

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Макушинская школа искусств»

**Дополнительная предпрофессиональная общеобразова-
тельная программы в области музыкального искусства
«Народные инструменты»
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная
программа «Музичирование»**

Предметная область ПО.02. Теория и история музыки

Программа по учебному предмету

ПО.02.УП.03.МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Срок реализации программы – 5(6) лет

Макушино
2021

Одобрена Педагогическим советом МБУДО «Макушинская ШИ» « <u>31</u> » <u>августа</u> 2021 г.	 УТВЕРЖДАЮ Директор ШИ (А.А. Мельникова) (подпись) « <u>31</u> » <u>августа</u> 2021 г.
---	--

Составитель: Мельникова А.А., преподаватель теоретических дисциплин МБУ-ДО «Макушинская ШИ»

Рецензент: Алпеева Т.А., преподаватель высшей квалификационной категории ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича»

Рецензент: Крапивина Т.Г., зам. директора по учебно-воспитательной работе МБУДО «Макушинская ШИ»

Рецензия

На рабочую учебную программу по предмету **ПО.02.УП.02 и ПО.02.УП.03.Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)** по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Народные инструменты и «Хоровое пение» преподавателя МКУДО «Макушинская ШИ» Мельниковой Алёны Анатольевны.

Программа разработана на основе и с учётом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Народные инструменты» и «Хоровое пение» и направлена на создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития учащихся.

Содержание программы соответствует её целям и задачам, структура отвечает стандартам написания программ в соответствии с ФГТ. Пояснительная записка определяет роль предмета «Музыкальная литература» как в образовательной деятельности, так и в сфере социального формирования личности; предлагает формы и методы учебного процесса, контроля за ним; выявляет межпредметную связь.

Учебно-тематический план охватывает объём теоретического и музыкального материала зарубежной, русской и современной музыки, рассчитывается на 5(6) лет обучения. Контроль знаний осуществляется с помощью промежуточной и итоговой аттестации в виде устного опроса, тестирования, викторины, реферата. Разработан материал для дополнительного года обучения.

Содержание предмета включает этапы реализации образовательной программы, изучение теоретического и музыкального материала, методические рекомендации, наглядные схемы и таблицы в помощь учащимся; требования к уровню подготовки. Контроль и учёт успеваемости позволяют систематически оценивать знания учащихся. Подробно расписаны критерии оценок, формы и виды контроля.

Методическое обеспечение данной программы обусловлено уровнем подготовки учащихся и дидактической целесообразностью. Даны рекомендации по аудиторной и самостоятельной домашней работе. Программа содержит перечень литературы: учебной, методической, дополнительной.

Представленная программа полностью отвечает поставленным целям и задачам и может быть в полном объёме реализована в образовательном процессе в школе искусств.

Рецензент: Алшеева Т.А.

Преподаватель высшей квалификационной категории ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича»

Рецензия

На рабочую учебную программу по предмету ПО.02.УП.02.Музыкальная литература по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Народные инструменты», «Хоровое пение» преподавателя МКУДО «Макушинская ШИ» Мельниковой Алёны Анатольевны

Программа составлена на основе и с учётом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Народные инструменты», «Хоровое пение» За основу настоящей программы взята программа по учебному предмету «Музыкальная литература», разработчики: Г.А. Жуковская, Т.В. Казакова, А.А. Петрова.

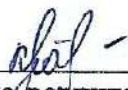
Программа имеет чёткую структуру и оформление, отвечающее современным требованиям; программа адаптирована под материально-технические условия Макушинской школы искусств. В ней имеется учебно-тематический план, сведения о затратах учебного времени по разным срокам обучения, а также для дополнительного года обучения. Определена общая цель и широкий спектр задач для её достижения.

Раздел «Содержание учебного предмета» даёт подробное описание каждой темы; для каждого учебного задания определена цель и задачи, музыкальный материал. В разделе «Требования к уровню подготовки учащихся» определены знания, умения и навыки, которыми учащийся должен овладеть в процессе освоения программы. Кроме того, даны требования к подготовке учащихся на каждом году обучения.

Программа представляет формы текущего контроля и промежуточной аттестации, а также критерии оценок. Даются методические рекомендации педагогам и рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся. Списки методической и учебной литературы достаточно обширны и содержат как традиционные, так и новые источники. Материально-техническое обеспечение и средства обучения перечислены в соответствии с условиями Макушинской школы искусств.

Программа способна вызвать живой интерес учащихся, помочь им заниматься с увлечением, выявить свои музыкальные предпочтения, научить их понимать музыку и разбираться в ней. Занятие по этой программе даёт учащимся высокий уровень подготовки, помогает осознанно осваивать другие предметы учебного плана.

Содержание программы помогает достичь указанных целей и задач, программа может быть успешно реализована в школе искусств.

Рецензент: Крапивина Т.Г.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе МКУДО «Макушинская ШИ».

Директор МКУДО «Макушинская ШИ» Мельникова А.А.

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка.....	4
- 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;	
II. Учебно-тематический план.....	7
III. Содержание учебного предмета.....	10
-Распределение материала по годам обучения	
IV. Требования к уровню подготовки обучающихся.....	25
V. Формы и методы контроля, система оценок.....	26
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; - Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена (зачета) и итоговой аттестации - Контрольные требования на разных этапах обучения;	
VI. Методическое обеспечение учебного процесса.....	27
- Методические рекомендации педагогическим работникам; - Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;	
VII. Список учебной и методической литературы.....	30
- Учебники, - Учебные пособия; - Методическая литература; - Рекомендуемая дополнительная литература.	

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Народные инструменты», реализуется совместно с ДООП «Музичирование».

Программа составлена на основе примерной программы по учебному предмету ПО.02.УП.02.Музыкальная литература, разработчики: **Г.А.Жуковская**, заведующая теоретическим отделом Детской музыкальной школы Академического музыкального колледжа при Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского, преподаватель, кандидат искусствоведения; **Т.В.Казакова**, заместитель директора Академического музыкального колледжа при Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского по Детской музыкальной школе, преподаватель, заслуженный работник культуры Российской Федерации; **А.А.Петрова**, заведующая учебной частью Детской музыкальной школы Академического музыкального колледжа при Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского, преподаватель, доцент Государственного музыкально-педагогического института имени М.М.Ипполитова-Иванова, кандидат искусствоведения, Москва, 2012 г.

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

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

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

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

2. Срок реализации учебного предмета

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

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

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные учрежде-

ния, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, может быть увеличен на один год.

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

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

Максимальная учебная нагрузка по предмету «Музыкальная литература» составляет 346,5 часов.

В 9-м (6-м) классе учебная нагрузка распределяется следующим образом: аудиторная работа - 49,5 часа, самостоятельная (внеаудиторная) работа - 33 часа, максимальная учебная нагрузка - 82,5 часа.

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература» - мелкогрупповая, от 4 до 10 человек.

5. Цель и задачи учебного предмета «Музыкальная литература»

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

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

Задачами предмета «Музыкальная литература» являются:

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

6. Обоснование структуры программы учебного предмета

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

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

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

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

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

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

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

- обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, формируемым по полному перечню учебного плана;
- укомплектование библиотечного фонда печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы, а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, соответствующем требованиям программы;
- наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями музыкальных произведений, соответствующих требованиям программы;
- обеспечение каждого обучающегося основной учебной литературой;
- наличие официальных, справочно-библиографических и периодических изданий в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Музыкальная литература», оснащаются пианино, звукотехническим и видео оборудованием, мебелью, досками, столами, стульями, стеллажами, шкапами и оформляются наглядными пособиями, имеют звукоизоляцию.

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

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

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

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

Музыка, её формы и жанры

№ п/п	Наименование темы	Количество часов		
		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	Введение. Место музыки в жизни человека	2	1	1
2	Выразительные средства музыки	8	4	4
3	Музыкальные инструменты	6	3	3
4	Текущий контроль	2	1	1
5	Музыкальная форма	12	6	6
6	Текущий контроль	2	1	1
7	Музыкальный образ. Музыкальная тема	4	2	2
8	Музыкальные жанры. Песня, марш, танец	10	5	5
9	Программно-изобразительная музыка	2	1	1
10	Музыка в театре и кино	2	1	1
11	Текущий контроль	2	1	1
12	Опера	6	3	3
13	Балет	4	2	2
14	Промежуточный контроль	2	1	1
15	Резервный урок	2	1	1
	ИТОГО	66	33	33

Музыкальная литература зарубежных стран

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ п/п	Наименование темы	Количество часов		
		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	Введение. Музыкальная культура эпохи барокко	2	1	1
2	И.С.Бах. Жизнь и творчество.	12	6	6
3	Текущий контроль	2	1	1
4	Классицизм. Венская классическая школа	2	1	1
5	Й. Гайдн. Жизнь и творчество	12	6	6
6	Текущий контроль	2	1	1

7	В.А.Моцарт. Жизнь и творчество	14	7	7
8	Текущий контроль	2	1	1
9	Л. Бетховен. Жизнь и творчество	14	7	7
10	Промежуточный контроль	2	1	1
11	Резервный урок	2	1	1
	ИТОГО	66	33	33

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ

1 полугодие

№ п/п	Наименование темы	Количество часов		
		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	Романтизм в музыке	2	1	1
2	Ф. Шуберт. Жизнь и творчество	10	5	5
3	Текущий контроль	2	1	1
4	Фортепианное творчество композиторов-романтиков	2	1	1
5	Ф. Шопен. Жизнь и творчество	10	5	5
6	Текущий контроль	2	1	1
7	Развитие оперы в XIX веке	2	1	1
8	Дальнейшие пути развития европейской музыки в конце XIX – начале XX века	2	1	1
	ИТОГО	32	16	16

Русская музыкальная классика

2 полугодие

№ п/п	Наименование темы	Количество часов		
		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	Введение. Русская церковная музыка, нотация, жанры и формы	2	1	1
2	Музыкальная культура XVIII века	2	1	1
3	Русский романс начала XIX века	2	1	1
4	М.И. Глинка. Жизнь и творчество.	10	5	5
5	Текущий контроль	2	1	1
6	А.С. Даргомыжский. Жизнь и творчество	10	5	5
7	Повторение	2	1	1
8	Промежуточный контроль	2	1	1
9	Резервный урок	2	1	1
	ИТОГО	34	17	17

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ п/п	Наименование темы	Количество часов		
		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	Русская культура 60-х годов XIX века.	2	2	2
2	А.П. Бородин. Жизнь и творчество.	12	6	6
3	Текущий контроль	2	1	1
4	М.П. Мусоргский. Жизнь и творчество	10	5	5
5	Текущий контроль	2	1	1
6	Н.А. Римский-Корсаков. Жизнь и творчество	14	7	7
7	Текущий контроль	2	1	1
8	П.И. Чайковский. Жизнь и творчество.	12	6	6
9	Промежуточный контроль	2	1	1
10	Резервный урок	2	1	1
	ИТОГО	34	17	33

Отечественная музыкальная литература XX века

5 ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ п/п	Наименование темы	Количество часов		
		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	Музыкальная жизнь России в конце XIX - начале XX века	2,5	1	1,5
2	Творчество А.К.Лядова	2,5	1	1,5
3	Творчество В.С. Калиникова	2,5	1	1,5
4	Творчество С.В. Рахманинова	5	2	3
5	Творчество А.Н. Скрябина	2,5	1	1,5
6	Творчество И.Ф. Стравинского	2,5	1	1,5
7	Обзор русской музыкальной культуры XX века	2,5	1	1,5
8	Текущий контроль	2,5	1	1,5
9	С.С. Прокофьев. Жизнь и творчество	12,5	5	7,5
10	Текущий контроль	2,5	1	1,5
11	Д.Д. Шостакович. Жизнь и творчество	7,5	3	4,5
12	Творчество А.И. Хачатуряна	5	2	3
13	Русские композиторы 2-й половины XX века.	10	4	6
14	Текущий контроль	2,5	1	1,5
15	Представители российского музыкального авангарда	7,5	3	4,5
16	Искусство джаза	5	2	3
17	Повторение	2,5	1	1,5
18	Итоговый контроль	2,5	1	1,5
19	Резервный урок	2,5	1	1,5
	ИТОГО	82,5	33	49,5

6 ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ п/п	Наименование темы	Количество часов		
		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	Введение	5	2	3
2	Итальянская музыка XVIII века; А. Вивальди, Д. Скарлатти; скрипка и клавесин; камерный оркестр	5	2	3
3	Опера и оратория в XVIII веке; Г.Ф. Гендель, К.В. Глюк	5	2	3
4	Немецкие романтики первой половины XIX века: К.М. Вебер, Ф. Мендельсон, Р.Шуман	5	2	3
5	Творчество Ф. Листа	2,5	1	1,5
6	Творчество Г. Берлиоза	2,5	1	1,5
7	Творчество Н. Паганини	2,5	1	1,5
	Творчество Д. Россини	5	2	3
8	Текущий контроль	5	2	3
9	Резервный урок	1,5	-	1,5
	Творчество К. Сен-Санса	5	2	3
11	Творчество И. Брамса	2,5	1	1,5
12	Творчество Д. Верди	5	2	3
13	Творчество Р. Вагнера	5	2	3
14	Творчество А. Дворжака	2,5	1	1,5
15	Творчество Г. Малера	2,5	1	1,5
16	Французские импрессионисты: К. Дебюсси, М. Равель, П. Дюка	5	2	3
17	Б. Бриттен и английская музыка	2,5	1	1,5
	Д. Гершвин и американская музыка	2,5	1	1,5
	Композиторы нововенской школы	2,5	1	1,5
	Выдающиеся исполнители XX века	5	2	3
18	Итоговый семинар, коллоквиум	5	2	3
19	Резервный урок	1,5	-	1,5
	ИТОГО	85,5	33	52,5

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Распределение учебного материала по годам обучения

1 год обучения

Первый год обучения музыкальной литературе тесно связан с учебным предметом «Слушание музыки». Его задачи - продолжая развивать и совершенствовать навыки слушания музыки и эмоциональной отзывчивости на музыку, познакомить учащихся с основными музыкальными жанрами, музыкальными формами, сформировать у

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

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

Содержание первого года изучения «Музыкальной литературы» дает возможность закрепить знания, полученные детьми на уроках «Слушания музыки», на новом образовательном уровне. Обращение к знакомым ученикам темам, связанным с содержанием музыкальных произведений, выразительными средствами музыки, основными музыкальными жанрами позволяет ввести новые важные понятия, которые успешно осваиваются при возвращении к ним на новом материале.

Введение. Место музыки в жизни человека

Музыкальные впечатления учеников - посещение театров, концертов. Происхождение слова «музыка» - «искусство муз». Понятия «народная», «церковная», «камерная», «концертная», «театральная», «военная» музыка. Изобретение нотной записи. Музыка, которую мы слушаем - относительно молодой вид искусства, т.к. большинство известных нам произведений создано с XVII по XX век. *Слушание:* А. Вивальди. Концерт для «Лето», III ч. в рок-обработке; арии из мюзиклов и т.п.

Выразительные средства музыки

Основные выразительные средства музыкального языка (повторение). Понятия: мелодия (кантилена, речитатив), лад (мажор, минор, специальные лады - целотонная гамма, гамма Римского-Корсакова), ритм (понятие ритмическое оstinato), темп, гармония (последовательность аккордов, отдельный аккорд), фактура (унисон, мелодия и аккомпанемент, полифония, аккордовое изложение), регистр, тембр. Голоса певцов-солистов и голоса в хоре. Виды хоров. Различный состав хора. Тембр певческого голоса и характер героя в музыкальном спектакле.

Слушание и анализ произведений:

Р.н.п.: «Вниз по матушке по Волге», «Ничто в полюшке не колыхнется»; М. Глинка: Полька; Ф. Шопен: Ноктюрн Ми-бемоль мажор, Прелюдия до минор; Р.Шуман: «Во сне я горько плакал»; Ф. Шуберт. Вальс си минор, «Музыкальный момент» фа минор; И. Дунаевский «Весёлый ветер»; С. Майкапар. «Эхо в горах»; П.И. Чайковский: «В церкви», «Песня жаворонка»; И.С. Бах: Инвенция ре минор; К. Орф: «Жалоба»; В. Ребиков: «Медведь». Н. Римский-Корсаков: «Песня варяжского гостя», «Песня венецианского гостя», «песня индийского гостя» из оперы «Садко»; М. Глинка: «Песня Вани» из оперы «Иван Сусанин»; В. Моцарт: «Ария Царицы Ночи» из оперы «Волшебная флейта».

Музыкальные инструменты

Фортепиано, клавесин, орган. Четыре основные группы инструментов симфонического оркестра. Принципы записи произведения для оркестра (партитура). Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный.

Слушание и анализ произведений:

И.С. Бах: Токката ре минор, Сицилиана; Л. Бетховен: «К Элизе»; С. Прокофьев: «Петя и волк»; А. Вивальди: Концерт для гобоя и камерного оркестра ля минор, III часть; С. Чернецкий: «Салют Москвы»; В. Андреев: Вальс.

Музыкальная форма

Музыкальный синтаксис. Период, фраза, предложение, цезура. Период как часть музыкальной формы и как самостоятельное одночастное произведение. Однотональный и

модулирующий период. Период повторного и неповторного строения. Простая 2-частная форма: I период + II период контрастного или развивающего типа. Частичное возвращение первоначальной темы в 2-частной репризной форме. Точный повтор I периода в простой 3-частной форме. Особенности сложной 3-частной формы. Рондо: многократный возврат основной темы. Вариации как форма: смена фактуры и средств музыкальной выразительности как способ развития. Сюита как циклическая форма музыкального произведения. Сонатная форма: наличие контрастных тем в экспозиции и их взаимодействие в процессе становления формы. Кульминация в разработке и тональное «примирение» в репризе.

Слушание и анализ произведений:

Р. Шуман: «Кокетка», «Признание», «Смелый наездник»; В. Моцарт: «Как трепетно сердцу», «Тоска по весне», Соната № 11, часть I; Р. Лехтинен: «Летка-енька»; Й. Гайдн: «Хор земледельцев» из оратории «Времена года», Соната Ре мажор, часть I, Соната ми минор, часть III; Д. Шостакович: «Гавот»; П. Чайковский: «Утренняя молитва», «Старинная французская песенка», «Шарманщик поёт», «Вальс»; Ф. Шопен: Прелюдия Ля мажор; С. Рахманинов: «Итальянская полька», И.С. Бах. Пассакалия до минор, М. Глинка: «Персидский хор», «Рондо Фарлафа» из оперы «Руслан и Людмила», «Камаринская», М. Равель: «Павана усопшей инфанте»; Г. Гендель: Аллеманда, Куранта, Сарабанда, Жига из сюиты ре минор; Ж. Рамо: «Переключение птиц», Ж. Шейс: «Музыкальная шутка».

Музыкальный образ. Музыкальная тема.

Понятие о музыкальном образе как условном персонаже музыкального произведения. Музыкальная тема как законченная музыкальная мысль, являющаяся основой произведения или его части. Характер темы. Сходство и контраст между темами в произведении. Способы развития темы: точный повтор, секвенция, варьирование. Кульминация – вершина развития.

Слушание и анализ произведений:

П. Чайковский: Симфония № 4, часть II, главная тема; С. Майкапар: «В садике»; Д. Кабалевский: «Барабанщик», Л. Бетховен: Симфония № 5, часть I, лейтмотив судьбы; В. Шаинский: «Песенка крокодила Гены»; Р. Шуман: «Грёзы».

Музыкальные жанры. Песня, марш, танец.

Понятие жанра. Причины популярности песни. Народная песня; песня, сочиненная композитором; «авторская» песня. Воплощение различных чувств, настроений, событий в текстах и музыке песен. Строение песни (куплетная форма). Понятия «запев», «припев», «вступление», «заклучение», «проигрыш», «вокализ», «а капелла». Связь музыки с движением. Отличия марша и танца. Разновидности марша (торжественные, военно-строевые, спортивные, траурные, походные, детские, песни-марши). Танец как пластический вид искусства и как музыкальное произведение. Народное происхождение большинства танцев. Исторические, бальные, современные танцы. Музыкальные особенности марша, проявляющиеся в темпе, размере, ритме, фактуре, музыкальном строении. Характерные музыкальные особенности различных танцев (темп, размер, особенности ритма, аккомпанемента).

Слушание и анализ произведений:

М. Мусоргский: «Лиможский рынок»; В.Соловьёв-Седой: «Вечер на рейде»; р.н.п. «Во поле берёза стояла»; С. Прокофьев: Марш из «Детской музыки»; «Марш Преображенского полка»; П. Чайковский: «Похороны куклы», Трепак из балета «Щелкунчик»; бел.н.п. «Бульба»; М. Мусоргский: Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка»; Л. Боккерини: Менуэт из струнного квартета; Ж. Люлли: Гавот ре минор; И. Штраус: «На прекрасном голубом Дунае»; А. Даргомыжский: «Шестнадцать лет»; Ф. Шопен: Мазурка Фа мажор, Полонез до минор.

Программно-изобразительная музыка

Название произведения – ключ к пониманию его содержания. Понятия «программная музыка», «звукоизобразительность», «звукоподражание». Роль названия и литературного предисловия в программной музыке.

Слушание и анализ произведений:

В. Гаврилин: «Генерал идёт»; П. Чайковский: «Январь. У камелька», «Июнь. Баркарола», «Сентябрь. Охота», «Ноябрь. На тройке»; М. Мусоргский: «Балет невылупившихся птенцов»; Э. Григ: «Песня сторожа»; Н. Римский-Корсаков: «Полёт шмеля».

Музыка в театре и кино

Театр как вид искусства. Театральные жанры. Различная роль музыки в музыкальном и драматическом театре. Значение музыки в драматическом спектакле. Музыка в кинематографе – не просто прикладной, а важный и активный элемент киноискусства. Роль киномузыки в творчестве Д. Шостаковича, С. Прокофьева, И. Дунаевского. «Песня о Волге» – не элемент, а главный герой фильма «Волга-Волга».

Слушание и анализ произведений:

Э. Григ: «Утро», «Танец Анитры» из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». И. Дунаевский. «Песня о Волге».

Опера

Опера как синтетический вид искусства, соединяющий театр и музыку, пение и танец, игру актеров и сценическое оформление. Ведущая роль музыки в опере. Содержание оперы, оперные сюжеты: исторические, бытовые, сказочные, лирические. Понятие «либретто оперы». Структура оперы: действия, картины. Роль оркестра в опере, значение увертюры. Сольные номера в опере (разновидности), виды ансамблей, различные составы хора, самостоятельные оркестровые фрагменты.

Слушание и анализ произведений:

П. Чайковский: Ариозо Ленского из оперы «Евгений Онегин», дуэт Лизы и Полины из оперы «Пиковая дама»; В. Моцарт: Ариетта Барбарини из оперы «Свадьба Фигаро»; Н. Римский-Корсаков: Каватина Берендея из оперы «Снегурочка»; М. Мусоргский: Монолог Бориса из оперы «Борис Годунов»; М. Глинка: Романс Антонида из оперы «Иван Сусанин», Увертюра к опере «Руслан и Людмила»; Ж. Бизе: Антракт к III действию оперы «Кармен».

Балет

Особенности балета как театрального вида искусства. История жанра. Авторы балетов. Виды хореографии. Пантомима и немая игра актёров. Строение балетного спектакля. Сольные, ансамблевые и массовые номера. Лейтмотивы.

Слушание и анализ произведений:

А. Глазунов: «Испанский танец» из балета «Раймонда»; С. Прокофьев: лейтмотивы Золушки, «Придворный танец», «Паспье», «Бурре», вариация Худышки из балета «Золушка»; П. Чайковский: «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик».

Музыкальная литература зарубежных стран

2-й и 3-й годы обучения

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

вописью стали для них необходимостью.

Благодаря увеличению сроков освоения учебного предмета «Музыкальная литература», предусмотренному федеральными государственными требованиями, появляется возможность увеличить время на изучение «Музыкальной литературы зарубежных стран» - 2-й год обучения и первое полугодие 3-го года обучения. В центре внимания курса находятся темы «Жизнь и творчество» И.С.Баха, И.Гайдна, В.А.Моцарта, Л. Бетховена, Ф.Шуберта, Ф.Шопена. Каждая из этих тем предполагает знакомство с биографией композитора, с особенностями его творческого наследия, подробный разбор и прослушивание нескольких произведений. Остальные темы курса являются ознакомительными, в них представлен обзор определенной эпохи и упомянуты наиболее значительные явления в музыкальной жизни.

Введение. Музыкальная культура эпохи барокко.

Курс начинается с ознакомления учеников с музыкальной культурой эпохи барокко периода XVII – 1-й половины XVIII века. Мировоззрение человечества в эпоху барокко, особенности художественного стиля в архитектуре и изобразительном искусстве. Разделение профессиональной музыки на церковную и светскую. Полифонический и гомофонно-гармонический стили. Формирование основных музыкальных жанров, содержание произведений. Краткий обзор жизни и творчества А. Вивальди и Г.Ф. Генделя.

Слушание и анализ произведений:

А. Вивальди. Концерт для струнных ре минор;

Г.Ф. Гендель. Хор «Аллилуйя» из оратории «Мессия».

И.С. Бах. Жизнь и творчество.

Жизненный и творческий путь И.С. Баха. Работа Баха органистом, придворным музыкантом, кантором в разных городах Германии. Ознакомление с историей Реформации. Специфика устройства органа, клавесина, клавикорда. Принципы использования органной музыки в церковной службе. Инвенции. Уникальное учебное пособие для начинающих исполнителей на клавише. Хорошо темперированный клавир; принцип организации цикла. Проблема соотношения прелюдии и фуги. Специфика организации полифонической формы (тема, противосложение, интермедия и т.д.). Инструментальные сюиты - история формирования цикла, обязательные и дополнительные танцы.

Слушание и анализ произведений:

«Двухголосные инвенции» ре минор, До мажор, Фа мажор,

«Трёхголосная инвенция» си минор;

«Французская сюита» до минор;

Прелюдия и fuga до минор из «Хорошо темперированного клавира»;

«Хоральная прелюдия» фа минор;

Токката ре минор.

Классицизм, возникновение и обновление инструментальных жанров и форм, опера

Основные принципы нового стилевого направления. Сонатный цикл и симфонический цикл, их кардинальное отличие от предшествующих жанров и форм. Переосмысление драматургии формы произведения. Состав симфонического оркестра. Мангеймская школа. Венские классики. Великая французская революция. Французские энциклопедисты. Реформа оперного жанра. Творчество К.В. Глюка, суть его реформы - драматизация музыкального спектакля.

Слушание и анализ произведений:

К.В. Глюк: Сцена Орфея с фуриями, ария «Потерял я Эвридику».

И. Гайдн. Жизнь и творчество.

Жизненный и творческий путь Й. Гайдна. Вена - «музыкальный перекресток» Европы. Судьба придворного музыканта. Поездка в Англию. Ознакомление со спецификой строения сонатно-симфонического цикла на примере симфонии Ми-бемоль мажор (1 часть - сонатная форма, 2 часть - двойные вариации, 3 часть - менуэт, финал). Эволюция клавирной музыки. Строение классической сонаты. Подробный разбор строения и тонального плана сонатной формы.

Слушание и анализ произведений:

Симфония Ми-бемоль мажор; сонаты Ре мажор и ми минор для фортепиано.

В. Моцарт. Жизнь и творчество.

Жизненный и творческий путь В. Моцарта. «Чудо-ребенок», поездка в Италию, трудности устройства, разрыв с зальцбургским архиепископом. Венский период жизни и творчества. Основные жанры творчества. Симфоническое творчество В.А.Моцарта. Лирико-драматический характер симфонии соль-минор. Опера «Свадьба Фигаро» - сравнение с первоисточником Бомарше. Функция увертюры. Сольные характеристики главных героев. Клавирное творчество В.А.Моцарта.

Слушание и анализ произведений:

Соната Ля мажор для фортепиано; симфония № 40 соль минор; опера «Свадьба Фигаро»: Увертюра, каватина и ария Фигаро, арии Керубино из I и II действий, ария Сюзанны.

Л. Бетховен. Жизнь и творчество.

Жизненный и творческий путь Л. Бетховена. Юность в Бонне. Влияние идей Великой французской буржуазной революции на мировоззрение и творчество Бетховена. Жизнь в Вене. Трагедия жизни - глухота. Основные жанры творчества. Фортепианные сонаты, новый стиль пианизма. «Патетическая» соната. Принципы монотематизма в Симфонии № 5 до минор. Изменение жанра в структуре симфонического цикла - замена менуэта на скерцо. Программный симфонизм, театральная музыка к драме И.В.Гете «Эгмонт».

Слушание и анализ произведений:

Соната № 8 «Патетическая»; Симфония № 5 до минор; увертюра «Эгмонт».

Романтизм в музыке

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

Слушание и анализ произведений:

Р. Шуман: «Я не сержусь»; Г. Эрнст: «Последняя роза лета»; Д. Фильд: «Ноктюрн».

Ф. Шуберт. Жизнь и творчество.

Жизненный и творческий путь Ф. Шуберта. Возрастание значимости вокальной миниатюры в творчестве композиторов-романтиков. Песни, баллады и вокальные циклы Шуберта, новаторство в соотношении мелодии и сопровождения, внимание к поэтическому тексту, варьированные куплеты, сквозное строение. Новые фортепианные жанры - экспромты, музыкальные моменты. Новая трактовка симфонического цикла, специфика песенного тематизма в симфонической музыке.

Слушание и анализ произведений:

«Маргарита за прялкой», «Лесной царь», «Форель», «Серенада»; вокальные циклы «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь»; «Музыкальный момент» фа минор; симфония си минор «Неоконченная».

Ф. Шопен. Жизнь и творчество.

Жизненный и творческий путь. Юность в Польше, жизнь в Париже, Ф.Шопен как выдающийся пианист. Специфика творческого наследия - преобладание фортепианных произведений. Национальные «польские» жанры - мазурки и полонезы; разнообразие их типов. Прелюдия - новая разновидность фортепианной миниатюры, цикл прелюдий Ф.Шопена, особенности его строения. Новая трактовка прикладных, «неконцертных» жанров - вальсов, этюдов. Жанр ноктюрна в фортепианной музыке, родоначальник жанра Д. Фильд.

Слушание и анализ произведений:

Мазурка Си-бемоль мажор, Полонез Ля мажор, Вальс до-диез минор, Прелюдии ми минор, Ля мажор, до минор, Этюд «Революционный», ноктюрн фа минор.

Фортепианное творчество композиторов-романтиков (обзор)

Расцвет фортепианного искусства в XIX веке – блестящая виртуозность, сложный программный замысел произведений, «оркестровые» краски в звучании фортепиано. Выдающиеся пианисты-романтики.

Слушание и анализ произведений:

Ф. Лист: Рапсодия № 2; Р. Шуман: «Флорестан», «Эвзебий», «Киарина» из цикла «Карнавал».

Опера XIX века (обзор)

Разные пути развития оперного жанра. Творчество Д. Верди и Р. Вагнера. Основные положения оперной реформы Вагнера, новый тип оперы – музыкальная драма.

Слушание и анализ произведений:

Д. Верди: «Застольная песня» из оперы «Травиата», Песенка Герцога из оперы «Риголетто»; Р. Вагнер: «Полёт валькирий» из оперы «Валькирия».

Русская музыкальная классика

3-й и 4-й годы обучения

Данный раздел учебного предмета «Музыкальная литература», посвященный отечественной музыке XIX-XX веков, - ключевой в курсе. Он имеет как познавательное, так и воспитательное значение для школьников подросткового возраста. В данной программе изучению русской музыкальной литературе отводится второе полугодие 6 класса и весь 7 класс.

Русская церковная музыка, нотация, жанры и формы.

Уникальная история формирования русской культуры в целом и музыкальной в частности. Особенности нотации (крюки и знамена). Профессиональная музыка - церковная. Приоритет вокального начала. Колокольные звоны.

Слушание и анализ произведений:

Знаменный распев «Воскресение Твое»; Пасхальный звон; партес «Умягчи наша злая сердца».

Музыкальная культура XVIII века

Краткий экскурс в историю государства российского XVII - начала XVIII века. Раскол. Реформы Петра Великого. Новые эстетические нормы русской культуры. Жанры канта, партесного концерта. Возрастание роли инструментальной музыки. Возникновение русской оперы.

Слушание и анализ произведений:

Кант «Орле Российский»; Д. Бортнянский: Хоровой концерт; Е. Фомин. Песня Тимофея «Ретиво сердце молодецкое» из оперы «Ямщики на подставе».

Русский романс начала XIX века

Формирование традиций домашнего музицирования. Романтизм и сентиментализм в русской поэзии и вокальной музыке. Формирование различных жанров русского романса: элегия, русская песня, баллада, романсы «о дальних странах», с использованием танцевальных жанров.

Слушание и анализ произведений:

А. Алябьев: «Соловей»; А. Варламов: «Белеет парус одинокий»; А. Гурилёв: «Однозвучно гремит колокольчик».

М.И. Глинка. Жизнь и творчество.

Жизненный и творческий путь Глинки. Обучение в Италии, Германии. Зарождение русской музыкальной классики. Создание двух опер. Поездки во Францию, Испанию. Создание одностанных симфонических программных увертюр.

Опера «Жизнь за царя» или «Иван Сусанин». Общая характеристика; композиция оперы. Музыкальные характеристики героев: русских и поляков. Различные виды сольных сцен (ария, каватина, песня, романс). Хоровые сцены. Понятия «интродукция», «эпилог». Танцы как характеристика поляков. Повторяющиеся темы в опере, их смысл и значение.

Романсы Глинки - новое наполнение жанра, превращение романса в особый жанр камерной вокальной миниатюры. Роль русской поэзии, внимание к поэтическому тексту. Роль фортепианной партии в романсах. Разнообразие музыкальных форм.

Симфонические сочинения Глинки – одностанные программные симфонические миниатюры.

Слушание и анализ произведений:

Опера «Иван Сусанин»: Интродукция, каватина и рондо Антонида, трио «Не томи, родимый», Полонез, Мазурка, Песня Вани, сцена Сусанина с поляками, Свадебный хор, речитатив и ария Сусанина, «Туда завёл я вас...», эпилог.

А.С. Даргомыжский. Жизнь и творчество.

Жизненный и творческий путь Даргомыжского. Значение дружбы с Глинкой. Новые эстетические задачи. Поиск выразительности музыкального языка, отношение к литературному тексту, передача в музыке интонаций разговорной речи. Социально-обличительная тематика в вокальных сочинениях. Опера в творчестве композитора, особенности музыкального языка в операх «Русалка», «Каменный гость». Психологизм образа Мельника, жанровые хоровые сцены, портретная характеристика Князя. Вокальная миниатюра - появление новых жанров и тем (драматическая песня, сатирические сценки).

Слушание и анализ произведений:

Опера «Русалка»: Ария Мельника, Анданте Наташи, хоры «Заплетися, плетень», «Как на горе мы пиво варили», Песня Русалки, Каватина Князя; романсы «Шестнадцать лет», «Мне грустно», «Старый капрал».

Русская культура 60-х годов XIX века. Деятельность и творчество М.А. Балакирева

Общественно-политическая жизнь в 60-е годы. Расцвет литературы и искусства. «Западники» и славянофилы. Расцвет русской музыкальной классики во второй половине XIX века, ее великие представители. Изменения в музыкальной жизни столиц. Образование РМО, открытие консерваторий, Бесплатная музыкальная школа. А.Н.Серов и В.В.Стасов, Антон и Николай Рубинштейны, М.А. Балакирев и «Могучая кучка».

Слушание и анализ произведений:

А. Рубинштейн: «Горные вершины»; М.Балакирев: «Исламей»; Ц. Кюи: «Здесь сирень так быстро увядает».

М.П. Мусоргский. Жизнь и творчество.

Жизненный и творческий путь. Социальная направленность, историзм и новаторство творчества М.П.Мусоргского. «Борис Годунов», история создания, редакции оперы, сложности постановки. Идейное содержание оперы. Композиция оперы, сквозное развитие действия, декламационное начало вокальных партий ряда персонажей - характерные черты новаторского подхода композитора к реализации замысла оперы.

Вокальные произведения М.П. Мусоргского. Продолжение традиций А.С. Даргомыжского, поиск выразительной речевой интонации. Круг поэтов, тематика циклов и песен М.П.Мусоргского.

«Картинки с выставки» - лучшее инструментальное произведение композитора. История создания, особенности построения, лейтмотив цикла. Оркестровые версии М.Равеля и К. Эмерсона.

Прослушивание произведений:

Опера «Борис Годунов»: Вступление, Пролог, Монолог Пимена, Песня Варлаама, Монолог Бориса, сцена у храма Василия Блаженного, сцена под Кромами; «Колыбельная Ерёмушке»; «Картинки с выставки».

А.П. Бородин. Жизнь и творчество.

Жизненный и творческий путь. Многогранность личности А.П.Бородина. Научная, общественная деятельность, литературный талант.

Опера «Князь Игорь» - центральное произведение композитора. Композиция оперы. Понятие «пролог», «финал» в опере. Русь и Восток в музыке оперы. Музыкальные характеристики героев в сольных сценах (князь Игорь, Галицкий, хан Кончак, Ярославна). Хоровые сцены в опере. Место и роль «Половецких плясок».

Романсы А.П.Бородина. Глубокая лирика, красочность гармоний. Роль текста, фортепианной партии. Симфоническое наследие А.П.Бородина, формирование жанра русской симфонии в 60-х годах XIX века. «Богатырская» симфония.

Слушание и анализ произведений:

Опера «Князь Игорь»: хор из пролога, песня Галицкого, сцена девушек с Ярославной, сцена бояр с Ярославной, ария Игоря, хор невольниц, плач Ярославны; «Для берегов Отчизны дальней».

Н.А. Римский-Корсаков. Жизнь и творчество.

Жизненный и творческий путь. Многогранность творческой, педагогической и общественной деятельности Н.А.Римского-Корсакова. Значение оперного жанра в творчестве композитора. Сказка, история и повседневный быт народа в операх Н.А.Римского-Корсакова. Опера «Снегурочка», литературный источник сюжета. Композиция оперы. Пантеизм, сказочность, реальность, обрядовость в опере. Музыкальные характеристики реальных и сказочных героев. Лейтмотивы в опере.

Симфоническое творчество Н.А. Римского-Корсакова. «Шехерезада» – программный замысел сюиты. Средства создания восточного колорита. Лейтмотивы, их развитие. Роль лейттембров.

Слушание и анализ произведений:

Опера «Снегурочка»: вступление, хор и пляска птиц, ария Снегурочки, «Проводы масленицы», «Шествие царя Берендея», каватина Берендея, песня Леля из III действия; «Шехерезада».

П.И. Чайковский. Жизнь и творчество.

Жизненный и творческий путь. Композитор, музыкальный критик, педагог, дирижер. Признание музыки Чайковского при жизни композитора во всем мире. Оперы и симфонии как ведущие жанры творчества.

Первая симфония «Зимние грезы», ее программный замысел. Строение цикла, особенности сонатной формы 1 части. Использование народной песни как темы в финале симфонии.

«Евгений Онегин» - «лирические сцены». Литературный источник сюжета, история первой постановки оперы силами студентов Московской консерватории. Композиция оперы. Новый тип русской оперы - лирико-психологический. Особенности драматургии, понятие «сцена». Музыкальные характеристики главных героев. Интонационная близость характеристик Татьяны и Ленского. Темы, связанные с главными героями оперы, изложение тем в разных картинах.

Слушание и анализ произведений:

Симфония № 1 «Зимние грёзы»; опера «Евгений Онегин»: вступление, песни крестьян, ариозо Ленского, вступление ко 2-й картине, сцена письма Татьяны, хор девушек, ария Онегина, вальс, мазурка, ария Ленского, дуэт «Враги», ария Гремина, ариозо Онегина, ответ Татьяны Онегину.

Отечественная музыкальная литература XX века

5 год обучения

Пятый год обучения музыкальной литературе является итоговым в музыкальной школе. Его основная задача - при помощи уже имеющихся у учащихся навыков работы с учебником, нотным текстом, дополнительными источниками информации существенно расширить их музыкальный кругозор, увеличить объем знаний в области русской и советской музыкальной культуры, научить подростков ориентироваться в современном музыкальном мире. При изучении театральных произведений рекомендуется использовать возможности видеозаписи. Необходимо также знакомить учеников с выдающимися исполнителями современности.

Музыкальная жизнь России в конце XIX - начале XX века

«Серебряный век» русской культуры. Меценаты и музыкально-общественные деятели. Развитие музыкального образования. Связи с отечественным искусством и литературой. «Мир искусства». Выдающиеся исполнители этого периода.

Слушание и анализ произведений:

С. Танеев: «Посмотри, какая мгла», фрагмент кантаты «Иоанн Даммаскин»; А. Глазунов: вариация из балета «Раймонда», прелюдия и романеска.

Творчество А.К. Лядова

Основные события жизни Лядова. Творческая, педагогическая, общественная деятельность. Специфика стиля - преобладание малых форм в фортепианной и симфонической музыке. Преобладание сказочной тематики в программных произведениях.

Слушание и анализ произведений:

«Музыкальная табакерка», «Про старину», «Кикимора».

Творчество В.С. Калиникова

Основные события жизни Калиникова, наиболее значительные произведения. Лирико-драматический характер Первой симфонии, близость музыкальных образов музыке Чайковского.

Слушание и анализ произведений:

Симфония № 1, I часть.

Творчество С.В. Рахманинова

Основные этапы жизненного пути С.В. Рахманинова. Наследник традиций П.И.Чайковского. Русский мелодизм в духовных и светских сочинениях. С.В.Рахманинов - выдающийся пианист. Обзор творчества.

Слушание и анализ произведений:

Прелюдия до-диез минор, Мелодия Ми мажор, этюд-картина ми-бемоль минор, концерт № 2 для фортепиано с оркестром, I часть.

Творчество А.Н. Скрябина

Основные события жизни Скрябина. Биография. Особенности мировоззрения и отношения к творчеству. Эволюция музыкального языка - гармонии, ритма, метра, мелодии. Симфонические и фортепианные жанры в музыке Скрябина. Жанр поэмы. Новая трактовка симфонического оркестра, расширение состава, особенности тематизма, тембры-символы.

Слушание и анализ произведений:

Прелюдия Ре мажор, этюд «Революционный», симфоническая поэма «Прометей» (фрагмент).

Творчество И.Ф. Стравинского

Основные события жизни Стравинского. Многогранность творческой деятельности Стравинского. Новые стилевые веяния и композиторские техники. «Неоклассицизм». Личность С.П.Дягилева, роль его антрепризы в развитии и популяризации российской культуры. «Мир искусства». «Русские сезоны». Балеты И.Ф.Стравинского: «Жар-птица» и «Петрушка». Значение сочинений «русского периода», новации в драматургии, хореографии и музыке балета. Новые стилевые веяния и композиторские техники, менявшиеся на протяжении творчества И.Ф.Стравинского.

Слушание и анализ произведений:

«Пляска щеголих» из балета «Весна священная»; «Русская пляска» из балета «Петрушка»; «Поганый пляс Кощеева царства» из балета «Жар-птица».

Обзор русской музыкальной культуры XX века

Советская музыка – новый период в развитии отечественного музыкального искусства. Революции в России начала XX века. Социально-культурный перелом. Новые условия бытования музыкальной культуры в 20-40-е годы XX века. Новые жанры и новые темы.

Слушание и анализ произведений:

А. Мосолов: «Завод». В. Дешевов: «Рельсы».

С.С. Прокофьев. Жизнь и творчество.

Жизненный и творческий путь Прокофьева. Сочетание двух эпох в его творчестве: дореволюционной и советской. Прокофьев – выдающийся пианист. Уникальное сотрудничество С.С. Прокофьева и С.М. Эйзенштейна. «Александр Невский» - киномузыка, переросшая в самостоятельное произведение. Балеты С.С.Прокофьева - продолжение реформ П.И.Чайковского, И.Ф.Стравинского. Выбор сюжетов. Лейтмотивы, их роль в симфонизации балетной музыки. Постановки, выдающиеся танцовщики – исполнители партий. Симфоническое творчество С.С.Прокофьева. Седьмая симфония - последнее завершенное произведение композитора. Особенности строения цикла: сквозное развитие.

Слушание и анализ произведений:

Симфония № 7; кантата «Александр Невский»: «Песнь об Александре Невском», «Вставайте, люди русские», «Ледовое побоище», «Мёртвое поле»; балет «Ромео и Джульетта»: вступление, «Джульетта-девочка», «Танец рыцарей».

Д.Д. Шостакович. Жизнь и творчество.

Жизненный и творческий путь. Гражданская тематика творчества, музыка Д.Д.Шостаковича как летопись истории страны. Особое значение жанра симфонии, особен-

ности цикла. Роль камерной музыки в творчестве композитора. Седьмая («Ленинградская») симфония. Великая Отечественная война в советской музыке. Подробный разбор первой части (особенности строения сонатной формы, «эпизод нашествия», измененная реприза) и краткая характеристика 2, 3 и 4 частей. Камерная музыка, основные жанры. Фортепианный квинтет соль минор. Особенности строения цикла, использование барочных жанров и форм (прелюдия, фуга, пассакалия). Роль кантатно-ораториальных сочинений в 60-годы. Творчество поэтов - современников Д.Д. Шостаковича, отраженное в его музыке.

Слушание и анализ произведений:

Симфония № 7 «Ленинградская», I часть; Прелюдии Ля мажор, Ре мажор.

А.И. Хачатурян. Жизнь и творчество.

Жизненный и творческий путь Хачатуряна. Новое поколение композиторов Советского Союза. Разнообразное наследие автора. Национальный колорит творчества. Для ознакомления возможно прослушивание произведений: Концерт для скрипки с оркестром, фрагменты из балетов «Гаянэ» и «Спартак».

Слушание и анализ произведений:

Балет «Гаянэ»: первый танец Гаянэ, «Танец розовых девушек», «Танец с саблями»; концерт для скрипки с оркестром.

Русские композиторы второй половины XX века.

Шестидесятые годы XX века, «оттепель». Отечественная музыка второй половины XX века. Связи процессов музыкального творчества с событиями общественно-политической жизни страны. Общее представление о композиторских техниках конца XX века.

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

Творчество Р.К. Щедрина. Краткое ознакомление с биографией композитора. Интерес к фольклору, введение в музыку жанра частушки. Сказочная тематика творчества композитора. Семейный и творческий союз с великой балериной Майей Плисецкой.

Слушание и анализ произведений:

Г. Свиридов: «Зимнее утро», «Стрекотунья-белобока» из цикла «Пушкинский венок», пьеса для оркестра «Время, вперед!», Вальс из музыки к повести А.С. Пушкина «Метель»; Р.К. Щедрин: концерт для оркестра «Озорные частушки», «Золотые рыбки» из балета «Конёк-Горбунок», опера «Мёртвые души»: вступление «Не белы снега», Ноздрёв, Коробочка, Собакевич, Плюшкин.

Представители российского музыкального авангарда

Понятие авангардизма, приёмы композиторской техники авангардизма: серийная музыка, алеаторика, сонористика, пуантилизм, конкретная музыка, додекафония.

Творчество Э.В. Денисова. Принадлежность композитора к поколению «шестидесятников». Овладение авангардными техниками, особенности мировосприятия. Просветляющее, возвышающее воздействие музыки Денисова.

Творчество С.А. Губайдуллиной. Цельность и неповторимость стиля композитора. Запрет и мировая известность музыки Губайдуллиной. Задача музыки – духовное восстановление человека.

Творчество А.Г. Шнитке. Яркость и оригинальность музыкального языка. Создание новых приёмов: полистилистика, коллажа. Выдающиеся исполнители музыки Шнитке. Символическое значение использования различных жанров, способность соединить несоединимое.

Слушание и анализ произведений:

А. Шёнберг: «Лунный Пьеро»; «Song from pi»; К. Пендерецкий: «Пьеса для камерного ансамбля»; А. Веберн: «6 песен» (№ 1); Р. Уотерс: «Деньги»; Э. Денисов: «Песня о пальчике» из кантаты «Солнце инков», электронная пьеса «Пение птиц», «Свете тихий» для хора; С. Губайдуллина: «Концерт для двух оркестров – эстрадного и симфонического», «Заповедь веры» для хора, пьеса для органа «Светлое и тёмное»; А. Шнитке: рондо из концерто гротто № 1; «Gloria» из симфонии № 2; электронная пьеса «Поток».

Искусство джаза

История возникновения джаза, его истоки: блюз, спиричуэлс и рэгтайм. Формирование стиля на стыке европейской и африканской культур. Ладогармоническая и интонационная основа, большая ритмическая сложность. Традиционный (новоорлеанский) джаз. Основная особенность творчества в джазе – не сочинение, а импровизация. Выдающиеся исполнители джазовой музыки. Принятая в джазе терминология. Наиболее знаковые произведения.

Слушание и анализ произведений:

Л. Армстронг: «Привет, Долли», «Ступай, Моисей»; С. Джоплин: «Беспечные победители», «Артист эстрады»; Д. Эллингтон: «Гарлем»; Д. Брубек: «Сложный танец»; Т. Монк: «Да, вам это не нужно».

6 год обучения

Содержание учебного предмета «Музыкальная литература» дополнительного года обучения направлено на подготовку учащихся к поступлению в профессиональные учебные заведения. 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.

Отсутствие единого школьного учебника по тематическому плану дополнительного года обучения делает необходимым обращение к иным источникам информации (словари, энциклопедии, справочники, литература о музыке для школьников, Интернет). Не менее 2-3 раз в году каждый учащийся самостоятельно готовит устное сообщение по изучаемым темам и выступает с ним перед классом. Обучающая направленность такого задания – в привлечении 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.

Введение

Музыка в античном мире, в эпоху Средневековья и Ренессанса. Синкретизм, обрядовость, прикладной характер музыки. Народная и профессиональная музыка. Церковная и светская музыка. Григорианский хорал. Искусство Античности и искусство Возрождения.

Слушание и анализ произведений:

Пиндар: «Первая пифийская ода»; Григорианский хорал № 1; Г. Машо: «Kyrie» из мессы «Нотр-Дам»; О. Лассо: мадригал; Д. Палестрина: мотет; М. Каррозо: «Сладчайшая Лаура».

Итальянская музыка XVIII века; А. Вивальди, Д. Скарлатти; скрипка и клавесин; камерный оркестр.

Эпоха Барокко; расцвет инструментальной музыки; формирование оркестров; жанр скрипичного концерта; concerto grosso; клавирные сонаты; неаполитанская школа. Жизнь и творчество А. Вивальди, обзор творчества Д. Скарлатти.

Слушание и анализ произведений:

А. Вивальди: концерт для струнных ре минор, концерт для скрипки с оркестром «Лето»; Д. Скарлатти: ария Дейдами из оперы «Фетида на острове Скирос»; фрагмент концерто grosso № 2 до минор; соната ре минор для клавесина.

Опера и оратория в XVIII веке; Г.Ф. Гендель.

Монументальные вокально-оркестровые сочинения эпохи Барокко и классицизма. Опера и оратория в творчестве Г.Ф.Генделя. Знакомство с биографией Генделя, его оперное творчество. Оратория «Самсон» - содержание, знакомство с фрагментами произведения.

Слушание и анализ произведений:

Оратория «Самсон»: ария Самсона, ария Далилы, хор филистимлян, сцена разрушения храма; дуэт Армиды и Ринальдо, ария Альмилены из оперы «Ринальдо»

Немецкие романтики первой половины XIX века: К.М.Вебер, Ф.Мендельсон, Р.Шуман

Новая стилистика; романтическая опера. Музыка в драматическом театре, лирико-исповедальный характер творчества романтиков. Обзор творчества Вебера, Мендельсона, Шумана.

Слушание и анализ произведений:

К. Вебер: увертюра, хор охотников из оперы «Волшебный стрелок»; Ф. Мендельсон: Свадебный марш из музыки к драме В. Шекспира «Сон в летнюю ночь»; Р.Шуман: «В сиянье тёплых майских дней», «В цветах белоснежных лилий» из цикла «Любовь поэта»; «Совёнок» из «Альбома песен для юношества».

Творчество Ф. Листа

Обзор жизни и творчества Ф. Листа. Программный симфонизм, его специфика. Симфоническая поэма «Прелюды», её структура и содержание. Основной образ и его развитие.

Слушание и анализ произведений:

Симфоническая поэма «Прелюды».

Творчество Г. Берлиоза

Обзор жизни и творчества Берлиоза. Программный симфонизм; гротеск в музыке. «Фантастическая» симфония – содержание, особенности строения симфонического цикла. Развитие главного образа (трансформация).

Слушание и анализ произведений:

«Фантастическая» симфония: I, V части.

Творчество Н. Паганини

Жизненный и творческий путь Н. Паганини. Невероятная виртуозность, громкая слава. Паганини – скрипач и композитор. Новая манера игры на скрипке, открытие музыкантом новых возможностей инструмента. Повышенные требования к уровню владения инструментом для исполнителей на скрипке.

Слушание и анализ произведений:

Каприс № 24, «Кампанелла».

Творчество К. Сен-Санса

Творчество французского романтика. Обзор жизненного пути. Раннее музыкальное дарование. Пианист, органист, композитор, музыкальный критик. Мировая слава. Основные произведения.

Слушание и анализ произведений:

«Аквариум» из цикла «Карнавал животных»; рондо-каприччиозо (для скрипки); ария Далилы из оперы «Самсон и Далила».

Творчество И. Брамса

Основные этапы жизни и творчества композитора. Концертная деятельность, административная работа. Основные жанры творчества. Камерная, симфоническая музыка

Слушание и анализ произведений:

Симфония № 3, III часть; Венгерский танец № 5, Колыбельная (Робертино Лоретти).

Творчество Д. Верди

Основные этапы жизненного пути композитора. Развитие оперных традиций. Создание оперных шедевров. Лидер национальной оперной школы. Опера «Аида» - история создания, содержание, большая популярность произведения.

Слушание и анализ произведений:

Опера «Аида»: романс Радамеса «Милая Аида», ария Аиды из I действия, молитва Великой жрицы и хор жрецов, Триумфальный марш, предсмертный дуэт «Прощай, земля».

Творчество Р. Вагнера

Музыкальная драма, новое отношение к структуре оперы. Основные принципы оперной реформы Вагнера. Сквозное развитие, система лейтмотивов, новые оркестровые краски. Сказочно-мифологическая основа творчества Вагнера.

Слушание и анализ произведений:

«Лоэнгрин»: тема Лоэнгрина – посланца Грааля, антракт к 3 д., «Свадебный хор».

Творчество А. Дворжака

Чешская национальная композиторская школа. Основные этапы биографии Дворжака. Органист, альтист, композитор. Почётное звание Кембриджского университета, директор консерватории в Нью-Йорке. Влияние афроамериканской музыки.

Слушание и анализ произведений:

Ария Русалки из оперы «Русалка», Юмореска (кларнет, фортепиано), Славянский танец № 1.

Творчество Г. Малера

Музыкальный постромантизм и экспрессионизм. Основные этапы жизненного пути Малера. Композитор, дирижёр, директор Венской оперы. Один из самых исполняемых и записываемых композиторов.

Слушание и анализ произведений:

1-я симфония, III часть «Звери хоронят охотника», 4 части, «Волшебный рог мальчика», № 4 (Кукушка и Соловей).

Французские импрессионисты: К. Дебюсси, М. Равель, П. Дюка

Импрессионизм в музыке XIX века: эстетика «впечатления». Новая стилистика; новые трактовки средств выразительности, звукопись. Происхождение музыки импрессионизма от творчества художников-импрессионистов. Черты музыки импрессионизма: красочные созвучия, любование звуком, выражение не действия, а состояния.

К. Дебюсси: «Снег танцует», «Маленький пастух»; М. Равель: «Разговор красавицы и чудовища» из сюиты «Матюшка-гусыня», П. Дюка: скерцо «Ученик чародея».

Б. Бриттен и английская музыка

Основные этапы жизненного пути Бриттена. Композитор, дирижёр, пианист. Мировая слава, основные жанры творчества.

Слушание и анализ произведений:

Вариации на тему Г. Перселла (путеводитель по оркестру).

Д. Гершвин и американская музыка

Обзор жизни и творчества Д. Гершвина. Симфоджаз – новый элемент в академической музыке. Характерные черты джаза (повторение). Джазовая опера «Порги и Бесс» – краткое содержание, основные образы.

Слушание и анализ произведений:

Опера «Порги и Бесс»: колыбельная Клары, песня Порги, песня Бесс с хором.

Композиторы нововенской школы

Музыкально-композиционная реформа А. Шёнберга: полная ликвидация тональной основы музыки и её замена атональным техниками: серийность, додекафония, пуантилизм (повторение материала 5 года обучения).

Слушание и анализ произведений:

А. Шёнберг: фантазия для скрипки и фортепиано; А. Берг: Колыбельная Мари из оперы «Воццек»; А. Веберн: концерт для камерного ансамбля.

Выдающиеся исполнители XX века

Обзор жизни и исполнительской деятельности следующих музыкантов: В. Горовиц (фортепиано), Г. Гродберг (орган), Л. Коган (скрипка), Ю. Башмет (альт), М. Ростропович (виолончель), Е. Образцова (вокал).

Слушание аудиозаписей, просмотр видеозаписей:

В. Горовиц: Ф. Шопен – «Фантазия-экспромт»; Г. Гродберг: И.С. Бах – хоральная прелюдия Фа мажор; Л. Коган: Н. Паганини – Кантабиле Ре мажор; Ю. Башмет: А. Шнитке – Полька для альт и струнных; М. Ростропович: Д. Фрескобальди – Токката; Е. Образцова: Ж. Бизе – Хабанера из оперы «Кармен».

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

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

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

Результатами обучения также являются:

- первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов согласно программным требованиям;
- знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений зарубежных и отечественных композиторов различных исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до современности;

- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве композиторов;
- умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального произведения;
- навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств.

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. *Аттестация: цели, виды, форма, содержание*

Цель аттестационных (контрольных) мероприятий - определить успешность развития учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. **Виды контроля:** текущий, промежуточный, итоговый.

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем на уроках. Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на ответственную организацию домашних занятий. Текущий контроль учитывает темпы продвижения ученика, инициативность на уроках и при выполнении домашней работы, качество выполнения заданий. На основе текущего контроля выводятся четвертные оценки.

Формы текущего контроля:

- устный опрос (фронтальный и индивидуальный),
- выставление поурочного балла, суммирующего работу ученика на конкретном уроке (выполнение домашнего задания, знание музыкальных примеров, активность при изучении нового материала, качественное усвоение пройденного),
- письменное задание, тест.

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

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

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

Итоговый контроль осуществляется в конце 5 года обучения. Федеральными государственными требованиями предусмотрен экзамен по музыкальной литературе, который может проходить в устной форме (подготовка и ответы вопросов по билетам) и в письменном виде (итоговая письменная работа).

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

5 («отлично») - содержательный и грамотный (с позиции русского языка) устный или письменный ответ с верным изложением фактов. Точное определение на слух тематического материала пройденных сочинений. Свободное ориентирование в определенных эпохах (историческом контексте, других видах искусств).

4 («хорошо») - устный или письменный ответ, содержащий не более 2-3 незначительных ошибок. Определение на слух тематического материала также содержит 2-3 неточности негрубого характера или 1 грубую ошибку и 1 незначительную. Ориентирование в историческом контексте может вызывать небольшое затруднение, требовать время на размышление, но в итоге дается необходимый ответ.

3 («удовлетворительно») - устный или письменный ответ, содержащий 3 грубые ошибки или 4-5 незначительных. В определении на слух тематического материала допускаются: 3 грубые ошибки или 4-5 незначительные. В целом ответ производит впечатление поверхностное, что говорит о недостаточно качественной или непродолжительной подготовке обучающегося.

2 («неудовлетворительно») - большая часть устного или письменного ответа неверна; в определении на слух тематического материала более 70% ответов ошибочны. Обучающийся слабо представляет себе эпохи, стилевые направления, другие виды искусства.

3. Контрольные требования на разных этапах обучения

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

- грамотно и связно рассказывать о том или ином сочинении или историческом событии,
- знать специальную терминологию,
- ориентироваться в биографии композитора,
- представлять исторический контекст событий, изложенных в биографиях композиторов,
- определить на слух тематический материал пройденных произведений,
- играть на фортепиано тематический материал пройденных произведений,
- знать основные стилевые направления в культуре и определять их характерные черты,
- знать и определять характерные черты пройденных жанров и форм.

III. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

1. Методические рекомендации педагогическим работникам по основным формам работы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Конечно, на уроках музыкальной литературы нельзя обойтись без такого универсального метода обучения, как **объяснение**. Объяснение необходимо при разговоре о различных музыкальных жанрах, формах, приемах композиции, нередко нуждаются в объяснении названия музыкальных произведений, вышедшие из употребления слова, различные словосочетания, фразеологические обороты.

Специфическим именно для уроков музыкальной литературы является такой словесный метод, как **рассказ**, который требует от преподавателя владения не только информацией, но и ораторским и актерским мастерством. В построении рассказа могут использоваться прямая речь, цитаты, риторические вопросы, рассуждения. Рассказ должен быть подан эмоционально, с хорошей дикцией, интонационной гибкостью, в определенном темпе. В форме рассказа может быть представлена биография композитора, изложение оперного сюжета, история создания и исполнения некоторых произведений.

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

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 дирижёрская 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.

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

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

Самостоятельная (внеаудиторная) работа составляет 1 час в неделю. 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.

VII. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Учебники

1. Аверьянова О.И. «Отечественная музыкальная литература XX века» Учебник для ДМШ (четвертый год обучения). М.: «Музыка», 2005
2. Брянцева В.Н. «Музыкальная литература зарубежных стран: учебник для детских музыкальных школ (второй год обучения)», М. «Музыка», 2002
3. Козлова Н.П. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ. Третий год обучения. М.: «Музыка», 2004
4. Лагутин А. И, Владимиров В.Н. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса детских музыкальных школ и школ искусств (первый год обучения предмету). М.: «Престо», 2006
5. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Первый год обучения
6. Островская, Я., Фролова, Л. Музыкальная литература в определениях и нотных примерах. Первый год обучения. – М., 2003.
7. Прохорова И.А. «Музыкальная литература зарубежных стран» для 5 класса ДМШ. М.: «Музыка», 1985.
8. Смирнова Э.С. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ (третий год обучения). М.: «Музыка»
9. Шорникова, М.И. «Музыка, её формы и жанры». Музыкальная литература, первый год обучения. – Р.-на-Д.: «Феникс», 2007. – 192 с.
10. Шорникова, М.И. «Музыкальная литература зарубежных стран». Музыкальная литература, второй год обучения. – Р.-на-Д.: «Феникс», 2005
11. Шорникова, М.И. «Русская музыкальная классика». Музыкальная литература, третий год обучения. – Р.-на-Д.: «Феникс», 2005
12. Шорникова, М.И. «Русская музыка XX века». Музыкальная литература, четвёртый год обучения. – Р.-на-Д.: «Феникс», 2005

Учебные пособия

1. Акимова, Л.Ю. Пособие по музыкальной литературе для учащихся детских музыкальных школ и школ искусств под ред. Е.Б. Лисянской, 1 год обучения – М., 1997; 2 год обучения – М., 1997; 3 год обучения – М., 1998, 4 год обучения – М., 1999.
2. Вайнкоп Ю. А., Гусин И. Л. Краткий биографический словарь композиторов. Л., 1967.
3. Данковцева, Е. Музыкальная литература. Справочное пособие для ДМШ. – Курган, 2002.
4. Должанский А. Н. Краткий музыкальный словарь. Л., 1964.
5. Калинина Г.Ф. Тесты по музыкальной литературе для 4 класса Тесты по зарубежной музыке Тесты по русской музыке
6. Калинина Г.Ф., Егорова Л.Н. Тесты по отечественной музыке
7. Музыкальный словарь Гроува. Пер. с англ. – М.: «Классика-XXI», 2001.
8. 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
9. Панова Н.В. Музыкальная литература зарубежных стран (рабочая тетрадь для 5 кл.). М., «Престо», 2009
10. Панова Н.В. Русская музыкальная литература (рабочая тетрадь для 6-7 кл.). I часть. М., «Престо», 2009; II часть. М., «Престо», 2010

Методическая литература

1. Боголепова В. Н. Очерки о музыке композиторов 2-й половины XX века. Курган, 1999-2000.
2. Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе. М., Музыка, 1982
3. Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе (для музыкальных училищ). М., 2005
4. Лисянская Е.Б. Музыкальная литература: методическое пособие. Росмэн, 2001
5. Методические записки по вопросам музыкального образования. Сб. статей, вып.3. М.: «Музыка», 1991
6. Тихонова А. И. (сост.). Как преподавать музыкальную литературу. М., 2007.

Рекомендуемая дополнительная литература

1. Анфилов Г. Б. Физика и музыка. М., 1964.
2. Арановский М. Г. Что такое программная музыка?
3. Бронфин Е. Ф. Джоаккино Россини.
4. Вадецкий Б. А. Глинка. М., 1968.
5. Ванслов В. В. Творчество Шостаковича. М., 1962.
6. Васеха Л. И. Возвращение к Берегине. Коляда. Н-ск, 1992.
7. Васина-Гроссман В. А. Книга для любителей музыки. М., 1962.
8. Великович Э. И. Великие музыкальные имена. СПб, 2002.
9. Великович Э. И. Концерт для оркестра. Л., 1988.
10. Всеобщая история музыки /авт.-сост. А.Минакова, С. Минаков - М.: Эксмо, 2009.
11. Герасимова-Персидская Н. А. И. С. Бах и современность. Киев, 1985.
12. Головинский Г. Л. «Князь Игорь» Бородин. М., 1962.
13. Головинский Г. Л. Рондо. М., 1961.
14. Гордеева Е. М. М. И. Глинка – исполнитель. М., 1966.
15. Дейрие, Б., Лемери, Д. Сэдлер, М. История музыки в картинках. М.: Классика-XXI, 2005.
16. Дулова Е. В. А. П. Бородин. М., 1990.
17. Дэйнс Э. Первая энциклопедия музыки. Пер с англ. М., 1999.
18. 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»
19. Западноевропейская живопись и скульптура. М., 1966.
 20. Зильберквит М. А. Рождение фортепиано. М., 1984.
 21. Золотов А. А. Книга о Свиридове М., 1984.
 22. Ивашкин А. В. Беседы с Альфредом Шнитке. М., 2003.
 23. Кац Б. Времена – люди – музыка. Л., 1988.
 24. Кленов А. С. Там, где музыка живет. М., 1985.
 25. Колпакова Н. П. А мы просо сеяли. Л., 1984.
 26. Колпакова Н. П. Русская народная бытовая песня. Л., 1962.
 27. Композиторы Российской Федерации. Сб. ст. Вып. 2. М., 1982.
 28. Левин С. Я. Духовые инструменты в истории музыкальной культуры. Л., 1983.
 29. Михеева Л. В. Музыкальный словарь в рассказах. М., 1984.
 30. Нестьев И. В. Учитесь слушать музыку. М., 1987.
 31. Николаева Н. С. Людвиг Ван Бетховен. М., 1970.
 32. Оперные либретто. «Борис Годунов» Мусоргского. М., 1966.
 33. Оперные либретто. «Сказка о царе Салтане» Римского-Корсакова. М., 1964.
 34. Оперные либретто. Т. 1 – русская опера, т. 2 – зарубежная опера. М., 1987.
 35. Орлов Г. А. Д. Д. Шостакович. М.-Л., 1966.
 36. Панкратова В. А. Малые инструментальные формы. М., 1962.
 37. Песиков Э. С. Камерная музыка. Пермь, 1963.
 38. Покровский Б. А. Размышления об опере. М., 1979.
 39. Попова Т. В. Зарубежная музыка XVIII и начала XIX века. М., 1976.
 40. Попова Т. В. Соната. М., 1962.
 41. Попова Т. В. Увертюра. М., 1960.
 42. Рапацкая Л. А., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Русская музыка в школе. М., 2003.
 43. Ремезов И. И. А. С. Даргомыжский. М., 1963.
 44. Розанова Ю. А. История русской музыки. М., 1981.
 45. Румер М. А., Домрина Е. Н., Куликова Н. Ф. Музыка. Книга для общеобразовательной школы. М., 1983.
 46. Русская музыкальная литература под ред. Э. Л. Фрид. Вып. 3. Л., 1986.
 47. Сабатье К. Музыкальные инструменты. Пер. с фр. М., 2002.
 48. Сабинина М. Д. Сергей Прокофьев. М., 1960.
 49. Самонов А. В., Смирнова Э. С. Хрестоматия по русской музыкальной литературе. М., 1974.
 50. Самонов А. В. Хрестоматия по советской музыкальной литературе. М., 1975.
 51. Скудина Г. С. Рассказы о Бахе. М., 1978.
 52. Соболева Г. Г. Россия в песне. М., 1976.
 53. Соболева Г. Г. Русский романс. М., 1995.
 54. Стендаль А. Жизнеописание Гайдна, Моцарта и Метастазии. Жизнь Россини. Алма-Ата, 1987.
 55. Тарасов Л. М. Волшебство оперы. Л., 1979.
 56. Тихонова А. И. Возрождение и барокко. М., 2003.
 57. Третьякова Л. С. Русская музыка XIX в. М., 1976.
 58. Черный О. Е. Мусоргский. М., 1961.
 59. Шмидель Г. «Битлз» - жизнь и песни. Пер. с нем. М., 1990.
 60. Штейнпресс Б. С. Биография «Соловья». М., 1968.
 61. Шедевры мировой классической музыки. Серия из 48 буклетов. М., 2002.
 62. Шольц А. Е. «Евгений Онегин» Чайковского. Л., 1982.
 63. Энтелис. Силуэты композиторов XX века. Л., 1975.
 64. Яковлев М. М. Д. Шостакович о времени и себе. М., 1980.