез Ля мажор, мазурки До мажор, ля минор, Си бемоль мажор (виды мазурок). Музыкально-танцевальная культура Польши. Связь танца с народной культурой. Отражение в танцах жизни народа. «Революционный этюд», ноктюрны фа минор, Ми бемоль мажор. Просмотр одноактного балета «Шопениана» в постановке Ю. Григоровича

Тема 9. И.С.Бах. Жизненный и творческий путь. Произведения для органа. Токката и фуга ре минор, хоральные прелюдии. Инвенции До мажор, фа мажор. Старинные танцевальные сюиты . «ХТК».

Тема 10. Шуман «Карнавал» Роберт Шуман (1810–1856) — немецкий композитор, музыкальный критик. Шуман — один из наиболее ярких представителей музыкального романтизма в Германии. Музыкальное творчество Шумана охватывает все жанры, за исключением балета.

Новаторство Шумана, оригинальность его музыки, свобода творческих замыслов.

«Альбом для юношества»

«Лесные сцены»

«Детские сцены»: «Горелки», «Засыпающий ребенок»

«Карнавал» является как бы музыкальным воплощением эстетических идей Шумана.

«Карнавал» - это цикл из 20 контрастных программных фортепианных миниатюр, объединенных 4-мя нотами (Шуман назвал это 'Миниатюрные сцены на 4-х нотах'). Эти ноты - Asch (название города) - A, Es, C, H. Sch - это еще и первые буквы фамилии Шумана. Эти 4 ноты существуют в 3-х комбинациях. Эти ноты растворены в начале каждой пьесы. Поэтому здесь только следы вариационности, но не вариации на тему. Изобразительность образов цикла. Художественный мир контрастов. Лиризм музыкальных образов

Тема 11. Импрессионизм в живописи, поэзии и музыке. Многообразие жанров в наследии композиторов. Идея красоты мысли, образа, неразрывность музыки и поэзии. Творческий портрет К.Дебюсси. «Девушка с волосами цвета льна», ноктюрны. Морис Равель «Болеро». М. Чюрлёнис-краткий обзор творчества

2-й ГОД ОБУЧЕНИЯ(6 класс)

Главной задачей второго года обучения музыкальной литературе на хореографическом отделении изучение русской музыкальной классики XIX века

№ п / п	Название темы	Количество часов
	Творчество русских композиторов – классиков	
Тема 1.	Древнерусская музыка, жанры церковной и народной музыки.	1
Тема 2.	Музыкальное искусство России в первой половине XIX века Архитектура, живопись, литература того времени. Творчество А.А.Алябьева, А.Е.Варламова и А.Л.Гурилева.	2
Тема 3.	М.И.Глинка. Жизненный и творческий путь. Опера «Иван Сусанин». Произведения для оркестра: «Камаринская», «Вальс – фантазия», Романсы и песни.	9
Тема 4.	А.С.Даргомыжский. Жизненный и творческий путь. Опера «Русалка». Романсы и песни.	3
Тема 5.	Русская музыкальная культура 2-й половины XIX века.	1
Тема 6.	А.П.Бородин. Жизненный и творческий путь. Романсы. Опера «Князь Игорь». Симфония №2 «Богатырская».	5
Тема 7.	М.П.Мусоргский. Жизненный и творческий путь. Песни. Цикл «Картинки с выставки». Опера «Борис Годунов».	4
Тема 8.	Н.А.Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь. Симфоническая сюита «Шехеразада». Опера «Снегурочка». Фрагменты из опер «Садко», «Сказка о царе Салтане». Романсы.	4
Тема 9.	Чайковский. Жизненный и творческий путь. Опера «Евгений Онегин», балеты «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица»	5
	ИТОГО:	34

Содержание тем

Тема 1. Древнерусская музыка. Особенности древнерусского пения, имитация голосов старинных инструментов, истоки тем в народной инструментальной музыке, игровые черты.

Тема 2. Музыкальное искусство в первой половине XIX века. Архитектура, живопись, литература того времени. Творчество А.А.Алябьева, А.Е.Варламова и А.Л.Гурилева. 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 – розночинца. 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.

А.Алябьев «Соловей».

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

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

Тема 3. М.И.Глинка. Жизненный и творческий путь.

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.

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.

«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.

Опера «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»):

Интродукция, Каватина и рондо Антонида, Трио «Не томи, родимый»

Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка 2 д.;

Песня Вани, Сцена Сусанина с поляками 3 д.;

Ария Сусанина, 4 д.;

Хор «Славься», Эпилог.

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.

«Камаринская», «Вальс – фантазия»,

Увертюры «Ночь в Мадриде» и «Арагонская хота» (фрагменты).

Тема 4. А.С.Даргомыжский. 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”. 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.

Тема 5. Русская музыкальная культура 2-й половины XIX века. Литература, живопись и музыка того времени.

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, А. и Н. Рубинштейны, Балакирев и «Могучая кучка».

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».

Тема 6. А.П.Бородин. Жизненный и творческий путь. 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. Романсы. Опера «Князь Игорь». Симфония №2 «Богатырская». 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.

Тема 7. М.П.Мусоргский. Жизненный и творческий путь. 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». Песни. Цикл «Картинки с выставки». Опера «Борис Годунов». 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». «Картинки с выставки» — лучшее инструментальное произведение композитора.

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

Тема 8. Н.А.Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь. 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 симфонической сюиты «Шехеразада». 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. Опера «Снегурочка». 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.. Фрагменты из опер «Садко», «Сказка о царе Салтане». Романсы.

Тема 9. Чайковский. Жизненный и творческий путь.

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. Опера «Евгений Онегин», балеты «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица»

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

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

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

Результатами обучения также являются:

знание основных исторических периодов развития музыкальной культуры, основных направлений, стилей и жанров;
знание особенностей традиций отечественной музыкальной культуры, фольклорных истоков музыки;
знание творческого наследия выдающихся отечественных и зарубежных композиторов;
знание основных музыкальных терминов;
знание основных элементов музыкального языка и принципов формообразования;
умение ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений и стилей;
умение характеризовать жанровые особенности, образное содержание и форму музыкальных произведений;
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, умению выражать к нему свое отношение.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Виды контроля: текущий, промежуточный.

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 и средства текущего контроля:

устный опрос (фронтальный и индивидуальный),
выставление поурочного балла, суммирующего работу ученика на конкретном уроке (выполнение домашнего задания, знание музыкальных

примеров, активность при изучении нового материала, качественное усвоение пройденного), письменное задание, тест.

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

На контрольном уроке могут быть использованы как устные, так и письменные формы опроса (тест или ответы на вопросы - определение на слух тематических отрывков из пройденных произведений, указание формы того или иного музыкального сочинения, описание состава исполнителей в том или ином произведении, хронологические сведения и т.д.).

2. Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена (зачета)

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-х незначительных ошибок. Определение на слух тематического материала также содержит 2-3 неточности негрубого характера или одну грубую ошибку и одну незначительную. Ориентирование в историческом контексте может вызывать небольшое затруднение, требовать дополнительного времени 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 незначительных. 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, творчество композиторов и др.

3. Контрольные требования на разных этапах обучения

Цель, задачи и содержание предмета «Музыкальная литература» определяют 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;

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

знать и определять характерные черты пройденных жанров и форм.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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

Работа на уроках предполагает соединение нескольких видов восприятия информации: рассказ 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.

Для лучшего усвоения учащимися программного материала полезно не только прослушивать музыкальные произведения, но и осуществлять просмотр видеозаписей. Целесообразно на уроках просматривать отрывки из балетов и опер, концертные фрагменты, сопровождая их комментариями педагога.

На уроках зачастую невозможно прослушать или просмотреть произведение целиком. Однако в старших классах целесообразно в пределах самостоятельной работы предлагать учащимся ознакомиться с сочинением в целом, используя имеющиеся записи, возможности Интернета, посещая концерты.

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 с помощью музыкальных прослушиваний, 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. На уроках музыкальной литературы нельзя обойтись без такого универсального метода обучения как объяснение. Объяснение как форма подачи нового материала используется при формировании знаний 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.

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.

Прослушивание музыки без нотного текста, с одной стороны, представляется самым естественным, с другой стороны, имеет свои сложности. Обучая детей слушать музыку, 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 учебным пособием (учебником) является одним из общих видов учебной работы. На уроках музыкальной литературы целесообразно использовать учебники или пособия 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 или учебному пособию (например, чтение фрагмента биографии, содержания сценического произведения). Учебник или учебное пособие должно максимально использоваться учениками для самостоятельной домашней работы.

Завершая урок, целесообразно акцентировать внимание учеников на новых знаниях, полученных во время занятия.

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 или учебном пособии они должны прочитать, необходимо подчеркнуть, к чему они должны готовиться (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 или учебных пособиях), поиск информации и закрепление сведений, связанных с изучаемыми темами, повторение музыкальных тем.

VII. СПИСОК УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Смирнова Э., Самонов А. Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 классов ДМШ, М., «Музыка», 1974
2. Владимиров В., Лагутин А. Хрестоматия по музыкальной литературы. Учебник для 4 класса детских музыкальных школ и школ искусств (первый год обучения предмету). М., «Музыка», 1974
3. Осовицкая З., Казаринова В. мире музыки, учебное пособие по музыкальной литературе для ДМШ, М. 1995
4. Прохорова И.А. «Музыкальная литература зарубежных стран» для 5 класса ДМШ. М., «Музыка», 1985
5. Смирнова Э.С. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ (третий год обучения). М., «Музыка», 1985
11. Сорокотягин Д. Музыкальная литература в таблицах. Учебное пособие, Ростов н/Д., «Феникс», 2015
6. Столова Е, Кельх Э, Нестерова Н. Музыкальная литература Экспресс-курс «Композитор Санкт-Петербург» 2010
7. Медушевский В., Очаковская О. Энциклопедический словарь юного музыканта, М. Педагогика, 1985
8. Финкельштейн Э. Музыка от А до Я. Занимательное чтение с картинками СПб, «Композитор Санкт – Петербург», 2010
9. Шорникова М. Музыкальная литература: развитие западно-европейской музыки 2-й год обучения, Ростов н/Д., «Феникс», 2017
10. Шорникова М. Музыкальная литература: развитие западно-европейской музыки 2-й год обучения (рабочая тетрадь), Ростов н/Д., «Феникс», 2017
- Шорникова М. Музыкальная литература: русская музыкальная классика, третий год обучения, Ростов н/Д., «Феникс», 2017
11. Шорникова М. Музыкальная литература: русская музыкальная классика (рабочая тетрадь), третий год обучения, Ростов н/Д., «Феникс», 2017