

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детская музыкальная школа п.Приладожский»**

**Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная
программа в области музыкального искусства
«Фортепиано»**

**Предметная область
«Музыкальное исполнительство»**

**Программа учебного предмета
«Слушание музыки»
и
«Музыкальная литература»**

**для учащихся 1-8(9) классов
музыкальных отделений Детских школ искусств**

п.Приладожский

2013г.

«Одобрено» Педагогическим советом

МБОУ ДОД «ДМШ п.Приладожский

» Протокол «№ _____

от _____ 2013 г.

Содержание:

1. 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;*

2. Учебно-тематический план

3. Содержание учебного предмета

- *Сведения о затратах учебного времени;*
- *Годовые требования. Содержание разделов;*

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся

V. Формы и методы контроля, система оценок

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- *Требования к промежуточной аттестации;*
- *Критерии оценки;*

VI. Методическое обеспечение учебного процесса

- *Методические рекомендации педагогическим работникам;*

VII. Материально-технические условия реализации программы

VIII. Список рекомендуемой учебной и методической литературы

Пояснительная записка

Программа учебного предмета «Слушание музыки» и «Музыкальная литература» является частью дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства в соответствии с ФГТ по программам «Фортепиано».

Место предмета в структуре дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства: теория и история музыки.

Срок реализации программы: «Слушание музыки» - 3 года, возраст детей – 7 - 9 (8 - 10) лет;

«Музыкальная литература» - 5 лет, возраст детей – 10– 14 (11 - 15) лет; всего - 8 лет. 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.

Рекомендуемое количество часов аудиторных занятий на освоение программы предмета «Слушание музыки» (1 – 3 классы) в неделю – 1 час.

Рекомендуемое количество часов аудиторных занятий на освоение программы предмета «Музыкальная литература» в неделю **в 4 классе – 1 час; в 5,6,7 и 8(9) классах – 1,5 часа.**

Форма проведения учебных аудиторных занятий - мелкогрупповая.

Итоговая аттестация проводится **в 8 классе** в форме экзамена.

Основная цель программы: способствовать музыкальному воспитанию обучающихся, развить навык сознательного и эмоционального слушания музыки, сформировать музыкальный вкус, расширить общий кругозор.

Задачи:

- создать условия для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- формировать основы культуры слушания и осознанное отношение к музыке;
- накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры разных эпох, направлений и стилей;
- способствовать развитию интереса детей к познанию классической музыки и сопоставлению её с окружающей жизнью;
- пробудить устойчивый интерес к музыке, желание слушать и исполнять её, получая эстетическое удовольствие;
- обучить грамотному изложению впечатлений и мыслей о музыке;
- выявлять одарённых детей с целью их подготовки к поступлению в средние и высшие образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области искусств;
- подготовить активных творческих слушателей - любителей музыки.

Данная примерная программа была написана с целью выстроить курс предметов «Слушание музыки» и «Музыкальная литература» в единый цикл, охватив объём с древнейших времён по настоящее время.

Универсальность данной программы заключается в том, что ей можно пользоваться как целиком, в курсе «Слушания музыки» и «Музыкальной литературы» для восьмилетнего обучения в ДМШ и ДШИ, а также можно использовать отдельные части: «Слушание музыки» или «Музыкальная литература» или отдельные темы – «Осенние праздники», «Праздники Коляды и Рождества», «Масленица», «Весенние праздники».

Программа составлена на основе Примерной программы и методических рекомендаций для детских музыкальных школ и музыкальных отделений школ искусств «Музыкальная литература» НМЦХО – 2002 г. - автор А.И. Лагутин, примерных программ по «Слушанию музыки» Царёвой Н.А., Владимировой О.А., Ушпиковой Г.А.

Программа дополнена новым кругом тем – «Истоки и развитие джаза», «Отечественная рок-опера А.Рыбникова «Юнона» и «Авось», «Композиторы Хакасии».

Содержание программы направлено на развитие слушательского интереса и формирования слухового внимания, а так же на усвоение информативных и понятийных знаний, умений и навыков эстетического восприятия музыки. Слушательские навыки, лежащие в основе всех других способов музыкальной деятельности, в музыкальном обучении имеют межпредметный характер. Формирование умения анализировать музыку происходит на всех уроках в детской школе искусств. Умение рассказывать, говорить о музыке – учит размышлять о музыке, применять знания, связывая их со слуховыми впечатлениями, приобщает к просветительской деятельности.

Содержание образовательной программы

В данном учебном курсе музыка представлена произведениями народного и классического наследия различных жанров, стилей и национальных композиторских школ. Эти произведения рассматриваются как явления искусства, продукт творческой деятельности музыкантов в конкретной общественно-исторической среде.

Выбор произведений определяется возрастом учащихся, уровнем их музыкальной подготовки, так и дидактической целесообразностью.

Усвоение музыки осуществляется при её прослушивании, разборе, проигрывании и запоминании в классе и в процессе самостоятельной работы учащихся дома.

Важной составной частью содержания музыкальной литературы являются знания о музыке из области теории, истории и музыкальной практики. Теоретические знания необходимы для изучения и объяснения музыки, исторические знания важны для понимания исторической и социальной обусловленности музыки, осознания индивидуальных качеств композиторского стиля в дальнейшем.

В содержании предмета следует различать знания информативные (имена, названия, даты, факты, события) и понятийные (термины), которые определяют качество усвоения предмета в целом.

В музыкальной литературе к специальным умениям и навыкам относятся навыки слушания музыки, анализ музыки, которые формируются в процессе слухового анализа выразительных средств музыки и при работе с нотным текстом произведений.

Специальные умения, как и понятийные знания, составляют основу курса музыкальной литературы.

В основу систематизации учебного материала положен хронологически-тематический принцип.

Рабочая программа состоит из обзорных и аналитических тем, расположенных в последовательности от простого к сложному.

Отбор материала и его освещение даются с учётом количества уроков, отводимых на изучение каждой темы согласно тематическому плану, а также возрастных и познавательных возможностей подростков.

Задания на дом связано с повторением и закреплением пройденного материала по учебнику либо по записям конспекта.

Учебно-тематический план

№	Наименование темы	Количество уроков
Первый год обучения. Слушание музыки.		
<i>Первое полугодие</i>		
1	Окружающий мир и музыка. Что такое музыка? Легенды и мифы о музыке.	1
2	Музыкальный звук. Характеристика музыкального звука.	1
3	Пульс, доли, метр	2
4	Метроритмическое своеобразие музыки	3
5	Выразительные возможности мелодического рисунка.	2
6	Речитатив.	1
7	Музыкальная интонация. Пьесы –портреты. Пьесы – настроения. Игровые сцены.	5
		Всего:
<i>Второе полугодие</i>		
8	Содержание музыкальных произведений. Музыкальные игрушки.	1
9	Музыка пейзажа.	2
10	Стихия воды и огня в музыке.	3
11	Сказка в музыке.	5
12	Музыкальный зоопарк.	4
13	Комические образы в музыке.	2
		Всего:
		Итого:
Второй год обучения. Слушание музыки.		
<i>Первое полугодие</i>		
1	Народное творчество.	1
2	Народный календарь – годовой цикл обрядов.	2
3	Осенние праздники	3
4	Музыка осени в произведениях композиторов	2
5	Праздники Коляды и Рождества.	5
6	Музыка зимы в произведениях композиторов.	2
		Всего:
<i>Второе полугодие</i>		
7	Масленица.	6
8	Обычаи и традиции весенних праздников. Пасха	4
9	Музыка весны в произведениях композиторов.	2
10	Обычаи и традиции летних праздников. Игры, танцы, хороводы.	4
11	Былины.	2
		Всего:
		Итого:
Третий год обучения. Слушание музыки		
<i>Первое полугодие</i>		
1	Музыкальный язык. Особенности строения мелодий. Мелодия в вокальной музыке. Мелодия в инструментальной музыке.	3
2	Музыкальный язык. Лад.	1

3	Музыкальный язык. Ритм, размер, темп. Маршевая музыка. Церемониальные и траурные марши. Сказочные марши.	3
4	Танцевальные жанры. Двухдольные танцы. Трёхдольные танцы. Четырёхдольные танцы.	4
5	Музыкальный язык. Гармония.	1
6	Музыкальный язык. Регистр, штрихи, динамика	1
7	Фактура.	2
		Всего:
Второе полугодие		
8	Тембр. Инструменты симфонического оркестра. Струнная группа и арфа. Деревянная духовая группа. Медная духовая группа. Ударная группа.	10
9	Тембр. Орган. Клавесин и фортепиано.	2
	Тембр. Струнные щипковые инструменты. Баян, гармонь, аккордеон. Оркестр русских народных инструментов.	4
10	Тембр. Электрические инструменты.	1
11	Контрольный урок.	1
		Всего:
		Итого:
Четвёртый год обучения. Музыкальная литература		
Первое полугодие		
1	Музыкальная форма. Музыкальная тема. Одночастная форма. Двухчастная и трёхчастная формы. Куплетная форма. Вариации. Рондо. Сюита.	8
2	Музыка и театр. Музыка к драматическому спектаклю.	2
3	Балет. История жанра. П.И.Чайковский - балет «Щелкунчик».	4
4	Контрольный урок.	1
		Всего:
Второе полугодие		
5	Опера. История жанра. Строение оперы. Певческие голоса. Ансамбли, хоры. М.И. Глинка - опера «Руслан и Людмила».	9
6	Контрольный урок.	1
7	Основные приёмы развития.	7
8	Контрольный урок.	1
		Всего:
		Итого:
Пятый год обучения. Музыкальная литература		
Первое полугодие		
1	Старинная музыка. Музыкальное искусство эпохи Возрождения. Барокко в музыке.	3
2	И.С.Бах. Творческий облик композитора. Произведения для клавира: инвенции, хорошо темперированный клавир, сюиты. Произведения для органа. Кантаты.	6
3	Контрольный урок	1
4	Классицизм в музыке.	1
5	Й.Гайдн. Творческий облик композитора. Сонатный цикл. Сонаты Ре мажор и ми минор. Концерт Ре мажор для клавира с оркестром.	5
		Всего:
Второе полугодие		
5	Сонатно-симфонический цикл. Симфония № 103 «С тремоло литавр».	2
6	Контрольный урок.	1
7	В.А.Моцарт. Творческий облик композитора. Произведения для клавира. Соната Ля мажор. Симфония № 40. Опера «Свадьба Фигаро». «Реквием».	7
8	Контрольный урок	1
9	Л.В. Бетховен. Творческий облик композитора. Соната для фортепиано № 8	6

	«Патетическая». Симфония № 5 «Патетическая». Увертюра «Эгмонт».	
10	Контрольный урок.	1
		Всего:
		Итого:
Шестой год обучения. Музыкальная литература		
<i>Первое полугодие</i>		
1	Романтизм в музыке	1
2	Ф.Шуберт. Творческий облик композитора. Вокальное творчество. Песни. Циклы «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь». Произведения для фортепиано. Симфония № 8 «Неоконченная».	6
3	Контрольный урок	1
	Ф.Шопен. Творческий облик композитора. Произведения для фортепиано: мазурки, полонезы, вальсы, прелюдии, этюды и ноктюрны.	4
4	Контрольный урок	1
5	Р.Шуман. Творческий облик композитора.	1
6	Импрессионизм в живописи, поэзии и музыке. К. Дебюсси.	1
		Всего:
<i>Второе полугодие</i>		
7	Русская музыка до XVIII века. Музыкальное искусство России XVIII века – творчество Д.С. Бортнянского, М.С.Березовского, И.Е.Хандошкина, Е.И.Фомина.	3
8	Музыкальное искусство России первой полов XIX века – творчество А.А.Алябьева, А.Л.Гурилёва, А.Е.Варламова, А.Н.Верстовского	2
9	М.И.Глинка. Творческий облик композитора. Вокальное творчество. Опера «Жизнь за царя». Произведения для оркестра.	6
10	Контрольный урок.	1
11	А. С.Даргомыжский. Творческий облик композитора. Вокальное творчество. Опера «Русалка».	5
12	Контрольный урок	1
		Всего:
		Итого:
Седьмой год обучения. Музыкальная литература		
<i>Первое полугодие</i>		
1	Русское музыкальное искусство второй половины XIX века. Композиторы «Могучей кучки».	2
2	А.П.Бородин. Творческий облик композитора. Вокальное творчество. Опера «Князь Игорь». Симфония № 2 «Богатырская».	5
3	Контрольный урок	1
4	М.П.Мусоргский. Творческий облик композитора. Вокальное творчество. Сюита «Картинки с выставки». Опера «Борис Годунов».	6
5	Контрольный урок	1
		Всего:
<i>Второе полугодие</i>		
6	Н.А.Римский-Корсаков. Творческий облик композитора. Опера «Снегурочка». Симфоническая сюита «Шехеразада».	6
7	Контрольный урок	1
8	П.И.Чайковский. Творческий облик композитора. Опера «Евгений Онегин». Симфония № 1 и симфония № 6 (обзорно).	6
9	Контрольный урок	1
10	Русская культура рубежа XIX - XX веков. С.И.Танеев, А.К.Лядов, А.К.Глазунов, А.Н.Скрябин, С.В.Рахманинов, И.Ф.Стравинский.	4
		Всего:
		Итого:

Восьмой год обучения. Музыкальная литература		
<i>Первое полугодие</i>		
1	Отечественная музыка в 20 – 50 годы XX века.	1
2	С.С.Прокофьев. Творческий облик композитора. Кантата «Александр Невский». Балет «Ромео и Джульетта» (или балет «Золушка»). Симфония № 7.	6
3	Контрольный урок	1
4	Д.Д.Шостакович. Творческий облик композитора. Симфония № 7 «Ленинградская». Поэма «Казнь Степана Разина». Цикл «24 прелюдии и фуги». Вокальное творчество.	6
5	Контрольный урок	1
		Всего:
<i>Второе полугодие</i>		
6	А.И.Хачатурян. Творческий облик композитора.	2
7	Г.В.Свиридов. Творческий облик композитора.	2
8	Р.К. Щедрин. Творческий облик композитора.	1
9	Отечественная музыка второй половины XX века. Творчество советских композиторов по выбору преподавателя.	2
10	Контрольный урок	1
11	Истоки и развитие джаза. Выдающиеся исполнители.	2
12	Рок-н-ролл. Группа «Битлз»	1
13	А.Рыбников. Рок-опера «Юнона» и «Авось».	2
14	Композиторы Хакасии (по выбору преподавателя).	2
15	Подготовка к итоговой аттестации по предмету «Музыкальная литература»	3
		Всего:
		Итого:

Содержание учебного предмета

Первый год обучения. Первое полугодие.

Тема 1. Окружающий мир и музыка. Что такое музыка? Мифы разных народов о возникновении музыки. О силе музыкального искусства - Орфей, Садко.

Примерный музыкальный материал: «Простая песенка» (сл.М.Ивенсена, муз.А.Александрова), «Музыка» (сл.Л.Дымовой, муз.Е.Тиличевой).

Тема 2. Характеристика музыкального звука: высота, длительность, тембр, динамика, регистр. Беседа о колоколах.

Игра в «Бубенчики». Игра в «Звонарей». Игра «Маятник».

Примерный музыкальный материал: Колокольная музыка. П.И. Чайковский «Детский альбом» - «Утренняя молитва», «В церкви»; балет «Щелкунчик» - танец феи Драже; В.Моцарт опера «Волшебная флейта» - тема волшебных колокольчиков; Н.Паганини «Кампанелла» (по выбору преподавателя).

Тема 3. Урок 1-2. Пульс. Доли. Метр. Характеристика высоты и длительности звука на примере звучания больших и малых колоколов. Сравнение пульса в музыке и музыкальных долей с пульсом человека и часов. Понятие о равномерности пульса. Ускорение и замедление темпа.

Примерный музыкальный материал: В.Гаврилин «Часы», Л.Шитте «Этюд» ор 160 № 6, р.н.п. «Дроздок», С.Прокофьев балет «Золушка» - Полночь; Э.Григ «В пещере горного короля».

Урок 3 - 5. Метроритмическое своеобразие музыки. Сильные и слабые доли такта.

Ритмический рисунок и его выразительность. Чувственное восприятие доли-пульса, музыкального «шага», его тяжести, лёгкости, плавности и т.д.

Примерный музыкальный материал: Н.Римский-Корсаков – Три чуда из оперы «Сказка о царе Салтане»; П.Чайковский – Болезнь куклы, Похороны куклы из «Детского альбома»; М.Глинка – Марш Черномора; М.Мусоргский – Быдло, Прогулка; Р.Шуман – «Дед Мороз»; Л.Бетховен – Соната № 8 вступление и главная партия.

Тема 4. Урок 1-2. Выразительные возможности мелодического рисунка. Различные типы мелодического рисунка. Живая связь с метроритмом. Основное внимание акцентируется на осознание выразительной роли мелодии как основы музыкального образа произведения.

Примерный музыкальный материал: Мелодия – «вьюнок»: Н.Римский-Корсаков «Полёт шмеля»; мелодия – «стрела»: Л.Бетховен – Соната № 1 главная партия; мелодия – «пятно»: С.Прокофьев «Дождь и радуга»; мелодия – «пружина»: С.Прокофьев Гавот из «Классической симфонии»;

Тема 5. Речитатив. «Секрет» речитатива, песенно-речитативные мелодии, инструментальный речитатив.

Примерный музыкальный материал: А.Даргомыжский «Старый капрал», Ф.Шуберт «Шарманщик», И.С.Бах Токката ре минор, М.Мусоргский «В углу», «С няней» из цикла «Детская».

Тема 6. Урок 1-5. Интонация в музыке как совокупность всех элементов музыкального языка. Исторически сложившиеся типы интонаций.

Примерный музыкальный материал: Д.Кабалевский. «Плакса», «Злюка», «Резвушка»; Н.Римский Корсаков хор «О-хо-хо-нюшки-ох!» из оперы «Сказка о царе Салтане»; П.Чайковский Вступление к опере «Евгений Онегин»; К.Глюк Мелодия из оперы «Орфей»; М.Мусоргский Плач Юродивого; В.Калинников «Киска».

Пьесы – портреты: Д.Шостакович «Заводная кукла»; П.Чайковский «Болезнь куклы», «Мама»; Г. Свиридов. «Упрямец»; С. Слонимский. «Ябедник»; Д. Благый. «Хвастунишка»; Р. Шуман. «Весёлый крестьянин», «Смелый наездник»; Т. Смирнова. «Шалун»; П. Чайковский. Вступление к балету «Спящая красавица» (темы Феи Карабос и Феи Сирени); С.Прокофьев «Фея Зимы», «Фея Весны» из балета "Золушка".

Сравнительный анализ пьес, противоположных по образному содержанию:

Пьесы – настроения: А.Гречанинов «В разлуке», «Недовольство», «Жалоба», «Мой первый бал»;

Г.Свиридов «Грустная песенка»; К.Дебюсси «Кэк-уок»;

Пьесы – игровые сценки:

Э.Григ «Шествие гномов» - С.Прокофьев «Игра в лошадки»;

Р.Шуман «Верхом на палочке» - П.Чайковский «Игра в лошадки».

Первый год обучения. Второе полугодие.

Тема 7. Музыкальные игрушки.

П. И.Чайковский — трилогия «Куклы» из «Детского альбома»; Э.Вилла-Лобос — сюита «Мир ребёнка», часть 1 — «Куклы»: «Тряпичная кукла. Маленькая нищенка». «Полишинель»; К. Дебюсси «Кукла»; Ж. Бизе — сюита «Детские игры»: Экспромт «Волчок», Дуэт «Маленький муж. Маленькая жена»; К. Дебюсси — сюита «Детский уголок»: «Колыбельная слона»; «Кукольный кэк-уок»; П.Чайковский «Марш деревянных солдатиков»; Д. Шостакович «Танцы кукол».

Тема 8. Пейзаж в музыке.

Примерный музыкальный материал:

С.Прокофьев «Детская музыка» - «Утро», «Вечер», «Ходит месяц над лугами»; *А. Холминов*. «Дождик»; *Р. Леденёв*. «Ливень»; *Э. Григ*. «Утро»; *В. Калинин*. Первая симфония, 2-я ч. (фрагмент, до начала средней части); *В. Гаврилин*. «Вечерняя музыка» (из симфонии-действия «Перезвоны»); *П. Чайковский*. «Времена года» - Подснежник; «Зимнее утро»; *М.Мусоргский* «Рассвет на Москва-реке»; *Т.Шалгинова* «Священная берёза».

Тема 9. Стихия воды и огня в музыке.

Различные способы изложения темы и её организация в звуковом пространстве. Красочная гармония, тембр, регистр, фактура. Тематизм немелодического типа. Роль ритма, мелодии и фактуры в изображении стихии огня. Соединение традиционно-жанровых признаков – ритм танца, стремительность движения.

Примерный музыкальный материал: *Ф.Шуберт* «В путь», «Форель»; *Н.Римский-Корсаков* «Океан – море синее» из оперы «Садко», «Пляска золотых рыбок», тема моря – I часть «Шехеразады»; *К. Сен-Санс* «Аквариум».

И.Стравинский балет «Жар-птица»; *Т.Шалгинова* «Танец огня».

Тема 10. Сказка в музыке.

Сказочные сюжеты в музыке. Образность персонажей, обрисованных средствами музыкальной выразительности, портреты и «чудеса», необычные оркестровые эффекты. Анализ интонаций, фактуры, регистрового объёма, динамики, лада и других выразительных средств после прослушивания музыкального материала.

Примерный музыкальный материал: *Э. Григ* «Кобольд», «Шествие гномов»; *М.П.Мусоргский* «Гном», «Баба-Яга» из «Картинок с выставки», *П.Чайковский* «Баба-Яга»; *А. К. Лядов* «Кикимора», «Волшебное озеро»; *Н. А. Римский-Корсаков* — опера «Сказка о царе Салтане» — «Царевна-Лебедь»; *А.Даргомыжский* «Баба-яга, или С Волги на паш Rigа»; *С. Слонимский*. «Марш Бармалея»; *Р. Шуман* «Дед Мороз»; *Р.Вагнер* «Полёт валькирий».

Тема 11. Музыкальный зоопарк.

Выразительная роль темпа, регистров, интервалов, штрихов. Они аналогичны «скорости», «размеру», «амплитуде движений» животных.

Примерный музыкальный материал: *К. Сен-Сан* «Карнавал животных»: Королевский марш льва, Слон, Аквариум, Антилопы, Петухи и курицы, Кукушка в чаще леса, Лебедь, Ослы; *М. Журбин* «Косолапый мишка»; *Г. Галынин* «Медведь»; *Д. Шостакович* «Медведь»; *Ф. Рыбницкий* «Кот и мышь»; *Д.Кабалевский* «Ёжик»; *Э.Тамбер* «Кукуют кукушки»; *Ж. Метпаллиди* «Воробушкам холодно»; *Лемми* «Песня птиц»; *Цагерейшвили* «Дятел»; *Н. Римский-Корсаков* Пляска золотых рыбок из оперы «Садко»; *В. Бояшов* «Рыба-кит» (из сюиты к сказке *П. Ершова* «Конек-Горбунук»).

Тема 12. Комические образы в музыке.

Приёмы создания комических образов: применение известных приёмов развития и способов изложения музыкального материала в неожиданной интерпретации; игровая логика, утрирование одного из элементов музыкальной речи, крайняя степень противопоставлений (темпов, тембров, регистров, штрихов), резкие смены в звучании.

Примерный музыкальный материал: *Дж.Россини* «Дуэт кошек»; *И.С.Бах* «Шутка»; *А.Корелли* «Шутка»; *С.С.Прокофьев* «Болтуня», «Шествие кузнечиков», Галоп из балета «Золушка»; *В.А. Гаврилин* «Генерал идёт», «Ерунда», «Ти-ри-ри» из хоровой симфонии-действия «Перезвоны»; *Л.Бетховен* «Ярость по поводу утерянного гроша»; *А.Даргомыжский* «Мельник»; *В.Моцарт* Ария Фигаро; *Р.Щедрин* Кадриль из оперы «Не только любовь»; *М.Глинка* «Рондо Фарлафа».

Второй год обучения. Первое полугодие.

Тема 1. Народное творчество.

Значение слов: «народ», «творчество». Особенности народного творчества в культурах разных этнических групп (традиции, обычаи); их общие черты. Отличия народных песен от авторских (устная природа бытования, много вариантов напевов на один и тот же текст).

Примерный музыкальный материал: колыбельные, потешки, считалки, игровые: «Каравай», «Заинька»,

Тема 2. Народный календарь.

Народный календарь – совокупность духовной жизни народа (годовой цикл обрядов). Соединение в народном календаре земледельческого, православного и государственного календаря.

Примерный музыкальный материал: «У медведя во бору» (два варианта), «Во саду ли в огороде» (два варианта народных и две обработки).

Тема 3. Осенние праздники.

Примерный музыкальный материал: песни, связанные с обрядами и праздниками матушки Осенины: дожинки, обжинки (28 августа - Успенье), жнивные песни, «Осень пришла»; начало засидок (с 14 сентября – Новолетие): игровые песни «Курочки и петушки», «Дрёма», «Где был, Иванушка», «Комара женить мы будем», «Царь по городу гуляет»; капустники (с 27 сентября – Воздвиженье): «Вью, вью, вью я капусточку»; свадьбы: величальные – «Кто у нас хороший», «А кто у нас моден», «А кто у нас гость большой».

Тема 4. Музыка осени в произведениях композиторов.

Воплощение в музыке многообразия форм и красок окружающего мира (общность темы в музыке, литературе и живописи).

Примерный музыкальный материал: П.Чайковский Альбом «Времена года», А.Вивальди «Времена года» - «Осень»; С.Прокофьев Вариация Феи осени из балета «Золушка»; песенки из детского репертуара про осень по выбору преподавателя.

Тема 5. Праздники Коляды и Рождества.

Обычаи и традиции зимних праздников. Филиппов пост (с 28 ноября), зимний солоноворот (с 25 декабря) – древний праздник Коляды. Сочельник (6 января), Святки: Рождество Христово (7 января), Василий Великий (14 января – старый Новый год). Крещение (19 января) – Ряженье. Гаданье. Зимние свадьбы.

Примерный музыкальный материал: Заклички зимы («Зазимка-зима»); ямщицкие песни (установление санного пути); зимние посиделки («Уж я золото хороню»); «Коляда-маледа», «Как ходила Коляда», «Авсень», «Ой, Авсень», «Сею, вею, повеваю», «Павочка ходя», «Взошла звезда ясная», «Слава». А.Лядов «Восемь русских народных песен» - «Коляда», Н.Римский-Корсаков – «Слава», тропарь Рождества.

Тема 6. Музыка зимы в произведениях композиторов.

Воплощение в музыке многообразия форм и красок окружающего мира (общность темы в музыке, литературе и живописи).

Примерный музыкальный материал: П.Чайковский Альбом «Времена года», А.Вивальди «Времена года» - «Зима»; С.Прокофьев Вариация Феи зимы из балета «Золушка»; песенки и пьесы о зиме, Новом годе, Деде Морозе из детского репертуара про зиму по выбору преподавателя.

Второй год обучения. Второе полугодие.

Тема 7. Масленица.

Стретенье (15 февраля) – встреча зимы и весны. Масленица – один из передвижных праздников (проводы зимы). Широкая масленица – русский карнавал, игры, забавы. Сюжеты песен: сначала масленицу зовут, потом величают, просят остаться и, наконец, гонят со двора.

Примерный музыкальный материал: «А мы масленицу дожидаем», «Было у тётки семеро зятьев», «Маслена, маслёна», «Среда да пятница», «Ты прощай»; Н.Римский –Корсаков «Проводы масленицы» из оперы «Снегурочка»; И.Стравинский «Гулянье на Масленой» из балета «Петрушка».

Тема 8. Весенние праздники.

Встреча весны. Образы птиц. Описание подготовки к полевым работам. 22 марта – день весеннего равноденствия, 7 апреля – Благовещение. Передвижные праздники – Вербное воскресенье и Пасха.

Примерный музыкальный материал: «Ой, кулики», «Весна, весна красная», «Уж мы сеяли, сеяли ленок», «А мы просо сеяли», «Заплетися плетень», «Вейся, вейся, капуста», «Гори, гори ясно»; Н.Римский-Косаков «Песни и пляски птиц» из оперы «Снегурочка»; П.Чайковский «Легенда», праздничные и пасхальные звоны колоколов.

Тема 9. Музыка весны в произведениях композиторов.

Воплощение в музыке многообразия форм и красок окружающего мира (общность темы в музыке, литературе и живописи).

Примерный музыкальный материал: П.Чайковский Альбом «Времена года», А.Вивальди «Времена года» - «Весна»; С.Рахманинов романс «Весенние воды»; В.Моцарт «Тоска по весне»; песенки и пьесы о весне из детского репертуара про весну по выбору преподавателя.

Тема 10. Летние праздники. Игры, пляски, хороводы.

Семики – праздник цветения молодой растительности. Кумления; образ берёзки (зелёные святки). 24 июня – день летнего солнцестояния. Рождество Иоанна Крестителя. Праздник Ивана Купалы – 7 июля – купальские обряды, гулянья, образ огня. Хороводы – круговые, некруговые, шествия.

Примерный музыкальный материал: «Ай, во поле липенька» (семицкая), «Около сырова дуба» (егорьевская), «Во поле берёза стояла», «Со вьюном я хожу».

Тема 11. Музыка лета в произведениях композиторов.

Воплощение в музыке многообразия форм и красок окружающего мира (общность темы в музыке, литературе и живописи).

Примерный музыкальный материал: П.Чайковский Альбом «Времена года».

Тема 12. Былины.

Былины – эпические сказания. Особенности музыкальной речи, ритмики, размера. Содержание, герои. Примеры исполнения былин народными сказителями. Исторические песни.

Примерный музыкальный материал: «Как за речкою, да за Дарьёю»; «Славны были наши деды», «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже».

Третий год обучения. Первое полугодие.

Тема 1. Средства музыкальной выразительности. Язык музыки. Его элементы.

Мелодия.

Особенности строения мелодий на примерах песен из детского репертуара. Понятия – мотив, фраза, предложение, кульминация, каданс.

Мелодия в вокальной музыке. Связь музыки со словом в жанрах песни и романса. Понятия – музыкальная интонация, речитатив, кантилена.

Мелодия в вокальной музыке.

Примерный музыкальный материал: песни из детского репертуара, *Ф.Шуберт* «Форель», *М.П.Мусоргский* «В углу» из цикла «Детская», *С.В.Рахманинов* «Вокализ».

Мелодия в инструментальной музыке.

Примерный музыкальный материал: *Ф. Шопен* «Ноктюрн» Es dur, *Г.В.Свиридов* «Упрямец» из цикла «Альбом пьес для детей», *К.В.Глюк* «Мелодия» из оперы «Орфей».

Тема 2. Лад.

Примерный музыкальный материал: *Ф.Шуберт* «Липа» из вокального цикла «Зимний путь», *Э.Григ* «Песня Сольвейг» из сюиты «Пер-Гюнт».

Тема 3. Ритм, размер, темп.

Марши.

Влияние ритма на характер музыкальных произведений. Ритм, размер, темп – главные выразительные средства в танцевальной и маршевой музыке. Характерные черты церемониальных, траурных и сказочных маршей.

Примерный музыкальный материал: *Р.Шуман* «Солдатский марш» из цикла «Альбом для юношества», *С.С.Прокофьев* «Марш» из оперы «Любовь к трём апельсинам», *М.И. Глинка* «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила», *Л.Бетховен* «Траурный марш на смерть героя» из сонаты для фортепиано №12, *П.И.Чайковский* «Похороны куклы» из цикла «Детский альбом».

Тема 4. Танцевальные жанры.

Двухдольные танцы – **гопак, трепак, полька, краковяк.**

Примерный музыкальный материал: *П.И.Чайковский* «Трепак» из балета «Щелкунчик» и «Полька» из цикла «Детский альбом», *К. Дебюсси* «Кукольный кэк-уок» из цикла «Детский уголок» (Регтайм).

Трёхдольные танцы – **лендлер, вальс, менуэт, полонез, мазурка.**

Примерный музыкальный материал: «Лендлеры» *Ф. Шуберта*, «Вальсы» *И.Штрауса* и *Ф.Шопена*, *В.А.Моцарт* «Менуэт» из оперы «Дон Жуан», *Ф.Шопен* «Полонез» A - dur и «Мазурка» B - dur op.7 №1, *М.И.Глинка* «Мазурка» из оперы «Иван Сусанин».

Четырёхдольные танцы – **аллеманда, гавот.**

Примерный музыкальный материал: *И.С.Бах* «Аллеманда» из «Французской сюиты» с - moll, *С.С.Прокофьев* «Гавот» из 1 симфонии, *Ж.-Б.Люлли* «Гавот».

Тема 5. Гармония.

Примерный музыкальный материал: *Э.Григ* «Утро» из сюиты «Пер Гюнт», *К.Дебюсси* Прелюдия «Паруса» и «Маленький пастух» из цикла «Детский уголок», *П.И.Чайковский* «Болезнь куклы» из цикла «Детский альбом».

Тема 6. Регистр, штрихи, динамика.

Примерный музыкальный материал: *Э.Григ* «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт», *М.П.Мусоргский* «Балет невылупившихся птенцов» из цикла «Картинки с выставки»; *К.Дебюсси* «Колыбельная Джимбо» из цикла «Детский уголок».

Тема 7. Фактура.

Полифоническая, аккордовая и гомофонно-гармоническая фактуры. Понятия – полифония, имитация, гомофония.

Примерный музыкальный материал: *И.С. Бах* «Инвенция» F dur, *П.И.Чайковский* «Молитва» из цикла «Детский альбом», *Э. Григ* «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт».

Третий год обучения. Второе полугодие.

Тема 8.. Знакомство с музыкальными инструментами. Инструменты симфонического оркестра.

Струнная смычковая группа и арфа.

Примерный музыкальный материал: Н.Паганини «Каприсы» № 9 или № 24 (скрипка), С.С.Прокофьев «Улица просыпается» из балета «Ромео и Джульетта» (альт с фортепиано), П.И.Чайковский «Вариации на тему рококо» (виолончель), К.Сенс-Санс «Слон» из сюиты «Карнавал животных» (соло контрабаса), Н.А. Римский -Корсаков Сцена таяния Снегурочки (арфа), К Дебюсси «Два танца для арфы и струнного оркестра».

Деревянная духовая группа.

Примерный музыкальный материал: К.В.Глюк «Мелодия» из оперы «Орфей» (флейта), И.С.Бах «Шутка» из оркестровой сюиты (флейта), И.С.Бах «Страсти по Матфею» № 26 Ария тенора с гобоем, С.С. Прокофьев «Тема Утки» из симфонической сказки «Петя и волк» (гобой), В.А.Моцарт Концерт для кларнета с оркестром (I часть), П.И.Чайковский «Китайский танец» из балета «Щелкунчик» (флейта, альт, фагот) С.С. Прокофьев «Тема Дедушки» из симфонической сказки «Петя и волк» (фагот).

Медная духовая группа.

Примерный музыкальный материал: В.А.Моцарт Концерт для валторны с оркестром, Дж.Верди «Марш» из оперы «Аида» (труба), Н.А.Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» (тема богатырей – валторны и тромбоны), М.П.Мусоргский – М.Равель « Быдло» из цикла «Картинки с выставки» (труба).

Ударные инструменты.

Примерный музыкальный материал: П.И.Чайковский «Танец Феи Драже» из балета «Щелкунчик» (челеста), М.И.Глинка «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила» (2 тема – колокольчики), Б.Бартók «Музыка для струнных, ударных и челесты» (III часть – глissандо литавр, ксилофон).

Симфонический оркестр.

Примерный музыкальный материал: Б.Бриттен Вариации и fuga на тему Г.Пёрселла (путеводитель по оркестру) , С.С.Прокофьев Симфоническая сказка «Петя и волк».

Тема 9. Клавесин и фортепиано.

Примерный музыкальный материал: И.С.Бах «Партиты» (любой номер – клавесин), любые произведения для фортепиано (можно из репертуара обучающихся).

Орган.

Примерный музыкальный материал: И.С.Бах «Токката и fuga» d moll.

Тема 10. Струнные щипковые инструменты: балалайка, домра, гусли, гитара

Примерный музыкальный материал: Плясовые наигрыши Псковской области: «Барыня» (гусли), «Русский» (балалайка)

Баян, гармонь, аккордеон.

Примерный музыкальный материал: «Трепак» (тальянка), «Камаринская» (скрипка, цимбалы, аккордеон).

Оркестр русских народных инструментов.

Примерный музыкальный материал: любые произведения из репертуаров академического оркестра русских народных инструментов им. Н.П.Осипова или им. В.В.Андреева.

Тема 11.Электрические инструменты: терменвокс, синтезатор, электрогитара

Примерный музыкальный материал: по выбору преподавателя.

Четвёртый год обучения. Первое полугодие.

Тема 1. Музыкальные формы.

Музыкальная форма, как облик музыкального произведения. Понятие «музыкальная тема», функции частей в музыкальной форме. Единство содержания и формы.

Период как самостоятельная музыкальная форма и часть более крупной формы.

Примерный музыкальный материал: пройденные ранее произведения.

Одночастная форма.

Примерный музыкальный материал: Ф.Шопен «Прелюдия» №7, П.И. Чайковский «Болельщик» из цикла «Детский альбом».

Двухчастная и трёхчастная формы. Контраст крайних частей сложной трёхчастной формы.

Примерный музыкальный материал: Э.Григ «Смерть Оле» из сюиты «Пер Гюнт», П.И.Чайковский «Сладкая грёза» из цикла «Детский альбом», С.В. Рахманинов «Итальянская полька».

Куплетная форма.

Примерный музыкальный материал: Ф.Шуберт «Форесть», И.О.Дунаевский «Песенка о весёлом ветре» из кинофильма «Дети капитана Гранта».

Вариации.

Примерный музыкальный материал: Э.Григ «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт», П.И.Чайковский «Русская песня» из цикла «Детский альбом», произведения из репертуара обучающихся.

Рондо.

Примерный музыкальный материал: Ф.Куперен «Любимая», «Жнецы»; М.И.Глинка «Рондо Фарлафа» из оперы «Руслан и Людмила», Л.В.Бетховен «Элизе».

Сюита.

Примерный музыкальный материал: К.Сен-Санс «Карнавал животных» (или любая по выбору преподавателя)

Тема 2. Музыка и театр.

Музыка к драматическому спектаклю.

Общее представление о театре и его атрибутах. Значение музыки в театре. Жанровое богатство театральной музыки: опера, балет, оперетта, музыкальная комедия, мюзикл. Музыка – важная часть драматургии в драматическом театре.

Примерный музыкальный материал: Э. Григ «Пер Гюнт».

Тема 3. Балет.

Знакомство с жанром балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, основой которого являются сказочные сюжеты; с именами лучших отечественных танцоров и хореографов. Балет-искусство синтетическое. В нем воедино переплетены различные виды искусства: литература, инструментально-симфоническая музыка, хореография, (танцоры-солисты, кордебалет - массовые сцены), драматическое и изобразительное искусство (театральное действие, костюмы, декорации).

Балет – музыкально-хореографический спектакль, в котором органически сочетаются музыка, танец, драматургическое действие и элементы изобразительного искусства. Три составные части балета: классический танец, характерный танец, пантомима.

История балета. Балет в России.

Примерный музыкальный материал: П.И. Чайковский балет «Щелкунчик».

Четвёртый год обучения. Второе полугодие.

Тема 4. Опера.

Опера – самый богатый и сложный жанр музыки. Значение слова «опера». В музыкальном жанре слиты в единое целое поэзия и драматическое искусство, вокальная и инструментальная музыка, мимика. Особенности жанра оперы, виды оперы. Разновидности вокальных и инструментальных жанров, форм внутри оперы - (увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль), а также исполнители (певцы, дирижёр, оркестр).

Словесный текст оперы – либретто. Клавир – переложение оперы для фортепиано и голоса. Начинается опера с увертюры – симфонического вступления.

Музыкальные сольные номера – ария, ариозо, ариетта, каватина. Ансамбли. Виды ансамблей. Значение хора в опере. Оркестр в опере.

Знакомство с певческими голосами.

Тембры человеческих голосов (детские, женские, мужские). Знаменитые певцы.

Примерный музыкальный материал:

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

Сопрано лирико-колоратурное: А. Алябьев. «Соловей» (в исполнении Н. Обуховой); И. Штраус. «Сказки Венского леса».

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

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

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

Контральто: песня Вани из оперы М.И.Глинки «Жизнь за царя».

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

Лирический тенор: песни и романсы в исполнении С. Лемешева.

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

Баритон: каватина Фигаро «Если захочет барин попрыгать...» из оперы В. А. Моцарта «Свадьба Фигаро»; романсы и итальянские песни в исполнении М. Магомаева, Дм. Хворостовского.

Бас: ария Кончака из оперы А. Бородина «Князь Игорь»; арии, романсы и песни в исполнении Ф. И. Шаляпина.

Бас-апрофунд: негритянские спиричуэлс в исполнении Поля Робсона.

Примерный музыкальный материал: М.И. Глинка опера «Руслан и Людмила», (Н.А.Римский-Корсаков опера «Садко»).

Тема 5. Основные приёмы развития.

Основные приёмы развития в музыке. 1. Повтор – точный и неточный, секвенция, контраст. 2. Суммирование и дробление. 3. Вариационный способ. 4. Мотивная работа. 5. Кульминация. 6. Полифонические способы.

Примерный музыкальный материал: 1. Р.Шуман «Альбом для юношества» - «Сицилийская песенка», «Дед Мороз», «Первая утрата»; П.Чайковский «Детский альбом» - «Сладкая грёза», «Новая кукла»; Э.Григ - «Весной», Вальс ля минор; Г.Гендель – «Пассакалия»; Е.Крылатов - «Крылатые качели»; И.С.Бах - Полонез соль минор.

2. В.Шаинский – «Антошка»; И.Дунаевский «Капитан», «Весёлый ветер»; П.Чайковский «Баркарола».

3. а) Любые орнаментальные вариации; б) вариации на основе комплекса звуков (Р.Шуман – «Карнавал»); в) «глинкинские» вариации – вариации на неизменную тему (М.Глинка «Персидский хор»).

4. «Шесть венских сонатин» В.А.Моцарта № 1, № 6, Симфония № 40, «Репетиция к концерту», «Концерт для клавесина»; Й.Гайдн «Детская симфония».

5. П.Чайковский «Рост ёлки», «Па-де-де», «Марш» из балета «Щелкунчик»; «Баркарола»; Э.Григ «Утро», «Весной».

6. М.Глинка «Какое чудное мгновенье» из оперы «Руслан и Людмила»; С.Прокофьев «Танец рыцарей»; И.С.Бах «Маленькие прелюдии и фуги»; Г.Свиридов «Колдун»; М.Мусоргский «Два еврея».

Пятый год обучения. Первое полугодие.

Тема 1. Музыкальное искусство эпохи Возрождения.

Живопись, скульптура, литература, театр того времени, небывалый расцвет светской музыки. Знакомство со старинными вокальными и инструментальными жанрами (мадригал, ричеркар, канцона, павана, гальярда, спаньолетта).

Примерный музыкальный материал: Орландо Лассо "Эхо", пьесы для лютни, виолы и вёрджинеля Фр. да Милано, В.Галилеи, Г.Нейзидлер, Дж.Булл, У.Берд, О.Гиббонс и анонимных авторов – по выбору преподавателя.

Барокко в музыке.

Архитектура, скульптура, живопись, театр XVII- первой половины XVIII веков. Опера, органная, скрипичная и клавирная школы.

Примерный музыкальный материал: К.Монтеверди "Плач Орфея" из оперы "Орфей", Г.Пёрселл "Жалоба Дидоны" из оперы "Дидона и Эней", А.Вивальди "Времена года", пьесы для клавесина Ф.Куперена и Ж.Ф.Рамо, Дж. Каччини «Аве Мария», Г.Гендель концерт для альта с оркестром, си-минор, 1 часть.

Тема.2 И.С.Бах. Жизненный и творческий путь.

Творческий облик композитора.

И.С. Бах – исключительное явление в мировом музыкальном искусстве. Облик, характер, художественная личность, религия. Связь духовного и светского. Бах – педагог. Творчество Баха – завершение полифонической эпохи. Наследие.

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

Примерный музыкальный материал: Финал из оркестровой сюиты № 2, И.С. Бах – Г.Гуно «Аве Мария», хоральная прелюдия фа – минор, произведения для детей (маленькие прелюдии, песни, танцы).

Произведения для клавира

Клавирная музыка Баха, определившая время. Обновлённая техника исполнения. Рождение клавирных концертов, прелюдии и фуги. Темперация. Полифонический и гомофонно-гармонический склад письма в клавирной музыке Баха.

Инвенции: строение, эстетические достоинства, многообразие оттенков певучего звучания. ХТК – энциклопедия творчества Баха. Малый двухчастный цикл. Строение старинной сюиты.

Музыкальный материал: «Инвенции», «Хорошо темперированный клавир» I том «Прелюдия и fuga» № 2 с moll, «Французская сюита» с moll.

Произведения для органа.

Немецкая школа органистов. Патетика, величие, мощь органной музыки Баха. Протестантский хорал. Образная глубина. Импровизаторский дар Баха.

Примерный музыкальный материал: «Токката и fuga» d moll, органные хоральные прелюдии.

Вокально-инструментальный жанр: кантаты и месса.

Третья вершина баховского наследия. Знакомство с жанрами.

Примерный музыкальный материал: фрагменты из «Мессы» h moll, «Страстей по Матфею» (№ 1, № 47).

Тема 3. Классицизм в музыке. Венская классическая школа.

Эпоха Просвещения как фундамент нового европейского стиля в музыке. Изменение положения музыканта в обществе. Оптимистический взгляд на мировые исторические процессы, поиск совершенных форм и новых идей, увлеченность народно-бытовым музыкальным искусством. Господство гомофонного стиля. Преобразование всех элементов музыкального языка, новые жанры, формы, инструменты. Вена- столица музыкальной Европы второй половины XVIII века. Венская классическая школа - Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен.

Французская живопись, скульптура, архитектура, литература XVII-XVIII веков. Музыкальное искусство эпохи Просвещения.

Примерный музыкальный материал:

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

Тема 4. Й.Гайдн. Жизненный и творческий путь.

Творческий облик композитора.

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

Примерный музыкальный материал: «Детская симфония», фрагменты «Прощальной» симфонии (по выбору преподавателя).

Сонатный цикл. Фортепианное наследие Гайдна. Формирование классической сонаты. Жанровые истоки, народно-танцевальная основа. Концерт.

Примерный музыкальный материал: соната Ре мажор, соната ми минор, концерт Ре мажор для клавира с оркестром.

Пятый год обучения. Второе полугодие.

Симфонический цикл.

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

Музыкальный материал: Симфония № 103 Es dur «С тремоло литавр».

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

Творческий облик композитора.

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

Примерный музыкальный материал: музыкальные фрагменты: «Маленькая ночная серенада»; опера «Волшебная флейта» ария Царицы ночи; фантазия ре-минор; «Dies irae», «Lacrymosa» из Реквиема.

Произведения для клавира.

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

Музыкальный материал: Соната Ля мажор.

Симфоническое наследие.

Симфонии Моцарта – вершина симфонизма его времени. Психологизм, драматическое восприятие жанра. Камерность стиля, малый парный состав оркестра, драматический конфликт между частями.

Музыкальный материал: Симфония № 40 соль минор.

Оперный жанр.

Опера в творчестве Моцарта. Оперное наследие. Реформа жанра. Музыкальная драматургия, либретто, жанр и идея, композиция, индивидуальный язык сольных номеров, ансамблей, роль хора и оркестра.

Музыкальный материал: Опера «Свадьба Фигаро».

Тема 6. Л.Бетховен. Жизненный и творческий путь.

Творческий облик композитора.

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

Примерный музыкальный материал: фрагменты из сонат № 14, № 23 (по выбору преподавателя).

Произведения для фортепиано.

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

Музыкальный материал: Соната № 8 «Патетическая», до минор.

Симфоническое наследие.

Симфонизм эпохи революций XVIII века. Идеалы гуманизма, свободы, общественного долга. Создание героического симфонизма. Героическая трагедия и трагическая героика в симфонии № 5. Традиции венской классической школы. Введение в партитуру новых инструментов.

Музыкальный материал: Симфония № 5, «Патетическая», до минор; увертюра «Эгмонт».

Шестой год обучения. Первое полугодие.

Тема 1. Романтизм в музыке. Композиторы – романтики.

Границы «романтической» эпохи, её истоки. Музыкальный романтизм: новая социальная роль музыканта, стремление к недостижимой свободе. Новые темы. Программность многих сочинений. Рождение новых жанров. Обновление и обогащение музыкального языка. Огромный интерес к национальной культуре. Живопись, литература, театр, балет в первой половине XIX века. Музыкальное искусство этой эпохи: расцвет национальных композиторских школ, появление новых жанров, музыкальный театр.

Примерный музыкальный материал: *Ф. Мендельсон «Песни без слов»; Р. Вагнер «Полет валькирий» из оперы «Валькирия»; Дж. Верди опера «Аида» марш 2 действие; Ж. Бизе опера «Кармен» Антракт к 4 действию (по выбору преподавателя).*

Тема 2. Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь.

Творческий облик композитора.

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

Примерный музыкальный материал: *Вальс си минор, «Военный марш», Экспромты ля –бемоль мажор и Ми –бемоль мажор, «Музыкальный момент» фа минор.*

Вокальное творчество. Песни.

Песенный жанр в начале XIX века. Песня как главный жанр в творчестве Шуберта. Сложность и глубина содержания песен Шуберта. Многожанровость вокальных произведений. Значение песенных циклов. Влияние песенных «повестей» Шуберта на дальнейшее развитие камерно – вокальной и фортепианной музыки.

Музыкальный материал: *баллада «Лесной царь», «Аве Мария», «Форель», «Форелен-квintет», «Маргарита за прялкой», «Серенада», вокальные циклы: «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь».*

Симфоническое наследие.

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

Музыкальный материал: *симфония № 8 «Неоконченная» h moll.*

Тема 3. Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь.

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

Примерный музыкальный материал: *«Экспромт – фантазия»; песня «Желание», соната № 2 - III часть; (произведения по выбору преподавателя)*

Произведения для фортепиано.

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

Шопен – автор романтической прелюдии и этюда как самостоятельных, новаторски смелых, художественно завершенных пьес. Импровизационная свобода прелюдий. Соединение глубокого содержания и подлинной виртуозности в этюдах Шопена. Краткая история, содержание, черты музыкального языка малых форм.

Музыкальный материал: *«Мазурки» - Op.56 № 2 До мажор, Op.68 № 2 ля минор, Op. 7 № 1 Си-бемоль мажор (и другие по выбору преподавателя); «Полонез» ля мажор op.40 № 1; «Вальс» до-диез минор; «Прелюдии» ми минор, ля мажор, до минор (и другие по выбору преподавателя); «Этюды» (Op.10 № 3 Ми мажор, № 12 до минор «Революционный»); «Ноктюрны» Op.55 № 1 фа минор (и другие по выбору преподавателя).*

Тема 4. Творческий облик Р.Шумана.

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

Новаторство Шумана, оригинальность его музыки, свобода творческих замыслов.

«Карнавал» является музыкальным воплощением эстетических идей Шумана. «Карнавал» - это цикл из 20 контрастных программных фортепианных миниатюр, объединённых 4-мя нотами (Шуман назвал это «Миниатюрные сцены на 4-х нотах»). Эти ноты - Asch (название города) - A, Es, C, H. S-c-h - это ещё и первые буквы фамилии Шумана. Эти ноты растворены в начале каждой пьесы, поэтому здесь только следы вариативности, но не вариации на тему.

Музыкальный материал: «Альбом для юношества»; «Лесные сцены»; «Детские сцены»; «Горелки», «Засыпающий ребёнок», цикл «Карнавал» (по выбору преподавателя).

Тема 5. Импрессионизм в живописи, поэзии и музыке.

Творческий облик К.Дебюсси.

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

Гений Франции второй половины XIX – XX века. Влияние личности и творчества композитора, пианиста, дирижёра на мировую музыкальную культуру XX века. Дебюсси - новатор, создатель нового образного мира, новых средств выразительности. Оркестр и фортепиано в творчестве Дебюсси. Дебюсси и Россия.

Симфонический триптих «Ноктюрны» (1897 – 1899). Оркестр Дебюсси. Взаимосвязь с живописью импрессионизма.

Музыкальный материал: Ноктюрны: «Облака», «Празднества», «Сирены»; прелюдии «Девушка с волосами цвета льна», «Шаги на снегу»; «Детский уголок» (по выбору преподавателя).

Шестой год обучения. Второе полугодие.

Тема 1. Русская музыка до XIX века.

Русская музыка до XIX века. Особенности развития народного и профессионального искусства в связи с введением Христианства. Роль церкви. Запреты, иго, Петровские реформы.

Сведения исторического плана о зарождении и формах существования профессиональной музыкальной культуры в России, о народной песне и её значении в формировании национальной композиторской школы.

Русские композиторы XVIII века: Е.И.Фомин – создатель первых русских опер; Д.С.Бортнянский – хоровая музыка; И.Е.Хандошкин – блестящий скрипач и гитарист; М.С.Березовский – автор духовных концертов.

Примерный музыкальный материал: по выбору преподавателя.

Тема 2 . Музыкальное искусство России в первой половине XIX века. Архитектура, живопись, литература.

Творчество А.А. Алябьева, А.Е. Варламова и А.Л. Гурилёва, А.С. Грибоедова, П.П. Булахова, А.Н. Верстовского.

Исторические события и обзор русской культуры начала XIX века.

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

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

А.Варламов. Трагичность судьбы композитора – разночинца. Песенное наследие. Отражение и развитие городской песенной культуры в творчестве Варламова. Педагогический труд «Школа пения».

А. Гурилёв. Камерный лирический стиль. Преданность песенному жанру. Поэзия последекабристского времени в музыке Гурилёва.

А.Верстовский. Автор опер и водевилей, влиятельный театральный администратор. Отличительная особенность творчества – создание волевых, энергичных, активных душевных состояний.

А.Грибоедов. Дипломат, писатель. Участник войны 1812 года. Среди прочих пристрастий и увлечений – музыка. Известен как хороший исполнитель, композитор и теоретик.

П.Булахов. Популярность романсов. Мелодическое обаяние и простота. Характерные интонации русской городской песни, цыганского романса переплетаются с оборотами типичными для французской и итальянской оперы.

Примерный музыкальный материал:

А.Алябьев «Соловей», «Иртыш» «Нищая»;

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

А.Гурилёв «Домик – крошечка», «Колокольчик», «Песнь ямщика»;

А.Верстовский фрагменты из оперы «Аскольдова могила»;

А.Грибоедов «Вальсы»;

П.Булахов «Не пробуждай воспоминаний».

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

М.И. Глинка- основоположник русской классической композиторской школы. Его творчество как новый этап в развитии музыкальной культуры России. Мастерское сочетание западноевропейской формы и национального содержания. Эпоха Глинки. Исторические события 1812 и 1825 годов. Современники композитора – музыканты, литераторы, художники. Два гения русской культуры XIX века - А.Пушкин и М. Глинка. Соединение классицизма, романтизма, реализма в музыке Глинки.

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

Пребывание в Италии. Занятия с З. Деном. Создание оперы «Иван Сусанин» и её премьеры. Работа в Придворной певческой капелле. Сближение с литератором Н. Кукольниковым. Работа над оперой «Руслан и Людмила». Вклад Глинки в формирование русской школы пения. Высший расцвет творчества. Париж. Глинка и Берлиоз. Поездка по Испании. Испанские увертюры.

Последние годы жизни. Общение с молодыми музыкантами – продолжателями традиций Глинки. Л.И.Шестакова – пропагандист музыки Глинки.

Примерный музыкальный материал: романсы: «Сомнение», «Не искушай»; «Арагонская хота» и другие по выбору преподавателя.

Вокальное творчество.

Широкое распространение жанра романса и его связь с бытовым музицированием. Место вокальной лирики в творческом наследии композитора. Отражение в ней широкого круга жизненных явлений; богатство и разнообразие образного содержания. Поэтический текст и его органическое слияние с музыкой; авторы текстов. Вокальная партия и фортепианное сопровождение. Классическая ясность и стройность формы. Пушкинская поэзия – живой родник вдохновения гения Глинки. Вокальная миниатюра Глинки: русская песня, элегия, баллада, характерная песня, восточный романс.

Музыкальный материал: романсы из цикла «Прощание с Петербургом» - «Жаворонок», «Попутная песня»; «Я помню чудное мгновенье» и другие по выбору преподавателя.

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

Опера «Жизнь за царя» - первая классическая опера, национальная драма. Обращение композитора к историческому сюжету с героико-патриотической идеей. Мастерство композитора в создании образов и характера героев. Сопоставление «русской» и «польской» музыки. Чередование законченных номеров – сольных, ансамблевых,

хоровых, оркестровых как один из основных принципов построения оперного произведения.

Музыкальный материал: опера «Жизнь за царя» (прослушивание или просмотр).

Произведения для оркестра.

Наследие композитора в симфонической музыке. Жанровое разнообразие.

Народный характер «Камаринской» и её значение для всей русской музыки. Симфонические краски, двойные вариации, подголосочная полифония, приёмы варьирования.

Лирический симфонизм Глинки в Вальсе – фантазии. Сложность формы. Глубина содержания.

Музыкальный материал: симфоническая фантазия «Камаринская», «Вальс – фантазия» и другие по выбору преподавателя.

Тема 4. А.С. Даргомыжский. Жизненный и творческий путь.

«Учитель музыкальной правды», друг и последователь Глинки, вписавший новую страницу в историю отечественной музыки, смелый новатор. Позиция критического реализма в творчестве композиторов. Детские годы в дворянской семье, разностороннее образование композитора. Опера «Эсмеральда». Пребывание за границей. Сочинение вокальных произведений, оперы «Русалка». Успех оперы при вторичной постановке. Работа Даргомыжского в журнале «Искра», участие в деятельности РМО. Социально-обличительная тематика в вокальных сочинениях.

Общественное признание композитора в России и Европе. Сближение с композиторами «Могучей кучки». Новизна замысла оперы «Каменный гость».

Примерный музыкальный материал: «Табакерочный вальс», симфонические пьесы «Казачок», «Баба-Яга», романс «Ночной зефир» (по выбору преподавателя).

Вокальное творчество.

Новизна и своеобразие романсов и песен Даргомыжского. Проблема соотношения изменчивой человеческой речи и музыки. Тематика и жанры вокального творчества. Новый подход к литературному тексту. Передача в музыке интонаций живой разговорной речи. Песни лирического, сатирического и социально-обличительного характера. Расширение жанрового диапазона вокальной музыки - сатирический портрет, комедийная сценка, драматический монолог и др.

Музыкальный материал: «Мне минуло 16 лет», «Титулярный советник», «Мельник», «Червяк», «Старый капрал», «Мне грустно».

Опера «Русалка».

Первая русская опера в характере психологической бытовой музыкальной драмы. Основная задача – отражение душевного мира героев. Новые музыкально-выразительные средства. Преобладание принципа сквозного действия. Изменение характеров главных героев под воздействием драматических событий.

Музыкальный материал: опера «Русалка» (прослушивание или просмотр).

Седьмой год обучения. Первое полугодие.

Тема 1. Русская музыкальная культура 2-й половины XIX века.

Эта тема одна из основных обзорных тем курса, содержащая важный материал для осмысления процессов происходящих в музыкальной культуре того времени. Общественно-политическая жизнь 60-х годов XIX века. Расцвет литературы и искусства реалистического направления. Писатели и поэты, художники-передвижники, их просветительская деятельность. Изменения в музыкальной жизни российских столиц, затем и других городов. Образование Русского музыкального общества (РМО). Первые русские консерватории и Бесплатная музыкальная школа. Деятельность Антона и Николая Рубинштейнов. Композиторы «Могучей кучки», их творческие принципы и дружеское общение. Критики А.Н.Серов и В.В.Стасов.

Примерный музыкальный материал: М.А.Балакирев восточная фантазия для фортепиано «Исламей»;

А.Рубинштейн романс «Ночь», фрагменты из оперы «Демон» по выбору преподавателя;
А.Н.Серов песня Ерёмки из оперы «Вражья сила»

Тема 2. А.П.Бородин. Жизненный и творческий путь.

Творческий облик композитора. Многогранность творческой деятельности Бородина, вклад в развитие русской науки и культуры. Крупная целостная натура. Своеобразие музыки композитора, её эпический склад, развитие традиций Глинки.

Детские годы в Петербурге. Широкий круг интересов юного Бородина, увлечение естественными науками и искусством. Учёба в Медико-хирургической академии. Музыкальное развитие Бородина. Научная командировка в Германию. Оптимизм в отношениях к людям. Сближение с балакиревским кружком. Первая симфония, её успех у слушателей. Другие сочинения. Совмещение композиторской работы с разносторонней научно-педагогической деятельностью. Создание Второй симфонии и работа над оперой «Князь Игорь». Встречи с Листом в Веймаре. Широкое признание музыки Бородина. Разносторонняя научно-педагогическая работа в Медико-хирургической академии и совмещение её с композиторской деятельностью.

Примерный музыкальный материал: Ноктюрн из второго квартета, симфоническая картина «В Средней Азии» (по выбору преподавателя).

Вокальное творчество.

Романсы и песни Бородина – неповторимая своеобразная страница русской вокальной лирики. Для них характерны образы могучей народной силы и молодецкая удаль, глубокая мудрость сказочного повествования, напряжённость лирического переживания и живой острый юмор.

Музыкальный материал: «Для берегов отчизны дальней», «Песня тёмного леса», «Спящая княжна», «Серенада четырёх кавалеров» и другие по выбору преподавателя.

Опера «Князь Игорь».

Краткая история создания оперы. Роль В.В.Стасова. Обращение к «Слову о полке Игореве». Патриотическая идея оперы, её эпические черты. Правдивый и многогранный показ Руси через могучие хоры. «Русские» и «половецкие» действия - сопоставление Руси и Востока через музыку. Арии Игоря и Кончака, как пример арии-портрета. Плач Ярославны - музыкальная характеристика собирательного образа русской женщины.

Музыкальный материал: Опера «Князь Игорь» (прослушивание или просмотр)

Симфония № 2 «Богатырская» (си минор).

Глубокий интерес Бородина к историческому русскому эпосу на примере симфонии № 2. Внутреннее родство образов «Богатырской» симфонии и оперы «Князь Игорь». Очищающая и возвышенная любовь к Отечеству – основа содержания симфонии. Разбор первой части. Два элемента главной партии: мужественная, суровая, героическая унисонная тема первого элемента и молодецкая плясовая второго элемента. Распевность русской лирической песни в побочной партии. Эпический характер разработки.

Музыкальный материал: Симфония № 2 «Богатырская» (си минор) - I часть.

Тема 3. М.П.Мусоргский. Жизненный и творческий путь.

Творческий облик композитора. Социально-обличительная направленность и смелое новаторство творчества Мусоргского. Гениальный последователь и приверженец творчества Даргомыжского. Поиск правды в жизни и творчестве. Обращение к крестьянскому фольклору, глубокое знание и понимание народной музыки. Демократические жизненные и творческие позиции Мусоргского и «шестидесятников». Трагизм личной судьбы.

Детство в имении отца. Окружение юного Мусоргского. Успех в игре на фортепиано. Обучение по семейной традиции военному делу в Петербурге. Служба в Преображенском полку. Занятия и интересы молодого Мусоргского. Крутой перелом в жизни - знакомство и дружба с Даргомыжским и Балакиревым, сближение с демократической молодежью, увлечение литературой и философией. Выход в отставку для серьёзных занятий композицией. Театральные, вокальные и инструментальные произведения 60-х годов. Сближение с Римским-Корсаковым и Стасовым. Эпоха «Бориса Годунова», судьба оперы. Жизненная неустроенность, нужда, болезнь, отход от друзей. Отражение тяжёлых переживаний в вокальных циклах и опере «Хованщина». Артистический успех концертной поездки с певицей Д.Леоновой. Преждевременная смерть, прервавшая работу над завершением опер «Хованщина» и «Сорочинская ярмарка».

Примерный музыкальный материал: номера из оперы «Хованщина», гопак из оперы «Сорочинская ярмарка» и другие по выбору преподавателя.

Вокальное творчество.

Интерес Мусоргского к исторической и социальной тематике. Новизна содержания и выразительных средств вокальной музыки. Разнохарактерные сценки из народной жизни. Вокальные циклы. Традиции Даргомыжского в речевой интонации.

Музыкальный материал: «Колыбельная Ерёмушке», «Светик Савишна», «Семинарист», «Блоха»; циклы «Детская», «Песни и пляски смерти» (по выбору).

Цикл «Картинки с выставки».

Программность замысла. Выставка произведений В.Гартмана. Роль темы «Прогулки» в построении и содержании цикла. Характеристика пьес, их яркая образность.

Музыкальный материал: цикл «Картинки с выставки» (прослушивание в фортепианном или оркестровом вариантах, просмотр мультфильмов «Балет невылупившихся птенцов» и «Баба-Яга»).

Опера «Борис Годунов».

Опера «Борис Годунов». История создания и редакции оперы. Идейное содержание оперы, сквозное развитие действия, вокально-декламационное начало вокальных партий ряда персонажей — характерные черты новаторского подхода композитора к реализации замысла оперы. Новаторский тип хоровых сцен и речитативов.

Музыкальный материал: опера «Борис Годунов» (прослушивание или просмотр).

Седьмой год обучения. Второе полугодие.

Тема 4. Н.А.Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь.

Творческий облик композитора. Масштаб личности. Многогранность творческой и общественной деятельности Римского-Корсакова. Широта творческих интересов: композитор, педагог, дирижёр, музыкальный писатель и редактор, фольклорист, общественный деятель и пропагандист русской музыки. Отражение в его творчестве истории и быта народа; широкое обращение к национальному фольклору.

Детство в Тихвине. Семья Римских-Корсаковых. Первое приобщение к музыке. Учёба в Морском корпусе в Петербурге. Развитие музыкальных интересов, уроки у Ф.А. Канилле. Знакомство с Балакиревым, сочинение симфонии, прерванное заграничным учебным плаванием. Успех симфонии у слушателей, создание ряда других сочинений для оркестра. Первая опера «Псковитянка» на исторический сюжет. Рост известности композитора. Педагогическая работа в консерватории. Совершенствование композиторского мастерства. Увлечение народной песней и создание песенных сборников. Обращение к сказочным и народно-бытовым сюжетам в операх «Снегурочка» и «Майская ночь». Период высшей творческой зрелости; создание лучших произведений для оркестра — «Шехеразада», «Испанское каприччио». Беляевский кружок; выступления в роли дирижёра. Завершение и редактирование сочинений Мусоргского и Бородина. Новый расцвет оперного творчества с середины 90-х годов. Римский-Корсаков и революция 1905 года. «Золотой петушок» —

опера-сатира. Ученики и последователи Римского-Корсакова. Всемирное признание композитора.

Примерный музыкальный материал: фрагменты из опер «Садко», «Сказка о царе Салтане»; увертюра «Испанское каприччио» I часть; романс «Редает облаков летучая гряда» или другие по выбору преподавателя.

Опера «Снегурочка».

Оперное наследие Римского – Корсакова. Поэзия сказочной музыки оперы и музыка поэтической «Весенней сказки» Островского. Рассмотрение оперы с элементами музыкально-литературной композиции - чередование чтения текста А.Островского с разбором и прослушиванием музыки. Мировоззрение берендеева царства. Пантеизм, обычаи и обряды. Сказочное и реальное в опере. Широкое обращение к народно-песенным мелодиям. Основные лейтмотивы и инструменты, сопровождающие героев оперы.

Музыкальный материал: опера «Снегурочка» (прослушивание или просмотр).

Симфоническая сюита «Шехеразада».

Арабские сказки «Тысяча и одна ночь» как источник содержания музыки сюиты. Одно из лучших сочинений русского автора о Востоке. Картинность и красочность музыкальных образов; выразительная роль оркестровых тембров. Строение цикла. Лейтмотивная система сюиты. Темы вступления объединяют четырёхчастное произведение.

Музыкальный материал: симфоническая сюита «Шехеразада» - прослушивание.

Тема 5. П.И.Чайковский. Жизненный и творческий путь.

Творческий облик композитора. Композиторская, педагогическая, дирижёрская, музыкально-критическая и общественная деятельность. Тематическое и жанровое разнообразие сочинений, богатство и выразительность мелодики. Отражение в музыке различных сторон русской жизни, духовного мира людей, борьбы человека за своё счастье. Преломление национальных традиций и национального стиля русской музыки и западноевропейских веяний в творчестве Чайковского. Развитие и обогащение традиций Глинки и Даргомыжского. Мировая популярность. Международный конкурс его имени в Москве.

Родительский дом в Воткинске. Семья Чайковского. Впечатлительность как черта натуры композитора. Петербургские годы жизни. Училище правоведения и консерватория. Учителя Чайковского. Московский период жизни и творчества — педагогическая, музыкально-критическая и композиторская деятельность. Первый расцвет творчества. Повод и причины отъезда из Москвы. Жизнь в Европе и в России в последующие годы. Напряжённая творческая деятельность. Обращение к новым видам и жанрам. Общение с видными музыкантами Европы. Выступления в качестве дирижёра – пропагандиста русской музыки. Рост популярности музыки Чайковского. Высший расцвет творчества композитора. . Создание последних опер, балетов, симфоний. Трагедийная основа «Пиковой дамы» и Шестой симфонии. Дом в Клину. Смерть в расцвете творческих сил.

Примерный музыкальный материал: фрагменты балета «Лебединое озеро», оперы «Пиковая дама», Первый концерт для фортепиано с оркестром, увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», романсы и другие по выбору преподавателя.

Опера «Евгений Онегин».

Определение Чайковским жанра оперы как «лирических сцен». История создания и первая постановка оперы. Крушение надежд на счастье – основная тема оперы. Душевная драма героев и картины русского быта. Сочетание законченных номеров с фрагментами сквозного развития, образующие сцены.

Музыкальный материал: опера «Евгений Онегин» (прослушивание или просмотр).

Симфония № 1 «Зимние грёзы».

Симфонии Чайковского как одна из вершин в развитии европейской симфонической музыки. Народно-жанровые черты ранних симфоний и усиление трагедийного начала в поздних. Программность симфонии и лирико-драматическое содержание. Выражение в музыке лирических раздумий связанных с образами русской природы. Национальная

основа и песенный склад основных тем. Характеристика тем главной партии первой части, их преобразование в ходе развития. Народно-песенный склад побочной партии, аккордовое изложение заключительной. Особенности разработки. Изменение главной темы в репризе. Возвращение в коде первоначального музыкального образа. Характеристика вступительной и главной тем второй части. Драматическая кульминация второй части. Сопоставление темы скерцо и вальса в третьей части. Контраст народно-праздничного финала по отношению к субъективной лирике предшествующих частей. Преобразование народно-песенной мелодии в финале.

Музыкальный материал: симфония № 1 «Зимние грёзы» (прослушивание).

Симфония № 6 си минор «Патетическая»

(дать обзорно, как вариант в сопоставлении с Первой симфонией; указать на особенность финала).

Чайковский в самом начале работы над симфонией упоминал о «тайной программе». Эту программу он нигде не записал, однако остались некоторые свидетельства современников о том, какое образное содержание он воплотил в этом сочинении. По воспоминаниям певицы Александры Панаевой-Карцовой, после первого исполнения Шестой симфонии композитор, провожая свою кузину Анну Мерклинг, согласился с её предположением, что он описал ей свою жизнь: «Ты угадала. Первая часть – детство и смутные стремления к музыке. Вторая – молодость и светская веселая жизнь. Третья – жизненная борьба и достижение славы. Ну, а последняя, - это De profundis, то есть – молитва об умершем, чем всё кончаем, но для меня это еще далеко, я чувствую в себе столько энергии, столько творческих сил; я знаю, что создам ещё много, много хорошего и лучшего, чем до сих пор».

Брат композитора Модест Ильич Чайковский писал в 1907 году чешскому музыковеду Рихарду Батке: «Вы хотели узнать программу Шестой симфонии, но я ничего не могу сообщить Вам, так как брат держал её в своих мыслях. Он унёс эту тайну с собой в могилу. Но если Вы всё-таки хотите, я сообщу Вам то немногое, что узнал от брата. Первая часть представляет собой его жизнь, сочетание страданий, душевных мук, с непреодолимым томлением по Великому и Возвышенному, с одной стороны, борьбу со страхом смерти, с другой — божественную радость и преклонение перед Прекрасным, перед Истиной, Добром, всем, что сулит вечность и небесное милосердие. Так как брат большую часть своей жизни прожил ярко выраженным оптимистом, он закончил первую часть возвращением второй темы. Вторая часть, по моему мнению, представляет собой ту радость жизни, которая не может сравниться с преходящими мимолётными радостями нашей повседневной жизни, радость, музыкально выраженная необыкновенным пятидольным размером. Третья часть свидетельствует об истории его развития как музыканта. Это не что иное, как шалость, игра, развлечение в начале его жизни до двадцатилетнего возраста, но потом всё это делается серьёзнее и кончается достижением мировой славы. Её и выражает триумфальный марш в конце. Четвёртая часть — состояние его души в последние годы жизни — горькие разочарования и глубокие страдания. Он приходит к мысли, что слава его как художника преходяща, что сам он не в силах побороть свой ужас перед вечным Ничто, тем Ничто, где всему, что он любил и что в течение всей жизни считал вечным, угрожает бренность».

Тема 6. Русская музыкальная культура конца XIX- начала XX века.

Литература, живопись, музыка того времени. Состав музыкальной культуры - творческая деятельность музыкантов всех специальностей, способствующая распространению и усвоению музыкальных ценностей. Меценаты и музыкально-общественные деятели. Развитие музыкального образования.

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

А. К. Лядов - представитель петербургской школы Римского-Корсакова, профессор консерватории, участник беляевского кружка. Обращение к малым формам инструментальной музыки, преимущественно к фортепианной миниатюре; «сказочные картинки» для оркестра; обработки народных песен. Своеобразие выразительных средств: светлый колорит, преобладание лирических образов, проявление национальных черт, тщательная отделка деталей.

Примерный музыкальный материал: «Музыкальная табакерка» (фортепиано), «Волшебное озеро» (оркестр).

А. К. Глазунов - представитель петербургской школы Римского-Корсакова, профессор консерватории, участник беляевского кружка. Творческая и музыкально-общественная деятельность композитора. Воспитание молодого поколения на посту директора

Петербургской консерватории. Жанровое разнообразие сочинений; преобладание инструментальных произведений крупной формы; балеты. Эпическое и лирическое в музыке Глазунова, красочность оркестровой палитры. Высокий авторитет Глазунова на родине и в Европе.

Примерный музыкальный материал: антракт ко второй картине балета «Раймонда»; концертный вальс.

С. И. Танеев – представитель московской школы Чайковского, профессор консерватории. Яркий и многогранный музыкант, широко образованный человек, блестящий пианист, крупный учёный, музыкально-общественный деятель, дирижёр. Наследие - опера «Орестея», кантаты, хоры, романсы, симфонии, камерные инструментальные ансамбли различных составов. Значительность содержания и сдержанность в выражении чувств – характерная особенность сочинений Танеева. Широкое использование полифонии.

Примерный музыкальный материал: Хоры без сопровождения – «Утро», «Сосна»; романсы «Зимняя дорога», «Свет восходящих звёзд».

А.Н. Скрябин – смелый новатор, открывший новые пути музыке XX века; яркий пианист. Обращение Скрябина исключительно к инструментальной музыке для фортепиано и оркестра. Грандиозность симфонических замыслов. Эволюция от ранней поэмы «Мечты» к масштабным произведениям – «Поэма экстаза», «Прометей». Постепенное усложнение музыкальной речи, поиски новых выразительных средств, обновивших гармонический язык и привычную мажоро-минорную основу музыки. Контрастность образов, яркая эмоциональность, динамическая устремлённость, сочетание восторженного порыва и хрупкой утончённой лирики – характерные черты музыки Скрябина.

Примерный музыкальный материал: прелюдии ор. 11, этюд ор.8 № 12 ре-диез минор; этюд ор. 2 до-диез минор; поэма «К пламени».

С.В. Рахманинов – одна из вершин русской музыкальной классики. Композитор, выдающийся пианист, дирижёр. Яркий мелодический дар, способность воплощать в музыке как лирические, так и драматические образы. «Школа» Н.С.Зверева в становлении профессионализма. Московская консерватория. Начало творческого пути, первое общественное признание. Творческий кризис. Дирижёрская работа в опере. Дружба с Шаляпиным. Расцвет композиторского творчества, создание произведений в разных жанрах. Перелом в судьбе после революции 1917 года и отъезда за границу. Жизнь вне родины; творческая пауза. Размах концертной деятельности и её всемирное признание. Сочинения последних лет, трагические отзвуки в них тоски по родине.

Примерный музыкальный материал: концерт для фортепиано с оркестром № 2; прелюдия до-диез минор; «Вокализ», часть из «Всенощного бдения»; любые романсы.

И.Ф. Стравинский – крупнейший композитор XX века. Новатор, обогативший музыкальную речь новыми выразительными возможностями и приёмами композиторской техники. Огромное творческое наследие композитора, не поддающееся привычной классификации по традиционным жанровым группам. Произведения на «стыке» жанров («Свадебка» - хореографические сцены с пением и музыкой на народные тексты); вторжение в сферу джаза («Регтайм» и др. сочинения). Русские истоки музыки Стравинского. Успех ранних балетов. Отъезд за границу и «врастание» в культурную среду западного мира. Широкие связи композитора с крупнейшими представителями мировой художественной элиты. Выступления Стравинского в качестве дирижёра и пианиста. Посещение Москвы и Ленинграда в 1962 году.

Музыкальный материал: балет «Петрушка».

Восьмой год обучения. Первое полугодие.

Тема 1. Отечественная музыкальная культура первой половины XX века.

Исторические события. Идеалы социализма и реалии послереволюционных лет. Интенсивность художественной жизни в 20-е годы вопреки трудностям и противоречиям эпохи. Национализация художественных учреждений и ценностей. Создание новых музыкальных учреждений, художественных коллективов, учебных заведений. Вовлечение в культурный процесс широких масс, развитие музыкальной самодеятельности, создание произведений на актуальные темы. Создание в 30-е годы единых творческих союзов литераторов, художников, композиторов. Ограничение свободы художественного творчества, осуждение произведений не отвечающим признакам социалистического реализма. Развитие музыкального искусства в республиках СССР. Взаимовлияние национальных музыкальных явлений страны и художественного опыта мировой музыкальной культуры. Способность русских композиторов воспринимать прогрессивные явления мировой культуры. Композиторы - Н. Мяковский, В. Шебалин, Д. Кабалевский, И. Дунаевский, Т. Хренников.

Примерный музыкальный материал: исключительно по желанию преподавателя.

Тема 2. С.С.Прокофьев. Жизненный и творческий путь.

Творческий облик композитора. Прокофьев — крупнейший русский композитор первой половины XX века. Яркая личность и смелость творческих проявлений. Сочетание двух эпох в творчестве Прокофьева: дореволюционной и советской. Самобытность его музыки, сочетающей черты отечественной классики с новизной выразительных средств, новаторским подходом к решению творческих задач.

Своеобразие детских лет, описанных композитором в «Автобиографии». Разносторонние интересы и пытливость юного Прокофьева. Петербургская консерватория. Учителя Прокофьева. Публичные выступления и споры вокруг личности и музыки молодого Прокофьева. Расцвет творчества в предреволюционные годы. Пребывание за рубежом; общение с западным искусством и его представителями. Интенсивность творческой и музыкально-общественной деятельности на родине. Создание выдающихся произведений разных жанров. Опера «Война и мир». Творчество Прокофьева в сложных условиях общественной жизни последних лет. Рост популярности музыки Прокофьева во всем мире.

Примерный музыкальный материал: опера «Любовь к трем апельсинам»: Марш, 2 д.; опера «Война и мир» - вальс Наташи и Андрея, 2 к; песня «Болтунья»; любая часть из «Классической симфонии»; пьесы из циклов «Мимолётности», «Сказки старой бабушки» - по выбору преподавателя.

Кантата «Александр Невский».

Кантата «Александр Невский» — одно из уникальных произведений русской кантатно-ораториальной музыки. Традиции национального эпического симфонизма. Новаторский подход к жанру. Тема и идея, содержание и музыкальная драматургия, современный музыкальный язык. Звуковое кино и музыка Прокофьева.

Музыкальный материал: кантата «Александр Невский» (прослушивание).

Балет «Ромео и Джульетта» («Золушка»).

Балеты Прокофьева. Особенности жанра. Трагедия и сказка в балете. Комедийно-скерцозные, драматически конфликтные, лирические образы балетов композитора. Значение, история создания, первоисточник и либретто, путь к сцене балета «Ромео и Джульетта». Композиция, особенности жанра, система лейтмотивов. Легенда о Ромео и Джульетте в мировом искусстве.

Музыкальный материал: характеристика и прослушивание (просмотр) ряда номеров из балетов «Ромео и Джульетты» (или «Золушки» (факультативно)).

Симфония № 7 до-диез минор.

Симфоническая музыка в творчестве Прокофьева. Влияние театра, кино на симфоническое письмо композитора. Оптимизм, традиции раннего венского классицизма в Симфонии № 1 «Классической».

Оркестр Прокофьева. Язык XX века в «Классической» симфонии (обзорно).

Седьмая симфония - тщательный разбор I части и ознакомление с остальными частями. Выявление выразительных особенностей основных тем и прослеживание развития всего музыкального материала.

Примерный музыкальный материал: Симфония № 7; Симфония № 1 «Классическая» (фрагменты).

Тема 3. Д.Д. Шостакович. Жизненный и творческий путь.

Творческий облик композитора. Д.Д.Шостакович – крупнейший представитель отечественного искусства эпохи революций и войн, массового героизма и неисчислимых трагедий, великих побед и человеческих страданий. Его творчество — правдивая художественная летопись жизни народа, судеб миллионов людей, какими их видел и «слышал» чуткий художник с чистой совестью и огромным талантом. Шостакович – гений современного музыкального мира, продолжатель лучших традиций музыкального искусства прошлого и смелый новатор. Отражение в его музыке острейших социальных конфликтов, осуждение зла, насилия, сострадание человеческой беде, утверждение ценности жизни. Трагедия, сатира и лирика в музыке Шостаковича. Активная жизненная позиция композитора, многогранность его творческой и общественной деятельности.

Семья Шостаковича; учёба в Петербургской консерватории. Успех Первой симфонии. Шостакович – пианист. Круг общения. Поиски своего пути. Создание произведений различных жанров. Несправедливая критика композитора. Наступление творческой зрелости. Работа в консерватории. Шостакович в годы войны. Переезд в Москву. Трудные годы для свободной творческой деятельности; верность избранному пути. Признание заслуг Шостаковича перед страной; привлечение композитора к общественной деятельности. Последние годы жизни; непрекращающаяся творческая работа. Признание музыки Шостаковича в мире.

Примерный музыкальный материал: музыка к кинофильмам «Овод», «Встречный», «Встреча на Эльбе»; детская музыка «Танцы кукол»; фрагменты из оперы «Катерина Измайлова», симфонии «1905 год» и другие по выбору преподавателя.

Симфония № 7 «Ленинградская» До мажор.

«Ленинградская» симфония - живой документ эпохи. История создания и исполнения. Успех произведения на родине и в странах антигитлеровской коалиции. Огромное политическое значение произведения в годы войны. Программный замысел I части. Противопоставление образов мира и войны. Необычность сонатного построения.

Музыкальный материал: симфония №7 «Ленинградская» (прослушивание, подробный разбор I части, остальные – фрагментарно).

Симфоническая поэма «Казнь Степана Разина».

Произведение на историческую тему. Единство музыки и стихов Е. Евтушенко. Картинность и театральность музыки. Роль оркестра. Приёмы композиторской техники.

Музыкальный материал: поэма «Казнь Степана Разина» (прослушивание).

Прелюдия и фуга № 5 Ре мажор.

Шостакович-пианист. Черты фортепианного стиля. Мастерство и свобода в использовании приемов письма разных музыкальных культур.

Цикл «24 прелюдии и фуги» - вершина фортепианной полифонии в русской и мировой фортепианной литературе XX века - «музыкальное приношение Баху». Общее и различное в построении ХТК и цикла Шостаковича.

Музыкальный материал: Прелюдия и фуга № 5 Ре мажор (анализ и прослушивание).

Вокальное творчество.

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

Примерный музыкальный материал: вокальный цикл «Из еврейской народной поэзии» и сюита на стихи Микеланджело (5-6 песен по выбору преподавателя).

Восьмой год обучения. Второе полугодие.

Тема 4. А.И. Хачатурян. Творческий путь.

Творческий облик композитора. Талант мирового масштаба. Певец Закавказья. Стихийная мощь дарования. Яркий импровизированный стиль, основанный на народных интонациях. Старинное и современное, фольклорное и профессиональное, национальное и общечеловеческое в музыке Хачатуряна. Значение русского и европейского музыкального искусства в формировании стиля Хачатуряна. Балеты Хачатуряна — одна из вершин балетного искусства XX в. Исторический роман «Спартак» на балетной сцене (1953); история создания, постановки, драматургия. Созвучность темы современному миру. Монументальная композиция. Концерт для скрипки с оркестром ре минор - выдающееся произведение Хачатуряна. Эмоциональная открытость, эпическая торжественность. Синтез восточного народно-музыкального интонирования и традиций европейской музыкальной классики.

Примерный музыкальный материал: балет «Гаянэ»: Танец розовых девушек, Вариация Нунэ, Танец с саблями, Лезгинка; балет «Спартак»: Триумфальный марш, Адажио Спартак и Фригии, Танец Эгины; вальс из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад»; «Детский альбом» -1-2 пьесы по выбору; концерт для скрипки с оркестром ре минор (фрагментарно).

Тема 5. Г.В.Свиридов. Творческий путь.

Композитор-творец нового направления в русском искусстве, «поэт в музыке». Отношение к Отечеству, тема Родины в центре художественного мира Свиридова. Тесная связь художественных интересов Свиридова Г. - поэзия, живопись, литература, иконопись с музыкой. Понимание русского фольклора, красоты народного творчества, национальный характер музыкального языка. Центральное место вокальных жанров в творчестве композитора. Значение, история создания, жанр, музыкальная драматургия «Поэмы памяти Сергея Есенина». Тема Поэта и Отечества. Драматизм лирики. Национальное своеобразие поэмы, опора на народно-песенные жанры. Неисчерпаемость пушкинской темы в русском искусстве. Поэтичность прозы А. Пушкина в «Музыкальных иллюстрациях» к повести «Метель». Преемственная связь с классическими симфоническими жанрами.

Примерный музыкальный материал: симфоническая сюита «Время, вперёд!»; «Поэма памяти. Сергея Есенина»; музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина «Метель»; «Курские песни»; вокальный цикл на стихи Р.Бёрнса: «Финдлей»; вокальный цикл на стихи Пушкина А. «Подъезжая под Ижору».

Тема 6. Р.К.Щедрин. Творческий путь.

Крупнейший композитор второй половины XX в.. Полистилистика музыки (мотивы русского фольклора, средневековая русская музыка), бытовая музыка XIX в., опыты

западноевропейской полифонии и джаз). Новейшие композиторские техники в музыке Щедрина. Интерес к русской классической литературе. Широкий круг музыкальных образов, жанров. Музыкальный театр Щедрина. «Кармен-сюита» — творение французского и русского авторов, разделённых столетием. История рождения и постановки сюиты. Преображении классической, оперной драматургии в современную эмоционально-экспрессивную балетную. Уникальный состав оркестра. М.Плисецкая — муза балетов Щедрина.

Примерный музыкальный материал: балет «Конёк-Горбунок» - «Девичий хоровод», «Танец шутов и шутих»; «Озорные частушки» для симфонического оркестра; Ж.Бизе - Р.Щедрина «Кармен-сюита».

Тема 7. Композиторы последней трети XX века: В.А.Гаврилин, А.Г.Шнитке, С.А.Губайдулина, С.М.Слонимский, А.П.Петров.

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

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

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

Глубокое влияние Шостаковича Д. (сонатно-симфонический цикл, жанровые истоки тем, ритмика) и Прокофьева С. (оптимизм, цельное восприятие мира, танцевально-скерцозные образы) на музыку России второй половины XX в.

Музыка России XX в, — документальное подтверждение глобальных проблем мира.

В.А.Гаврилин - глубокая, целостная, бескомпромиссная личность русского композитора второй половины XX в. Разносторонность интересов и увлечений, литературный дар. Театральность, зрелищность, конкретная образность музыки композитора. Простота и сила его музыкального языка. Новый взгляд на фольклор. Традиции Даргомыжского и Мусоргского в вокальном творчестве Гаврилина.

А.Г. Шнитке - неординарная, притягательная личность. Композитор-теоретик, композитор – философ.

Прошлое и настоящее, художник и время, композитор и культура — важнейшие темы творчества Шнитке. Контрастная драматургия, трагизм образного мира. Особое внимание к инструментальной музыке.

С.А.Губайдулина - эмоциональность самобытного композиторского дара. Интерес к вопросам человеческого бытия. Символы творчества: светлое-тёмное, живое-неживое, дух-бездушие. Религиозное мироощущение. Синтез культур Востока и Запада. Камерная музыка — основа творчества. Активное восприятие и преобразование новейших композиторских техник XX века.

С.М.Слонимский - крупный представитель музыкальной России второй половины XX века. Последователь традиций С.Прокофьева. Специфический творческий темперамент. Поиск новых средств выразительности, форм, технических приёмов письма при бережном сохранении своего стиля. Творческое восприятие фольклора. Вокальное мышление композитора. Дар импровизатора.

А.П.Петров – один из широко известных и любимых композиторов в нашей стране. Эстрадная песня и музыка для кино приносят славу композитору. Музыка к балетам, операм, симфоническая музыка. Широкий охват разнообразной стилистики от архаических песнопений до сонористики, алеаторики, сплав различных жанровых признаков.

Примерный музыкальный материал: В.Гаврилин - симфония-действие «Перезвоны», балет «Анюта» «Тарантелла»; А.Шнитке - Гимны: № 3 и № 4; С. Губайдулина «De profundis»; С.Слонимский – музыка для детей; А.Петров – песни и музыка к кинофильмам.

Тема 8. Истоки и развитие джаза. Выдающиеся исполнители.

Истоки джаза. На стыке трех культур. Блюз, регтайм. Новаторство и традиция. Импровизация.

Тема 9. Рок-н-ролл. Группа «Битлз».

Тема 10. Отечественная рок-опера А.Рыбникова «Юнона» и «Авось».

Тема 11. Композиторы Хакасии.

Знакомство с композиторами Хакасии: А.А.Кенель, Г.И.Челбораков, Н.В.Катаева, А.К.Стойнов.

Т.Ф.Шалгинова. Творческий облик.

Заслуженный деятель искусств Республики Хакасия, заведующая музыкальной частью Хакасского национального театра, композитор, педагог, председатель Союза композиторов Республики Хакасия, член правления Союза театральных деятелей Республики Хакасия. Служит театру с 1992г.

Татьяна Шалгинова — автор музыки более 30 спектаклей театров Хакасии и России. Оригинальная музыка к постановкам разнообразных театральных жанров всегда глубоко и ярко раскрывает идейно-образный строй спектакля: «Сцены из деревенской жизни» И. Топоева, «Мария Стюарт» Ф. Шилера, «Опасный, опасный, очень опасный...» Л.Филатова, «Одуроченный Хорхло» А. Топанова, «Вуйме, Вайме, Вэй!» А. Цагарели, спектаклей для детей «Кот в сапогах» Д.Самойлова, «Капризная Мышка Мими» С.Малышева, «Волшебный чатхан» И. Топоева, «Зайка-Зазнайка» С. Михалкова и др.

В 1998 году на фестивале тюркоязычных театров «Науруз» (г. Казань) получила звание лауреата и диплом в номинации «Лучшая работа композитора» в спектакле «Слеза огня» К.Чак (режиссер Э. Кокова)

Татьяна Шалгинова - лауреат республиканского фестиваля «Волшебные кулисы» (1999, 2002, 2003г) в номинации «Самостоятельная работа актёра».

Её произведения востребованы не только в республике, но и за её пределами. Яркие художественные образы пьес, рассказывающие о живописной природе древней Хакасии, обычаях хакасского народа прочно вошли в репертуар школьных программ, педагогическую практику детских музыкальных школ, школ искусств, музыкального колледжа, института искусств Хакасского государственного университета имени Н.Ф.Катанова, широко используется в концертной деятельности республиканской филармонии.

Татьяна Шалгинова – автор фортепианных сборников для детей и юношества «Солнечный чатхан», «Зимний До мажор», «Весенний Соль мажор», «Летний Ре мажор», «Театральная

осень», «Танцующие эльфы» (24 вальса для детей во всех тональностях), «В даль зовущая музыка» (вокально-хоровой).

Примерный музыкальный материал: пьесы из сборника «Солнечный чатхан» и другие по выбору преподавателя.

Программа реализуется в 2 этапа:

I - «Слушание музыки» - 1-3 классы;

II - «Музыкальная литература» - 4-8 классы.

Состав групп – постоянный.

Требования к уровню подготовки обучающихся

I класс

Основой музыкального материала первого года обучения служит программная музыка. В процессе усвоения данных тем обучающиеся будут уметь описывать характер (эмоционально-образное содержание) произведения, создавать словесный портрет музыкального персонажа (персонажей), нарисовать рисунок, изображающий эмоционально-образное содержание произведения, а так же принимать активное участие в исполнении песен-сценок.

II класс

В процессе усвоения темы «Народный календарь» –обучающиеся будут знать о годовом цикле обрядов и праздников существующих в нашей стране с древнейших времён, петь некоторые народно-обрядовые песни, определять на слух произведения по звучанию ряда отдельных фрагментов.

III класс

В процессе усвоения темы «Музыкальные инструменты», ученики будут знать состав симфонического оркестра, оркестра русских народных инструментов, уметь отличать отдельные инструменты по звучанию (тембру), а также уметь определять на слух (по звучащим фрагментам) произведения, изучаемые в классе.

Обучающиеся будут знать что такое: мелодия, аккомпанемент, лад, ритм, размер, темп, тембр, регистр, штрихи, динамика, фактура, гармония. Знать характерные черты отдельных танцев – вальс, полька, полонез, гавот, менуэт.

IV класс

В процессе усвоения данных тем, обучающиеся будут знать что такое: синтетические жанры (опера, балет), либретто, увертюра, клавиш, партитура, 3 составные части балета – классический танец, характерный танец, пантомима; вариация, дивертисмент; ария, каватина, речитатив, ансамбль, солирующие певческие голоса и голоса в смешанном хоре. Уметь по слуху и по тексту определять музыкальную форму произведения: период, двухчастная, трёхчастная, вариации, рондо, а также определять на слух (по звучащим фрагментам) произведения, изучаемые в классе.

V класс

В процессе усвоения темы «Зарубежная музыка: композиторы эпохи Барокко, Венская классическая школа» учащиеся будут знать жизнь и творчество величайших композиторов мировой классической музыки как И. С. Бах, Л. Бетховен, В. Моцарт. Дети должны научиться работать с учебниками и уметь изложить содержание прочитанного в письменной форме. Уметь слушать музыкальный материал по нотам, находить необходимые темы, разделы и части, а также определять на слух (по звучащим фрагментам) произведения, изучаемые в классе.

Обучающиеся будут знать, что такое: эпоха Возрождения, стиль барокко, классицизм, композиторы «венские классики»; полифония, гомофония, инвенция, прелюдия, фуга, тема, ответ, противосложение, интермедия, оратория, месса, реквием, цикл, строение сонатно-симфонического цикла, соната, симфония, струнный квартет, концерт, строение старинной сюиты; сонатное аллегро, экспозиция, разработка, реприза; скерцо.

VI класс

В процессе усвоения темы «Романтизм в музыкальном искусстве Европы» учащиеся будут знать творческие пути и важнейшие произведения композиторов-романтиков Ф.Шуберта, Ф.Шопена, Р.Шумана. Формы работы и задачи такие же, как в V классе.

Обучающиеся будут знать, что такое: романтизм, импрессионизм, миниатюра, баллада, экспромт, ноктюрн, вокальный цикл, а также определять на слух (по звучащим фрагментам) произведения, изучаемые в классе.

VI – VII классы

В процессе усвоения темы «Русская музыка 19 века» учащиеся будут знать истории жизни, творческие пути и основные произведения русских классиков: А.Алябьева, А.Варламова, А.Гурилёва, М.Глинки, А.Даргомыжского, А.Бородина, Н.Римского-Корсакова, М.Мусоргского, П. Чайковского, С.Рахманинова, А.Скрябина, И.Стравинского.

Формы проверки знаний остаются как в предыдущих классах, но усложняются требования к оформлению работ. Обучающиеся будут уметь определять жанр, стиль, характер, форму произведения. Рекомендуется самостоятельное прослушивание или просмотр изучаемых произведений. Определять на слух (по звучащим фрагментам) произведения, изучаемые в классе.

Обучающиеся будут знать: состав и принципы членов «Могучей кучки», оперная драматургия – номерная и сквозная.

VIII класс

В процессе изучения темы «Музыка XX века»: обучающиеся будут знать новые разнообразные стили и течения в искусстве, освоят творческие пути лучших композиторов С.Прокофьева, Д.Шостаковича, А.Хачатуряна, Г.Свиридова. Обзорно познакомятся с композиторами своего региона (Республика Хакасия) на примере творчества композитора Шалгиновой Т.Ф.

Обучающиеся будут знать, что такое: неоклассицизм, урбанизм, полистилистика, коллаж, атональная музыка, алеаторика, сонористика, серийная музыка, джаз, рок-музыка, а также определять на слух (по звучащим фрагментам) произведения, изучаемые в классе.

По окончании VIII класса проводится **итоговая аттестация** по итогам всего обучающего цикла, предусматривающий ответы на вопросы по всем важнейшим темам пройденного материала (тест), музыкальную викторину и защиту сочинения по теме: «Произведение, которое я играю по специальности». Здесь ученик должен представить исполняемое произведение: сведения об авторе, жанр и форму, средства эмоционально-содержательной выразительности музыкального языка, проанализировать образно-интонационный строй, жизненное и художественное содержание произведения. Сочинение красочно оформляется и является своего рода «дипломной работой» обучающегося.

Формы и методы контроля

Учёт успеваемости и контроль над выполнением программы проводится несколькими способами:

- фронтальный опрос проводится в устной или письменной форме, выявляет общий уровень подготовки и усвоения материала;
- поурочный опрос позволяет оценить уровень подготовки домашнего задания и закрепить материал прошлого урока в форме Музыкальной викторины и небольшой самостоятельной письменной работы;
- контрольный урок:
 - изложение темы в устном или письменном виде (тестовые задания).
 - музыкальная викторина по материалу определённой темы (или тем), полугодия или учебного года;
 - решение кроссвордов, ребусов, криптограмм и пр.

Для определения полноты и глубины знаний обучающихся, по окончании каждой четверти выставляется итоговая оценка успеваемости на основании текущих отметок. Четвертные оценки выводятся по результатам текущего опроса и обобщающих проверках на контрольных уроках, которые проводятся после изучения определённой темы, учитывая при этом успеваемость и посещаемость всех уроков.

Для того чтобы получить определённое представление о запасе накопленных за годы учёбы знаний, желательно включать для контроля вопросы, связанные с теми знаниями, которые долгое время должны сохраняться в памяти. Это могут быть вопросы музыкально-исторические, теоретические, связанные с объяснением музыкальных терминов, касающиеся современной музыкальной жизни, творчества известных композиторов и музыкальных произведений.

Любая оценка успеваемости должна учитывать условия учебной работы, возрастные особенности детей и отражать индивидуальный подход к каждому ученику.

Годовые оценки определяются на основании четвертных. По окончании изучения курсов «Слушание музыки» и «Музыкальная литература» в свидетельство заносятся оценки по каждой дисциплине, учитывая при этом оценку, полученную на итоговой аттестации и рост обучающегося.

Критерии определения уровня овладения основными знаниями, умениями и навыками

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:
оценка «отлично» выставляется, если ученик:

- изложил материал грамотным языком, точно используя терминологию;
- показал умение применять знания при выполнении практического задания;
- сыграл тему наизусть или по нотам грамотно - в темпе, ритме, со знаками, без ошибок;

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
- оценка «хорошо» выставляется, если:
- ответ удовлетворяет основным требованиям на оценку «отлично», но при этом имеет неточности в ответе;
 - если ответ уточнён или откорректирован учителем;
 - сыграл тему наизусть или по нотам с незначительными замечаниями к темпу, ритму, знакам;
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если:
- не раскрыто содержание материала, но показаны общие знания вопроса, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;
 - допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии;
 - в темах при исполнении были допущены серьёзные текстовые ошибки;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
 - обнаружено незнание или непонимание учеником важной части учебного материала;
 - отсутствие ответа при наводящих вопросах учителя;
 - не выполнил домашнего задания.

Тесты и музыкальные викторины, состоящие из 10 вопросов, оцениваются:

- «отлично» – 10 и 9 правильных ответов;
- «хорошо» – 8 и 7 правильных ответов;
- «удовлетворительно» – 6 и 5 правильных ответов.

VI. ШЕСТОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА» (9-й или 6-й класс)

Пояснительная записка

Содержание учебного предмета «Музыкальная 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 **54**

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 выступления; указывает моменты, на которые необходимо при выступлении обратить особое 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

№№ темы	Темы уроков	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»). Музыка в драматическом театре («Сон в летнюю ночь»), лирико-исповедальный характер творчества романтиков (цикл «Любовь поэта»).
---	---	---	---

5	Ф.Лист	1,5	Программный симфонизм, его специфика; «Прелюды».
6	Г.Берлиоз	1,5	Программный симфонизм; гротеск в музыке; «Фантастическая» симфония 2, 4, 5 части.
7	Н.Паганини	1,5	Виртуозы-исполнители и их творчество; Каприс №24 и сочинения Ф. Листа, И.Брамса на тему Н.Паганини.
8	Д.Россини	3	Разнообразие творчества итальянского композитора; духовная музыка Д.Россини. Три оперные увертюры и части из «Маленькой торжественной мессы».
	Контрольный урок (семинар)	3	
	Резервный урок	1,5	
2 полугодие			
9	К.Сен-Санс	3	Творчество французского романтика. Ознакомление со Вторым фортепианным концертом; рондо-каприччиозо (для скрипки); ария Далилы из оперы «Самсон и Далила»
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; «Тристан и Изольда»: вступление к 1 и 3 действию, смерть Изольды.
13	А.Дворжак или Б. Сметана	1,5	Творчество чешских композиторов; А.Дворжак: 9-я симфония, части 3,4, Влтава; Б. Сметана: увертюра к опере «Проданная невеста».
14	Г.Малер	1,5	Музыкальный постромантизм и экспрессионизм. Возможно прослушивание: 1-я симфония, 3,4 части, Адажиетто из 5 симфонии.
15	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».
16	Б.Бриттен и английская музыка	1,5	Симфоническая музыка в XX веке. Вариации на тему Г.Перселла.
17	Д.Гершвин и	1,5	Джазовая культура. Рапсодия в стиле

	американская музыка		блюз.
18	О.Мессиа́н и французская музыка или композиторы Нововенской школы	1,5	Квартет «На конец времени», различные органнe пьесы или отрывки из «Лунного Пьеро» А.Шенберга, «Воццека» А.Берга и фортепианные пьесы А.Веберна.
19.	Выдающиеся исполнители XX века	3	Знакомство с аудио- и видео-записями, характеристика и особенности исполнения
	Итоговый семинар, коллоквиум	3	
	Резервный урок	1,5	

Методические рекомендации по проведению урока в 9 (б) 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). 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). Какую цель он преследовал?

4. Кто является автором произведений:

«Прелюды»,

24 каприза,

«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. 62

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 (незнакомо-го) музыкального произведения, который проводится в старших классах. Контрольный урок или зачет как промежуточная аттестация проводится в присутствии комиссии.

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

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

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

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

Варианты вопросов для итоговой письменной работы

или устного экзамена

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

жили.

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

«Из Нового света» «Проданная невеста» «Море»

«Туонельский лебедь» «Влтава»
«Пер Гюнт» «Норвежские танцы»
«Славянские танцы» «Грустный вальс» «Болеро»

Результат освоения программы «Музыкальная литература».

Шестой год обучения

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.

Методическое обеспечение программы

Основная форма работы с детьми – комбинированный школьный урок.

Урок предполагает использование разнообразных форм проведения: беседа, повторение, исследование, игра, конкурс, викторина, лекция, читательская конференция, концерт, контрольный урок.

Прослушивание музыкального произведения и его осмысление:

- 1) в младших классах (1-3) – разучивание песен с движениями, песен с ударными инструментами, рисунки к прослушанным произведениям и произведениям из собственного репертуара, составление рассказов по этим произведениям;
- 2) в старших классах (4-8) – прослушивание произведений с нотами, последующий анализ этих произведений (коллективный и индивидуальный) в устной и письменной форме.

Решение основных дидактических задач на уроке обеспечивается чередованием различных видов учебного труда: изложение нового материала должно дополняться его закреплением, а повторение пройденного – служит проверкой усвоения знаний и умений.

Главные требования, предъявляемые к уроку музыкальной литературы – единство воспитательных и образовательных задач, правильный подбор учебного материала, обеспеченность необходимым оборудованием и учебными пособиями. Преподаватель должен добиваться, чтобы каждый ребёнок активно работал на протяжении каждого урока, и стремиться преодолеть неравномерность в усвоении знаний отдельными учениками.

Эффективность уроков музыкальной литературы в значительной степени определяется применением разнообразных методов обучения. Значительная часть материала, как теоретического, так и собственно музыкального, при разборе произведений учащимися усваивается лучше всего из объяснений учителя. Живому и образному изложению биографий, обзорных тем по эпохам и стилям ближе форма рассказа, в котором хорошо сочетаются приемы повествования, описания, рассуждения. Широко должна использоваться наглядность: видео, иллюстрации, схемы, таблицы, клавиры, ноты, портреты композиторов. Это активизирует восприятие подростков и повышает качество усвоения учебного материала.

Изложение нового материала и прослушивание музыкальных произведений занимает основную часть урока. Необходимо пользоваться всеми возможными методами обучения для достижения максимально эффективных результатов обучения. Практически весь новый материал учащиеся воспринимают со слов преподавателя и при музыкальных прослушиваниях, поэтому огромное значение имеют разнообразные **словесные методы** (объяснение, поисковая и закрепляющая беседа, рассказ). Предпочтение должно быть отдано такому методу, как **беседа**, в результате которой ученики самостоятельно приходят к новым знаниям. Беседа, особенно поисковая, требует от преподавателя умения грамотно составить систему направленных вопросов и опыта управления беседой. Конечно, на уроках музыкальной литературы нельзя обойтись без такого универсального метода обучения, как **объяснение**. Объяснение необходимо при разговоре о различных музыкальных жанрах, формах, приемах композиции, нередко нуждаются в объяснении названия музыкальных произведений, вышедшие из употребления слова, различные словосочетания, фразеологические обороты. Специфическим именно для уроков музыкальной литературы является такой словесный метод, как **рассказ**, который требует от преподавателя владения не только информацией, но и ораторским и актерским мастерством. В построении рассказа могут использоваться прямая речь, цитаты, риторические вопросы, рассуждения. Рассказ должен быть подан эмоционально, с хорошей дикцией, интонационной гибкостью, в определенном темпе. В форме рассказа может быть представлена биография композитора, изложение оперного сюжета, история создания и исполнения некоторых произведений.

Наглядные методы. Помимо традиционной для многих учебных предметов изобразительной и графической наглядности, на музыкальной литературе используется такой специфический метод, как наблюдение за звучащей музыкой по нотам. Использование репродукций, фотоматериалов, видеозаписей уместно на биографических уроках, при изучении театральных произведений, при знакомстве с различными музыкальными инструментами и оркестровыми составами, и даже для лучшего понимания некоторых жанров - концерт, квартет, фортепианное

трио. Использование различных схем, таблиц помогает структурировать материал биографии композитора, осознать последовательность событий в сюжете оперы,

представить структуру сонатно-симфонического цикла, строение различных музыкальных форм. Подобного рода схемы могут быть заранее подготовлены педагогом или составлены на уроке в совместной работе с учениками.

Пример таблицы по биографии П.И.Чайковского

Годы жизни				
1840-1850	1850-1865	1866-1877	1877-1885	1885-1893
Место пребывания				
Воткинск	Петербург	Москва	Европа, Россия	Подмосковье, Клин
Периоды в биографии				
Детство	Обучение в училище правоведения и консерватории	Работа в консерватории. Педагогическая, композиторская, музыкально- критическая деятельность	Композиторская и дирижерская деятельность, концертные поездки по России, городам Европы и Америки	

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

Наблюдение за звучащей музыкой по нотам, разбор нотных примеров перед прослушиванием музыки также тесно соприкасается с **практическими методами обучения**. К ним можно также отнести прослушивание музыкальных произведений без нотного текста и работу с текстом учебника. Формирование умения слушать музыкальное произведение с одновременным наблюдением по нотам должно происходить в ходе систематических упражнений. Степень трудности должна быть посильной для учеников и не отвлекать их от музыки. Наиболее простой текст для наблюдения по нотам представляет фортепианная музыка, сложнее ориентироваться в переложении симфонической музыки для фортепиано. Известную трудность представляют вокальные произведения, оперы, где необходимо

следить за записью нот на нескольких нотоносцах и за текстом. Знакомство с партитурой предполагается в старших классах и должно носить выборочный характер. Перед началом прослушивания любого произведения преподавателю следует объяснить, на что следует обратить внимание, а во время прослушивания помогать ученикам следить по нотам. Такая систематическая работа со временем помогает выработать стойкие ассоциативные связи между звуковыми образами и соответствующей нотной записью.

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

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

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

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.

Дидактические материалы:

- Приложение к программе – календарно-тематическое (поурочное) планирование;
- Учебные пособия и рабочие тетради;
- Фонохрестоматия по музыкальной литературе для ДМШ и ДШИ;
- DVD - фильмы изучаемых опер, балетов, отдельных произведений;
- Аппаратура (компьютер, ноутбук, музыкальный центр, мультимедиа, телевизор с DVD - плеером) для воспроизведения аудио, CD и DVD;
- Библиотека с учебной литературой по музыке;
- Тематические таблицы и схемы;
- Портреты композиторов;
- Фортепиано или синтезатор.

70

VIII. Список учебной и методической литературы

Учебники

Аверьянова О.И. «Отечественная музыкальная литература XX века» Учебник для ДМШ (четвертый год обучения). М.: «Музыка», 2005

Брянцева В.Н. «Музыкальная литература зарубежных стран: учебник для детских музыкальных школ (второй год обучения)», М. «Музыка», 2002

Козлова Н.П. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ. Третий год обучения. М.: «Музыка», 2004

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

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.

Смирнова Э.С. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ (третий год обучения). М.: «Музыка»

Учебные пособия

Калинина Г.Ф. Тесты по музыкальной литературе для 4 класса Тесты по
зарубежной музыке Тесты по русской музыке

Калинина Г.Ф., Егорова Л.Н. Тесты по отечественной музыке

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

Панова Н.В. Музыкальная литература зарубежных стран (рабочая тетрадь для 5 кл.). М., «Престо», 2009

Панова Н.В. Русская музыкальная литература (рабочая тетрадь для 6-7 кл.). I часть. М., «Престо», 2009; II часть. М., «Престо», 2010

71

Хрестоматии

Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ. Составители Владимиров В.Н., Лагутин А.М.: «Музыка», 1970

Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5 класса ДМШ. Составитель Прохорова И.М.: «Музыка», 1990

Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 классов ДМШ. Составители. Смирнова Э.С., Самонов А.М.: «Музыка», 1968

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

Методическая литература

Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе. М., Музыка, 1982

Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе (для музыкальных училищ). М., 2005

Лисянская Е.Б. Музыкальная литература: методическое пособие. Росмэн, 2001

Методические записки по вопросам музыкального образования. Сб. статей, вып.3.
М.: «Музыка», 1991

Рекомендуемая дополнительная литература

Всеобщая история музыки /авт.-сост. А.Минакова, С. Минаков - М.: Эксмо, 2009.

Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества:

вып.1 - Роланд Вернон. А.Вивальди, И.С.Бах, В.А.Моцарт, Л.Бетховен;

вып.2 - Роланд Вернон. Ф.Шопен, Дж.Верди, Дж.Гершвин, И.Стравинский;

вып.3 - Николай Осипов. М.Глинка, П.Чайковский, М.Мусоргский, Н.Римский-Корсаков. Изд-во «Поматур»

Библиографический список

1. Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная литература XX века. Учебник для ДМШ: четвёртый год обучения. М.: Музыка, 2004
2. Акимов Л. Ю. Музыкальная литература: Дидактические материалы, выпуск 1-4. –М.: «РОСМЭН-ПРЕСС», 2002. – 119 с.
3. Антипова Л.К., Гончарова Л.В. Слушание музыки. Учебное пособие для ДМШ и ДШИ.
4. Белоусова С.С. Романтизм. Ф.Шуберт. Р.Шуман. Ф.Шопен. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн-пресс, 2003
5. Белоусова С.С. Русская музыка второй половины XIX века. А.П.Бородин, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ.М.:Росмэн-пресс,2003
6. Брянцева В.Н. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебник для ДМШ: второй год обучения. М.: Музыка, 2004
7. Булчевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь для учащихся. Л., 1977.
8. Вайнкоп Ю.Я., Гусин И.Л. Краткий биографический словарь композиторов. Изд. – 8-е. Л.: Музыка. 1987. – 200 с.

9. Гигуашвили Т.С. Музыка – их жизнь. Учебное пособие. Абакан, 1997. – 78 с.
10. Гольцман А.М.; общ. ред. Аксюка С.В. – М.: Сов.композитор, 1984. – 320 с.
11. Енукидзе Н.И. Русская музыка конца XIX – начала XX века: П.Чайковский, А.Скрябин, С.Рахманинов. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн-пресс, 2004.
12. Исабаева Е.В. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе: западноевропейская музыка. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 170 с.
13. Исабаева Е.В. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе: русская классика. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 203 с.
14. Калинина Г.Ф. Рабочие тетради (тесты) по музыкальной литературе 1-4 годы обучения. М.:2007.
15. Келдыш Г.В. Музыкальный энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия, 1990. – 672 с.
16. Кирнарская Д.К. Классицизм. Й. Гайдн, В.Моцарт, Л.Бетховен. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ.М.: Росмэн,2002
17. Козлова Н.П. Русская музыкальная литература. Учебник для ДМШ: третий год обучения. М.: Музыка,2004
18. Куберский И.Ю., Минина Е.В. Энциклопедия для юного музыканта Санкт-Петербург «Диамант» «Золотой век» 1997
19. Лагутин А., Владимиров В. Музыкальная литература. Учебник для 4 кл. ДМШ и ДШИ: первый год обучения. М.: Престо, 2004
20. Лисянская Е. Примерный тематический план по предмету музыкальной литературы для ДМШ и музыкальных отделений школ искусств. М.,1988.
21. Медушевский В.В., Очаковская О.О. Энциклопедический словарь юного музыканта. – М.: Педагогика, 1985. – 351 с.
22. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. М., 1984.
23. Музыка и ты: Альманах для школьников. Вып. 7 – М. : Советский композитор.,1988. – 80 с.
24. Музыка и ты: Альманах для школьников. Вып. 3 – М. : Советский композитор.,1983. – 50 с.
25. Музыка и ты: Альманах для школьников. Вып. 6 – М. : Советский композитор.,1987. – 90 с.
26. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Учебник для ДМШ: первый год обучения. М.: Музыка, 2006
27. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран Учебник для 5 кл. ДМШ. М.: Музыка, 2005.
28. Прохорова И. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для V классов ДМШ. М.: Музыка, 1976.
29. Разумовская О.К. Зарубежные композиторы. Биографии, викторины, кроссворды. – М.: Айрис – пресс, 2008. – 176 с.
30. Смирнова Э. Русская музыкальная литература. Учебник для 6-7 кл. ДМШ. М.: Музыка, 2004.
31. Смирнова Э., А. Самонов. Хрестоматия по русской музыкальной литературе для VI – VII классов ДМШ. М.: Музыка, 1974.
32. Тихонова А.И. Возрождение и барокко. К.Монтеверди, Г.Пёрселл, Ф.Куперен, А.Вивальди, И.-С. Бах, Г.-Ф.Гендель. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн, 2003
33. Финкельштейн Э. Музыка от А до Я. Занимательное чтение с картинками и фантазиями. Санкт-Петербург, 1997.
34. Хитц К. Петер в стране музыкальных инструментов. М.,1990.
35. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М., 1983.
36. Шорникова М. Музыкальная литература: Музыка, её формы и жанры. Первый год обучения : Изд. 14-е. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 186 с.: 8 ил.
37. Шорникова М. Музыкальная литература: Развитие западно-европейской музыки. Второй год обучения. Изд.13-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2011.- 281 с.: ил. + CD-диск.
38. Шорникова М. Музыкальная литература. Русская музыкальная классика. Третий год обучения. Изд. 13-е, – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 283 с.: ил. + CD-диск.
39. Шорникова М. Музыкальная литература: Русская музыка XX века. Четвертый год обучения: Учеб. пособие. Изд. 11-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 250 с.: ил. + CD-диск.
40. Царёва Н.А. «Уроки госпожи мелодии» «Престо» М.,2007 с аудиодисками 1кл, 2кл,3кл.

41. Царёва Н.А. Предмет «Слушание музыки» в ДМШ и ДШИ. Программа, Методические рекомендации. Поурочный план. М.: ПРЕСС-СОЛО, 1998
42. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч.2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX вв. М., 1999.
43. Энциклопедия для детей. том 7. искусство. Ч.3. Музыка. Театр. Кино. М., 2000.