Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Хабаровский краевой колледж искусств»
Отделение «Краевая детская школа искусств»

Дополнительная общеразвивающая программа в области искусства

«ФОРТЕПИАНО», «ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», «НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» «ИНСТРУМЕНТЫ ЭСТРАДНОГО ОРКЕСТРА», «ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ», «АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ»

Программа учебного предмета

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Срок реализации – 3 (4) года

Хабаровск 2026

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

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

II. Учебно-тематический план

III. Содержание учебного предмета

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

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся

V. Формы и методы контроля, система оценок

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

VI. Дополнительный (четвертый) год обучения по учебному предмету «Музыкальная литература»

VII. Методическое обеспечение учебного процесса

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

VIII. Список учебной и методической литературы

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

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств» (письмо Министерства Культуры Российский Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ), а также с учётом многолетнего педагогического опыта преподавателей КДШИ.

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

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

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 школу в возрасте 11 лет и старше, обучающихся по общеразвивающей программе, составляет 3 года.

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

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

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

Год обучения	***1-й***	***2-й***	***3-й***	***Итого часов***
Форма занятий				
Аудиторная (в часах)	*33*	*33*	*33*	*99*
Внеаудиторная (самостоятельная, в часах)	*33*	*33*	*33*	*99*

Максимальная учебная нагрузка по предмету «Музыкальная литература» за 1-3 годы обучения составляет 198 часов.

Год обучения	***4-й***	***Итого часов***
Форма занятий		
Аудиторная (в часах)	*33*	*33*
Внеаудиторная (самостоятельная, в часах)	*33*	*33*

Максимальная учебная нагрузка по предмету «Музыкальная литература» за 4-й год обучения составляет 66 часов.

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий

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

5. Цель и задачи учебного предмета «Музыкальная литература»

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

Целью предмета является развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать различные произведения

отечественных и зарубежных композиторов, а также выявление одаренных детей в области музыкального искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.

Задачами предмета «Музыкальная литература» являются:

- формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной культуре в целом;
- воспитание музыкального восприятия: музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды и в разных странах;
- овладение навыками восприятия элементов музыкального языка;
- знания специфики различных музыкально-театральных и инструментальных жанров;
- знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве;
- умение использовать полученные теоретические знания при исполнительстве музыкальных произведений на инструменте.

6. Программа учебного предмета

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 4 класса представлены в самостоятельном разделе.

7. Методы обучения

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

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

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

• обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, формируемым по полному перечню учебного плана; во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет;

• укомплектование библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы, а также изданиями музыкальных произведений, 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 или роялями, звукотехническим оборудованием, видео- оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями, имеют звукоизоляцию.

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 год обучения

1 четверть

Тема	Количество часов
Введение. Предмет «Музыкальная литература». Жанры музыки.	1
Элементы музыкальной речи. Мелодия, ее виды. Строение мелодии.	1
Лад, разновидности ладов.	2
Гармония. Виды созвучий и их взаимосвязь.	1
Регистр, штрих, динамика, их роль в создании музыкального образа.	1
Фактура, ее виды.	1
Контрольный урок	1

2 четверть

Тема	Количество часов
Метр, ритм, темп; их разновидности.	2

Марши.	1
Двухдольные танцы.	1
Трёхдольные танцы.	1
Танцы XX века.	1
Контрольный урок	1

3 четверть

Тема	Количество часов
Тембр как физическое явление. Тембры певческих голосов.	2
Виды оркестров.	2
Струнно-смычковые инструменты.	1
Деревянные духовые инструменты.	1
Медные духовые инструменты.	1
Ударные инструменты. Орган, арфа, челеста, фортепиано.	1
Контрольный урок.	1
Урок- круглый стол: защита рефератов.	1

4 четверть

Тема	Количество часов
Музыкальная форма. Простые формы.	2
Сложные формы.	2
Программная музыка. Картинная программность. «Картинки с выставки» М. П. Мусоргского.	1
Картинная программность. «Карнавал животных» К. Сен-Санса.	1
Сюжетная программность. «Кикимора» А.К. Лядова, «Ученик чародея» П. Дюка.	1
Контрольный урок	1
Резервный урок	1

«Музыкальная литература зарубежных стран»

2 год обучения

1 четверть

Тема	Количество часов
Музыкальная культура Античности и Средневековья	1
Музыкальная культура эпохи Возрождения	1

Музыка эпохи Барокко	1
И. С. Бах. Творческий облик и жизненный путь.	1
Полифония Баха. Инвенции. ХТК.	2
Сюиты Баха.	1
Органные произведения Баха.	1
Контрольный урок	1

2 четверть

Тема	Количество часов
Классицизм в искусстве. Преобразования в музыкальных жанрах: оперная реформа Глюка; развитие инструментальной музыки (соната, квартет, симфония).	2
Й. Гайдн. Творческий облик и жизненный путь.	1
Сонатно-симфонический цикл на примере симфонии №103, Es-dur.	2
Клавирные сонаты Й.Гайдна.	1
Контрольный урок	1

3 четверть

Тема	Количество часов
В. А. Моцарт. Творческий облик и жизненный путь.	1
Симфония №40 g-moll	1
Опера «Свадьба Фигаро».	1
Соната A-dur.	1
Л. Бетховен. Творческий облик и жизненный путь.	1
Соната для фортепиано №8 c-moll.	1
Увертюра «Эгмонт»	1
Симфония №5	2
Контрольный урок	1

4 четверть

Тема	Количество часов
Эпоха Романтизма	1
Ф.Шуберт. Жизненный и творческий путь. Песни	1
Вокальные циклы. Фортепианные сочинения	1
«Неоконченная» симфония	1

Ф.Шопен. Жизненный и творческий путь. Мазурки и полонезы	1
Прелюдии, этюды. Вальсы, ноктюрны	1
Контрольный урок – игра: Стилевые эпохи в истории западно-европейской музыки.	1
Резервный урок	1

3 год обучения

«Музыкальная литература русских композиторов»

1 четверть

Тема	Количество часов
Русская музыка от истоков до XVIII века. Творчество Д.С.Бортнянского, М.С.Березовского и др.	1
Культура начала XIX века. Романсы. Творчество А.А.Алябьева, А.Л.Гурилева, А.Е.Варламова	1
М.И.Глинка. Биография. Романсы	1
«Иван Сусанин»	3
Симфонические сочинения М.И. Глинки	1
Контрольный урок	1

2 четверть

Тема	Количество часов
А.С.Даргомыжский. Биография. Романсы	1
«Русалка»	1
Русская культура 60-х годов XIX века. Деятельность и творчество М.А.Балакирева	1
А.П.Бородин. Биография. Романсы	1
«Богатырская» симфония	1
Контрольный урок	1
Резервный урок	1

3 четверть

Тема	Количество часов
«Князь Игорь»	3
М.П.Мусоргский. Биография. Камерно-вокальное творчество.	1
«Борис Годунов»	3
Н.А.Римский-Корсаков. Биография. Романсы	1

«Шехерезада»	1
Контрольный урок	1

4 четверть

Тема	Количество часов
«Снегурочка»	2
П.И.Чайковский. Биография. Обзор творчества.	1
Первая симфония «Зимние грезы»	1
«Евгений Онегин»	3
Контрольный урок	1

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Главная цель первого года обучения – привить интерес к прослушиванию и разбору музыкальных произведений. Важно опереться на имеющийся опыт детей, помочь осмыслить уже имеющиеся у них знания. Задачи педагога на этом этапе: 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.

Введение. Предмет «музыкальная литература». Жанры музыки.

Музыка «серьезная» и «легкая». Музыкальные впечатления учеников– посещение театров, концертов. Понятие «жанра» в искусстве. Классификация музыкальных жанров по составу исполнителей: вокально-хоровой, инструментальный, симфонический, музыкально-театральный. Классификация жанров по месту в жизни людей: первичные (прикладные) и вторичные (имеющие эстетическое предназначение).

Прослушивание произведений:

Трудовая песня «Эй, ухнем!»

П. И. Чайковский. Баркарола из цикла «Времена года»

Л. ван Бетховен. Финал Пятой симфонии (фрагмент)

Ф. Шопен. Полонез Ля мажор

Элементы музыкальной речи. Мелодия, ее виды. Строение мелодии.

Музыкальные произведения разных эпох как музыкальные послания из прошлого. Воплощение в музыке образов природы, сказочных образов, чувств и характера человека, различных событий. Элементы музыкальной речи: мелодия, лад, гармония, регистр,

штрихи, динамика, метр, ритм, темп, тембр. Роль элементов музыкальной речи в создании образа произведения.

Мелодия, её строение. Каданс. Кульминация. Виды мелодии: вокальная, инструментальная, кантилена, речитатив.

Прослушивание произведений:

С. В. Рахманинов. Вокализ, ор. 14

Н. А. Римский-Корсаков. «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане»

М. И. Глинка. «Жаворонок»

Ф. Шуберт. «Ave Maria»

М. П. Мусоргский. «В углу» из цикла «Детская»

Лад, разновидности ладов.

Понятие «лад». Виды ладов: пентатоника, старинные лады народной музыки, мажор, минор, венгерский, блюзовый, переменные и искусственные лады (целотоновый и уменьшённый).

Прослушивание произведений:

Н. В. Васильева. «Чайная церемония»

В. А. Моцарт. «Маленькая ночная серенада»

П. И. Чайковский. «Старинная французская песенка» из цикла «Детский альбом

Ж. Бизе. Увертюра из оперы «Кармен» (фрагмент)

Д. Б. Кабалевский. «Клоуны»

Дж.Гершвин «Рапсодия в стиле блюз» (фрагмент)

М. И. Глинка. Сцена похищения Людмилы из оперы «Руслан и Людмила»

П. И. Чайковский. Сцена появления призрака графини из оперы «Пиковая дама»

Н. А. Римский-Корсаков. «Шествие чуд морских» из оперы «Садко»

Гармония. Виды созвучий и их взаимосвязь.

Понятие «гармония». Взаимосвязь устойчивых и неустойчивых созвучий, создающих движение в музыке. Выразительная роль консонансов и диссонансов.

Прослушивание произведений:

П. И. Чайковский. «Болезнь куклы» из цикла «Детский альбом»

Э. Григ. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт»

С. С. Прокофьев. «Ледовое побоище» из кантаты «Александр Невский» (фрагмент)

С. С. Прокофьев. «Дождь и радуга» из цикла «Детская музыка»

И. С. Бах. Прелюдия До мажор из I тома «ХТК»

Бах-Гуно. «Ave Maria»

Регистр, штрих, динамика, их роль в создании музыкального образа.

Выразительная роль регистра. Понятие «диапазон». Виды штрихов. Шкала динамических оттенков, сравнение с палитрой художника.

Прослушивание произведений:

К. Сен-Санс. Лебедь, Слоны (из цикла «Карнавал животных»).

Д. Д. Шостакович. Вальс-шутка.

П.И. Чайковский. 4 симфония, III часть (фрагмент)

Э. Григ. В пещере горного короля (из сюиты «Пер Гюнт»)

Фактура, ее виды.

Понятие «фактуры». Виды фактуры: одноголосная (монодия), многоголосная: аккордовая, полифония, гомофония. Смешанная фактура.

Прослушивание произведений:

М. И. Глинка. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила»

И. С. Бах. Инвенция ре минор

Ф. Шуберт. Вальс си минор

И. С. Бах. «Страсти по Матфею», хорал № 21

П. И. Чайковский. «В церкви» из цикла «Детский альбом»

И.С.Бах. Инвенция ре минор: джаз – версия

Метр, ритм, темп; их разновидности.

Основные виды метра, их выразительная роль. Размер как числовое выражение метра. Виды размеров. Ритм, его виды: ровный, пунктирный, синкопированный, остинатный. Темп, итальянские обозначения основных темпов. Метроном. Агогика.

Прослушивание произведений:

К. Черни. Этюд №14 ор.

В. А. Моцарт. Ария Фигаро «Мальчик резвый» из оперы «Свадьба Фигаро»

М. И. Глинка. Краковяк из оперы «Иван Сусанин» (фрагмент)

М. Равель. Болеро (фрагмент)

М.И.Глинка. Краковяк (джаз – версия)

Марши.

Повторение понятий «первичные и вторичные жанры». Связь музыки с движением. Жанровые признаки марша. Разновидности марша: походные, спортивные, церемониальные, траурные, сказочные, комические, детские, песни-марши.

Прослушивание произведений:

В. И. Агапкин. «Прощание славянки»

Дж. Верди. Марш из оперы «Аида» (фрагмент)

Ф. Мендельсон. Свадебный марш (фрагмент)

Ф. Шопен. Траурный марш из сонаты №2 (фрагмент)

П. И. Чайковский. «Марш деревянных солдатиков» из «Детского альбома»

С. С. Прокофьев. «Шествие кузнечиков» из цикла «Детская музыка»

И. О. Дунаевский. «Песенка о веселом ветре»

Двухдольные танцы.

Краткий экскурс в историю танцевальной музыки. Роль танца в жизни людей. Влияние танца на вторичные жанры – сюиту, симфонию, балет. Отражение особенностей национального характера в танцах. Знакомство с некоторыми двухдольными танцами: полька, гопак, трепак, гавот. Их характерные музыкальные особенности (темп, размер, особенности ритма, аккомпанемента).

Прослушивание произведений:

С. В. Рахманинов. Итальянская полька

М. П. Мусоргский. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка»

П. И. Чайковский. Трепак из балета «Щелкунчик»

Ж. Б. Люлли. Гавот ре минор

С. С. Прокофьев. Гавот из «Классической» симфонии

Трёхдольные танцы.

Знакомство с некоторыми трёхдольными танцами: тарантелла, сицилиана, менуэт, полонез, мазурка, вальс.

Прослушивание произведений:

Дж. Россини. Тарантелла

И. С. Бах. Сицилиана до-минор

Л.Боккерини. Менуэт Ля мажор

Огиньский. Полонез «Прощание с Родиной»

Ф. Шопен. Мазурка Си-бемоль мажор

И. Штраус-сын. Вальс «На прекрасном голубом Дунае»

Танцы XX века.

Возрастание популярности танцевальной музыки в XX веке. Различие и сходство танцев, возникших в конце XIX – XX веке.

Прослушивание произведений:

А. Вильольдо. Аргентинское танго «Эль чекло»

Кумпарсита.

Е. Петербургский. «Утомленное солнце»

К. Дебюсси. «Кукольный кэк-уок» из сюиты «Детский уголок

С. Джоплин. Регтайм «Артист эстрады»

Р. Видефт. Фокстрот «Смеющийся саксофон»

С. Адамо «Танцуйте Чарльстон

Р. М. Глиэр. Вальс-бостон из балета «Красный мак

Э. Пресли. Рок-н-ролл

М.Теодоракис. Сиртаки

Тембр как физическое явление. Тембры певческих голосов.

Понятие «тембр»: звуковые воздушные волны определённой формы. Зависимость тембра от очень многих факторов: материала, из которого сделан инструмент, размеров, приёмов звукоизвлечения, акустики помещения и многих других. Вокально-хоровая музыка (повторение). Детские, женские и мужские певческие голоса. Тембры певческих голосов.

Прослушивание произведений:

В. А. Моцарт. Ария Царицы ночи из оперы «Волшебная флейта»

Ж. Бизе. Хабанера из оперы «Кармен»

М. И. Глинка. Песня Вани из оперы «Иван Сусанин»

Дж. Верди. Песенка Герцога из оперы «Риголетто»

Ж. Бизе. Куплеты Эскамильо из оперы «Кармен»

М. И. Глинка. Ария Сусанина из оперы «Иван Сусанин»

Виды оркестров.

Возникновение музыкальных инструментов: предположения, гипотезы. Понятия: соло, ансамбль, оркестр. Виды оркестров: духовой, камерный, симфонический, оркестр русских народных инструментов, национальные оркестры (индонезийский гамелан), джаз-бэнд, эстрадный оркестр.

Прослушивание произведений:

А. П. Бородин. Квартет №2, III ч. (фрагмент)

И. Ивановичи. «Дунайские волны»

Д. Эллингтон. Караван (Оркестр Дюка Элингтона)

А. Вивальди. «Гроза» из цикла концертов «Времена года»

Гамелан

В. Андреев. «Светит месяц», вариации

Б. Баккарак. «Грустные капельки дождя»

Струнно-смычковые инструменты.

Знакомство с симфоническим оркестром. Четыре основные группы инструментов симфонического оркестра. Принципы записи произведения для оркестра (партитура).Малый (парный) и большой состав. Рассадка музыкантов. Дирижёр. Струнно-смычковая группа симфонического оркестра.

Прослушивание произведений:

Н. А. Римский-Корсаков. Шехеразада, I ч. (тема Шехеразады)

Н. Паганини. Каприс №24

М. П. Мусоргский. Сцена в Келье из оперы «Борис Годунов», I д., 1 к. (начало)

К. Сен-Санс. «Лебедь»

Й. Гайдн. Симфония №103, I ч., вступление

С.Прокофьев. «Петя и Волк», тема Пети

Деревянные духовые инструменты.

Знакомство с флейтой, гобоем, кларнетом, фаготом и их разновидностями.

Прослушивание произведений:

И. С. Бах. Оркестровая сюита си минор, «Шутка»

К. В. Глюк. Мелодия из оперы «Орфей»

С. С. Прокофьев. «Петя и Волк», тема Птички

П. И. Чайковский. Китайский танец «Чай» из балета «Щелкунчик»

П. И. Чайковский. «Лебединое озеро» (тема Одетты)

С.С. Прокофьев. «Петя и волк», тема Утки

П. И. Чайковский. «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро»

Г. Берлиоз. Фантастическая симфония, III ч.

Р. Шуман. Фантастическая пьеса для кларнета и фортепиано, ор. 73

С. С. Прокофьев. «Петя и Волк», тема Кошки

С. С. Прокофьев. «Петя и Волк», тема Дедушки

Н. А. Римский-Корсаков. «Шехеразада», II ч. (фрагмент)

Медные духовые инструменты.

Знакомство с валторной, трубой, тромбоном и тубой.

Прослушивание произведений:

П. И. Чайковский. «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» (тема у валторн)

П. И. Чайковский. Симфония №5, II ч., начало

П. И. Чайковский. Испанский танец «Шоколад» из балета «Щелкунчик»

Ф. Шуберт. Ave Maria.(труба – В.Кафельников)

П. И. Чайковский. «Неаполитанский танец» из балета «Лебединое озеро»

Р. Вагнер. Увертюра из оперы «Тангейзер», фрагмент (3 тромбона)

М. П. Мусоргский. «Картинки с выставки», «Быдло» (в оркестровке М. Равеля)

Р. Вагнер. Вступление к III д. оперы «Лоэнгрин»

Ударные инструменты. Орган, арфа, челеста, фортепиано.

Разделение ударных на две группы: с определённой высотой и без определённой высоты звука. Многообразие ударной группы. История органа, арфы, челесты и фортепиано.

Прослушивание произведений:

Р. Штраус. Бурлеска, фрагмент (литавры)

П.И. Чайковский. Сцена дуэли из оперы «Евгений Онегин» (литавры)

Р. Штраус. «Саломея», танец Саломеи, фрагмент (большой барабан)

М. Равель. Болеро, фрагмент (малый барабан)

П. И. Чайковский. Ромео и Джульетта, главная партия (тарелки)

М. П. Мусоргский. Пролог 2 к. оперы «Борис Годунов», фрагмент (колокола)

Кара Караев. «Семь красавиц», фрагмент (колокольчики)

Э. Григ. Танец Анитры из сюиты «Пер Гюнт» (треугольник)

Н.А.Римский-Корсаков. Шехеразада, IV часть, фрагмент (там-там)

М.П.Мусоргский «Богатырские ворота», орк. М.Равеля, фрагмент (там-там)

Н. А. Римский-Корсаков. «3 чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» (ксилофон)

П. И. Чайковский. Арабский танец «Кофе» из балета «Щелкунчик» (бубен)

М. И. Глинка. Арагонская хота, фрагмент (кастаньеты)

П. И. Чайковский. Танец Феи Драже из балета «Щелкунчик» (челеста)

П. И. Чайковский. «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик», вступление (арфа)

И. С. Бах. Токката и фуга ре минор (орган)

Музыкальная форма. Простые формы.

Понятие «музыкальная форма». Элементы музыкальной формы: мотивы, фразы, предложения. Период, его виды. Простые формы: двухчастная, трёхчастная, репризная, безрепризная. Форма вариаций. Рондо; понятия «рефрен», «эпизод».

Прослушивание произведений:

М. П. Мусоргский. Плач Юродивого из оперы «Борис Годунов»

Р. Вагнер. Полет валькирий из оперы «Валькирия»

В. А. Моцарт. Симфония №40, I ч., главная и связующая партии

Ф. Шопен. Прелюдия Ля мажор

В. А. Моцарт. Соната №11 Ля мажор, I ч., тема

П. И. Чайковский. Полька из «Детского альбома»

П. И. Чайковский. Итальянская песенка из «Детского альбома»

М. И. Глинка. Вариации на тему «Среди долины ровныя»

Л. Бетховен. «Ярость по поводу утерянного гроша»

Л. Бетховен. К Элизе

Сложные формы.

Понятие «сложные формы». Общие сведения о сложных формах. Сложные двухчастная и трёхчастная формы, их сравнение с простыми. Сонатная форма, её разделы: экспозиция, разработка, реприза. Циклические формы: вокальный, инструментальный, сонатно-симфонический цикл. Сюита старинная и новая.

Прослушивание произведений:

В. А. Моцарт. Соната №11, Ля мажор, II ч.

В. А. Моцарт. Симфония №40, I ч.

Ф. Шуберт. Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха»: «В путь», «Куда?», «Охотник», «Мельник и ручей».

И. С. Бах. Французская сюита до минор: аллеманда, куранта, сарабанда, жига.

Программная музыка.

Понятия «программная музыка», «звукоизобразительность», «звукоподражание». Роль названия и литературного предисловия в программной музыке. Два вида программности: картинная и сюжетная.

Прослушивание произведений:

М. П. Мусоргский «Картинки с выставки»

К.Сен-Санс «Карнавал животных»

А. К. Лядов «Кикимора»

П. Дюка «Ученик чародея».

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» (ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ)

Второй и третий год обучения музыкальной литературе являются базовыми для формирования у учащихся знаний о музыкальных жанрах и формах. Важной задачей становится развитие исторического мышления: учащиеся должны представлять себе последовательную смену культурных эпох, причем не только в мире музыки, но и в других видах искусства.

Главная задача предмета состоит в том, чтобы интересы учеников в итоге становились шире заданного минимума, чтобы общение с музыкой, историей, литературой, живописью стали для них необходимостью.

В центре внимания курса находятся темы «Жизнь и творчество» И.С.Баха, И.Гайдна, В.А.Моцарта, Л. ван Бетховена, Ф.Шуберта, Ф.Шопена. Каждая из этих тем предполагает знакомство с биографией композитора, с особенностями его творческого наследия, подробный разбор и прослушивание нескольких произведений. В списке музыкальных произведений также приводятся варианты сочинений композиторов, данные для более

широкого ознакомления, которые можно использовать на биографических уроках или рекомендовать ученикам для самостоятельного прослушивания. Остальные темы курса являются ознакомительными, в них представлен обзор определенной эпохи и упомянуты наиболее значительные явления в музыкальной жизни.

Музыкальная культура Античности и Средневековья

Происхождение музыкального искусства. Культура Древней Греции и Древнего Рима. Мифология. Рождение театра. Аэды и рапсоды. Пифийские игры. Роль музыки в жизни общества. Этическое значение ладов народной музыки. Эпоха Средневековья. Церковь – покровительница искусств. История возникновения нотного письма, Гвидо Аретинский. Григорианский хорал. Рождение многоголосия: органум. Светская музыка: трубадуры, труверы, миннезингеры.

Прослушивание произведений:

Григорианский хорал

Органум Перотина

Светская музыка: Вальтер фон дер Фогельвейде «Рыцарская песня»

Музыкальная культура эпохи Возрождения

Социально-общественная ситуация. Гуманизм в искусстве. Жанры церковной и светской музыки: месса, мотет, шансон, мадригал, канцона, павана, гальярда, спаньелетта.

Прослушивание произведений:

Палестрина «Месса папы Марчелло»

Орландо Лассо «Эхо»

Клеман Жанекен «Битва», «Пение птиц»

Франческо да Милано – пьесы для лютни.

Музыка эпохи Барокко

Социально-общественная ситуация. Противоречивость – девиз эпохи. Жанры: опера; органные произведения – хоральная прелюдия, прелюдия и фуга, токката и фуга; скрипичный концерт, кончерто гроссо; жанры клавирной музыки.

Прослушивание произведений:

Г. Пёрселл «Дидона и Эней»(фрагменты из оперы)

Д. Букстехуде. Прелюдия фа-диез минор для органа

Клавирные произведения У. Берда («Флейта и барабан»), Ф. Куперена («Жнецы»)

А. Вивальди «Времена года».

Г.Ф. Гендель. Оратория Мессия. Хор Аллилуйя

Г.Ф. Гендель. Сарабанда из Оркестровой сюиты ре минор

И. С. Бах. Творческий облик и жизненный путь. Изучение произведений.

Работа Баха органистом, придворным музыкантом, кантором в разных городах Германии. Специфика устройства органа, клавесина, клавикорда. Принципы использования органной музыки в церковной службе. Инвенции. Уникальное учебное пособие для начинающих исполнителей на клавире 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.

Прослушивание произведений:

Хоральная прелюдия фа минор

Токката и фуга ре минор для органа

Двухголосные инвенции До мажор, Фа мажор, ре минор

Прелюдия и фуга до минор из 1 тома ХТК,

Французская сюита до минор.

Для ознакомления:

«Шутка» из оркестровой сюиты си минор, «Ария» из оркестровой сюиты ре мажор; хоры из «Мессы си минор», фрагменты «Страстей по Матфею» (по выбору).Трехголосная инвенция си минор, Прелюдия и фуга До мажор, Ре мажор из 1 тома ХТК.

Классицизм в искусстве.

Эпоха Просвещения. Живопись, архитектура классицизма. Преобразования в музыкальных жанрах: оперная реформа Глюка; развитие инструментальной музыки (соната, квартет, симфония). 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 Х.В.Глюка, суть его реформы – драматизация музыкального спектакля.

Прослушивание произведений:

Дж.Б.Перголези. Служанка-госпожа. Дуэт Уберто и Серпины

К.В.Глюк. «Орфей» (фрагменты из оперы: Хор из 1 д., сцена с фуриями из 2 д., ария «Потерял я Эвридику»)

В.А.Моцарт. «Маленькая ночная серенада»

Й. Гайдн. Симфония№ 104, финал.

Й. Гайдн. Творческий облик и жизненный путь. Изучение произведений.

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.

Прослушивание произведений:

Симфония Ми-бемоль мажор (все части),

Сонаты Ре мажор и ми минор,

Для ознакомления:

«Прощальная» симфония, финал.

В. А. Моцарт. Творческий облик и жизненный путь.

«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.

Прослушивание произведений:

Симфония соль минор (все части),

Опера «Свадьба Фигаро» - увертюра, Ария Фигаро, две арии Керубино, ария Сюзанны, дуэт Сюзанны и Марцеллины.

Соната Ля мажор.

Для ознакомления:

Фрагменты оперы «Волшебная флейта» (ария Царицы ночи, ария Папагено)

«Реквием» - фрагмент

Л. Бетховен. Творческий облик и жизненный путь. Изучение произведений.

Детство и юность в Бонне. Влияние идей Великой французской буржуазной революции на мировоззрение и творчество Л. Ван 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».

Прослушивание произведений:

Соната №8 «Патетическая»

Симфония №5 до минор

Увертюра из музыки к драме И.В.Гете «Эгмонт».

Для ознакомления:

Соната для фортепиано №14, 1 ч.

Соната для фортепиано №23, 1ч.

Симфония № 9, финал

Симфония № 6 «Пасторальная».

Эпоха Романтизма

Социально-общественная ситуация в 1-й половине XIX века, предпосылки возникновения романтизма в искусстве. Романтизм в литературе, живописи и музыке: новый стиль, новая философия. Новая тематика, новые сюжеты – природа, фантастика, история, лирика, тема одиночества, романтический герой. Обновление жанров оперы, симфонии, появление новых жанров, расцвет вокальной и инструментальной миниатюр, циклов песен, пьес. Расцвет национальных композиторских школ.

Прослушивание произведений:

фрагменты из опер Вебера «Волшебный стрелок» (Сцена в волчьем ущелье), Вагнера «Валькирия» (Полёт валькирий), «Песня без слов» Мендельсона (по выбору преподавателя), «Каприс» Паганини (по выбору преподавателя), «Хоровод гномов» Листа, «Сердце поэта» Грига.

Ф.Шуберт. Жизненный и творческий путь. Изучение произведений.

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 («Неоконченная» симфония).

Прослушивание произведений:

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

Экспромт Ми-бемоль мажор, Музыкальный момент фа минор, Вальс си минор

Симфония № 8 «Неоконченная».

Для ознакомления:

Военный марш. Переложения песен для инструментальных составов.

Ф.Шопен. Жизненный и творческий путь. Изучение произведений.

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 – Джон Фильд.

Прослушивание произведений:

Мазурки До мажор, Си-бемоль мажор, ля минор

Полонез Ля мажор

Прелюдии ми минор, Ля мажор, до минор

Вальс до-диез минор

Этюды Ми мажор и до минор «Революционный»

Ноктюрн фа минор.

Для ознакомления:

Баллада № 1

Ноктюрны Ми-бемоль мажор и до-диез минор

Песня «Желание»

«РУССКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА»
(ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ)

Данный раздел учебного предмета «Музыкальная литература», посвященный отечественной музыке XIX века, – ключевой в курсе. Он имеет как познавательное, так и воспитательное значение для школьников подросткового возраста. В данной программе изучению русской музыкальной литературе отводится третий класс. При изучении опер рекомендуется использовать возможности видеозаписи.

Русская музыка от истоков до XVIII века.

Уникальная история формирования русской культуры в целом и музыкальной в частности. Первые музыкальные инструменты. Скоморохи. Русское народное творчество: обрядовые, колыбельные, лирические, плясовые, хороводные, исторические песни и былины. Профессиональная музыка – церковная. Приоритет вокального начала. Особенности нотации (крюки и знамена). Имена русских распевщиков.

Для ознакомления предлагается прослушивание народных песен и наигрышей, образцов знаменного пения, примеров раннего многоголосия (стихир, тропарей и кондаков).

Краткий экскурс в историю государства российского XVII – начала XVIII века. Раскол. Реформы Петра Великого. Новые эстетические нормы русской культуры. Изменение

статуса музыки. Жанры канта, партесного концерта. Возрастание роли инструментальной музыки. Возникновение русской оперы.

Для ознакомления предлагается прослушивание частей хоровых концертов, увертюр из опер Д.С.Бортнянского, М.С.Березовского, Е.Фомина; русских кантов («Радуйся, росско земле», «Буря море роздымает»). И. Хандошкин. Соната соль минор для скрипки (фрагмент).

Культура начала XIX века. Романсы. Творчество А.А.Алябьева, А.Л.Гурилева, А.Е.Варламова

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

Прослушивание произведений:

А.А.Алябьев «Соловей»,

А.Е.Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий»,

А.Л.Гурилев «Колокольчик».

Для ознакомления:

А.А.Алябьев «Нищая»,

А.Л.Гурилев «Домик-крошечка»,

А.Е.Варламов «На заре ты её не буди», «Горные вершины», «Вдоль по улице метелица метёт» или другие романсы по выбору преподавателя.

Михаил Иванович Глинка. Жизненный и творческий путь. Изучение произведений. Детские впечатления. Обучение в Италии, Германии. Зарождение русской музыкальной классики. Создание двух опер. Поездки во Францию, Испанию. Создание одночастных симфонических программных увертюр. Эпоха Глинки: современники композитора.

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 – одночастные программные симфонические миниатюры. Национальный колорит испанских увертюр.

«Камаринская»: уникальная роль в становлении русской симфонической школы. **«Вальс-фантазия».**

Прослушивание произведений:

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

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

Симфонические произведения: «Камаринская», «Вальс-фантазия».

Для ознакомления:

Увертюра к опере «Руслан и Людмила»,«Арагонская хота».

Романсы «Я здесь, Инезилья», «В крови горит огонь желанья»,«Венецианская ночь» и др. по выбору преподавателя.

Александр Сергеевич Даргомыжский. Жизненный и творческий путь. Изучение музыкальных произведений.

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).

Прослушивание произведений:

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

Опера «Русалка»: ария Мельника из 1 д. и сцена Мельника из 3 д., хор из 2д. «Сватушка» и хоры русалок из 3 д., Песня Наташи из 2 д., Каватина Князя из 3 д.

Для ознакомления:

Романсы и песни «Ночной зефир», «Мельник» и другие по выбору преподавателя.

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

Общественно-политическая жизнь в 60-егоды. 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».

Для ознакомления возможно прослушивание фрагментов оперы А.Рубинштейна «Демон», фортепианной фантазии М.А.Балакирева «Исламей» или других произведений на усмотрение преподавателя.

Александр Порфирьевич Бородин. Жизненный и творческий путь. Изучение музыкальных произведений.

Многогранность личности А.П.Бородина. Научная, общественная деятельность, литературный талант. Романсы А.П.Бородина. Глубокая лирика, красочность гармоний. Роль текста, фортепианной партии.

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».

Симфоническое наследие А.П.Бородина, формирование жанра русской симфонии в 60-х годах XIX века. «Богатырская» симфония.

Прослушивание произведений:

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

Романсы «Спящая княжна», «Для берегов Отчизны дальной»

Симфония №2 «Богатырская».

Для ознакомления:

Квартет №2, 3 часть «Ноктюрн».

Модест Петрович Мусоргский. Жизненный и творческий путь. Изучение музыкальных произведений.

Социальная направленность, историзм и новаторство творчества М.П.Мусоргского. Судьба наследия композитора, редакции его сочинений.

«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. («Детская», «Светик Савишна» и др.).

«Картинки с выставки» - лучшее инструментальное произведение композитора. История создания, особенности построения, лейтмотив цикла. Оркестровая версия М.Равеля.

Прослушивание произведений:

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

«Картинки с выставки» (возможно фрагменты на усмотрение преподавателя).

Для ознакомления:

Песни: «Семинарист», «Светик Савишна», «Колыбельная Еремушке»,

вокальный цикл «Детская»,

симфоническая картина «Ночь на Лысой горе»,

вступление к опере «Хованщина» («Рассвет на Москве-реке»).

Николай Андреевич Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь. Изучение музыкальных произведений.

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.

Симфоническое творчество Н.А.Римского-Корсакова.

«Шехерезада» -программный замысел сюиты. Средства создания восточного колорита. Лейтмотивы, их развитие. Роль лейттембров.

Опера «Снегурочка», литературный источник сюжета. Композиция оперы. Пантеизм, сказочность, реальность, обрядовость в опере. Музыкальные характеристики реальных и сказочных героев. Лейтмотивы в опере.

Прослушивание произведений:

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

Симфоническая сюита «Шехерезада».

Для ознакомления:

Романсы, камерная лирика Н.А.Римского-Корсакова («Не ветер, вея с высоты», «Звонче жаворонка пенье», «Не пой, красавица…») на усмотрение преподавателя.

Петр Ильич Чайковский. Жизненный и творческий путь. Изучение музыкальных произведений.

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

Романсы. Творческая лаборатория композитора, его лирический дневник. Жанровая панорама. Романсы «Мой гений, мой ангел, мой друг», «Средь шумного бала», «День ли царит», «То было раннею весной», «Благословляю вас, леса», «Я ли в поле да не травушкой была» и другие на усмотрение преподавателя.

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.

Прослушивание произведений:

Симфония №1 «Зимние грезы»,

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

Для ознакомления:

Симфония № 4

Квартет № 1, 2 часть

Концерт для фортепиано с оркестром № 1

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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 самых ярких моментов в творческих биографиях 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 XX века;
- 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 ит.д.). Особой формой проверки знаний, умений, навыков является форма самостоятельного анализа нового (незнакомого) музыкального произведения.

Пример устных вопросов для контрольного урока в конце 1 полугодия 1 года обучения:

10 вопросов на знание терминов:

1) Скорость движения в музыке (темп).
2) Чередование длительностей звуков и пауз (ритм).
3) Чередование сильных и слабых долей (метр).
4) Цифровое обозначение метра (размер).
5) Музыкальная ткань произведения (фактура).
6) Взаимосвязь музыкальных звуков, их согласованность по высоте (лад).
7) Прием звукоизвлечения (штрих).
8) Музыкальная мысль, выраженная одноголосно (мелодия).
9) Сила, громкость звучания (динамика).
10) Объединение звуков в созвучия и их взаимосвязь (гармония).

10 вопросов на знание этимологии:

1) С англ. «раскачиваться и вращаться» (рок-н-ролл).
2) С англ. «лисий шаг» (фокстрот).
3) С англ. «рваное время» (регтайм).
4) С англ. «шествие с пирогом» (кэк-уок).
5) С нем. «крутящийся, вращающийся» (вальс).
6) С фр. «маленький шаг» (менуэт).
7) С фр. «польский» (полонез).

8) С фр. «шествие, движение вперёд» (марш).
9) С чеш. «полшага, половинка» (полька).
10) С итал. «упрямый, упорный» (остинато).

Игровое задание «Лишнее звено»

1) Ровный скорый пунктирный синкопированный остинатный
2) Allegro Vivo Commodo Veloce Presto
3) Краковяк мазурка полька полонез
4) Гопак трепак гавот галоп вальс
5) Танго чакона самба фокстрот регтайм
6) Моцарт Шопен Глинка Огиньский Чайковский
7) 2 2 4 3 3
   4 2 4 8 4

Пример письменных вопросов для контрольного урока в конце 3 года обучения:

"Евгений Онегин"

1. Как определил П.И.Чайковский жанр оперы "Евгений Онегин" и почему.
2. Какие музыкальные темы, связанные с образом Ленского, повторяются в опере и где?
3. В какой картине находится «Сцена письма Татьяны»? Какие музыкальные темы из этой сцены еще звучат в опере, где?
4. В какой картине показан бал в Петербурге, и какие танцы там использованы?
5. Перечислите хоровые эпизоды в опере (картина, состав хора).
6. С какой темы начинается опера? Дайте ей характеристику. Где еще звучит эта тема?
7. Где впервые была поставлена опера и почему.
8. Какие музыкальные темы, связанные с образом Татьяны, повторяются в опере, где?
9. Перечислите ансамбли в опере (картина, состав и особенности ансамбля).
10. Что такое ариозо? Чем оно отличается от арии? Приведите примеры ариозо.

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

Пример письменных вопросов для контрольного урока (зачета)

2 год обучения, 1 вариант

1. В каких странах жили и творили композиторы: Г.Ф.Гендель, Г.Перселл, К.В.Глюк, А.Сальери, К.М.Вебер, В.Беллини, Д.Верди, Ф.Мендельсон.

2. Назовите не менее 5 композиторов, большая часть жизни и творчества которых приходится на XVIII век.

3. Расположите эти события в хронологическом порядке:

- Великая французская буржуазная революция,
- первое исполнение «Страстей по Матфею» И.С.Баха,
- год рождения В.А.Моцарта,
- год смерти И.С.Баха,
- переезд Ф.Шопена в Париж и восстание в Польше,
- год рождения И.С.Баха,
- год смерти В.А.Моцарта,
- год встречи Л. ван Бетховена и В.А.Моцарта в Вене,
- год окончания службы И.Гайдна у Эстерхази,
- год смерти Ф.Шуберта.

4. Чем отличается квартет от концерта?

5. Назовите танцы, популярные в XIX веке. В творчестве каких композиторов они встречались?

6. Чем отличается экспозиция сонатной формы от репризы?

7. Укажите жанр этих произведений, их авторов и объясните названия: «Страсти по Матфею», «Кофейная кантата», «Времена года», «Неоконченная», «Лесной царь», «Зимний путь».

8. Как называется последняя часть сонатно-симфонического цикла? Какую музыкальную форму чаще всего использовали композиторы?

9. Кого из композиторов мы называем «венскими классиками» и почему? Какие жанры являются главными в их творчестве?

10. Объясните термины: рондо, имитация, разработка

<u>2 год обучения, 2 вариант</u>

1. Из каких стран композиторы: К.Монтеверди, Ф.Куперен, А.Вивальди, Д.Б.Перголези, Ф.Лист, Г.Доницетти, Р.Вагнер, Р.Шуман.

2. Назовите не менее 5 композиторов, большая часть жизни и творчества которых приходится на XIX век.

3. Расположите эти события в хронологическом порядке:

Великая французская буржуазная революция,

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

год рождения В.А.Моцарта,

год смерти И.С.Баха,

переезд Ф.Шопена в Париж и восстание в Польше,

год рождения И.С.Баха,

год смерти В.А.Моцарта,

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

год окончания службы И.Гайдна у Эстерхази,

год смерти Ф.Шуберта.

4. Чем отличается симфония от сонаты?

5. Назовите танцы, популярные в XVIII веке. В творчестве каких композиторов они встречались?

6. Какие темы изменяются в репризе сонатной формы, а какие - нет? В чем состоят эти изменения?

7. Укажите жанр, этих произведений, их авторов и объясните их названия: «Хорошо темперированный клавир», «Времена года», «Прощальная», «Патетическая», «Форель», «Прекрасная мельничиха».

8. Какие жанры и какую музыкальную форму использовали композиторы в третьей части симфонии?

9. Кого из композиторов мы называем романтиками? Какие новые жанры появляются в их творчестве?

10. Объясните термины: хорал, двойные вариации, рефрен.

Итоговый контроль

Итоговый контроль осуществляется в конце 3 класса. Он проводится в виде **итоговой письменной работы**, включающей вопросы по музыкальной истории, терминологии, биографии и творчеству композиторов. Обязательным компонентом итоговой письменной работы является музыкальная викторина.

Учитывая пройденный материал, педагог может добавить или исключить некоторые вопросы по своему усмотрению. На уровень сложности вопросов также будет влиять общий уровень группы. Возможен также индивидуальный подход (письменные тесты для каждого учащегося, учитывающие его уровень подготовленности).

Вопросы для итоговой работы, 1 вариант

1. Каких композиторов и почему мы называем «венскими классиками»?
2. Кто из великих композиторов был выдающимся музыкантом-исполнителем? (желательно указать страну и время, когда жил этот музыкант)
3. Какие важные исторические события произошли в России за время жизни Глинки?

4. Назовите основные жанры русских народных песен. Кто из композиторов и как работал с народными песнями?

5. Какие виды оркестров вы знаете, в чем их различие?

6. Когда и где возникли первые консерватории в России, кем они основаны, чьи имена носят?

7. Вспомните музыкальные произведения, рисующие картины природы (напишите автора, название, жанр). Как мы называем музыку такого характера?

8. Вспомните произведения русских композиторов, в которых есть образы Востока, Испании, Италии (напишите автора, жанр, название).

9. У кого из композиторов есть циклы из 24 пьес, с чем связано такое количество?

10. Объясните, что такое финал в инструментальном произведении и в опере.

11. Вспомните, какие партии мужских персонажей в опере исполняет женский голос (автор, название оперы, персонаж).

12. Что такое либретто, концерт (по 2 значения каждого термина).

13. В основе каких музыкальных форм лежат две темы? три темы?

14. В чем сходство и различие экспозиции и репризы сонатной формы?

15. В чем отличие ариозо от арии? Приведите примеры ариозо.

Вопросы для итоговой работы, 2 вариант

1. Назовите русских композиторов рубежа XIX-XX века. Кто из них был выдающимся исполнителем?

2. Кто из композиторов писал книги, научные труды, статьи о музыке (желательно указать названия книг)?

3. Перечислите произведения, созданные на сюжеты и слова Пушкина (автор, жанр, название).

4. Что такое струнный квартет? Кто из композиторов писал произведения для таких составов?

5. В творчестве каких композиторов встречается жанр «симфония»? Укажите автора, номер, возможно, название произведения, состав исполнителей.

6. Какие вы знаете произведения, имеющие несколько редакций?

7. Что такое цикл? Приведите примеры разных циклов.

8. Запишите эти произведения в порядке их создания: «Евгений Онегин», «Шехеразада», «Иван Сусанин», Первая симфония Чайковского, «Борис Годунов», «Руслан и Людмила», «Русалка».

9. Какое важное историческое событие оказало влияние на мировоззрение и творчество Бетховена?

10. В чем сходство и в чем отличие заключительной партии и коды?

11. Перечислите оперы: - с историческими сюжетами, - со сказочными сюжетами (автор, название).

12. Кто из известных русских композиторов получил образование в консерватории, и кто сам преподавал в консерватории?

13. Какие темы в сонатной форме звучат в основной тональности?

14. Что такое партитура и в каком порядке она записывается?

15. Что такое клавир, квартет (по 2 значения каждого термина)

Вопросы для итоговой работы, 3 вариант

1. Когда и где существовала «Могучая кучка», кто входил в ее состав, кому принадлежит это название?

2. Какие произведения мы называем программными? Какие признаки указывают на то, что это программное произведение? Приведите несколько примеров (автор, жанр, название).

3. Кто из великих композиторов жил в XVIII веке, в каких странах?

4. Что вы знаете об Антоне и Николае Рубинштейнах, в чем значение их деятельности для русской музыки?

5. Назовите композиторов, в творчестве которых особое значение принадлежит полифонии. Укажите, в какой стране и в какое время они жили.

6. Приведите примеры симфонических произведений, где используется хор (назовите автора, жанр, какой текст использован).

7. В чем сходство и в чем различие сонаты и симфонии?

8. В основе каких музыкальных форм лежит одна тема?

9. Назовите произведения, написанные на сюжеты Н.В.Гоголя (автор, название, жанр).

10. Какие вы знаете неоконченные произведения? Почему они остались незавершенными? Завершил ли их кто-нибудь?

11. Завершите: «Имя П.И.Чайковского присвоено…»

12. Назовите группы инструментов симфонического оркестра. Какие инструменты используются в оркестре, но не входят ни в одну из этих групп?

13. По каким признакам можно найти начало репризы в произведении?

14. Объясните термины: лейтмотив, каденция, речитатив, органный пункт?

15. Какое произведение крупной формы входит в вашу экзаменационную программу? Что вы знаете об авторе? Сколько частей в этом произведении, какие в них тональности?

Эффективной формой подготовки к итоговой аттестации является **коллоквиум.**

Для подготовки к коллоквиуму учащиеся должны использовать в первую очередь учебники, а также рабочие тетради по музыкальной литературе, музыкальные словари.

Полный список вопросов учащимся до коллоквиума не известен.

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

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

5 («отлично») - содержательные и грамотные ответы с верным изложением фактов. Точное определение на слух тематического материала пройденных сочинений. Хорошее ориентирование в определенных эпохах (историческом контексте, других видах искусств).

4 («хорошо») - ответы, содержащие не более2-3 незначительных ошибок. Определение на слух тематического материала также содержит 2-3 неточности негрубого характера или 1 грубую ошибку и 1 незначительную.

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

2 («неудовлетворительно») - большая часть ответов неверна; в определении на слух тематического материала более 70% ответов ошибочны. Обучающийся слабо представляет себе эпохи, стилевые направления, не ориентируется в терминологии.

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 некоторых пройденных произведений (по возможности),

знать основные стилевые направления в культуре и определять их характерные черты, знать и определять характерные черты пройденных жанров и форм.

VI. ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА»

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА XIX – XX ВЕКОВ, XX ВЕКА

Пояснительная записка

Четвёртый год обучения (4-й класс) по учебному предмету «Музыкальная литература» является дополнительным к основному курсу. Одной из основных его целей является дальнейшее художественно-эстетическое развитие учащихся. Содержание учебного предмета «Музыкальной литература» при 4-летнем сроке создает благоприятные условия для развития личности, укрепляет мотивацию к познанию и творчеству, эмоциональному обогащению.

Главные задачи музыкальной литературы 4-го года обучения:

- ввести обучающихся в музыкальный мир XX века;
- познакомить с биографиями и сочинениями выдающихся отечественных композиторов рубежа XIX – XX, XX века;
- познакомить с новыми стилями, композиторскими техниками, приёмами в области гармонии, ладотональности, тембра, формообразования;
- приблизить к осмысленному восприятию и пониманию более сложных явлений музыкального искусства.

Содержание программы рассчитано на годовой курс. Время аудиторных занятий – 1 час в неделю. Время самостоятельных занятий– 1 час в неделю. В целом максимальная нагрузка за год составляет 66 часов, из них 33 часа – самостоятельная (внеаудиторная) работа, а 33 часа – аудиторная.

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.

Учебно-тематический план

«Отечественная музыкальная литература XX века»

4 год обучения

1 четверть

Тема	Количество часов
Русская культура конца 19 – начала 20 века	1
Творчество С.И.Танеева	1
Творчество А.К.Лядова	1
Творчество А.К. Глазунова	1
А.Н.Скрябин. Биография. Обзор творчества.	1
С.В.Рахманинов. Биография. Обзор творчества. Романсы. Фортепианные произведения.	1
С.В.Рахманинов. Второй фортепианный концерт	1
Контрольный урок	1

2 четверть

Тема	Количество часов
И.Ф.Стравинский. Биография. «Русские сезоны»	1
«Жар-птица», «Петрушка»	1
Отечественная музыкальная культура 20-50-хгодов XX века	1
С.С.Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Фортепианные сочинения.	1
«Александр Невский»	1
С.С.Прокофьев. Седьмая симфония	1
Контрольный урок	1

3 четверть

Тема	Количество часов

«Ромео и Джульетта»	2
«Золушка»	1
Д.Д.Шостакович. Биография. Обзор творчества.	1
Седьмая симфония	2
Квинтет соль-минор	1
24 прелюдии и фуги, ор.87	1
Контрольный урок	1

4 четверть

Тема	Количество часов
Отечественная музыка 2-й половины XX века (обзор).	1
Г.В.Свиридов. Творческий путь	1
Творчество Э.В. Денисова, А.Г.Шнитке, С.А.Губайдулиной	1
Творчество В.А. Гаврилина, Р. К. Щедрина, С.М. Слонимского	1
Композиторы Дальнего Востока (обзор).	1
Повторение пройденного	1
Контрольный урок	1
Резервный урок	1

Содержание курса.

Русская культура в конце XIX - начале XX веков.

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

Творчество С.И.Танеева.

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

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

Творчество А.К.Лядова.

Специфика стиля – преобладание малых форм в фортепианной и симфонической музыке. Преобладание сказочной тематики в программных произведениях.

Прослушивание произведений:

«Волшебное озеро»,

«Кикимора»,

«Баба Яга»,

«Музыкальная табакерка»,

«Про старину».

Творчество А.К.Глазунова.

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

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

А.Н. Скрябин. Биография. Обзор творчества.

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, темы-символы, тембры-символы.

Прослушивание произведений:

Прелюдии ор. 11 по выбору преподавателя,

Этюд ре-диез минор ор. 8,

Для ознакомления:

«Божественная поэма»,

«Поэма экстаза».

С.В.Рахманинов. Биография. Обзор творчества. Романсы. Фортепианные произведения.

Биография. Наследник традиций П.И.Чайковского. Русский мелодизм в духовных и светских сочинениях. С.В.Рахманинов – выдающийся пианист. Истоки пианизма.

Прослушивание произведений:

Концерт № 2 для фортепиано с оркестром,

Романсы «Не пой, красавица», «Вешние воды», «Вокализ»,

Прелюдии до-диез минор, Ре мажор,

Музыкальный момент ми минор ор.16,

Этюд-картина ля минор,

Романсы: «Не пой, красавица», «Весенние воды»

Вокализ до-диез минор

Для ознакомления:

Романсы: «Сирень», «Здесь хорошо»

и другие произведения по выбору преподавателя.

С.В.Рахманинов. Второй фортепианный концерт.

Жанр концерта. Образ Родины в концерте. Жанровые истоки основных тем. Характеристика 1, 2, 3 частей концерта.

Для ознакомления:

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром,

Рапсодия на тему Паганини (фрагменты).

Биография И.Ф.Стравинского, «Русские сезоны».

Многогранность творческой деятельности Стравинского. Новые стилевые веяния и композиторские техники, менявшиеся на протяжении творчества И.Ф.Стравинского.

Личность С.П.Дягилева, роль его антрепризы в развитии и популяризации российской культуры. «Мир искусства».

Для ознакомления:

Фрагменты балетов «Весна священная», «Орфей», «Агон»

«Регтайм» для 11-ти инструментов

«Симфония псалмов»

Балеты И.Ф.Стравинского: «Жар-птица» и «Петрушка». Значение сочинений «русского периода», новации в драматургии, хореографии и музыке балета.

Прослушивание произведений:

«Петрушка»

Для ознакомления:

Фрагменты балета «Жар-Птица»

Отечественная музыкальная культура 20-50-х годов XX века.

Революции в России начала XX века. Социально-культурный перелом. Урбанизм. Новые условия бытования музыкальной культуры в 20-40-е годы XX века. Новые жанры и новые темы. Создание творческой организации «Союз композиторов». Многонациональность отечественной культуры. Творчество А.И. Хачатуряна. Массовость как черта культуры, развитие песенного жанра. Роль песни в военные годы. Музыка для детей, деятельность Д.Б.Кабалевского.

Для ознакомления прослушивание произведений:

А.В.Мосолов «Завод. Музыка машин»,

А.И.Хачатурян - фрагменты из балетов «Гаянэ», «Спартак», Скрипичного концерта, музыки к драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад»,

Песни И.О.Дунаевского («Марш весёлых ребят», «Песня о Родине», «Песня о весёлом ветре»), М.Блантера («Катюша»), А.Александрова («Священная война»), Д.Д.

Шостаковича («Родина слышит», «Песня о встречном») и других на усмотрение преподавателя.

Сергей Сергеевич Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Фортепианные сочинения.

Сочетание двух эпох в его творчестве: дореволюционной и советской. Четыре линии творчества. С.С.Прокофьев – выдающийся пианист. Новаторский фортепианный стиль. Многообразие жанров: соната, этюд, прелюдия, токката, скерцо, старинные танцы, программные пьесы и циклы, сюиты из балетов, фортепианные концерты.

Прослушивание произведений:

Фортепианный концерт № 1,

Токката ор.11,

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

«Мимолётности» (отдельные пьесы по выбору преподавателя),

«Детская музыка» (отдельные пьесы по выбору преподавателя)

«Александр Невский»

Уникальное сотрудничество С.С.Прокофьева и С.М.Эйзенштейна. «Александр Невский»-киномузыка, переросшая в самостоятельное оркестровое произведение. Жанр кантаты. Разбор частей кантаты, «зримость» образов.

Для ознакомления:

Кинофильм С.М.Эйзенштейна «Александр Невский»

Седьмая симфония

Симфоническое творчество С.С.Прокофьева. Седьмая симфония – последнее завершенное произведение композитора. Достижение «новой простоты» выразительных средств (мелодика, гармония, оркестровка). Особенности строения цикла. Разбор и прослушивание всех частей.

Балеты С.С.Прокофьева

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.

Прослушивание фрагментов:

Балет «Ромео и Джульетта»: вступление, 1 д.: «Улица просыпается»,«Джульетта-девочка», «Маски», «Танец рыцарей», «Мадригал»; 2 д.:«Ромео у патера Лоренцо»; 3 д.: «Прощание перед разлукой»

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

Для ознакомления:

Фильм-балет «Ромео и Джульетта» (с Г.Улановой в роли Джульетты),

Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам».

Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Биография. Обзор творчества.

Гений при жизни. Политика «кнута и пряника» Гражданская тематика творчества, музыка Д.Д.Шостаковича как летопись истории страны.

Для ознакомления:

Прелюдии ор. 34 №№5, 6, 10, 14, 17 (по выбору педагога)

«Танцы кукол»

Симфония № 1, 1 часть (фрагмент)

Симфония № 5, 1 часть (фрагмент)

Восьмой квартет (фрагмент)

«Песня о встречном», «Родина слышит»

Седьмая («Ленинградская») симфония.

Великая Отечественная война в советской музыке. Особое значение жанра симфонии, особенности цикла. Подробный разбор первой части (особенности строения сонатной формы, «эпизод нашествия», измененная реприза) и краткая характеристика 2, 3 и 4 частей.

Прослушивание:

Симфония №7 До мажор, все части (1 часть вся; 2-4 обзорно)

Фортепианный квинтет соль минор.

Камерная музыка, основные жанры. Особенности строения цикла фортепианного квинтета соль минор, использование барочных жанров и форм (прелюдия, фуга, пассакалия).

24 прелюдии и фуги, ор.24

Роль фортепианной музыки в творчестве композитора. История создания цикла 24 прелюдии и фуги ор. 87.

Прослушивание и разбор произведений:

Прелюдии и фуги ор. 87: C-dur, a-moll, D-dur, A-dur.

Отечественная музыка 2-й половины XX века (обзор).

Отечественная музыка второй половины XX века. Связи процессов музыкального творчества с событиями общественно-политической жизни страны. Жанр песни, авторской песни. Появление рок-музыки. Развитие традиционных жанров, возникновение жанровых «гибридов»: поэтория, драматория, хоровое действо. «Новая фольклорная волна». Общее представление о композиторских техниках конца XX века: серийная

техника, сонористика, пуантилизм, микротоновая техника, электронная и конкретная музыка. Выдающиеся исполнители.

Для ознакомления возможно прослушивание произведений:

А. Рыбников. Рок-опера ««Юнона» и «Авось»» (фрагменты)

Песни Б.Окуджавы, В.Высоцкого, А.Розенбаума

Музыка К.Караева, А.Бабаджаняна, Г.Канчели, Р.Паулса, А.Пярта по выбору преподавателя. Возможно проведение урока – «круглого стола» по выбранной теме, например «Авторская песня» (с музыкальными и словесными выступлениями учащихся).

Творчество Георгия Васильевича Свиридова.

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

Для ознакомления возможно прослушивание произведений:

«Курские песни» («Зелёный дубок», «Ой, горе, горе» и др.)

«Поэма памяти Сергея Есенина» (№№1, 2, 10),

«Романс» и «Вальс» из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель», романсы и хоры по выбору преподавателя («Пушкинский венок», цикл на стихи Р.Бернса и др.).

Творчество Э.В.Денисова, А.Г.Шнитке, С.А.Губайдулиной.

Представители российского музыкального авангарда. Краткое ознакомление с биографиями композиторов.

Прослушивание произведений:

А.Г.Шнитке Concerto grosso №1, музыка к кинофильмам,

С.А.Губайдуллина «Detto-I»,«Incroce»,

Э.В.Денисов «Знаки на белом» или других по выбору преподавателя.

Творчество В. А. Гаврилина, Р. К. Щедрина, С.М. Слонимского.

Краткое ознакомление с биографиями композиторов.

Для ознакомления прослушивание произведений:

фрагментов балета В.А.Гаврилина «Анюта»,

Р.К. Щедрин Концерт для оркестра «Озорные частушки», «Кармен – сюита»,

С.Слонимский Цикл «Детские песни» или другие произведения по выбору преподавателя.

Композиторы Дальнего Востока (обзор).

Самобытная культура народов Дальнего Востока, её преломление в творчестве Н.Менцера, Ю.Владимирова, А.Новикова. Дальневосточное отделение Союза композиторов России. Конкурсы юных композиторов им. Ю.Владимирова.

Методические рекомендации по проведению урока в 4-м классе

Помимо традиционных форм урока, в четвёртом классе желательно более широко привлекать обучающихся к объяснению нового материала. 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.

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.

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

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

Промежуточный контроль в виде контрольного урока или зачета проводится в конце полугодий. Можно рекомендовать для такого контроля такой вид оценивания, как **семинар** по пройденному материалу. Ответы на семинаре, как и активность учеников в его работе, оцениваются дифференцированно. Эффективным видом оценивания является также анализ нового (незнакомого) музыкального произведения.

Итоговый контроль предполагает проведение **контрольного урока** в виде письменной итоговой работы. Если учащийся осваивает дополнительный год обучения (4-й класс) итоговая аттестация завершает дополнительный год обучения. Письменная итоговая работа включает тестовые задания, музыкальную викторину, также может быть предложен анализ незнакомого произведения.

Хорошей формой подготовки к итоговой работе может быть коллоквиум, либо интеллектуальная игра. Возможно проведение своеобразной олимпиады, содержание и формы которой выбирает сам преподаватель.

Результат освоения программы «Музыкальная литература».

Четвёртый 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.

VII. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Занятия по предмету «Музыкальная литература проводятся в сформированных группах от 4 до 10 человек (мелкогрупповые занятия). Работа на уроках предполагает соединение нескольких видов получения информации: рассказ (но не монолог) педагога, разбор и

прослушивание музыкального произведения. Методически оправдано постоянное подключение обучающихся к обсуждаемой теме, вовлечение их в активный диалог. Подобный метод способствует осознанному восприятию информации, что приводит к формированию устойчивых знаний.

На каждом уроке «Музыкальной литературы» необходимо повторять и закреплять сведения, полученные на предыдущих занятиях. Современные технологии позволяют не только прослушивать музыкальные произведения, но и осуществлять просмотр видеозаписей. Наиболее целесообразными становятся просмотры на уроках отрывков балетов и опер, концертных фрагментов, сопровождаемых комментариями педагога.

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

Организация урока

Урок музыкальной литературы, как правило, имеет следующую структуру: повторение пройденного и проверка самостоятельной работы, изучение нового материала, закрепление и объяснение домашнего задания. Повторение и проверка знаний в начале урока помогает мобилизовать внимание учеников, активизировать работу группы и установить связь между темами уроков. Чтобы вовлечь в процесс всех присутствующих в классе, рекомендуется пользоваться формой фронтального устного опроса. Возможно проведение небольшой тестовой работы в письменном виде. Реже используется форма индивидуального опроса. Изложение нового материала и прослушивание музыкальных произведений занимает основную часть урока.

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

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

Наглядные методы. Помимо традиционной для многих учебных предметов изобразительной и графической наглядности, на музыкальной литературе используется такой специфический метод, как наблюдение за звучащей музыкой по нотам. Использование репродукций, фотоматериалов, видеозаписей уместно на биографических уроках, при изучении театральных произведений, при знакомстве с различными музыкальными инструментами и оркестровыми составами, и даже для лучшего понимания некоторых жанров – концерт, квартет, фортепианное трио. Использование различных схем, таблиц помогает структурировать материал биографии композитора, осознать последовательность событий в сюжете оперы, представить структуру сонатно-симфонического цикла, строение различных музыкальных форм. Подобного рода схемы могут быть заранее подготовлены педагогом или составлены на уроке в совместной работе с учениками.

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 3 (4) классах и должно носить выборочный характер. Перед началом прослушивания любого произведения преподавателю следует объяснить, на что следует обратить внимание, а во время прослушивания помогать ученикам следить по нотам.

Такая систематическая работа со временем помогает выработать стойкие ассоциативные связи между звуковыми образами и соответствующей нотной записью.

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

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

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.

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

Самостоятельная (внеаудиторная) работа составляет 1 час в неделю.

Для достижения лучших результатов рекомендуется делить это время на две части на протяжении недели от урока до урока. Регулярная самостоятельная работа включает в

себя, в том числе, повторение пройденного материала (соответствующие разделы в учебниках), поиск информации и закрепление сведений, связанных с изучаемыми темами, повторение музыкальных тем.

VIII. СПИСОК УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Учебники

1. Аверьянова О.И. «Отечественная музыкальная литература XX - XXI века» Учебник для ДМШ (четвертый год обучения). М.: «Музыка», 2016
2. Брянцева В.Н. «Музыкальная литература зарубежных стран: учебник для детских музыкальных школ (второй год обучения)», М. «Музыка»,2022
3. Козлова Н.П. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ. Третий год обучения. М.: «Музыка», 2022
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», 2013
5. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Первый год обучения. М.: «Музыка», 2014
6. Прохорова И.А. «Музыкальная литература зарубежных стран» для 5класса ДМШ. М.: «Музыка», 1985.
7. Смирнова Э.С. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ (третий год обучения). М.: «Музыка»
8. Шорникова М. Музыкальная литература. 1 год обучения. Музыка, её формы и жанры. «Феникс», 2017
9. Шорникова М. Музыкальная литература. 2 год обучения. Развитие западно-европейской музыки. «Феникс», 2017
10. Шорникова М. Музыкальная литература. 3 год обучения. Русская музыкальная классика. . «Феникс», 2017
11. Шорникова М. Музыкальная литература. 4 год обучения. Русская музыка XX века. «Феникс», 2017

Учебные пособия

1. Калинина Г.Ф. Тесты по музыкальной литературе для 4 класса
2. Калинина Г.Ф. Тесты по зарубежной музыке
3. Калинина Г.Ф. Тесты по русской музыке
4. Калинина Г.Ф., Егорова Л.Н. Тесты по отечественной музыке
5. Островская Я.Е., Фролова Л. А., Цес Н.Н. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе зарубежных стран 5 класс (2 год обучения). СПб.: «Композитор», 2012

6. Панова Н.В. Музыкальная литература зарубежных стран (рабочая тетрадь для 5 кл.). М., «Престо», 2009
7. Панова Н.В. Русская музыкальная литература (рабочая тетрадь для 6-7 кл.). I часть. М., «Престо», 2009; II часть. М., «Престо», 2010

Хрестоматии

1. Великие музыкальные имена. Хрестоматия по музыкальной литературе. Скрябин, Рахманинов, Стравинский, Прокофьев, Шостакович. «Союз художников», 2007
2. Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ. Составители Владимиров В.Н., Лагутин А.М.: «Музыка», 1970
3. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5класса ДМШ. Составитель Прохорова И.М.: «Музыка», 1990
4. Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 классов ДМШ. Составители. Смирнова Э.С., Самонов А.М.: «Музыка», 1968
5. Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для 7 класса ДМШ. Составитель Самонов А.М.: «Музыка», 1993

Методическая литература

1. Как преподавать музыкальную литературу. Сборник статей. М.: «Классика –XXI», 2016
2. Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе. М., Музыка, 1982
3. Лисянская Е.Б. Музыкальная литература: методическое пособие. Росмэн, 2001
4. Методические записки по вопросам музыкального образования. Сб. статей, вып.3. М.: «Музыка»,1991

Рекомендуемая дополнительная литература

1. Всеобщая история музыки /авт.-сост. А.Минакова, С. Минаков – М.: Эксмо, 2009.
2. 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».

3. Кирнарская Д. К. Классическая музыка для всех. – М., 1997.
4. Психология музыкальной деятельности: теория и практика / Под ред. Г. М. Цыпина. – М., 2003.
5. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. М., 1984.
6. Рыцарева М.Г. Музыка и я. – М.: «Музыка», 1998

7. Финкельштейн Э.И. Музыка от А до Я. Занимательное чтение с картинками и фантазиями. – С.-Пб. «Композитор», 2010
8. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч.2. Архитектура, изобразительное и декоративно- прикладное искусство XVII – XX вв. М., 1999.
9. Энциклопедия для детей. том 7. Искусство. Ч.3. Музыка. Театр. Кино. М.,2000.