Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Кадыйская детская школа искусств» Кадыйского муниципального района

Принято:

На педсовете № <u>1</u> От «<u>31</u>» <u>авщещо</u> 2017г.

Утверждаю; Директор **Тригорьева**

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА»

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Хоровое пение»

Структура программы учебного предмета

І.Пояснительная записка

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

ІІ.Учебно-тематический план

ІІІ.Содержание учебного предмета

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

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся

V. Формы и методы контроля, система оценок

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

VI.Шестой год обучения по учебному предмету «Музыкальная литература» (9-й или 6-й класс)

VII.Методическое обеспечение учебного процесса

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

VIII. Список учебной и методической литературы

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

І. Пояснительная записка

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

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на основе и с учетом Федеральных Государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Фортепиано», «Народные инструменты», «Хоровое пение».

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

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

музыки.

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

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

Предмет «Музыкальная литература» теснейшим образом взаимодействует с учебным предметом «Сольфеджио», с предметами предметной области «Музыкальное исполнительство». Благодаря полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам обучающиеся овладевают навыками осознанного восприятия элементов музыкального языка и музыкальной речи, навыками анализа незнакомого музыкального произведения, знаниями основных направлений и стилей в музыкальном искусстве, что позволяет использовать полученные знания в исполнительской деятельности.

2. Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 5лет (с 4 по 8 класс).

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет (с 1 по 5 класс).

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, может быть увеличен на один год.

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

Год обучения Форма занятий	1-й	2-й	3-й	4-й	5-й	Итого часов
Аудиторная (в часах)	33	33	33	33	49,5	181,5
Внеаудиторная (самостоятельная, в часах)	33	33	33	33	33	165

Максимальная учебная нагрузка по предмету «Музыкальная литература» составляет 346,5 часов. В 9-м (6-м) классе учебная нагрузка распределяется следующим образом: аудиторная работа - 49,5 часа, самостоятельная (внеаудиторная) работа - 33 часа, максимальная учебная нагрузка - 82,5 часа.

В 9-м (6-м) классе учебная нагрузка распределяется следующим образом: аудиторная работа - 49.5 часа, самостоятельная (внеаудиторная) работа - 33 часа, максимальная учебная нагрузка — 82.5 часа.

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература» - 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 предмета является развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать различные произведения отечественных и зарубежных композиторов, а также выявление одаренных детей в области музыкального искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.

Задачами предмета «Музыкальная литература» являются:

- формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной культуре в целом;
- воспитание музыкального восприятия: музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды и в разных странах;
 - овладение навыками восприятия элементов музыкального языка;
- знания специфики различных музыкально-театральных и инструментальных жанров;
 - знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве;
 - умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой);
- умение использовать полученные теоретические знания при исполнительстве музыкальных произведений на инструменте;
- формирование наиболее одаренных выпускников осознанной У продолжению профессионального обучения мотивации К подготовки их вступительным экзаменам В образовательное учреждение, реализующее профессиональные программы.
 - 6. Обоснование структуры программы учебного предмета.

Обоснованием структуры программы являются $\Phi\Gamma T$, 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;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

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

Учебно-тематический план и содержание учебного предмета «Музыкальная литература» для 9 (6) класса представлены в самостоятельном разделе.

7. Методы обучения.

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

- словесный (объяснение, рассказ, беседа);
- наглядный (показ, демонстрация, наблюдение);
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие).
- 8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

- обеспечение обучающегося доступом каждого К библиотечным фондам, формируемым полному перечню учебного время ПО плана; во самостоятельной обучающиеся работы могут быть обеспечены доступом сети Интернет;
 - наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями

музыкальных произведений, соответствующих требованиям программы;

- обеспечение каждого обучающегося основной учебной литературой;
- наличие официальных, справочно-библиографических периодических изданий;

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

II. Учебно- тематический план

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

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

Первый год обучения

	Наименование тем	Количес
№№ тем		тво часов
1	Введение	1
2.	Оркестр	
2.1.	Симфонический оркестр и симфоническая партитура	1
2.2.	Группа струнных инструментов	1
2.3.	Группа деревянных – духовых инструментов	1
2.4.	Группа медных – духовых инструментов	1
2.5.	Группа ударных инструментов	1
2.6.	Русские народные инструменты	1
2.7.	Клавишные инструменты	1
<i>3</i> .	Певческие голоса	1
<i>4</i> .	Музыкальные жанры	
4.1.	Марши	1
4.2.	Танцы России	2 2
4.3.	Танцы Европы	2
4.4.	Народная песня и ее виды	1
<i>5</i> .	Музыкальные формы	
5.1.	Период	1
5.2.	Куплетная, двух - и трехчастные формы	1
5.3.	Вариации	1
5.4.	Форма рондо	1
6	Программно – изобразительная музыка	
6.1.	П. И. Чайковский "Времена года"	1
6.2.	М.П. Мусоргский "Картинки с выставки"	2
7	Музыка в театре	
7.1.	Э. Григ сюита "Пер Гюнт"	2
7.2.	П. И.Чайковский балет "Щелкунчик"	2
7.3.	М. И. Глинка опера "Руслан и Людмила"	3
	Итого	29 часов
	Контрольные уроки	4 часа
	Итого за первый год обучения:	33часа

Второй год обучения

№№ тем	Наименование тем	Количество
		часов
1	Введение	2
2	И. С. Бах	
2.1.	Биография и краткий обзор творческого наследия	1
2.2.	Произведения для органа	1
2.3.	Сюита c – moll	2
2.4.	Полифонические произведения (инвенции)	1
2.5.	Полифонические произведения (ХТК)	1
3	Ф. Й. Гайдн	
3.1.	Эпоха классицизма. Возникновение и обновление	1
	Инструментальных жанров и форм. Опера.	
3.2.	Сонатно-симфонический цикл	1
3.3.	Биография и краткий обзор творческого наследия	1
3.4.	Симфония № 103 "С тремоло литавр"	2
3.5.	Клавирное творчество	1
4	В. А. Моцарт	
4.1.	Биография и краткий обзор творческого наследия	1
4.2.	Соната для фортепиано A – dur	1
4.3.	Симфония № 40	2
4.4.	Опера "Свадьба Фигаро"	2
5	Л. Бетховен	
5.1.	Биография и краткий обзор творческого наследия	1
5.2.	Соната для фортепиано №8 "Патетическая соната"	2
5.3.	Симфония №5 с – moll	2
5.4.	Увертюра "Эгмонт"	1
6	Классический сонатный цикл (повторение)	1
6.1.	Обобщающий урок	1
6.2.	Резервный урок	1
	Итого	29 часов
	Контрольные уроки	4 часа
	Итого за второй год обучения:	33часа

$N_{\underline{o}}$	Наименование тем	Количество			
№ тем		часов			
1	Введение	1			
2	Эпоха романтизма	1			
2.1.	Ф Шуберт. Биография и краткий обзор творческого	1			
	наследия				
2.2.	Песни	1			
2.3.	Фортепианные произведения	1			
2.4.	Симфония h – moll "Heоконченная симфония"	1			
2.5.	Вокальные циклы	1			
3	Ф. Шопен				
3.1.	Биография и краткий обзор творческого наследия.	1			
3.2.	Прелюдии	1			
3.3.	Мазурки и полонезы	1			
3.4.	Ноктюрны и этюды	1			
4	Композиторы-романтики первой половины 19 века	2			
5.	Обобщающий урок	1			
6	«Музыкальная литература русских композиторов»				
	3 четверть				
6.1.					
6.2.	Русская церковная музыка, нотация, жанры и формы	1			
6.3.	Музыкальная культура XVIII века, творчество	1			
	Д.С.Бортнянского, М.С.Березовского и др.				
6.4.	Русский романс (Варламов, Алябьев, Гурилев)	1			
7	М. И. Глинка				
7.1.	Биография и краткий обзор творческого наследия	1			
7.2.	Опера "Иван Сусанин"	3			
7.3.	Романсы и песни	1			
7.4.	Произведения для оркестра	2			
8.	А. С. Даргомыжский				
8.1.	Биография и краткий обзор творческого наследия	1			
8.2.	Романсы и песни	1			
8.3.	Опера "Русалка"	2			
	Итого	29 часов			
	Контрольные уроки	4 часа			
	Итого за третий год обучения:	33часа			

Четвертый год обучения

$\mathcal{N}\!\underline{o}\mathcal{N}\!\underline{o}$	Наименование тем	Количеств
тем		часов
1	Русская музыкальная культура второй половины	2
	19 – го века. Творчество Балакирева	
1.1.	А. П. Бородин	
1.2.	Биография и краткий обзор творческого наследия.	1
	Романсы	
1.3.	Опера "Князь Игорь"	3
1.4.	"Богатырская симфония" (1 часть)	1
2.	М. П. Мусоргский	
2.1.	Биография и краткий обзор творческого наследия	1
2.2.	Опера "Борис Годунов"	3
<i>3</i> .	Н. А. Римский – Корсаков	

3.1.	Биография и краткий обзор творческого наследия	1
3.2.	Симфоническая сюита "Шехеразада"	2
3.3.	Опера "Снегурочка"	4
<i>4</i> .	П. И. Чайковский	
4.1.	Биография и краткий обзор творческого наследия	2
4.2.	Симфония №1 соль минор "Зимние грезы"	2
4.3.	Концерт для фортепиано с оркестром	1
4.4.	Опера "Евгений Онегин"	3
5.	Повторение пройденного	2
6.	Резервный урок	1
	Итого	29 часов
	Контрольные уроки	4 часа
	Итого за четвертый год обучения	33 часа

Пятый год обучения

$\mathcal{N}_{\underline{o}}$	Наименование тем	Количество часов
№ тем		
1.	Русские композиторы конца 19 и начала 20 века	3
	С. И. Танеев, А. Глазунов	
1.1	А. Лядов	1,5
1.2.	А. Н. Скрябин.	3
1.3.	С. В. Рахманинов.	3 3 3
1.4.	И. Стравинский	3
<i>2</i> .	Советская музыка. Введение.	1,5
<i>3</i> .	С. С. Прокофьев	
3.1.	Биография и краткий обзор творческого наследия	3
3.2.	Фортепианное творчество	1,5
3.3.	Вокально-инструментальное творчество. Кантата "Александр Невский"	3
3.4	Балет "Золушка"	1,5
3.5	Симфония №7 cis – moll	1,5
<i>4</i> .	Д. Д. Шостакович	
4.1	Биография и краткий обзор творческого наследия	3
4.2	Симфония №7 (1 часть)	3
4.3	Цикл прелюдий и фуг для фортепиано. Прелюдия и фуга D –	1,5
dur		
<i>5.</i>	А. Хачатурян	
5.1	Биография и краткий обзор творческого наследия	1,5
5.2	Концерт для скрипки с оркестром	1,5
5.3	Балет "Спартак"	1,5
6.	Г.В.Свиридов. Творческий путь	1,5
<i>7</i> .	Заключение	
8.	Резервный урок	1,5

Итого:43,5часовКонтрольные уроки6 часовИтого за пятый год обучения49,5 часов

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

Прослушивание произведений:

П.И.Чайковский «Осенняя песнь» из цикла «Времена года», Д.Россини «Буря» из оперы «Севильский цирюльник», Н.А.Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане», «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии»,

М.П.Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов», «Тюильрийский сад» из цикла «Картинки с выставки»,

Р. Шуман «Пьеро», «Арлекин», «Флорестан», «Эвзебий» из цикла «Карнавал»,

К.Сен-Санс «Кенгуру», «Слон», «Лебедь» из цикла «Карнавал животных», С.С.Прокофьев «Нам не нужна война» из оратории «На страже мира».

Тема №2 Оркестр

2.1. Симфонический оркестр и симфоническая партитура.

Понятие оркестр, и его исторические корни в Древней Греции. Первые упоминания об оркестрах Флавия и Полибия. 16-17 век — появление оркестров при королевских дворах и у богатой аристократии. Появление в конце 18 века "малого" оркестра для состава, которого писали Й. Гайдн, В. А. Моцарт. Появление "классического состава оркестра" в творчестве Л. Бетховена. Расширение состава оркестра в эпоху романтизма.

Расположение инструментов симфонического оркестра и его руководитель - дирижер. Понятие симфоническая партитура и расположение партий инструментов в ней.

Виды оркестров: духовой оркестр, "банда", оркестр народных инструментов, эстрадные оркестры, джазовый оркестр.

2.2. Группа струнных инструментов.

Скрипка, альт, виолончель, контрабас – истории возникновения и совершенствования инструментов, великие мастера, диапазоны звучания, способы игры.

2.3. Группа деревянных – духовых инструментов.

Флейта, гобой, кларнет и фагот – истории возникновения и совершенствования инструментов, великие мастера, диапазоны звучания, способы игры, разновидности инструментов.

2.4. Группа медных – духовых инструментов.

Труба, валторна, тромбон и туба — истории возникновения и совершенствования инструментов, великие мастера, диапазоны звучания, способы игры.

2.5. Группа ударных инструментов.

Самые древние инструменты и самая многочисленная группа.

Две большие группы инструментов – с определенной высотой звучания (литавры, колокольчики, колокола, ксилофон и др.) и без определенной высоты звучания (барабан, бубен, тарелки, кастаньеты и др.).

2.6. Русские народные инструменты.

Баян, балалайка и домра – истории возникновения и совершенствования инструментов, великие мастера, диапазоны звучания, способы игры.

2.7. Клавишные инструменты.

Орган и предшественники фортепиано – истории возникновения, конструкция, совершенствование инструментов, великие мастера, диапазоны звучания, способы игры.

Прослушивание произведений: С.С.Прокофьев«Петя

Б.Бриттен «Вариации и фуга на тему Перселла» («Путеводитель по оркестру»).

Тема №3 Певческие голоса

Поставленные и непоставленные голоса. Физиологические особенности голоса: диапазон, высота звучания, сила голоса, тембр. Деление голосов на мужские и женские. Их разновидности.

Прослушивание произведений:

Н.А. Римский – Корсаков арии из оперы "Садко"

Тема №4 Музыкальные жанры.

4.1. Марши.

Определение термина жанр. Сравнение с живописью, литературой. Разновидности музыкальных жанров. Три "кита" в музыке – песня, танец, марш.

История происхождения и типы маршей. Появление маршей в России в 18 веке вместе с военными оркестрами. Разнообразные марши по названию полков. Характерные черты жанра: четкий единообразный ритм, темп шага, размер двухдольный, рельефность мелодии, ясная гармоническая основа с преобладанием аккордового сопровождения. Сопоставление контрастных тем как основа структуры маршей.

Прослушивание произведений:

С.С.Прокофьев Марш из сборника «Детская музыка», Ф.Мендельсон Песня без слов № 27, «Свадебный марш» из музыки к комедии В.Шекспира «Сон в летнюю ночь», Д.Верди Марш из оперы «Аида», В.П.Соловьев-Седой «Марш нахимовцев»

4.2. Танцы России.

Танец — один из древнейших видов искусства. Народный танец — как один из истоков творчества композиторов. Камаринская, гопак, бульба и лезгинка — наиболее распространенные танцы народов России и СНГ, их отличительные черты.

Прослушивание произведений:

П.И.Чайковский Камаринская из «Детского альбома», Трепак из балета «Щелкунчик», А.С.Даргомыжский «Малороссийский казачок», А.Г.Рубинштейн «Лезгинка» из оперы «Демон», белорусский танец «Бульба».

4.3. Танцы Европы.

Норвежские танцы: спрингданс, гангар, халлинг. Венгерские танцы: чардаш и палоташ. Австрийский вальс. Чешская полька. Польские — мазурка, полонез и краковяк. Итальянская тарантелла. Французская фарандола. Испанские — хота и болеро. Танцы 20 — го века: танго, чарльстон, рок — н — ролл, буги-вуги, твист, шейк.

Прослушивание произведений:

Э.Григ «Норвежский танец» Ля мажор, Л.Боккерини Менуэт, Д.Скарлатти Гавот,К.Вебер Вальс из оперы «Волшебныйстрелок», Б.Сметана Полька из оперы Проданная невеста»,Г.Венявский Мазурка для скрипки и фортепиано, М.К.Огиньский Полонез ля минор, Р.М.Глиэр Чарльстон из балета «Красный мак».

4.4. Народная песня и ее виды.

Музыкальный фольклор и истоки народно песенных жанров. Народное творчество как основа профессиональной музыки. Любовь композиторов — классиков к народу и народной песне. Высказывание М. И. Глинки "Создает музыку народ, а мы, художники, ее только аранжируем и

записываем". Тщательное изучение и собирание композиторами лучших образцов народного музыкального искусства. Древнейшие музыкальные жанры песен – календарно – обрядовые, былины и исторические песни, хороводные и плясовые песни, протяжные лирические песни, городские песни 18 – 19 веков.

Прослушивание произведений:

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

ровныя», М.П.Мусоргский Песня Марфы из оперы «Хованщина», Н.А.Римский-Корсаков Песня Садко с хором из оперы «Садко», П.И.Чайковский И часть из Первого струнного квартета, финал Первого концерта для фортепиано с оркестром,

А.К.Лядов 8 русских народных песен для оркестра.

Тема №5 Музыкальные формы.

5.1. Период.

Понятие "Музыкальная форма". Повтор, контраст и вариантность – основные средства, придающие форму музыкальному потоку. Мотивы, фразы, предложения – составные части периода. Разновидности периодов.

5.2.Куплетная, двух - и трехчастные формы.

Наиболее распространенная форма вокальной музыки — куплетная. Ее строение припев и куплет. Простейшая музыкальная форма, состоящая из двух периодов — двухчастная. Разновидности формы: двухчастная репризная и двухчастная контрастная. Наиболее популярная симметричная форма — трехчастная. Разновидности ее: простая и сложная.

5.3. Вариации.

Происхождение вариационной формы из народного песенного творчества. Значение термина варьирование. Полифонические вариации - вариации на выдержанный бас (basso ostinato), пассакалия и чакона в 17 веке. Их семантика – выражение скорби, безысходности, неотвратимости. Обращение к данному виду вариаций И. С. Баха, Д. Д. Шостаковича.

Новый вид вариаций в гомофонном стиле. "Строгие", "классические" или "орнаментальные" вариации. Их особенности. "Романтические" или "свободные" вариации 19 века.

5.4.Форма рондо.

Принцип симметрии и повторности в форме рондо. Объединение в ней куплетности и трехчастности. Происхождение формы во Франции. Названия частей: эпизод и рефрен.

Тема №6. Программно – изобразительная музыка

6.1. П. И. Чайковский "Времена года"

Основные признаки программной музыки. Источники содержаний программной музыки, отличие ее от жанровых произведений.

Краткая характеристика цикла.

Прослушивание и разбор пьес "На тройке", "Подснежник" "Песня жаворонка".

6.2. М.П. Мусоргский "Картинки с выставки"

Краткая характеристика цикла. Понятие сюита, выявление особенностей сюиты. Значение "Прогулки".

Прослушивание и разбор пьес "Балет невылупившихся птенцов", "Избушка на курьих ножках", "Быдло".

Тема №7 Музыка в театре

7.1. Э. Григ сюита "Пер Гюнт"

Своеобразие сюиты Грига (сравнение с "Картинками с выставки") — образец программной симфонической музыки. Самостоятельное художественное значение музыки Грига к спектаклю. Яркое и самобытное отражение в ней основных образов драмы. Богатство и национальное своеобразие выразительных средств, используемых композитором.

Прослушивание фрагментов "Утро", "Смерть Озе", "Танец Анитры" "В пещере горного короля", "Песня Сольвейг"

7.2. П. И. Чайковский балет "Щелкунчик"

Основные черты балета как музыкально – сценического жанра; объединение в нем музыки,

танца и сценического действия. Танцевальная основа музыки, чередование отдельных законченных танцевальных пьес.

П. Чайковский — создатель русского классического балета. Сказочное содержание "Щелкунчика". Отражение в его музыке мира детских грез и сновидений. Неповторимое своеобразие каждого музыкального номера балета.

Прослушивание произведений

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

7.3. М. И. Глинка опера "Руслан и Людмила"

Жанр оперы, история создания этого жанра. Обращение к опере великих композиторов прошлого. Ведущее значение музыки, единство вокального и инструментального начала. Различные типы опер. Основные элементы опер: ария и ее разновидности, ансамбли, хоры, балетные сцены и оркестровые номера.

Глинка и Пушкин. Сюжет и композиция "Руслана и Людмилы", сказочно – эпические черты оперы. Светлый, жизнерадостный характер всего произведения. Характерные черты отдельных эпизодов музыки.

Прослушивание 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.

Второй год обучения. «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» (второй и третий годы обучения)

Второй и третий год обучения музыкальной литературе являются базовыми для формирования у учащихся знаний о музыкальных жанрах и формах. Важной задачей становится развитие исторического мышления: учащиеся должны представлять себе последовательную смену культурных эпох, причем не только в мире музыки, но и в других видах искусства. Главная задача предмета состоит в том, чтобы интересы учеников в итоге становились шире заданного минимума, чтобы общение с музыкой, историей, литературой, живописью стали для них необходимостью.

Благодаря увеличению сроков освоения учебного предмета «Музыкальная литература», предусмотренному федеральными государственными требованиями, появляется возможность увеличить время на изучение «Музыкальной литературы зарубежных стран» - 2-й год обучения и первое полугодие 3-го года обучения. В центре внимания курса находятся темы «Жизнь и творчество» И.С.Баха, И.Гайдна, В.А.Моцарта, Л. ван Бетховена, Ф.Шуберта, Ф.Шопена. Каждая из этих тем предполагает знакомство с биографией композитора, с особенностями его творческого наследия, подробный разбор и прослушивание нескольких произведений. В списке музыкальных произведений также приводятся варианты сочинений композиторов, данные для более широкого ознакомления, которые можно использовать на биографических уроках или рекомендовать ученикам для самостоятельного прослушивания. Остальные темы курса являются ознакомительными, в них представлен обзор определенной эпохи и упомянуты наиболее значительные явления в музыкальной жизни.

Тема №1 Введение.

Средневековье — многогранная эпоха, с приблизительной периодизацией (в разных странах поразному) с 6 века н.э. с периода падения Римской империи по 15 — 16 век. Расцвет средневековья — 11 — 12 век, связанный с ростом городов, развитием ремесел, торговли, активным развитием светской культуры, открытием школ, университетов, в число изучаемых математических наук, в которых, входила и музыка, крестовыми походами и взаимопроникновением разных культур. Зависимость общего характера культуры эпохи от церкви. Все центры музыкальной культуры сосредотачиваются в храмах и монастырях. Канонизация церковного обряда и музыкального искусства. Создание григорианского хорала ("Антифонария"). Источником художественного творчества становились религиозные темы, легенды, священное писание. Развитие полифонии 12 — 13 век. Среди жанров —

гимны, кондуиты, мотеты, католическая месса. Особое признание у инструмента — орган. Светская музыкальная культура — как противоположность церковной, создатели — трубадуры, рыцари. Главная тема их творчества — любовь.

Эпоха Возрождения (Ренессанс). Возрождение искусства античности — обращение к реальной человеческой жизни, признание ее главной ценностью. Развитие светских жанров — мотеты, мадригалы. Развитие музыкальной культуры в 17 веке по двум направлениям — барокко (важнейшим принципом которого становится причудливость, сюжетные композиции на самые драматические библейские и евангельские темы) и классицизм. Возникновение основных жанров музыкального искусства оперы и концерта в Италии, симфонии и сонаты в Австрии и Германии.

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

Тема №2 И. С. Бах

2.1. Биография и краткий обзор творческого наследия.

И. С. Бах – (1685 – 1750) – немецкий композитор первой половины 18 века, величайший полифонист и в этом смысле завершитель целой исторической эпохи, лирик и философ. Художник – гуманист, воплотивший в своем творчестве богатый душевный мир человека.

Музыкальные "корни" Баха. Раннее проявление музыкального дарования. Занятия с отцом, а затем с братом. Переезд в Ордруф. Большая любознательность и неудержимое стремление Баха к познанию музыкальной культуры. Окончание лицея в Люнебурге и интенсивная работа над своим образованием. Начало самостоятельной работы. Унизительное зависимое положение музыканта в Германии в то время. Придворная и церковная служба. Достижения Баха в области исполнительского мастерства.

Творческая деятельность в Веймаре и Кетене (1706 – 1723). Создание произведений для органа и клавира. Растущая слава Баха как исполнителя – виртуоза и импровизатора на органе и клавире.

Жизнь в Лейпциге. Служба при церкви капельмейстером хора. Непонимание музыки композитора. Многообразные обязанности, разноглася с начальством. Тяжелое материальное положение семьи Баха. Музицирование в семейном кругу, создание произведений учебного плана: маленьких прелюдий и фуг, инвенций, нотных тетрадей Анны — Магдалены Бах и др. Создание вокально-инструментальных произведений, их основные жанровые черты.

Последние годы И. С. Баха. Судьба творческого наследия.

Краткий обзор творческого наследия.

Обращение Баха к разнообразным ведущим жанрам своего времени. Тесная связь при создании музыкальных произведений со служебными обязанностями.

Прослушивание произведений: Прелюдия и фуга До мажор из 1 тома XTK.

2.2. Произведения для органа.

Сведения об устройстве органа. Назначение органной музыки. Художественное своеобразие произведений для органа: тембровое богатство, широта звукового диапазона, контрастность образов. Импровизационные и полифонические произведения. Выявление особенностей органной музыки *на примере* Токкаты и фуги ре минор и Хоральной прелюдии фа минор.

2.3. *Cюита с – moll*

Краткие сведения о строении сюиты как циклического произведения. Принцип контраста частей. Название "Французские" и "Английские" сюиты. Характеристика и показ отдельных частей из сюиты.

Прослушивание произведений: Французская сюита до минор

2.4. Инвенции.

Бах один из первых оценил возможности клавира, его универсальность, он наметил пути развития фортепианной музыки в 18 и 19 веке. Новаторство Баха заключается в обогащении содержания клавирной музыки, в смелом расширении ее диапазона, в реформе техники игры. С этой целью Бах создает инструктивные сочинения — Маленькие прелюдии и фуги, инвенции и ХТК. Инвенция — пример простейшего полифонического письма, основанного на принципе имитации. Сборник двух и трехголосных инвенций. Характеристика и показ нескольких пьес.

Прослушивание произведений: Двухголосные инвенции До мажор, Фа мажор, трехголосная инвенция си минор

ХТК — энциклопедия баховского стиля. ХТК — это и учебный материал для выработки различных приемов фортепианной техники "школа пения" для пианистов, и утверждение в практике музицирования всех тональностей, и высоко художественное произведение, отличающееся богатством образов, высочайшей полифонической техникой, глубоким содержанием и яркостью контрастов. Расположение прелюдий и фуг в хроматической последовательности. Связи в "мини цикле" прелюдия и фуга. Характеристика и разбор некоторых прелюдий и фуг.

Прослушивание произведений: Прелюдия и фуга до минор из 1 тома XTK.

Тема№3 Ф. Й. Гайдн

3.1. Эпоха классицизма.

Эпоха классицизма

Классицизм – (от лат. образцовый). Основа теории в наличии всеобщей гармонии, всеобщего порядка, в разумности бытия. В центре внимания – человек. Культ античности, величие духовной силы и нравственность. Классицизм стремился к равновесию рационального и эмоционального, к логичности и ясности замысла, к четкому разграничению жанров, к стройности и законченности формы.

3.2. Сонатно-симфонический цикл

Строение сонатно-симфонического цикла, количество частей и чередование их по принципу контраста. Строение формы сонатное allegro. Отличие симфонии и сонаты.

3.3. Биография и краткий обзор творческого наследия.

Биография

Франц Йозеф Гайдн (1732 – 1809) – австрийский композитор второй половины 18 века, один из создателей жанров инструментальной музыки классического типа: симфонии, сонаты и квартета.

Детские годы; раннее проявление музыкальности. Первые занятия музыкой с церковным регентом и школьным учителем – Франком. Пребывание в церковной певческой капелле в Вене. Начало самостоятельной жизни. Музыкальный быт Вены. Первые творческие опыты.

Работа в капелле князя Эстергази (1761 – 1791). Многочисленные обязанности Гайдна в капелле. Интенсивная творческая деятельность, рост мировой славы.

Концертные поездки в Лондон в 1791 году и создание "Лондонских симфоний" для лондонского филармонического оркестра.

Последние годы жизни в Вене. Создание ораторий "Времена года" и "Сотворение мира".

Краткий обзор творческого наследия.

Народные истоки музыки Гайдна. Разнообразие жанров и ведущее положение инструментальных произведений, их концертные и камерные виды. Обращение Гайдна к театральным видам музыки. Понятие оратории. Гайдн – создатель оркестра (соотношений инструментов в оркестре, их 4 группы)

3.4. Симфония № 103 "С тремоло литавр"

Характеристика симфонии в целом. Образный смысл основных тем. Роль темы вступления в 1 части симфонии, ее контраст всему сонатному allegro, и отсутствие контраста между Г.П. и П.П.. Развитие тем в разработке. Общая характеристика музыки 2, 3 и 4 частей, их строение, выявление средств музыкальной выразительности, отличительные черты.

Прослушивание Симфонии №103

3.5. Клавирное творчество

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

Прослушивание произведений: Сонаты Ре мажор и ми минор

Тема №4 В. А. Моцарт

4.1. Биография и краткий обзор творческого наследия

Биография

В. А, Моцарт (1756 – 1791) – австрийский композитор второй половины 18 века, младший современник Гайдна.

Детские годы, проявление гениальной одаренности. Занятия музыкой под руководством отца –

Леопольда Моцарта. Блестящие концертные выступления в странах Европы. Ранние композиторские успехи Моцарта. Поездка в Италию. Широкое признание таланта и творческих достижений Моцарта. Тяжелая и унизительная служба у архиепископа Зальцбурга. Напряженная творческая работа. Поездка в Париж. Надежды и разочарования. Разрыв с архиепископом и переезд в Вену. Высший расцвет творчества, создание лучших произведений во всех жанрах музыки. Тяжелые материальные условия, болезнь и ранняя смерть. Реквием — последнее произведение Моцарта.

Краткий обзор творческого наследия

Богатство и разнообразие музыки Моцарта. Интерес композитора к театру, создание опер. Инструментальные произведения. Общее представление о Реквиеме.

Прослушивание фрагментов: Реквием, Увертюра из оперы «Волшебная Флейта».

4.2. Соната для фортепиано A – dur

Разбор и прослушивание сонаты с целью закрепления сонатной формы, отступление Моцартом в 1 части от общепринятого строения. Выявление характерных черт фортепианной музыки Моцарта.

Прослушивание сонаты для фортепиано Ля мажор

4.3. Симфония № 40

Лирико-драматическое содержание музыки. Полный разбор 1 части: характеристика и образное содержание основных тем, выявление их контраста. Основные черты разработки. Переход к репризе и изменение звучания тем в ней. Общая характеристика музыки 2,3,4 частей, их строение, отличительные черты, выявление средств музыкальной выразительности.

Прослушивание симфонии №40

4.4. Опера "Свадьба Фигаро"

Отношение Моцарта к жанру оперы и его место в творчестве композитора. Общее представление о сюжете, его комедийный характер. Противопоставление персонажей из разных сословий. Основные действующие лица и их музыкальная характеристика в сольных номерах. Роль ансамблей в показе комедийных ситуаций и взаимоотношений действующих лиц. Отражение оптимизма и жизнерадостного характера оперы в увертюре.

Прослушивание фрагментов из оперы — Увертюра, Ария Фигаро 1 действие, две Арии Керубино, ария Сюзанны 4 действие, ария Барбарины 4 действие.

Тема №5 Л. Бетховен

5.1. Биография и краткий обзор творческого наследия

Творчество Бетховена (1770 – 1828) – кульминация классической музыки, его богатство и разносторонность, выражение через музыку передовых демократических идей эпохи.

Жизнь в Бонне. Суровое детство. Занятия с Нефе. Первые творческие опыты. Выступления в качестве пианиста — импровизатора. Встречи — знакомства с Моцартом и Гайдном. Разнообразные интересы Бетховена: посещение лекций в университете, совершенствование знаний и мастерства. Влияние идей французской революции на мировоззрение композитора.

1792г. переезд в Вену. Музыкальная жизнь Вены. Рост славы Бетховена – исполнителя. Занятия по композиции с Гайдном и Сальери. Интенсивная творческая деятельность – создание сонат, концертов, ансамблей и других сочинений. Первые признаки приближающейся глухоты.

Период высшего расцвета творчества (1803 – 1813). "Героическая симфония" и история ее создания. Обращение Бетховена к театру – опера "Фиделио", музыка к драматическому спектаклю "Эгмонт". Рост славы композитора. Отношение с венской аристократией. Материальные затруднения. Наступление полной глухоты. Одиночество.

Произведения последних лет: симфония №9, Торжественная месса, сонаты и квартеты.

Краткий обзор творческого наследия

Ведущее значение инструментальных сочинений: симфоний, сонат, концертов, увертюр, ансамблей. Театральная музыка, пьесы для фортепиано, песни. Отражение в произведениях идей Французской революции, и собственной "борьбы".

Прослушивание фрагментов: Лунная соната 1 часть, Симфония №9 финал.

5.2. Соната для фортепиано №8 "Патетическая соната"

Отражение в музыке идеи борьбы и воли к победе. 1 часть – особый музыкальный замысел темы вступления, ее внутренние контрасты и роль в драматургии 1 части. Характеристика основных тем сонатного аллегро: образность, выразительные средства, тональный план. Характер и принципы развития тем в разработке. Тематическое содержание коды и ее драматургический замысел.

- 2 часть образное содержание части, показ и разбор основных тем и формы части.
- 3 часть общий характер, характеристика основной темы.

Прослушивание Сонаты №8

5.3. Симфония N_25 c – moll

Идейное содержание. Линия драматического развития музыки от "мрака к свету". Значение мотива "судьбы".

- 1 часть героический характер музыки. Целеустремленность развития. Значение мотива "судьбы" в формировании тем части. Напряженный характер разработки, драматическое завершения развития в коде.
- 2 часть вариационное строение части, сопоставление двух образов: мужественно лирического и героического.3 часть новый подход Бетховена к трактовке третьей части в симфоническом цикле. Преобразование мотива "судьбы". Просветление колорита в среднем разделе, непосредственный переход к финалу. 4 часть результат развития всего цикла торжество светлого начала. Интонационные истоки основной темы.

Прослушивание Симфонии №5

5.4. Увертюра "Эгмонт"

Образец программной музыки. Содержание трагедии Гете и его воплощение в музыке. Сонатное строение увертюры. Ее героико-драматический характер. Конфликтное сопоставление основных образов во вступлении, выявление их выразительной природы и связь их с идеей гнета испанцев и страданием нидерландцев. Вступление — источник драматического развития и тематическая основа увертюры Характеристика основных тем сонатного аллегро. Развитие тем в разработке. Реприза - трагическая кульминация, совпадающая с гибелью героя. Победное звучание коды, музыкальные особенности тем.

Прослушивание Увертюры "Эгмонт"

Третий год обучения

1.1. Эпоха романтизма

Романтизм — одно из немногих направлений, которое просуществовало более века (ранний романтизм уже в Моцарта, поздний — Γ . Малер, Р. Штраус). Романтизм в разных странах развивался по разному, но было нечто объединяющее Возникновение романтизма как антипода классицизму. Приоритет чувственного начала, индивидуальности каждого человека, культ природы.

Социальные корни романтизма: крах идей Французской буржуазной революции, разочарование людей в ее идеалах, отсюда попытка бегства от действительности к внутреннему миру, в фантастические, сказочные сюжеты. С другой стороны желание героя сразиться с действительностью: герой – бунтарь, но герой одиночка.

Взгляды романтиков на искусство: искусство едино, различен лишь материал изложения – идея синтеза искусств, музыка может рисовать – элементы изобразительности, музыка может передавать содержание - программность. Программность как главная черта музыки романтизма. Серьезные сюжеты программы.

Эстетика музыкального романтизма основана на принципе полярности, раздвоенности. В музыкальной драматургии это усиление роли контраста, трансформация исходного образа вплоть до полной противоположности, конфликтная драматургия. Новые средства музыкальной выразительности: новые формы (поэмы, баллады, фантазии), увеличение роли гармонии – красочность, лейтгармонии, лейттембры, лейтритмы.

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

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

1.2. Композиторы-романтики первой половины XIX века.

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

Для ознакомления предлагается прослушивание рапсодий Φ .Листа, отрывков из «Фантастической» симфонии Γ .Берлиоза, номеров из «Фантастических пьес» или вокальных циклов P.Шумана.

Европейская музыка в XIX веке. Разные пути развития оперного жанра. Творчество Д.Верди и Р.Вагнера. Инструментальная музыка Германии и Австрии (И.Брамс). Французская композиторская школа (Ж.Бизе, С.Франк и др.).

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

Тема №2 Ф. Шуберт

Биография

Франц Петер Шуберт (1797 – 1828) – австрийский композитор – романтик.

Детские годы. Музицирование в семье. Обучение в Конвикте; участие в школьном оркестре. Изучение произведений Гайдна, Моцарта, Бетховена. Начало творческой деятельности. Работа в должности учителя, отношение к службе. Разрыв с отцом и уход со службы. Непрерывная и интенсивная творческая работа. Друзья Шуберта, "Шубертиады". Творческая зрелость. Создание лучших симфоний, песенных циклов, и произведений в других жанрах. Ранняя смерть Шуберта. Судьба творческого наследия.

Краткий обзор творческого наследия

Обращение Шуберта ко многим жанрам классического искусства. Ведущее значение вокальной лирики. Разнообразие инструментальных миниатюр – их бытовое назначение.

2.2. Песни

Ведущая роль песенного жанра в творчестве Шуберта и его глубокая связь с народной песней и бытовой музыкой Вены. Основное содержание и круг образов. Единство музыки и текста. Многообразие песенных жанров. Значение мелодии как ведущего начала в песнях. Роль фортепианной партии.

Прослушивание песен: «Маргарита за прялкой», «Лесной царь», «Форель», «Серенада», «Аве Мария», песни из циклов «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь» (на усмотрение преподавателя),

2.3. Симфония h – moll "Неоконченная симфония"

Необычность строения цикла. Лирико-драматический характер музыки, песенность основных тем. 1 часть — сумрачное звучание вступления. Его роль в дальнейшем развитии цикла. Характеристика главной и побочной партии, их песенность. Выразительная роль регистров в основных темах экспозиции. Напряженно драматическое звучание разработки, преобразование в ней темы вступления. Возвращении в репризе основных тем экспозиции, а в коде — темы вступления.

Прослушивание симфонии №8

2.4. Фортепианные произведения.

Тесная связь фортепианных произведений с бытовым музицированием, отражение в музыке многообразного мира чувств и переживаний человека.

Прослушивание: Музыкальный момент фа минор, вальс си минор.

Тема №3 Ф. Шопен

3.1. Биография и краткий обзор творческого наследия Биография

Фридерик Шопен (1810 – 1849) – основоположник польской классической музыки. Ведущее значение в его творчестве приобретают патриотические темы. Национальный характер музыки, претворение в ней народных мелодий и ритмов. Шопен – пианист. Новый концертный стиль его фортепианных произведений.

Детские годы. Благоприятные условия для развития яркого таланта, блестящие успехи в занятиях на фортепиано. Серьезное изучение классической музыки. Многосторонняя одаренность Шопена. Занятия в лицее, изучение истории и литературы. Обучение в консерватории; занятия с К. Эльснером по композиции. Увлеченность польской народной музыкой.

Концертная и творческая деятельность в Варшаве. Общение с передовой польской

интеллигенцией. Первый выезд за границу. успешное выступление в Вене. Вторичный отъезд за границу, прощание с друзьями.

Восстание в Польше (1830). Создание произведений, отражающих тревогу Шопена за судьбу Родины, друзей и родных.

Жизнь в Париже с 1831. общение с передовыми музыкантами, писателями, художниками. Насыщенность культурной жизни французской столицы. Концертная деятельность Шопена, широкое признание. Думы о Родине и ее судьбе. Создание лучших сочинений. Концертная поездка в Лондон. Тяжелая болезнь, преждевременная смерть Шопена в Париже.

Краткий обзор творческого наследия

Фортепианное творчество – как основа творчества Шопена. Танцевальные жанры: мазурки, полонезы, вальсы. Цикл прелюдий, этюды. Крупные одночастные произведения: скерцо, баллады. Фантазия, сонаты и концерты, песни.

Прослушивание фрагментов: Вальс до диез минор, Баллада №1

3.2.Прелюдии

Прелюдия – как вид инструментальной музыки. Возрождение Шопеном жанра прелюдии и его преобразование. Создание цикла пьес во всех тональностях, его строение. Выражение в прелюдиях разнообразного мира чувств и настроений. Лаконизм формы.

Прослушивание: Прелюдии ми минор, Ля мажор, до минор.

3.3.Мазурки и полонезы

Претворение народных элементов в мазурках. Взаимодействие в них танцевального и песенного начала. Расширение выразительных возможностей народного танца. Разнообразие мазурок Шопена – лирические поэмы и картинки народной жизни.

Характерные черты полонеза, разнообразие характеров, обширный круг образов.

Прослушивание: Мазурки До мажор, Си-бемоль мажор, ля минор, Полонез Ля мажор.

3.4.Ноктюрны и этюды

Шопен – как один из создателей романтического жанра ноктюрн. Характерные черты жанра: спокойный темп, напевность мелодии, инструментальный склад, теплота, искренность, эмоциональность. Образы природы, раскрытие глубоких чувств человека.

Новая трактовка жанра этюда в творчестве Шопена как виртуозного художественного произведения, насыщенного глубоким содержанием, виртуозная природа пианизма.

Прослушивание: Этюды Ми мажор и до минор «Революционный», Ноктюрн фа минор.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ

(третий-четвертый годы 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. В данной программе изучению русской музыкальной литературе отводится второе полугодие 6 класса и весь 7 класс.

6.1. Русская иерковная 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).

6.2. Музыкальная культура XVIII века.

Музыкальная культура в России в конце 18 — начале 19 века. Народная песня и ее значение в формировании русской музыкальной школы 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.

6.3. Культура начала XIX века. Романсы.

Творчество А.А.Алябьева, А.Е.Гурилева, А.Л.Варламова. Формирование традиций домашнего музицирования. Романтизм и сентиментализм в русской поэзии и вокальной музыке. Формирование различных жанров русского романса: элегия, русская песни, баллада, романсы «о дальних странах», с использованием танцевальных жанров.

Прослушивание произведений А.А.Алябьев «Соловей», А.Л.Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий», А.Е.Гурилев «Колокольчик». Для ознакомления А.А.Алябьев «Иртыш», А.е.Гурилев «Домик-крошечка», другие романсы по выбору преподавателя.

Тема №7 М. И. Глинка

7.1. Биография и краткий обзор творческого наследия

М. И. Глинка (1804 – 1857) – основоположник русской классической музыки. Его творчество – обобщение и итог развития всего прошлого музыкального опыта России, а также новый этап в развитии музыкальной культуры страны.

Эпоха Глинки; Глинка и Пушкин.

Биография

Детство в имении отца. Музыкальные впечатления детских лет. Влияние народной песни на развитие музыкальных представлений будущего композитора. События 1812 года.

Обучение в пансионе (1817 — 1822). Формирование демократических убеждений роль Кюхельбекера в этом. Увлечение музыкой и первые композиторские годы. Поездка на Кавказ.

Первая поездка за границу (1831-1834). Изучение быта и искусства Италии. Знакомство с оперной культурой. Уроки вокала у лучших преподавателей того времени. Мысль о создании национальной русской оперы. Пребывание в Берлине. Упорная работа по овладению композиторским мастерством (уроки с 3. Денном).

Возвращение в Россию. Расцвет творчества Глинки. Создание первой русской классической оперы "Иван Сусанин" (1836). Ее признание передовыми общественными кругами и отрицательное отношение значительной части аристократии.

Работа в придворной певческой капелле. Поездка на Украину. Сближение с литературным кружком Н. Кукольника. Создание лучших произведений в разных жанрах музыки. Работа над оперой "Руслан и Людмила" и ее постановка в 1842 г. враждебное отношение к опере высшего общества.

Отъезд за границу (1844г.). Пребывание во Франции. Дружба с Берлиозом. Исполнение произведений Глинки в Париже – первое знакомство европейской публики с русской классической музыкой. Поездка в Испанию. Изучение фольклора. Создание концертных увертюр на испанские темы. "Камаринская" - одна из вершин творческого наследия Глинки.

Последние годы жизни композитора и его тяжелое положение. Круг друзей Глинки (А. Даргомыжский, А. Серов, В. Стасов, М. Балакирев) Новые творческие замыслы. Смерь Глинки в Берлине.

Краткий обзор творческого наследия.

Национальная природа творчества Глинки. Создание выдающихся произведений в различных жанрах.

Ведущее значение оперных жанров. Сопоставление "Ивана Сусанина" и "Руслана и Людмилы". Произведения для симфонического оркестра. Разнообразие жанров камерной музыки: вокальная лирика, пьесы для фортепиано, ансамбли.

7.2. Опера "Иван Сусанин"

История создания оперы. Ее героико-патриотическая идея. Сюжет и композиция. Понятие об эпилоге. Чередование законченных музыкальных номеров: сольных, ансамблевых, хоровых и оркестровых. Национальный характер музыки. Глубина и правдивость в передаче жизни народа и в характеристике действующих лиц. Сопоставление русской и польской музыки. Значение "Ивана Сусанина" в дальнейшем развитии русского музыкального искусства.

Прослушивание: «Иван Сусанин» («Жизнь за царя») 1 д.: Интродукция, Каватина и рондо Антониды, трио «Не томи, родимый»; 2 д.: Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка; 3 д.: Песня Вани, сцена Сусанина с поляками, Свадебный хор, Романс Антониды; 4 д.: ария Сусанина; Эпилог: хор «Славься».

7.3. Романсы и песни

Широкое распространение жанра романса в первой половине 19 века, его связь с бытом и характерные черты. Место вокальной лирики в творческом наследии композитора. Отражение в ней широкого круга жизненных явлений. Поэтический текст и его органичное слияние с музыкой. Классическая ясность и стройность формы. Вокальная партия и фортепианное сопровождение. Жанровое разнообразие романсов. Цикл "Прощание с Петербургом". Глинка — создатель русской классической школы пения. Значение романсов в дальнейшем развитии этого жанра.

Прослушивание: «Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновенье».

7.4. Оркестровые произведения.

Краткая общая характеристика оркестровой музыки глинки. Концертные увертюры и фантазии; отражение в содержании музыки идеи народности; обращение к музыкальному фольклору.

Вальс — фантазия как пример симфонизации танца. Лирическое сопровождение музыки, ее образное и мелодическое богатство. Сопоставление и чередование танцевальных тем. Роль струнной группы. Прозрачность фактуры и оркестровки.

Фантазия "Камаринская" - образец воплощения народной песенности в симфонической музыке. Характеристика народных мелодий и приемов их варьирования. Построение произведения.

Прослушивание: «Камаринская», «Вальс-фантазия».

Тема №8. А. С. Даргомыжский

8.1. Биография и краткий обзор творческого наследия

Александр Сергеевич Даргомыжский (1813 - 1869 г.) – младший современник и последователь Глинки. Связь его творчества с передовыми реалистическими тенденциями русской культуры 40 - 60 гг.

Биография

Детские и юношеские годы. Знакомство с Глинкой (1834г.). создание оперы "Эсмеральда". Поездка за границу (1844 – 1845г). сочинение разнообразных вокальных произведений. Работа над оперой "Русалка" и ее постановка (1856г). Широкое признание оперы в демократической среде.

Сближение Даргомыжского с демократическим литературным кружком. Музыкальная общественно — просветительская деятельность. Социально — обличительная тематика вокальных сочинений. Широкое признание композитора на родине и в европейских странах. Сближение с молодыми композиторами "Могучей кучки". Работа над оперой "Каменный гость".

Краткий обзор творческого наследия

Опера Даргомыжского "Русалка" — третья русская классическая опера (А. Серов); ее центральное положение в творчестве композитора. Своеобразие жанра произведения - социально - бытовая драма. Новизна замысла оперы "Каменный гость". Богатство и разнообразие камерных вокальных сочинений.

8.2. Романсы и песни

Новизна и своеобразие романсов и песен Даргомыжского, развитие в них традиций Глинки. Даргомыжский — педагог — вокалист. Тематика и жанры вокального творчества. Песни сатирического и социально — обличительного характера. Новый подход к тексту. Передача в музыке интонаций живой разговорной речи. Романсы на слова Пушкина, Лермонтова, П. Беранже.

Прослушивание: «Старый капрал», «Мне грустно», «Титулярный советник» «Мне минуло шестнадцать лет».

8.3. Опера "Русалка"

А. С. Даргомыжский — продолжатель традиций М. И. Глинки. Новаторство оперы: жанр психологическая музыкальная драма, возникающий в опере конфликт имеет социальную основу. Даргомыжский первый русский композитор, представитель критического реализма.

Обновление модели оперы: при наличии традиционных оперных форм возрастает роль малых ансамблей, которые превращаются в сквозные, свободно — организованные сцены. Значение 1 — го действия в опере; драматический перелом и продолжение развития конфликта во второй половине 2 — го действия (песня Наташи), в 3 — м действии (сцена Князя и Мельника), в финале 4 — го действия.

Прослушивание: Опера «Русалка»: ария Мельника из 1 д. и сцена Мельника из 3 д., хор из 2 д.

«Сватушка» и хоры русалок из 3 д., Песня Наташи из 2 д., Каватина Князя из 3 д.

Четвертый год обучения

Тема №1 Русская музыкальная культура второй половины 19 – го века

Расцвет русской музыкальной культуры во второй половине 19 — го века. Ее великие представители: М. Балакирев, А. Бородин, М. Мусоргский, Н. Римский — Корсаков, П. Чайковский. Развитие традиций Глинки и Даргомыжского: правдивый показ жизни народа, опора на русскую народную песню, разносторонние связи с передовой русской культурой.

Характеристика общественно — политической жизни 60 — х годов 19 в. Расцвет демократической литературы и искусства. Особенности музыкальной жизни и создание РМО (1859), Петербургской консерватории (1862) А. Рубинштейном и Московской консерватории (1866) Н. Рубинштейном. Бесплатная музыкальная школа и значение ее музыкально — просветительской деятельности. Выдающиеся музыкальные критики А. Серов и В. Стасов.

Композиторы "Могучей кучки". Передовые идейно — творческие установки и личная дружба композиторов. Краткая характеристика деятельности М. Балакирева, его роль в развитии русской музыкальной культуры.

Прослушивание: фортепианной фантазии «Исламей» Балакирева

Тема №2 А. П. Бородин

Многогранность творческой деятельности Бородина ($\overline{1}833-1887$). Вклад Бородина в развитие передовой русской культуры и науки. Своеобразие музыки композитора, ее эпический склад; развитие традиций Γ линки.

2.1. Биография и краткий обзор творческого наследия Биография

Детские годы. Широкий круг интересов будущего композитора; увлечение естественными науками и искусством. Учеба в Медико-хирургической академии (1850 — 1856). Музицирование, постижение теории музыки, композиторские опыты.

Научная командировка за границу (1859 — 1862). Продолжение музыкальных занятий. Сближение с Балакиревским кружком после возвращения в Петербург. Работа над 1 симфонией и е успешное исполнение (1869). Проявление характерных черт музыки Бородина в камерной вокальной лирике. Разносторонняя научно — педагогическая работа в Медико-хирургической академии и совмещение ее с композиторской деятельностью. Период творческой зрелости. Создание 2 симфонии и оперы "Князь Игорь". Новая поездка в Европу; встречи с Листом в Веймаре. Рост известности Бородина — композитора на родине и за рубежом. Произведения последнего десятилетия: романсы, квартеты, сочинения для оркестра и фортепиано.

Краткий обзор творческого наследия

Жанровое своеобразие музыки Бородина. Ведущее значение оперы "Князь Игорь". Симфонии и симфоническая картина "В Средней Азии". Камерные инструментальные и вокальные произведения.

Прослушивание романсов: «Спящая княжна», «Для берегов отчизны дальней».

2.2. Опера "Князь Игорь"

История создания произведения. "Слово о полку Игореве", патриотическая идея оперы. Сюжет и композиция. Понятие о прологе. "Русские" и "половецкие" действия, их музыкальный контраст. Многогранная характеристика народа в хоровых сценах. Портретные музыкальные характеристики основных действующих лиц. Близость традициям опер Глинки.

Прослушивание: Опера «Князь Игорь»: пролог, хор народа «Солнцу красному слава», сцена затмения; 1 д.: песня Галицкого, ариозо Ярославны, хор девушек «Мы к тебе, княгиня», хор бояр «Мужайся, княгиня», 2 д.: каватина Кончаковны, ария Игоря, ария Кончака, Половецкие пляски, 4 д.: Плач Ярославны, хор поселян.

2.3. "Богатырская симфония" (1 часть)

Программный замысел Бородина. Эпический характер музыки, ее близость опере "Князь Игорь". Общая характеристика цикла. Выявление в процессе разбора основных тем экспозиции, особенностей их развития в разработке. Ведущее значение темы главной партии в образном

содержании музыки 1 – й части. Современники о симфонии.

Прослушивание Богатырской симфонии 1 часть.

Тема №3 М. П. Мусоргский

Отражение в творчестве М. П. Мусоргского (1839 - 1881) революционно - демократических идей 60-70-x гг. 19 века. Социально - обличительная направленность и смелое новаторство его творчества.

3.1. Биография и краткий обзор творческого наследия Биография

Детские годы в имении отца. Знакомство с народными сказками и песнями. Начало музыкальных занятий.

Обучение в Петербурге в военной школе. Разносторонние интересы молодого Мусоргского, его дальнейшее музыкальное развитие. Служба в Преображенском полку. Знакомство с А. Даргомыжским, М. Балакиревым и его друзьями. Выход в отставку. Сближение с демократической молодежью, увлечение передовой литературой и философией. Формирование передовых убеждений.

Оперные замыслы. Обращение к крестьянским темам в вокальных сочинениях ("Сиротка"), их социальная направленность, развитие традиций Даргомыжского. Правдивое отражение мира ребенка ("Детская").

Сближение с Римским – Корсаковым. Создание оперы "Борис Годунов" и ее постановка (1868 – 1874). Идейная борьба вокруг оперы. Работа над оперой на исторический сюжет "Хованщина" и комической оперой "Сорочинская ярмарка". "Картинки с выставки" – самое значительное инструментальное сочинение Мусоргского. Отражение в вокальных циклах на слова Голенищева – Кутузова тяжелых переживаний композитора. Одиночество, материальная нужда и неизлечимая болезнь. Моральная поддержка В. Стасова. Концертная поездка с певицей Д. Леоновой и ее артистический успех. Безвременная смерть.

Краткий обзор творческого наследия

Разнообразие оперных замыслов; незавершенность большинства из них. Интерес Мусоргского к исторической и социальной тематике. Редакции оперы "Борис Годунов". Новизна тематики и выразительных средств камерной вокальной музыки; обращение к поэзии Н. Некрасова и Т. Шевченко. Вокальные циклы. Программный замысел и его реалистическое воплощение в фортепианном цикле "Картинки с выставки". Судьба творческого наследия Мусоргского.

Прослушивание фрагментов из Кратинок с выставки, вступление к опере "Хованщина"

3.2. Опера "Борис Годунов"

История создания оперы. Развитие Мусоргским идеи Пушкина в новых исторических условиях. Смелость и новаторство композитора в выявлении конфликта между народом и самодержавием, в обновлении средств музыкальной и сценической выразительности. композиция оперы. Понятие о сквозном развитии действия. Песенное и речитативно — декламационное начало вокального стиля. Народные сцены оперы, приемы персонификации в них и музыкальные характеристики действующих лиц.

Прослушивание фрагментов: «Борис Годунов»: оркестровое вступление, пролог 1к.: хор «На кого ты нас покидаешь», сцена с Митюхой, 2 к. целиком, 1 д. 1 к.: монолог Пимена, 1 д.2 к.: песня Варлаама, 2 д. монолог Бориса, сцена с курантами, 4 д. 1 к.: хор «Кормилец-батюшка», сцена с Юродивым, 4 д.3 к.: хор «Расходилась, разгулялась»

Тема №4 Н. А. Римский – Корсаков

Многогранность творческой и общественной деятельности Николая Андреевича Римского – Корсакова (1844 — 1908) — композитора, педагога, музыкального писателя и редактора, дирижера и пропагандиста русской музыки. Отражение в его творчестве истории и быта народа, широкое обращение к образцам фольклора.

4.1. Биография и краткий обзор творческого наследия Биография

Детство в Тихвине. Первое приобщение к музыке. Учеба в Морском корпусе в Петербурге (1856 – 1862). Увлечение музыкой, начало серьезных занятий. Знакомство с Балакиревым и его роль в

развитии таланта и формировании передовых убеждений Римского - Корсакова. Кругосветное плавание (1862 — 1865). Завершение и успешное исполнение 1 — й симфонии; создание других произведений для оркестра. Работа над оперой "Псковитянка". Рост известности композитора. Начало педагогической работы в консерватории (1871). совершенствование композиторского мастерства; увлечение народной песней и создание песенных сборников. Обращение к народно — бытовым и сказочным сюжетам в операх "Майская ночь" и "Снегурочка". Период высшей творческой зрелости. Создание лучших произведений для оркестра в 80 — е гг. ("Шехеразада", "Испанское каприччио"). Беляевский кружок. Работа над завершением и редактированием сочинений М. Мусоргского и А. Бородина ("Борис Годунов", "Хованщина", "Князь Игорь"). Выступления в роли дирижера. Новый расцвет оперного творчества с середины 90 — х гг. солидарность Римского — Корсакова с настроениями передовой части русского общества в годы революции 1905 — 1907гг. создание оперы — сатиры "Золотой петушок". Борьба Римского — Корсакова за реализм и народность русского музыкального искусства. Всемирное признание композитора.

Краткий обзор творческого наследия

Жанровое и тематическое богатство сочинений Римского – Корсакова. Ведущее положение оперы; преобладание сказочно – эпических произведений. Народно – жанровая основа симфонической музыки; роль программности в ней. Сюиты, симфонии и одночастные сочинения для оркестра. Камерная вокальная музыка. Произведения других жанров. Книги и статьи Римского – Корсакова о музыке. "Летопись моей музыкальной жизни" как образец творческой биографии.

4.2. Симфоническая сюита "Шехеразада"

Арабские сказки "Тысяча и одна ночь" как источник содержания музыки сюиты; программность произведения. Сказочный восточный характер музыки. Картинность и красочность музыкальных образов; выразительная роль оркестровых тембров.

Строение цикла. Характеристика основных тем вступления и их ведущая роль в произведении. Разбор сонатного построения 1- й части, ее основные темы. Сопоставление контрастных образов во 2- й части. Вариационное развитие основной темы. Песенные и танцевальные черты в темах 3- й части; ее лирический склад. Обобщающий финал. Чередование тем из всех предшествующих частей. Программное и тематическое содержание коды финала.

Прослушивание симфонической сюиты "Шехеразада"

4.3. Опера "Снегурочка"

Выражение в опере светлых, поэтических сторон народной жизни, единения человека с природой. Сочетание сказочного и реального. Картины деревенского народного быта и образы природы. Опора на народную песню. Значение лейтмотивов в опере. Особенности построения отдельных сцен и эпизодов. Музыкальные характеристики главных действующих лиц оперы.

Прослушивание фрагментов: Опера «Снегурочка». Пролог - вступление, песня и пляска птиц, ария и ариэтта Снегурочки, Проводы масленицы; 1 д.: 1 и 2 песни Леля, ариозо Снегурочки; 2 д.: клич Бирючей, шествие царя Берендея, каватина царя Берендея; 3 д.: хор «Ай, во поле липенька», пляска скоморохов, третья песня Леля, ариозо Мизгиря; 4 д.: сцена таяния Снегурочки, заключительный хор.

Тема №5 П. И. Чайковский.

Многогранность творческой личности Петра Ильича Чайковского (1840 — 1893); его композиторская, педагогическая, дирижерская, музыкально — критическая и общественная деятельность. Тематическое и жанровое разнообразие его сочинений. Отражение в музыке различных сторон русской жизни, богатство внутреннего мира простого человека, его борьбы за счастье. Обращение к народной песне и развитие традиций Глинки и Даргомыжского. Широкая популярность музыки Чайковского во всем мире. Международный конкурс его имени в Москве.

5.1. Биография и краткий обзор творческого наследия Биография

Детские годы в Воткинске. Впечатлительность как черта натуры Чайковского; общение с музыкой. Обучение в училище правоведения в Петербурге. Влияние А. Рубинштейна на формирование творческого облика Чайковского в годы обучения в консерватории (1862 – 1865).

Московский период жизни и творчества (1866 – 1877). Напряженная творческая, педагогическая и музыкально – критическая деятельность. Круг друзей. Создание театральных, симфонических и камерных произведений. Отъезд из Москвы.

Образ жизни Чайковского в последующие годы. Поездка по европейским странам; интенсивная творческая работа. Обращение к новым темам, образам, музыкальным жанрам (сюиты, трио).

Жизнь в Подмосковье (с середины 80 – х гг.) Широкая концертная деятельность и повседневная творческая работа. Мировое признание музыки Чайковского. Произведения последних лет. Трагедийная основа "Пиковой дамы" и симфонии №6. дом Чайковского в Клину. Смерть в расцвете творческих сил.

Краткий обзор творческого наследия

Богатое творческое наследие композитора. Увлечение театром. Оперы, балеты и музыка к драматическим спектаклям. Чайковский – создатель русского классического балета. Жаны концертной музыки Чайковского: симфонии, сюиты, одночастные произведения для оркестра и концерты. Кантаты и сочинения для хора. Камерная музыка: романсы, инструментальные ансамбли, пьесы для фортепиано и других инструментов.

Закрепление и углубление знаний учащимися особенностей основных музыкальных жанров, инструментальных составов, расширение представлений о связях музыки с литературой при обзоре творческого наследия Чайковского.

5.2. Симфония №1 соль минор "Зимние грезы"

Симфонии Чайковского — одна из вершин в развитии европейской симфонической музыки. "Зимние грезы" — первое крупное произведение композитора. Программность симфонии, ее лирикодраматическое содержание, отражение в музыке образов русской природы. Национальный характер и песенный склад основных тем.

Характеристика тем главной партии 1 — й части, их преобразование в ходе дальнейшего развития. Народно — песенный склад побочной партии и аккордовое изложение заключительной. Изменение главной темы в репризе. Возвращение в коде первоначального музыкального образа.

Характеристика вступительной и основной тем 2- й части, ее драматическая кульминация. Сопоставление темы скерцо и вальса в 3- й части. Преобразование народно – песенной мелодии в финале.

Прослушивание симфонии №1

5.3. Концерт для фортепиано с оркестром

Жанр концерт, его характерные особенности. Строение, характер основных тем, приемы развития в музыке, обращение к народным истокам на примере 1 и 3 частей.

Прослушивание концерта ми минор №1

5.4. Опера "Евгений Онегин"

"Евгений Онегин" как одна из вершин творчества Чайковского. Первое обращение композитора к Пушкину. История создания и первой постановки оперы. Особенность драматургии, "лирические сцены". Глубокое отражение душевной драмы героев; картины русского быта. Композиция оперы. Понятия об оперной сцене и ариозо.

Прослушивание фрагментов: Опера «Евгений Онегин». 1к.: вступление, дуэт Татьяны и Ольги, хоры крестьян, ария Ольги, ариозо Ленского «Я люблю вас»; 2 к.: вступление, сцена письмаТатьяны; 3 к.: хор «Девицы, красавицы», ария Онегина, 4 к.: вступление, вальс с хором, мазурка и финал, 5 к.: вступление, ария Ленского, дуэт «Враги», сцена поединка, 6 к.: полонез, ария Гремина, ариозо Онегина; 7 к.: монолог Татьяны, дуэт «Счастье было так возможно», ариозо Онегина «О, не гони, меня ты любишь».

Пятый год обучения ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (пятый год обучения)

Пятый 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 Русские композиторы конца 19 и начала 20 века

Русская музыкальная классика 19 в. – русский "серебряный" век музыкальной культуры.

Сложный переходный период и в истории России в целом и в культуре в частности. Отражение в искусстве сложной политической атмосферы. Это эпоха поисков, экспериментов, метаний.

В искусстве две волны: романтизм и постромантизм – как отголоски 19 века, и антиромантизм. Обращение композиторов к символизму, тяга к таинственным образам, самоуглубленность, стремление зафиксировать в произведении тончайшие нюансы движения души, поляризация средств выразительности.

Новое появляется и в классификации жанров: программная симфоническая поэма, реже обращение к симфониям, фортепианные миниатюры, камерно – вокальная лирика.

Рост популярности и авторитета русской музыки за рубежом, Дягилев и его антреприза.

Достижения русской исполнительской культуры и ее великие представители. Начало плодотворной творческой, исполнительской и педагогической деятельности А. Лядова (1855 – 1914), А. Глазунова (1855 – 1915), А. Аренского (1861 – 1906), В. Калиникова (1866 – 1901), М. Ипполитова – Иванова (1859 – 1943), А. Скрябина (1872 – 1915), С. Рахманинова (1873 – 1943). Реалистическая основа их творчества, опора на классические традиции. Создание произведений выдающейся художественной ценности.

Формирование классических национальных музыкальных школ на Украине, в Закавказье и Прибалтике. Начало творческой деятельности старшего поколения советских композиторов: Р. Глиэра, Н. Мясковского, С. Прокофьева, З. Павлиашвили, А. Спендиарова, У. Гаджибекова и др.

Творчество С.И.Танеева.

Многогранность и своеобразие личности. Вклад С.И.Танеева в музыкальную жизнь Москвы. Творческое и научное наследие.

Для ознакомления рекомендуется *прослушивание* кантаты «Иоанн Дамаскин», Симфонии до минор, романсов и хоров по выбору преподавателя.

Творчество А.К.Глазунова.

Общая характеристика творчества. Жанровое разнообразие сочинений. Развитие традиций русской симфонической музыки. Жанр балета в творчестве композитора.

Для ознакомления рекомендуется *прослушивание* Симфонии №5, Концерта для скрипки с оркестром, фрагментов балета «Раймонда

2.1. А. Лядов

А.. К. Лядов (1855 – 1914) – один из крупных композиторов восьмидесятников, типичный представитель этого поколения, младший член "Могучей кучки".

По природному дарованию — миниатюрист, тяготеет к инструментальному стилю, не отображает в своем творчестве социально — исторические проблемы. Его "среда" — русская сказка, природа, музыкальный фольклор. Это художник объективного склада, содержание творчества которого не исповедь души, а явления внешнего мира, сдержанный объективный тон музыки.

Детство и раннее знакомство с музыкой, влияние композиторов "Могучей кучки" на музыкальные пристрастия Лядова. Поступление в 1867г. в Петербургскую консерваторию, и годы учения в ней. Преподавание в родной консерватории с 1878г.

Новое в музыкальном языке и оркестровке Лядова.

"Кикимора" – образец жанрового симфонизма. Произведение программное, строгое следование музыки за текстом, обилие изобразительных деталей, яркие тембральные краски.

Для ознакомления рекомендуется *прослушивание* симфонических произведений «Волшебное озеро», «Кикимора», фортепианных пьес «Музыкальная табакерка», «Про старину».

2.2. А. Н. Скрябин.

А. Н. Скрябин (1872 — 1915) — неординарная личность, оставившая "после себя столько неразрешимых загадок" (Т. Н. Левая). Необычайная интенсивность духовного развития, повлекшая за собой глубокие преобразования в области музыкального языка. Эволюция музыкального языка - гармонии, ритма, метра, мелодии. Выделение в биографии три творческих периода 1) (1880 — 1890) —

тяготение к романтизму, близость стилю Шопена, но все более утонченное, с повышенно обостренной эмоциональностью, главней жанр миниатюра. Формирование многих характерных черт: в мелодике – кантилена, национальная основа; главенствующая роль гармонии; большая ритмическая свобода (часто полиритмия).

- 2) (1900 1910) формирование философских взглядов под воздействием учений Фихте, Шопенгауэра, Ницше. Близость стилю Листа, Вагнера, тяготение к крупным жанрам (симфонии, сонате, поэме).
 - 3) (1910 1915) замысел "Прометея" и "Мистерии".

Жанр поэмы. Новая трактовка симфонического оркестра, расширение состава, особенности тематизма, тембры-символы.

Прелюдии — отражение индивидуального и многообразного художественного мира Скрябина. История создания прелюдий за 1 год (пари). Цветной слух Скрябина. Работа в жанре, который почти не имел традиций в русской музыкальной культуре.

Прослушивание прелюдий опус 11

2.3.С. В. Рахманинов.

Противоречивая эпоха, в которой жил композитор (1873 – 1943) – отсюда острота контрастов; с одной стороны упование на грядущие перемены, с другой – предчувствие приближения грозных необратимых событий и настроения трагической обреченности.

Деление творчества на два периода, связанное с жизненными событиями.

Знаменательный дебют Рахманинова как композитора оперой "Алеко" (1892), Рахманинов дирижер и пианист. Рахманинов – лирик, близость его стиля Чайковскому, национальный характер музыки, огромная популярность фортепианных и вокальных сочинений.

Значение "Фортепианного концерта №2" в творчестве Рахманинова и в музыкальной культуре того времени (1901г.). Круг образов и особенности драматургии концерта. Первая часть концерта - смысловая и эмоциональная заставка темы вступления, многосоставный образ Г.П. и развитие этих образов в разработке. Основной носитель лирической сферы — П.П. Ее значение в дальнейшем развитии тем концерта (производность). Достижение гимничной вершины во второй части (Coda) и в третьей части (Coda).

Прослушивание: Концерт № 2 для фортепиано с оркестром, Романсы «Не пой, красавица», «Вешние воды», «Вокализ», Прелюдии до-диез минор, Ре мажор.

Биография И. Ф. Стравинского,

«Русские сезоны». 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». Балеты И.Ф.Стравинского: «Жар-птица» и «Петрушка». Значение сочинений «русского периода», новации в драматургии, хореографии и музыке балета. Новые стилевые веяния и композиторские техники, менявшиеся на протяжении творчества И.Ф.Стравинского.

Прослушивание произведений «Петрушка». Для ознакомления Фрагменты балетов «Жар-Птица», «Весна священная».

Тема №3 Советская музыка. Введение.

Изменение политического строя повлекло за собой обширные изменения в общественной жизни людей и в культуре. Происходит демократизация музыкального искусства: приобщение широких масс трудящихся к сокровищам мировой культуры, реформа художественного образования, обязательное музыкальное воспитание, рост и достижения советского исполнительского искусства.

Становление реалистического направления в искусстве. Современность как ведущая тема в творчестве композиторов. Связь с народным искусством; развитие классических традиций и новаторство. Многонациональная природа советского искусства; расцвет музыкальной культуры народов СССР.

Яркий и многосторонний расцвет советской музыкальной культуры в 30 — е годы. Создание Союза композиторов. Многообразие жанров, их иерархия (массовая песня, симфонии, создание советской оперы и балета, кантаты и оратории, произведения камерной музыки), тематика, наиболее значительные произведения.

Роль музыки в годы Великой Отечественной войны. Дальнейший расцвет музыкальной культуры в послевоенные годы. Крупнейшие события музыкальной жизни. Интенсивная творческая и

общественная деятельность музыкантов и композиторов всех республик.

Выдающиеся произведения советской музыки, удостоенные Ленинской премии; музыканты – Герои Социалистического Труда.

Тема №4 С. С. Прокофьев

Сергей Сергеевич Прокофьев (1891 – 1953) – выдающийся композитор первой половины 20 века, крупнейший представитель старшего поколения советских композиторов. Самобытность и яркость его композиторского стиля. Новаторский характер творчества.

4.1. Биография и краткий обзор творческого наследия Биография

Годы детства. Разносторонние интересы юного Прокофьева. Музыкальная одаренность, занятия музыкой. Обучение в Петербургской консерватории (1904 — 1914). Освоение русской классической музыки и поиск своего стиля. Отношение современников к музыке Прокофьева. Дореволюционный период творчества; создание сочинений в различных музыкальных жанрах.

Годы пребывания за рубежом (1918 — 1932). Рост мировой славы Прокофьева - композитора и пианиста. Общение с выдающимися представителями искусства.

Возвращение на родину. Интенсивная творческая деятельность. Высший расцвет композиторского дарования Прокофьева. Создание ярких реалистических произведений в различных жанрах, обогащение и дальнейшее развитие Прокофьевым классических традиций (оперы, балеты, кантаты, симфонии, сонаты). Отражение в музыке композитора разнообразных явлений современной жизни, обращение к актуальной тематике (Великая Октябрьская социалистическая революция, гражданская война, социалистическое строительство, Великая Отечественная война, борьба за мир). Черты самобытного стиля Прокофьева. Значение творчества Прокофьева для дальнейшего развития музыкального искусства. Огромный рост популярности его произведений во всем мире.

Краткий обзор творческого наследия

Тематическое и жанровое богатство и разнообразие сочинений Прокофьева. Обращение композитора к истории и современности, к произведениям классической литературы и сказочным образам.

Театральные жанры музыки; сотрудничество с С. Эйзенштейном в создании киномузыки. Кантаты, оратории и другие вокальные произведения. Инструментальная музыка Прокофьева: симфонии, сюиты, концерты, фортепианные произведения, ансамбли. Сочинения для детей.

4.2.Фортепианное творчество

Прокофьев – пианист. Формирование самобытного фортепианного стиля композитора. разнообразие жанров фортепианной музыки: пьесы, фортепианные циклы, сонаты, концерты.

Прослушивание: Пьесы для фортепиано из ор.12 (Гавот, Прелюд, Юмористическое скерцо), Мимолетности.

4.3. Вокально-инструментальное творчество. Кантата "Александр Невский"

Обращение Прокофьева к героическим страницам отечественной истории. Патриотическая идея сочинения. Выражение героизма русского народа. Героико-эпический характер музыки. Опора на классические традиции. Контрастность музыкальных образов. Художественные особенности отдельных частей.

Прослушивание фрагментов кантаты Александр Невский №2, №3, №5, №6.

4.4. Балет "Золушка"

Сказочная тема в творчестве Прокофьева. Развитие традиций русского классического балета. Народные истоки сюжета "Золушки". Утверждение добра, красоты и благородства человеческих чувств, их противопоставление миру злобы, зависти, эгоизма. Музыкальные портреты – характеристики основных персонажей балета, своеобразие выразительных средств в каждом из них.

Прослушивание: Балет «Золушка». 1 д.: «Па-де-шаль», «Золушка», Вальс соль минор; 2 д.: Адажио Золушки и Принца; 3 д.: первый галоп Принца

4.5. Симфония №7 cis – moll (1 часть)

Общая характеристика цикла и разбор первой части. История создания симфонии. Светлый, лирический характер музыки, проявление в ней национальных черт. Песенный, полифонический склад главной темы, ее развитие. Мелодическое своеобразие побочной темы, выразительная роль в ней регистра, фактуры. Черты сказочности в заключительной теме. Развитие тем в разработке и

повторение в репризе. Своеобразие коды. Симфония №7 Прокофьева – первое произведение советской музыки, отмеченное Ленинской премией (1957, посмертно).

Прослушивание симфонии №7 1 части.

Тема №5 Д. Д. Шостакович

Д. Д, Шостакович (1906 – 1975) – крупнейший композитор середины 20 – го века, продолжатель лучших традиций музыкального искусства прошлого, смелый новатор, раскрывающий в своих произведениях острейшие социальные конфликты нашего времени. Гуманистическая направленность его искусства. Активная жизненная позиция композитора, многогранность его творческой и общественной деятельности.

5.1. Биография и краткий обзор творческого наследия Биография

Детские годы в Петербурге. Семья Шостаковича. Впечатления от революционных событий 1917г. учеба в консерватории (1919 – 1925); освоение классических традиций. Успех симфонии №1. участие в международном конкурсе пианистов имени Шопена в Варшаве (1927). Поиски своего пути в искусстве. Вступление в пору творческой зрелости; опера "Катерина Измайлова" и симфония №5.

Гражданский и творческий подвиг Шостаковича в первые месяцы обороны Ленинграда в 1941 г. Героико-патриотическое и трагедийное начало в произведениях военных лет (симфония №7, 8, трио). Обращение к теме революции в симфониях №11, 12 в хоровых циклах.

Глубокое и многогранное воплощение в произведениях различных жанров наиболее значительных тем, рожденных современностью. Новаторские черты стиля композитора, своеобразие выразительных средств.

Произведения последних лет: симфонии, квартеты, вокальные циклы.

Многогранная общественная, педагогическая деятельность композитора, выступления в печати. Всемирное признание музыки Шостаковича, его высокий авторитет художника и гражданина. Шостакович – первый советский музыкант, удостоенный высокого звания Герой Социалистического Труда.

Краткий обзор творческого наследия

Ведущее значение симфонической музыки. Общий обзор симфоний: программные произведения (N2,3,11,12), введение в симфонию вокального начала (N2,3,13,14), переосмысление цикла (N214).

Другие виды инструментальных циклов: концерты, квартеты и другие ансамбли, сонаты, 24 прелюдии и фуги. Разнообразное содержание вокальных произведений. Жанры театральной музыки Шостаковича: оперы, балеты, музыкальная комедия, драматические спектакли; музыка к кинофильмам.

5.2. Симфония №7

История создания произведения осенью в осажденном Ленинграде. Ее огромное политическое значение в годы войны. Успех произведения в странах антигитлеровской коалиции и в СССР. Ленинградская премьера в августе 1942г; посвящение симфонии городу Ленинграду.

Необычность замысла. Содержание симфонии как произведения всепобеждающего мужества. Ее патриотическая идея. Раскрытие в музыке борьбы советского народа с фашизмом, обличение фашизма, утверждение веры в победу.

Программный замысел первой части. Противопоставление образа советского народа образам захватчиков. Необычность сонатного построения. Содержание экспозиции. Героико-эпический образ главной партии, своеобразие ее выразительных средств. Лирические темы побочной партии и ее характерные черты. "Эпизод нашествия": особенности темы и ее развитие. Трагическое содержание репризы: изменение и переосмысливание тем экспозиции. Кода — ее программное и тематическое содержание. Тональный план 1 части.

Прослушивание симфонии №7

5.3. Цикл прелюдий и фуг для фортепиано. Прелюдия и фуга D – dur.

История создания цикла под впечатлением от поездки на баховский фестиваль. Сходство и различие с ХТК И. С. Баха. Обращение Шостаковича к полифонии, но выражение при помощи этой формы современных образов. Основа цикла Прелюдии и фуги D-dur-стилистический контраст. Прелюдия близка старинной клавирной музыке, тема фуги перекликается с интонациями

"Камаринской".

Прослушивание прелюдии и фуги ре мажор

Тема №6 А. И. Хачатурян

Арам Ильич Хачатурян (1903 – 1978) – крупнейший советский композитор, выдающийся представитель Армении, общественный деятель.

6.1. Биография и краткий обзор творческого наследия

Детские годы в Тифлисе. Любовь к музыке и отсутствие возможности получить музыкальное образование. Переезд в Москву после Октябрьской революции. Учеба в училище и консерватории. Композиторская, педагогическая и общественная деятельность, выступления в роли дирижера. Авторские концерты Хачатуряна на родине и во многих странах мира. Огромная популярность музыки композитора. Влияние его творчества на становление многонациональной советской музыкальной культуры.

Основные жанры творчества: балеты, симфонии, концерты; музыка к драматическим спектаклям и кинофильмам, камерные сочинения. Характерные черты музыки: светлый, жизнерадостный характер, красочность, яркий национальный колорит, широкое использование армянских народных мелодий и ритмов. Развитие классических традиций на основе национальной музыкальной культуры Армении.

6.2. Концерт для скрипки с оркестром

Концерт – один из лучших скрипичных концертов в советской музыкальной литературе. Яркий национальный колорит музыки. Эмоциональная насыщенность, красочность, виртуозный характер солирующей партии. Строение цикла, основные темы. Посвящение Д. Ойстраху – первому исполнителю.

Прослушивание Концерта для скрипки с оркестром.

6.3. Балет "Спартак"

"Спартак" – одна из вершин творчества Хачатуряна (1953г), присуждение композитору за музыку балета Ленинской премии. Раскрытие темы борьбы за свободу, созвучной стремлению многих народов мира к независимости на примере античной истории. Героический образ главного героя. Яркость, красочность музыки, ее романтическая приподнятость. Сопоставление контрастных образов; чередование жанровых сцен, характерных танцев. драматургическое единство балета. Автор о своем балете. Успех "Спартака" на театральных сценах мира.

Прослушивание фрагментов балета "Спартак"

Творчество Георгия Васильевича Свиридова.

Продолжатель традиции русской хоровой школы. Особое значение вокальной и хоровой музыки в творчестве, любовь к русской поэзии, «пушкинская» тема в музыке Г.В.Свиридова.

Для ознакомления возможно *прослушивание* произведений: «Поэма памяти Сергея Есенина» (№№1, 2, 10), «Романс» и «Вальс» из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель», романсы и хоры по выбору преподавателя («Пушкинский венок», цикл на стихи Р.Бернса и др.

Творчество Р.К.Щедрина.

Краткое ознакомление с биографией композитора.

Прослушивание произведений: Концерт для оркестра «Озорные частушки».

Тема №7. Заключение

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

Возрастающая роль музыки и искусства в жизни людей, рост признания советской музыки во всем мире; расширение культурных связей между странами.

Наиболее значительные произведения советских композиторов, присуждение Ленинских и Государственных премий выдающимся музыкантам. Новые имена композиторов Т. Хренников, Г. Свиридов, Р. Щедрин, А. Эшпай, А. Пахмутова, и др.

IV. 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 обучающегося музыкальной памяти и слуха, музыкального восприятия и мышления, художественного вкуса, знания музыкальных стилей, владения профессиональной музыкальной терминологией, определенного исторического кругозора.

Результатами обучения также являются:

- первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, духовнонравственном 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 выражать его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств.

V. 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, 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),
- суммирующего - выставление поурочного балла, работу ученика на конкретном (выполнение домашнего уроке 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.). Особой формой проверки знаний, умений, навыков является форма самостоятельного анализа нового (незнакомого) музыкального произведения.

Пример письменных вопросов для контрольного урока "Евгений Онегин"

1 вариант, 8 класс

1. Как определил П.И.Чайковский жанр оперы "Евгений Онегин"

- почему.
- 2. Какие музыкальные темы, связанные с образом Ленского, повторяются в опере и где?
- 3. В какой картине находится «Сцена письма Татьяны»? Какие музыкальные темы из этой сцены еще звучат в опере, где?
- 4. В какой картине показан бал в Петербурге, и какие танцы там использованы?
- 5. Перечислите хоровые эпизоды в опере (картина, состав хора).
- 6. С какой темы начинается опера? Дайте ей характеристику. Где еще звучит эта тема?

"Евгений Онегин" 2 вариант, 8 класс

- 1. Где впервые была поставлена опера и почему.
- 2. Какие музыкальные темы, связанные с образом Татьяны, повторяются в опере, где?
- 3. B какой картине находится Ария Ленского? Как она построена, дайте основной Где звучит характеристику темы арии. В последний раз тема, в чем ее смысл?
- 4. В какой картине показан бал в деревне, и какие танцы там использованы?
- 5. Перечислите ансамбли в опере (картина, состав и особенности ансамбля).
- 6. Что такое ариозо? Ариозо каких персонажей есть в опере? Где находятся эти ариозо? Темы каких ариозо повторяются в опере и где?

Промежуточный контроль - осуществляется в конце каждого учебного года. Может проводиться в форме контрольного урока, зачета. Включает индивидуальный устный опрос или различные виды письменного задания, в том числе, анализ незнакомого произведения. Задания для промежуточного контроля должны охватывать весь объем изученного материала.

Пример письменных вопросов для контрольного урока (зачета)

2 год обучения, 1 вариант

- 1. В каких странах жили и творили композиторы: Г.Ф.Гендель, Г.Перселл, К.В.Глюк, А.Сальери.
- 2. Назовите не менее 3 композиторов, большая часть жизни и творчества которых приходится на XVIII век.
 - 3. Расположите эти события в хронологическом порядке:
 - Великая французская буржуазная революция,
 - первое исполнение «Страстей по Матфею» И.С.Баха,
 - год рождения В.А.Моцарта,
 - год смерти И.С.Баха,
 - переезд Ф.Шопена в Париж и восстание в Польше,
 - год рождения И.С.Баха,
 - год смерти В.А.Моцарта,
 - год встречи Л. ван Бетховена и В.А.Моцарта в Вене,
 - год окончания службы И.Гайдна у Эстерхази,
 - год смерти Ф.Шуберта.
 - 4. Чем отличается квартет от концерта?
- 5. Назовите танцы, популярные в XIX веке. В творчестве каких композиторов они встречались?

- 6. Чем отличается экспозиция сонатной формы от репризы?
- 7. Укажите жанр этих произведений, их авторов и объясните названия: «Страсти по Матфею», «Времена года», «Патетическая», «Пасторальная», «Волшебная флейта», «Прощальная».
- 8. Как называется последняя часть сонатно-симфонического цикла? Какую музыкальную форму чаще всего использовали композиторы?
- 9. Кого из композиторов мы называем «венскими классиками» и почему? Какие жанры являются главными в их творчестве?
 - 10. Объясните термины: рондо, имитация, разработка

2 год обучения, 2 вариант

- 1. Из каких стран композиторы: К.Монтеверди, Ф.Куперен, А.Вивальди, Д.Б.Перголези.
- 2. Назовите не менее 3 композиторов, большая часть жизни и творчества которых приходится на XIX век.
 - 3. Расположите эти события в хронологическом порядке:

Великая французская буржуазная революция,

первое исполнение «Страстей по Матфею» И.С.Баха,

год рождения В.А.Моцарта,

год смерти И.С.Баха,

переезд Ф.Шопена в Париж и восстание в Польше,

год рождения И.С.Баха,

год смерти В.А.Моцарта,

год встречи Л. ван Бетховена и В.А.Моцарта в Вене,

год окончания службы И.Гайдна у Эстерхази,

год смерти Ф.Шуберта.

- 4. Чем отличается симфония от сонаты?
- 5. Назовите танцы, популярные в XVIII веке. В творчестве каких композиторов они встречались?
- 6. Какие темы изменяются в репризе сонатной формы, а какие нет? В чем состоят эти изменения?
- произведений, объясните 7. Укажите жанр, этих их авторов названия: И ИХ Иоанну», «Хорошо темперированный «Страсти ПО клавир», «Времена «Прощальная», «Патетическая», «Дон Жуан», «Эгмонт». года»,
- 8. Какие жанры и какую музыкальную форму использовали композиторы в третьей части симфонии?
- 9. Кого из композиторов мы называем «венскими классиками» и почему? Какие жанры являются главными в их творчестве?
 - 10. Объясните термины: хорал, двойные вариации, рефрен.

Учебными планами по образовательным программам «Фортепиано», «Народные инструменты» в качестве промежуточной аттестации может быть предусмотрен экзамен по учебному предмету «Музыкальная литература» в конце 14 полугодия - то есть в конце 7 класса. Его можно проводить как устный экзамен, предполагающий подготовку билетов, или как развернутую письменную работу.

Итоговый контроль

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

Предлагаемые первый и второй варианты итоговой работы могут быть использованы для письменного экзамена в предвыпускном и в выпускном классах. Третий вариант - для выпускного класса. Учитывая пройденный материал, педагог может добавить или исключить некоторые вопросы

Итоговая работа, 1 вариант

- 1. Каких композиторов и почему мы называем «венскими классиками»?
- 2. Кто великих композиторов был из выдающимся музыкантомисполнителем? (желательно указать страну И время, когда жил этот музыкант)
- 3. Какие важные исторические события произошли в России за время жизни Глинки?
- 4. Назовите основные жанры русских народных песен. Кто из композиторов и как работал с народными песнями?
 - 5. Какие виды оркестров вы знаете, в чем их различие?
- 6. Когда и где возникли первые консерватории в России, кем они основаны, чьи имена носят?
- 7. Вспомните музыкальные произведения, рисующие картины природы (напишите автора, название, жанр).
- 8. Вспомните произведения русских композиторов, в которых есть образы Востока, Испании, Италии (напишите автора, жанр, название).
- 9. У кого из композиторов есть циклы из 24 пьес, с чем связано такое количество?
 - 10. Объясните, что такое финал в инструментальном произведении
- 11. Вспомните, какие партии мужских персонажей в опере исполняет женский голос (автор, название оперы, персонаж).
 - 12. Что такое либретто, концерт
 - 13. В чем сходство и различие экспозиции и репризы сонатной формы?
 - 14. В чем отличие ариозо от арии? Приведите примеры ариозо.
- 15. Какие музыкальные произведения возникли как отклик на современные исторические события (автор, жанр, название)?
- произведение старинной Какое музыки входит вашу экзаменационную программу? Напишите, (страна, что вы знаете об авторе время), жанр, тональность произведения.

Итоговая работа, 2 вариант

- 1. Назовите русских композиторов рубежа XIX-XX века. Кто из них был выдающимся исполнителем?
- 2. Кто из композиторов писал книги, научные труды, статьи о музыке (желательно указать названия книг)?
- 3. Перечислите произведения, созданные на сюжеты и слова Пушкина (автор, жанр, название).
- 4. Что такое фортепианное трио, струнный квартет, фортепианный квинтет? Кто из композиторов писал произведения для таких составов?
- 5. В творчестве каких композиторов встречается жанр «поэма»? Укажите автора, название произведения и состав исполнителей.
 - 6. Какие вы знаете произведения, имеющие несколько редакций?
 - 7. Что такое цикл? Приведите примеры разных циклов.
- 8. произведения Запишите эти порядке их создания: «Евгений Онегин», «Шехерезада», «Иван Сусанин», Первая симфония Чайковского, «Борис Годунов», «Руслан и Людмила», «Русалка».
- 9. Вспомните музыкальные произведения, в которых композитор изобразил сражение (автор, жанр, название).

- 10. Какое важное историческое событие оказало влияние на мировоззрение и творчество Бетховена?
- 11. Перечислите оперы: с историческими сюжетами, со сказочными сюжетами (автор, название).
- 12. Кто из известных русских композиторов получил образование в консерватории, и кто сам преподавал в консерватории?
 - 13. Какие темы в сонатной форме звучат в основной тональности?
 - 14. Что такое клавир, квартет
 - 15. Назовите самые известные оперные театры
- 16. Какие этюды входят в вашу экзаменационную программу? Напишите, что вы знаете об авторах (страна, время)?

Итоговая работа, 3 вариант

- 1. Когда и где существовала «Могучая кучка», кто входил в ее состав, кому принадлежит это название?
- Какие произведения программными? Какие признаки называем МЫ произведение? Приведите указывают на TO, что это программное несколько примеров (автор, жанр, название).
 - 3. Кто из великих композиторов жил в XVIII веке, в каких странах?
- 4. Какие важные исторические события произошли за время жизни С.С.Прокофьева?
- 5. В какой исторической последовательности возникли эти жанры: симфония, концертная увертюра, опера, концерт.
- 6. Что вы знаете об Антоне и Николае Рубинштейнах, в чем значение их деятельности для русской музыки?
- Назовите композиторов, творчестве особое В которых значение Укажите, принадлежит полифонии. какой стране В И какое время они жили.
- 8. Приведите примеры симфонических произведений, где используется хор (назовите автора, жанр, какой текст использован).
 - 9. В чем сходство и в чем различие сонаты и симфонии?
 - 10. В основе каких музыкальных форм лежит одна тема?
- 11. Какие вы знаете неоконченные произведения? Почему они остались незавершенными? Завершил ли их кто-нибудь?
 - 12. Завершите: «Имя П.И.Чайковского присвоено...»
- 13. Назовите группы инструментов симфонического Какие оркестра. инструменты используются оркестре, но не входят ни одну этих В ИЗ групп?
 - 14. По каким признакам можно найти начало репризы в произведении?
 - 16. Объясните термины: лейттема, каденция, речитатив, органный пункт?
 - 17. Назовите самые известные оперные театры
- 18. Какое произведение крупной формы входит вашу экзаменационную программу? Что вы знаете об авторе? Сколько этом произведении, какие в них тональности?

Эффективной формой подготовки к итоговому экзамену является коллоквиум.

Для подготовки к коллоквиуму учащиеся должны использовать в первую очередь учебники по музыкальной литературе, а также «Музыкальную энциклопедию», музыкальные словари, книги по данной теме.

Полный список вопросов учащимся до коллоквиума не известен. Коллоквиум проводится в устной индивидуальной или мелкогрупповой форме (группы не более 4 человек). Возможно выполнение небольшого письменного задания, например, запись различных музыкальных терминов, названий произведений, фамилий деятелей культуры с целью проверки уровня грамотности и владения профессиональной терминологией у учащихся.

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

- **5** (**«отлично»**) содержательный и грамотный (с позиции русского языка) устный или письменный ответ с верным изложением фактов. Точное определение на слух тематического материала пройденных сочинений. Свободное ориентирование в определенных эпохах (историческом контексте, других видах искусств).
- **4** («хорошо») устный или письменный ответ, содержащий не более 2-3 незначительных ошибок. Определение на слух тематического материала также содержит 2-3 неточности негрубого характера или 1 грубую ошибку и 1 незначительную. Ориентирование в историческом контексте может вызывать небольшое затруднение, требовать время на размышление, но в итоге дается необходимый ответ.
- **3** («удовлетворительно») устный или письменный ответ, содержащий 3 грубые ошибки или 4-5 незначительных. В определении на слух тематического материала допускаются: 3 грубые ошибки или 4-5 незначительные. В целом ответ производит впечатление поверхностное, что говорит о недостаточно качественной или непродолжительной подготовке обучающегося.
- **2** («неудовлетворительно») большая часть устного или письменного ответа неверна; в определении на слух тематического материала более 70% ответов ошибочны. Обучающийся слабо представляет себе эпохи, стилевые направления, другие виды искусства.

3. Контрольные требования на разных этапах обучения

Содержание и требование программы «Музыкальная литература» определяет уровень подготовки обучающихся. 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. Шестой год обучения

Пояснительная записка

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

В то же время освоение выпускниками данной программы создает благоприятные условия для развития личности, укрепляет мотивацию к познанию и творчеству, эмоциональному обогащению.

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

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

Главная цель занятий (сверх перечисленных в начале данной учебной программы) - научить обучающихся вслушиваться в звучащую музыку при максимальном слуховом внимании. Регулярное знакомство с выдающимися творениями великих композиторов способствует формированию художественного вкуса, умению слышать красоту художественных образов, осознавать талант их авторов. Помимо чисто музыкальных навыков ученики получают немало знаний о великих композиторах европейских стран, основных событиях музыкальной жизни минувших эпох, ведущих стилях, направлениях в развитии европейской музыки.

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

Назначение занятий по музыкальной литературе - содействовать профессиональной ориентации учащихся, их сознательному выбору профессии музыканта через расширение и

углубление знаний, навыков и умений, приобретенных при изучении основного курса и в самостоятельном общении с музыкой.

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

Из подбора и последовательности тем и произведений у учащихся должно сложиться общее представление о музыкальном процессе в Европе XVIII-XX веков, об основных жанрах музыки, художественных направлениях и национальных композиторских школах в их наиболее ярких проявлениях.

Формы занятий

Занятия могут проводиться в форме бесед и лекций преподавателя, диалога между преподавателем и обучающимися. Эффективной формой занятий являются выступления обучающихся с заранее подготовленными докладами по заданной теме. На уроке выступают не более двух докладчиков (занятия в форме семинара). Остальные ученики являются активными слушателями, задают вопросы, высказывают свои суждения. Доклад подкрепляется прослушиванием музыкальных произведений. Накопленный учащимися опыт позволит обращаться к более сложным и объемным произведениям, позволит затрагивать вопросы, отвечающие интересам взрослеющих школьников. Безусловно, подготовка к докладу осуществляется с помощью преподавателя, который рекомендует перечень литературы; объясняет схему выступления; контролирует продолжительность указывает которые необходимо при выступлении обратить особое выступления; моменты, на внимание учеников.

Отличительная особенность программы шестого года обучения

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

Обозревая европейскую классику трех последних веков, необходимо найти возможность приблизить школьников к современной музыкальной жизни, участниками которой они становятся, к некоторым ее проблемам. Хорошим материалом для этого могут послужить важнейшие события музыкальной жизни (конкурсы, фестивали, премьеры музыкальных театров и т.п.), обзор событий и фактов, содержащийся в средствах массовой информации, в интернете. Свое место в учебной работе должны найти и памятные музыкальные даты.

На усмотрение преподавателя несколько уроков можно посвятить творчеству выдающихся исполнителей XX века (пианистов, скрипачей, виолончелистов, певцов, дирижеров).

Учебно-тематический план

Предлагаемый план является одним из возможных вариантов содержания предмета в 9 (6) классе. Педагог должен ориентироваться на уровень подготовки учеников и исходить из методической целесообразности изучения той или иной темы.

Примерный учебно-тематический план
Тема
Со

№	Тема	кол-во часов	Содержание			
1 полугодие						
1	Вводный урок	3	Музыка в античном мире, в эпоху Средневековья и Ренессанса (повторение).			

2	Итальянская музыка XVIII века; А.Вивальди, Д.Скарлатти; скрипка и клавесин; камерный оркестр	3	Эпоха Барокко; расцвет инструментальной музыки; формирование оркестров; жанр скрипичного концерта; concerto grosso; клавирные сонаты; неаполитанская школа.
3	Опера и оратория в XVIII веке; Г.Ф.Гендель, К.В.Глюк	3	Монументальные вокально-оркестровые сочинения эпохи Барокко и классицизма. Ознакомление с отдельными частями из произведений для камерного оркестра Г.Ф.Генделя, ариями из опер, хорами из ораторий; фрагментами из оперы «Орфей».
4	Немецкие романтики первой половины XIX века: К.М.Вебер, Ф.Мендельсон, Р.Шуман	3	Новая стилистика; романтическая опера (увертюра, хор охотников из оперы «Волшебный стрелок»),лирико-исповедальный характер творчества романтиков (цикл «Любовь поэта»).
5	Ф.Лист	3	Программный симфонизм, его специфика; «Прелюды».
6	Г.Берлиоз	3	Программный симфонизм; «Фантастическая» симфония
7	Н.Паганини	1,5	Виртуозы-исполнители и их творчество; Каприс №24 и сочинения Ф. Листа, И.Брамса на тему Н.Паганини.
8	Контрольный урок (семинар)	3	
	Резервный урок	1,5	
			Второе полугодие
9	К.Сен-Санс	3	Творчество французского романтика. Ознакомление со Вторым фортепианным концертом.
10	И.Брамс	1,5	Симфонические циклы второй половины XIX века; финалы Первой и Четвертой симфоний.
11	Д.Верди	3	Развитие оперных традиций; духовная музыка (фрагмент из «Реквиема»), ознакомление со сценами из опер («Аида», «Травиата», «Риголетто») в видеозаписи.

12	Р.Вагнер	3	Музыкальная драма, новое отношение к структуре оперы. Прослушивание: «Лоэнгрин»: вступление к 1 и 3 действиям;
13	А.Дворжак, Б. Сметана	3	Творчество чешских композиторов; А.Дворжак: 9-я симфония, Влтава; Б. Сметана:
14	Французские импрессионисты: К.Дебюсси, М.Равель, П. Дюка	3	Новая стилистика; новые трактовки средств выразительности, звукопись. Ознакомление с фортепианными и симфоническими сочинениями К.Дебюсси и М.Равеля («Прелюдии», «Болеро» и т.д.). Симфоническая сказка П. Дюка «Ученик Чародея».
15	Д.Гершвин и американская музыка	1,5	Джазовая культура. Рапсодия в стиле блюз.
16	А. Берг, А. Шенберг, А. Веберн, О.Мессиан композиторы Нововенской школы	1,5	Квартет «На конец времени», различные органные пьесы или отрывки из «Лунного Пьеро» А.Шенберга, «Воццека» А.Берга и фортепианные пьесы А.Веберна.
17	Выдающиеся исполнители XX века	1,5	Знакомство с аудио- и видеозаписями, характеристика и особенности исполнения
18	Итоговый семинар, коллоквиум	3	
	Резервный урок	1,5	

Методические рекомендации по проведению урока в 9 (6) классе

Каждую новую тему открывает небольшое вступительное слово преподавателя, устанавливающее связи новой темы с содержанием предшествующих уроков, собирающее внимание учеников. Затем слово передается ученику, подготовившего сообщение (доклад) по данной теме в пределах 5-10 минут (возможно чтение заранее написанного текста). Оно должно содержать краткую характеристику эпохи, среды, личности и творческого наследия композитора (при этом необходимо приводить наиболее значительные факты из жизни композитора). Ввиду того, что подобная форма заданий ранее не практиковалась и представляет для подростка определенную сложность, задача преподавателя - объяснить, каким должно быть подобное сообщение и как его следует готовить.

Отсутствие единого школьного учебника по тематическому плану дополнительного года обучения делает необходимым обращение к иным источникам информации (словари, справочники, энциклопедии, литература о музыке для школьников, интернет). И здесь не обойтись без советов и практической помощи преподавателя.

Выступление учащегося перед своими одноклассниками должно быть прокомментировано

преподавателем, а его замечания и советы учтены будущими «докладчиками». Количество выступлений каждого ученика зависит от численного состава группы, но не должно быть менее 2-3-х раз в учебном году. Каждое выступление засчитывается как выполнение требований и включается в общий зачет. Оценивать выступления в баллах нежелательно, - самостоятельность учащихся при подготовке выступления всегда относительна, и это неизбежно в силу характера самого задания и отсутствия опыта. Обучающая направленность такого задания - в приобщении школьников к студенческому виду работы над текстовым материалом, из которого нужно отобрать минимум необходимого. Распределение тем для сообщений можно осуществить как в начале четверти, полугодия, так и по ходу занятий.

Основное время урока посвящается прослушиванию музыки с необходимым предисловием преподавателя, подготавливающим осмысленное восприятие произведения (возможен предварительный показ одной или нескольких основных тем на фортепиано). Обмен впечатлениями и краткое подведение итогов завершают урок.

Ожидаемые результаты и способы их проверки

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

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

Пример тестовой работы

Тема: Творчество Паганини, Листа, Берлиоза.

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

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

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

Промежуточный контроль в виде контрольного урока или зачета

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

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

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

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

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

Варианты вопросов для итоговой письменной работы или устного экзамена

- 1. Кто из великих композиторов жил в XVIII веке, в каких странах?
- 2. В какой исторической последовательности возникли эти жанры: симфония, концертная увертюра, опера, концерт.
- 3. Назовите композиторов, в творчестве которых особое значение принадлежит полифонии. Укажите, в какой стране и в какое время они жили.
- 4. Кто из великих композиторов был выдающимся музыкантом- исполнителем? (укажите страну и время, когда жил этот музыкант)
- 5. Приведите примеры симфонических произведений, где используется хор (назовите автора, жанр, что за текст использован).
 - 6. Какие оперные жанры сложились к XVIII веку.
 - 7. Назовите оперы Д.Россини, которые написаны на необычные для его времени сюжеты.
- 8. Кто считается создателем первой романтической оперы и как называется это произведение?
 - 9. Какие новые, «романтические» жанры появляются в творчестве Ф.Мендельсона?
- 10. Кто из немецких композиторов-романтиков был также: дирижером, музыкальным писателем, пианистом, преподавателем.
 - 11. Назовите самые известные произведения К.Сен-Санса.
 - 12. Какие произведения написал И.Брамс для фортепиано?
 - 13. Где был построен «вагнеровский» театр и в чем его особенности?
 - 14. Что такое тетралогия?
 - 15. Какие произведения, основанные на темах оперы Ж.Бизе «Кармен», вы знаете?
- 16. Какие страны представляют данные композиторы: Б.Сметана, Э.Григ, А.Дворжак, К.Дебюсси, Я.Сибелиус, М.Равель.
 - 17. Укажите жанры и авторов этих произведений:

«Из Нового света» «Проданная невеста» «Море» «Влтава» «Пер Гюнт» «Норвежские танцы» «Славянские танцы» «Грустный вальс» «Болеро»

<u>Результат освоения программы «Музыкальная литература».</u> <u>Шестой год обучения</u>

Выпускники должны продемонстрировать:

первичные знания в области основных эстетических и стилевых направлений музыкального, изобразительного, театрального и киноискусства;

навыки восприятия современной музыки;

умение понять и объяснить роль и значимость выразительных средств музыки в исполняемом музыкальном произведении;

умение проанализировать незнакомое музыкальное произведение.

VII.Методическое обеспечение учебного процесса

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

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

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

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

На уроках зачастую невозможно прослушать или просмотреть произведение целиком, подобная ситуация предусмотрена учебным планом. Однако в старших классах целесообразно в пределах самостоятельной работы предлагать обучающимся ознакомиться с сочинением в целом, используя возможности Интернета.

Методические рекомендации преподавателям

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

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

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

Практически весь новый материал учащиеся воспринимают со слов преподавателя и при музыкальных прослушиваниях, поэтому огромное значение имеют разнообразные словесные методы (объяснение, поисковая и закрепляющая беседа, рассказ). Предпочтение должно быть отдано такому методу, как беседа, в результате которой ученики самостоятельно приходят к новым знаниям. Беседа, особенно поисковая, требует от преподавателя умения грамотно составить систему направленных вопросов и опыта управления беседой. Конечно, на уроках музыкальной литературы нельзя обойтись без такого универсального метода обучения, как объяснение. Объяснение необходимо при разговоре о различных музыкальных жанрах, формах, приемах композиции, нередко нуждаются в объяснении названия музыкальных произведений, вышедшие 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.

Наблюдение за звучащей музыкой по нотам, разбор нотных примеров перед прослушиванием музыки также тесно соприкасается с практическими методами обучения. К ним можно также отнести прослушивание музыкальных произведений без нотного текста и работу с текстом учебника. Формирование умения слушать музыкальное произведение одновременным наблюдением ПО нотам должно происходить в ходе систематических упражнений. Степень трудности должна быть посильной для учеников и не отвлекать их от музыки. Наиболее простой текст для наблюдения по нотам представляет фортепианная музыка, сложнее ориентироваться в переложении симфонической музыки для фортепиано. Известную трудность представляют вокальные произведения, оперы, где необходимо следить за записью нот на нескольких нотоносцах и за текстом. Знакомство с партитурой предполагается в старших классах и должно носить выборочный характер. Перед началом прослушивания любого произведения преподавателю следует объяснить, на что следует обратить внимание, а во время прослушивания помогать ученикам следить по нотам. Такая систематическая работа со временем помогает выработать стойкие ассоциативные связи между звуковыми образами и соответствующей нотной записью.

Прослушивание музыки без нотного текста, с одной стороны, представляется самым естественным, с другой стороны имеет свои сложности. Обучая детей слушать музыку, трудно наглядно продемонстрировать, как это надо делать, и проверить, насколько это получается у учеников. Преподаватель может лишь косвенно проследить, насколько внимательны ученики. Необходимо помнить о том, что слуховое внимание достаточно хрупко. Устойчивость внимания обеспечивается длительностью слуховой сосредоточенности. Именно поэтому объем звучащего музыкального произведения должен увеличиваться постепенно. Педагогу необходимо уметь организовывать внимание учащихся, используя определенные приемы для сосредоточения внимания и для его поддержания (рассказ об истории создания произведения, разъяснение содержания произведения, привлечение изобразительной наглядности, создание определенного эмоционального состояния, постановка слуховых поисковых задач, переключение слухового внимания).

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

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

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

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

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

VIII. Список учебной и методической литературы

Учебники

- 1. Аверьянова О.И. «Отечественная музыкальная литература XX века» Учебник для ДМШ (четвертый год обучения). М.: «Музыка», 2005
- 2. Брянцева В.Н. «Музыкальная литература зарубежных стран: учебник для детских музыкальных школ (второй год обучения)», М. «Музыка», 2002
- 3. Козлова Н.П. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ. Третий год обучения. М.: «Музыка», 2004
- 4. Лагутин А. И, Владимиров В.Н. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса детских музыкальных школ и школ искусств (первый год обучения предмету). М.: «Престо», 2006
- 5. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Первый год обучения Прохорова И.А. «Музыкальная литература зарубежных стран» для 5 класса ДМШ. М.: «Музыка», 1985.
- 6. Смирнова Э.С. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ (третий год обучения). М.: «Музыка»

Учебные пособия

- 7. Калинина Г.Ф. Тесты по музыкальной литературе для 4 класса Тесты по зарубежной музыке Тесты по русской музыке
- 8. Калинина Г.Ф., Егорова Л.Н. Тесты по отечественной музыке
- 9. Островская Я.Е., Фролова Л. А., Цес Н.Н. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе зарубежных стран 5 класс (2 год обучения). «Композитор» С-Пб, 2012
- 10. Панова Н.В. Музыкальная литература зарубежных стран (рабочая тетрадь для 5 кл.). М., «Престо», 2009
- 11. Панова Н.В. Русская музыкальная литература (рабочая тетрадь для 6-7 кл.). І часть. М., «Престо», 2009; ІІ часть. М., «Престо», 2010
- 12. Ротачкова Н.М., Казанцева Е.С. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ М., 2003

Хрестоматии

- 12. Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ. Составители Владимиров В.Н., Лагутин А.М.: «Музыка», 1970
- 13. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5 класса ДМШ. Составитель Прохорова И.М.: «Музыка», 1990
- 14. Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 классов ДМШ. Составители.

Смирнова Э.С., Самонов А.М.: «Музыка», 1968

15. Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для 7 класса ДМШ. Составитель Самонов А.М.: «Музыка», 1993

Методическая литература

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