

Муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Ульяновская детская музыкальная школа»

Принята
педагогическим советом
Протокол № 1 от 01.09.2023 г.

Утверждена
Приказом директора
от 01.09.2023 г. № 34 о/д

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ФОРТЕПИАНО», «СКРИПКА», «АККОРДЕОН», «ГИТАРА», «ФЛЕЙТА»,
«ВОКАЛ (АКАДЕМИЧЕСКИЙ)»
Срок обучения 5(6), 7(8) лет**

**Программа по учебному предмету «Музыкальная литература»
Срок реализации: 4 года**

Составитель: Беляева Ирина Артуровна
(преподаватель музыкально-теоретических дисциплин
высшей квалификационной категории)

г.п. Ульяновка
2023 г.

Структура программы

I. Пояснительная записка

- *Характеристика программы;*
- *Срок реализации программы;*
- *Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию программы;*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий;*
- *Цели и задачи программы;*
- *Методы обучения;*
- *Описание материально-технических условий реализации программы.*

II. Содержание программы

- *Учебно-тематический план;*
- *Распределение материала по годам обучения.*

III. Ожидаемые результаты

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- *Критерии оценки;*
- *Контрольные требования на разных этапах обучения.*

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- *Методические рекомендации педагогическим работникам по основным формам работы;*
- *Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.*

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы

- *Учебная литература;*
- *Учебно-методическая литература*
- *Методическая литература.*

I. Пояснительная записка

1. Характеристика программы учебного предмета «Музыкальная литература»

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» имеет художественную направленность.

Общее музыкальное образование, которое дает школа, способствует формированию эстетического вкуса и практических музыкальных умений, развитию творческих способностей учащихся. В этой связи становится очевидной важная роль программы учебного предмета «Музыкальная литература» как необходимого компонента начального музыкального образования.

В настоящее время программа учебного предмета «Музыкальная литература» – это дидактически отработанная система знаний, умений и навыков, с помощью которых учащиеся должны научиться слушать музыку, понимать ее содержание, разбираться в своеобразии выразительных средств и получить запас ярких художественных впечатлений от непосредственного общения с лучшими образцами музыкального искусства. При неизменности задач программы учебного предмета «Музыкальная литература» тематические планы и формы проведения занятий могут быть адаптированы к конкретному контингенту учащихся.

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» взаимодействует с программой учебного предмета «Сольфеджио» и программами обучения игре на различных музыкальных инструментах. Полученные теоретические знания и слуховые навыки, знание основных музыкальных направлений и стилей, помогают учащимся в практической исполнительской деятельности.

2. Срок реализации программы

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, поступивших в школу в первый класс в возрасте с шести лет до десяти лет по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в области музыкального искусства «ФОРТЕПИАНО», «СКРИПКА», «АККОРДЕОН», «ГИТАРА», «ВОКАЛ (АКАДЕМИЧЕСКИЙ)», «ФЛЕЙТА» 7(8)-летнего срока обучения, составляет 4 года (с 4 по 7 класс).

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, поступивших в школу в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в области музыкального искусства «АККОРДЕОН», «ГИТАРА», «ФЛЕЙТА» 5(6)-летнего срока обучения, составляет 4 года (со 2 по 5 класс).

Учебный предмет «Музыкальная литература» является обязательным.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию программы

Таблица 1

<i>Год обучения</i>	<i>1-й</i>	<i>2-й</i>	<i>3-й</i>	<i>4-й</i>	<i>Итого часов</i>
<i>Форма занятий</i>					
Аудиторная нагрузка (в часах)	34	34	34	34	136
ИТОГО:	34	34	34	34	136

Аудиторная нагрузка по программе учебного предмета "Музыкальная литература" составляет 1 час в неделю.

3. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Форма проведения занятий по программе учебного предмета «Музыкальная литература» - мелкогрупповая, группы от 4-х до 10-ти человек.

4. Цель и задачи программы учебного предмета «Музыкальная литература»

Детские школы искусств и музыкальные школы ставят своей целью воспитание всесторонне развитой личности через приобщение к музыкальному искусству. Программа учебного предмета «Музыкальная литература» направлена на художественно-эстетическое развитие личности учащегося.

Целью программы «Музыкальная литература» является формирование потребности учащихся к изучению мировой музыкальной культуры, развитие творческих способностей учащихся.

Задачи программы учебного предмета «Музыкальная литература»:

1. Образовательные:
 - научить детей понимать музыку во всем богатстве ее форм и жанров;
 - овладеть музыкальными понятиями для осуществления самостоятельной музыкальной деятельности;
 - сформировать активные музыкально-слуховые представления учащихся при прослушивании музыки.
2. Развивающие:
 - развитие музыкального мышления, памяти, слуховой деятельности;
 - развитие специальных умений, касающихся восприятия и разбора музыки, ее словесной характеристики
3. Воспитательные:
 - воспитание эстетической образованности и духовной культуры учащихся.

6. Методы обучения

Эффективность уроков музыкальной литературы в значительной степени определяется применением разнообразных методов обучения. В зависимости от условий педагогического процесса применяются соответствующие методы обучения:

Словесные методы:

- объяснение;
- рассказ;
- беседа;
- ассоциативный поиск;
- активизация воображения.

Наглядные методы:

- демонстрация музыки;
- изобразительные средства наглядности (репродукции картин, фотографии, видеоматериалы, таблицы)

Практические методы:

- слуховой анализ;
- разбор музыкальных произведений;
- наблюдение музыки по нотам;
- работа с учебной книгой.

7. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-технические условия для реализации программы «Музыкальная литература»:

- обеспечение каждого учащегося учебной литературой;
- обеспечение каждого учащегося доступом к библиотечным фондам, формируемым по перечню учебного плана;

- во время самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться материалами из сети интернет;
- наличие в библиотечном фонде специальной литературы – дополнительной учебной, учебно-методической, партитурами, клавирами оперных, симфонических и хоровых произведений в объеме, соответствующем требованиям программы;
- наличие фонотеки, содержащей аудио- и видеозаписи музыкальных произведений, соответствующих учебному плану программы;
- наличие справочно-библиографических и периодических изданий, 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Учебные аудитории, предназначенные для реализации программы учебного предмета «Музыкальная литература», оснащаются пианино или роялями, звукотехническим и видео-оборудованием, учебной мебелью и оформляются наглядными пособиями.

II. Содержание программы

1. Учебно-тематический план

Содержание программы учебного предмета «Музыкальная литература», должно обеспечить приобретение учащимися необходимых знаний, умений и навыков в процессе овладения которыми происходит совершенствования мышления и слуха, увеличивается емкость и гибкость памяти, формируются творческие способности. Своеобразный синтез искусств в содержании программы учебного предмета «Музыкальная литература» позволяет в учебном процессе одновременно воздействовать как на эмоциональную, так и на интеллектуальную сферу учащихся, делая их развитие более разносторонним и гармоничным. Предлагаемые музыкальные примеры могут быть дополнены или заменены другими, исходя из сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности.

1 год обучения (2/4 класс)

Таблица 2

Тема	Количество часов
I четверть	
Введение. Музыка в жизни человека. Легенды о музыке.	1,5
Выразительные средства музыки (мелодия, лад, гармония, метр, ритм, темп, динамика, фактура, регистр, диапазон, тембр)	2,5
Музыкальные инструменты. Клавишные музыкальные инструменты – орган, клавесин, фортепиано	1
Оркестры – духовой, народных инструментов, симфонический Инструменты симфонического оркестра	2
Проверочная работа	1
II четверть	
Музыкальный образ и содержание музыкальных произведений. Программная и не программная музыка. Характер музыкальной темы и ее развитие	2
Членение музыкальной речи (период, предложение, фраза, мотив)	1
Музыкальные формы. Двухчастная форма, трехчастная форма Сложная трехчастная форма. Рондо. Вариации.	4
Проверочная работа	1
III четверть	
Музыкальные жанры (песня, марш, танец)	2

Музыкальные жанры. Крупная форма. Соната	2
Музыкальные жанры. Квартет, сюита, концерт, симфония	2
Программно-изобразительная музыка (музыка в драматическом театре)	2
Проверочная работа	1
IV четверть	
Опера (возникновение и строение оперы).	3
Балет (возникновение и строение балета).	2
Повторение	1
Проверочная работа	1
Резервный урок	1
ИТОГО:	34

2 год обучения (3/5 класс) «Музыкальная литература зарубежных стран»

Таблица 3

Тема	Количество часов
I четверть	
Обзор развития западноевропейской музыки XII-XVII веков	1,5
И.С.Бах. Краткий обзор творчества	1
И.С.Бах. Важнейшие жанры (органное и клавирное творчество, вокально-оркестровое творчество)	2
И. С. Бах. Ключевые произведения.	1
Композиторы эпохи Барокко и Возрождения.	1,5
Проверочная работа	1
II четверть	
Эпоха классицизма, возникновение оперы	1
Й.Гайдн. Краткий обзор творчества	1
Й.Гайдн. Сонатно-симфонический цикл, сонатная форма	1
Й.Гайдн. Сонатно-симфонический цикл, симфония.	1
В.А.Моцарт. Краткий обзор творчества	1
В.А.Моцарт. Фортепианное творчество. Симфонические произведения	1
В А.Моцарт. Оперное творчество. «Свадьба Фигаро». «Реквием».	1
Проверочная работа	1
III четверть	
Л.В.Бетховен. Краткий обзор творчества	1
Л.В.Бетховен. Фортепианное творчество	1
Л.В.Бетховен. Симфонические произведения	1
Ф.Шуберт. Краткий обзор творчества.	1
Ф.Шуберт. Песни. Вокальные циклы	1
Ф.Шуберт. Фортепианные сочинения. Симфоническое творчество	1
Романтизм в музыке	0,5
Проверочная работа	0,5
IV четверть	
Эпоха романтизма в музыке	1
Ф.Шопен. Краткий обзор творчества. Полонезы. Мазурки. Вальсы. Ноктюрны. Прелюдии. Этюды.	1
Ф. Лист. Краткий обзор творчества. Фортепианные произведения	2
Композиторы-романтики XIX века (обзор национальных школ:	1,5

Вебер, Вагнер, Мендельсон, Шуман, Беллини, Верди, Берлиоз, Мейербер)	
Развитие западно-европейской музыки от XX века до наших дней.	1,5
Проверочная работа	1
ИТОГО:	34

3 год обучения (4/6 класс) «Русская музыкальная литература»

Таблица 4

Тема	Количество часов
I четверть	
Русская музыка XVIII и первой половины XIX века	1
Развитие камерной вокальной музыки. Русский романс первой половины XIX века	1
М.И.Глинка. Краткий обзор творчества. Произведения для оркестра. Романсы и песни.	1
М.И.Глинка. Оперное творчество. «Иван Сусанин»	1
А.С.Даргомыжский. Краткий обзор творчества. Романсы и песни	1
А.С.Даргомыжский. Оперное творчество. «Русалка»	1
Русская музыкальная культура 60-х годов XIX века.	1
Проверочная работа.	1
II четверть	
Деятельность и творчество М.А.Балакирева	1
М.П.Мусоргский. Биография. Краткий обзор творчества. Песни. «Картинки с выставки».	1
М.П.Мусоргский. Опера «Борис Годунов»	1
А.П.Бородин. Биография. Краткий обзор творчества. Романсы и песни	1
А.П.Бородин. «Богатырская симфония»	1
А.П.Бородин. Опера «Князь Игорь»	1
Закрепление пройденного материала	1
Проверочная работа	1
III четверть	
Н.А.Римский-Корсаков. Биография. Краткий обзор творчества	1
Н.А.Римский-Корсаков. Симфоническое творчество. «Шехерезада». Романсы.	1
Н.А.Римский-Корсаков. Оперное творчество. «Снегурочка»	1
П.И.Чайковский. Биография. Краткий обзор творчества	1
П.И.Чайковский. Симфоническое творчество. «Зимние грезы». Концерт для фортепиано с оркестром № 1	1
П.И.Чайковский. Балеты. «Лебединое озеро». «Спящая красавица»	1
П.И.Чайковский. Оперное творчество. «Евгений Онегин»	2
Проверочная работа	1
IV четверть	
Русская музыкальная культура конца XIX – начала XX века	2
С.И.Танеев, А.К.Лядов, А.К.Глазунов (обзор творчества)	3
А. Т. Гречанинов, В. С. Калинин (обзор творчества)	2
Проверочная работа	1
ИТОГО:	34

4 год обучения (5/7 класс) «Русская музыкальная литература XX века»

4 год обучения (5/7 класс) «Русская музыкальная литература»

Таблица 5

Тема	Количество часов
I четверть	
Повторение пройденного материала.	1
С.В.Рахманинов. Биография. Краткий обзор творчества	1
С.В.Рахманинов. Романсы. Фортепианные произведения	1
С.В.Рахманинов. Концерт для фортепиано с оркестром №2	1
А.Н.Скрябин. Биография. Краткий обзор творчества	1
А.Н.Скрябин. Фортепианные сочинения. Симфонические произведения. «Поэма экстаза»	1
Проверочная работа	1
II четверть	
И.Ф.Стравинский. Биография. Краткий обзор творчества	1
И.Ф.Стравинский. Балеты. «Петрушка». «Весна священная»	1
Русские сезоны в Париже.	1
С.С.Прокофьев. Биография. Краткий обзор творчества. Фортепианные произведения	1
С.С.Прокофьев. Симфоническое творчество. Седьмая симфония	1
С.С.Прокофьев. Балеты. «Золушка»	1
С.С.Прокофьев. Балеты. «Ромео Джульетта»	1
Проверочная работа	
III четверть	
Д.Д.Шостакович. Биография. Краткий обзор творчества. Фортепианные произведения	1
Д.Д.Шостакович. «Ленинградская» симфония №7	1
А.И.Хачатурян. Биография. Краткий обзор творчества. Фортепианные произведения	1
А.И.Хачатурян. Балеты. «Спартак»	1
Д.Б.Кабалевский. Биография. Краткий обзор творчества	1
Г.В.Свиридов. Биография. Краткий обзор творчества. Фортепианные произведения. Музыка для театра и кино	1
Закрепление пройденного материала.	2
Проверочная работа	1
IV четверть	
Р.К.Щедрин. Биография. Краткий обзор творчества	2
Творчество А.Г.Шнитке	1
Творчество С.А.Губайдуллиной и Э.В.Денисова	2
Творчество В.А.Гаврилина	2
Проверочная работа	1
ИТОГО:	34

1 год обучения

Первый год изучения музыкальной литературы носит ознакомительный характер. Его основная цель пробудить у учащихся сознательный и стойкий интерес к слушанию и разбору музыкальных произведений. На первом году обучения вводится немало

специальных понятий, предусматривается и достаточное разнообразие форм учебной работы: прослушивание музыки и ее наблюдение по нотам, выявление содержания произведений и характеристика их жанровых особенностей, структуры и выразительных средств, самостоятельная работа учащихся с текстом учебника, запоминание и узнавание музыки. Приобретение знаний с первых же уроков должно идти параллельно с формированием специальных умений, касающихся восприятия и разбора музыки, ее словесной характеристики. По совокупности своего содержания и учебных целей данный раздел программы имеет подготовительную направленность и может быть охарактеризован как вводный.

Основной учебный материал изучается в последующих трех разделах, посвященных классикам европейской, русской музыки и отечественным композиторам XX века. Исторически последовательное ознакомление с искусством позволяет полнее увидеть взаимосвязь музыкальных явлений, ощутить стилевое различие музыки разных эпох, качественнее усвоить музыкальные понятия. В границах того или иного исторического периода естественно выстраивается и система уроков, при которой все они оказываются взаимосвязанными единством содержания, общностью музыкального материала.

Введение. Место музыки в жизни человека. Легенды о музыке.

Музыка «легкая» и «серьезная». Понятия - «народная», «духовная», «театральная», «эстрадная», «военная», «камерная», «хоровая» музыка. Личные впечатления учеников от посещения концертов, театров. Предания народов мира о музыке и их воплощение в музыкальных произведениях.

Прослушивание музыкальных произведений:

К. В. Глюк опера «Орфей» (фрагменты)

Н. А. Римский-Корсаков опера «Садко» (фрагменты)

Выразительные средства музыки

Содержание музыки также богато, как и содержание других видов искусств, только раскрывается оно с помощью музыкальных средств. Мелодия, лад, гармония, метр, ритм, темп, динамика, фактура, регистр, диапазон, тембр – средства для выражения человеческих эмоций, изображения картин природы, сказочных образов, характера человека. Работа с нотными примерами в учебниках музыкальной литературы.

Прослушивание музыкальных произведений:

П.И. Чайковский цикл «Времена года» (по выбору),

Н.А. Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане»,

М.П. Мусоргский цикл «Картинки с выставки» (по выбору),

К. Сен-Санс цикл «Карнавал животных» (по выбору),

Р. Шуман цикл «Карнавал» (по выбору),

С. Прокофьев цикл «Детская музыка» (по выбору).

Музыкальные инструменты.

Клавишные музыкальные инструменты – орган, клавесин, фортепиано

Устройство различных клавишных инструментов. Исполнительские традиции. Выразительные возможности различных клавишных инструментов.

Прослушивание музыкальных произведений:

Ф. Куперен «Кукушка», «Бабочки», «Пчелы»,

И. С. Бах «Токката и фуга» d-moll, «Хоральные прелюдии» (по выбору),

В. А. Моцарт «Фортепианные пьесы» (по выбору),

Ф. Шопен «Прелюдии», «Мазурки», «Ноктюрны» (по выбору) и др.

Оркестры: духовой, народных инструментов, симфонический

Инструменты симфонического оркестра

Различные виды оркестров. Состав симфонического оркестра, четыре группы инструментов. Тембры инструментов. Оркестровая партитура.

Прослушивание музыкальных произведений:

Б.Бриттен «Вариации и fuga на тему Перселла»,
С.Прокофьев симфоническая сказка «Петя и волк» и др.

Музыкальный образ и содержание музыкальных произведений Программная и непрограммная музыка. Характер музыкальной темы и ее развитие.

Музыка - живое искусство рождается и живет в результате единения всех видов деятельности. Общение между ними происходит через музыкальные образы, т.к. вне образов музыка (как вид искусства) не существует. В сознании композитора под воздействием музыкальных впечатлений и творческого воображения зарождается музыкальный образ, который затем воплощается в музыкальном произведении.

Слушание музыкального образа, - т.е. жизненного содержания, воплощенного в музыкальных звуках, обуславливает все остальные грани музыкального восприятия. Программная музыка – отражение музыкального образа в названии произведения, произведение, имеющее словесную или поэтическую программу, раскрывающую ее содержание. Непрограммная музыка – не имеет содержания, определенного в названии.

Медленный темп+минорная окраска звучания в обобщенном виде моделируют эмоцию печали и передают настроения грусти, уныния, скорби, сожаления об ушедшем прекрасном прошлом. Медленный темп+мажорная окраска моделируют эмоциональные состояния покоя, расслабленности, удовлетворенности. Характер музыкального произведения в этом случае будет созерцательным, уравновешенным, умиротворенным. Быстрый темп+минорная окраска в обобщенном виде моделируют эмоцию гнева. Характер музыки в этом случае будет напряженно-драматическим, взволнованным, страстным, героическим. Быстрый темп+мажорная окраска моделируют эмоцию радости. Характер музыки жизнеутверждающий, оптимистический, веселый, радостный, ликующий.

Прослушивание музыкальных произведений:

Чайковский «Четвертая симфония», II ч.,
Л.Бетховен «Пятая симфония», I ч.,
С.Прокофьев «Петя и волк» и др.

Членение музыкальной речи (период, предложение, фраза, мотив)

Период – самая маленькая одночастная форма. Составляющие части периода – мотив, фраза, предложение. Повторный, не повторный периоды. Каданс.

Прослушивание музыкальных произведений:

П.И.Чайковский «Вальс» из «Детского альбома»,
В.А.Моцарт Симфония №40, Менуэт,
В.Шаинский «Песенка крокодила Гены» и др.

Музыкальные формы. Двухчастная форма, трехчастная форма Сложная трехчастная форма. Рондо. Вариации

Драматургия и формы музыкальных произведений. Строение музыкальных форм. Разделы и части. Мелодия – душа музыки. Ритм, гармония, полифония. Роль тембрового наряда. Музыкальные формы называются одночастными, двухчастными, трёхчастными и в то же время части этих форм являются не частями, а разделами. Частями называются законченные пьесы, из которых состоят циклы — произведения из нескольких самостоятельных частей, то есть как бы из нескольких пьес. Например, симфонии, сюиты или сонаты. Каждая часть такого цикла может быть и в двух-, и в трёхчастной, и вообще в любой форме. Музыкальные формы состоят из разделов,

которые называются частями. Формы, в которых хотя бы один из разделов больше периода, называются сложными формами.

Простая двухчастная форма — два раздела-периода. Простые двухчастные формы - безрепризные и с репризой-включением в последнем предложении. Сложная двухчастная форма — музыкальная форма, где два раздела, первый из которых или оба больше периода.

Двухчастная форма — два периода, трёхчастная — три. Простая репризная трёхчастная форма, простая безрепризная трёхчастная форма. Сложная трёхчастная форма — репризная трёхчастная форма, крайние разделы которой больше, чем периоды.

Рондо — чередование рефрена и эпизодов. Рефрен появляется не меньше чем три раза в одной и той же (главной) тональности. Тональности эпизодов другие. Форма рондо в частях классических сонат.

Вариации — форма, состоящая из темы и ее измененных повторений.

Прслушивание музыкальных произведений:

- П.И.Чайковский «Старинная французская песенка»,
- П.И.Чайковский «Неаполитанская песенка»,
- С.В.Рахманинов «Итальянская полька»,
- И.С.Бах Партита №6 e-moll,
- В.А.Моцарт Соната A-dur, III ч. («Турецкий марш»),
- В.Гаврилин «Каприччио»,
- Г.Гендель «Пассакалия»,
- М.И.Глинка вариации на тему песни «Среди долины ровныя» и др.

Музыкальные жанры (песня, марш, танец)

Песня, куплетная форма в песне. Связь музыки и движения. Отличие марша и танца. Музыкально-ритмические особенности марша. Народное происхождение большинства танцев, танец, как пластический вид искусства. Характерные музыкальные и ритмические особенности различных танцев.

Прслушивание музыкальных произведений:

- А.И.Островский «Пусть всегда будет Солнце»,
- И.О.Дунаевский «Колыбельная»,
- Д.Ф.Тухманов «День победы»,
- С.С.Прокофьев «Гавот» из балета «Ромео и Джульетта»,
- Д.Верди «Марш» из оперы «Аида»,
- И.О.Дунаевский «Марш энтузиастов»,
- М.К.Огиньский «Полонез» a-moll,
- Л.Боккерини «Менуэт»,
- И.Штраус вальс «На прекрасном голубом Дунае» и др.

Музыкальные жанры. Крупная форма. Соната. Квартет. Сюита. Концерт. Симфония

Типичное строение крупной музыкальной формы — экспозиция - точное или варьированное повторение основных тем; разработка - развитие основных тем или сопоставление с новыми; реприза - повторение ранее изложенного материала; кода - заключение. Сонатная форма — разработка и противопоставление двух контрастных тем. Квартет - музыкальное произведение для четырех инструментов, преимущественно струнных. Сюита - циклическая форма в музыке, состоящая из нескольких самостоятельных контрастирующих частей (многочастное произведение), объединённых общим замыслом. Концерт - музыкальное сочинение для одного или нескольких солирующих инструментов с оркестром. Симфония - музыкальное произведение, в

сонатной циклической форме, предназначенное для исполнения, как правило, симфоническим оркестром; один из важнейших жанров симфонической музыки.

Прослушивание музыкальных произведений:

В.А.Моцарт Соната №1, C-dur,
Л.В.Бетховен Соната №17, d-moll,
П.И.Чайковский квартет №1, Scherzo,
И.С.Бах Французская сюита, c-moll,

Л.В.Бетховен Концерт №1, C-dur,
Й.Гайдн Симфония №45, fis-moll и др.

Программно-изобразительная музыка (музыка в драматическом театре)

Понятие «программная музыка», «звукоизобразительность», «звукоподражание». Роль названия и литературного предисловия в музыкальном произведении. Понятие цикла в музыке. Значение музыки в драматическом театре. Сюиты Э.Грига, составленные из отдельных номеров к спектаклю «Пер Гюнт».

Прослушивание музыкальных произведений:

П.И.Чайковский «Детский альбом», «Времена года» (по выбору),
М.П.Мусоргский «Картинки с выставки» (по выбору),
К.Сен-Санс «Карнавал животных» (по выбору),
Э.Григ «В пещере горного короля», «Шествие гномов»,
Ф.Лист «Годы странствий» (по выбору),
Л.В.Бетховен Симфония №6 «Пасторальная» (фрагменты)
Э.Григ I сюита (из музыки к спектаклю «Пер Гюнт») и др.

Опера (возникновение и строение оперы)

Опера, как синтетический вид искусства, объединяющий игру актеров, музыку, пение, танец, сценическое оформление (декорации). Роль музыки в опере.

Оперные сюжеты: исторические, бытовые, лирические, комические, сказочные. Строение оперы: действия, картины. Разновидности сольных номеров. Ансамбли в опере. Хоры. Роль оркестра в опере. Увертюра. Опера М.И.Глинки «Руслан и Людмила» (разбор отдельных номеров).

Прослушивание музыкальных произведений:

М.И.Глинка фрагменты оперы «Руслан и Людмила»

Балет (возникновение и строение балета)

Особенности балета как театрального вида искусства. Роль музыки в балете. Значение танца и пантомимы в балете. П.И.Чайковский – создатель русского классического балета. Балет «Щелкунчик». Строение балета, содержание балета. Дивертисмент. Подробный разбор танцев дивертисмента. Оркестровый инструмент – челеста.

Прослушивание музыкальных произведений:

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

2 год обучения

Обзор развития западноевропейской музыки XII-XVII веков

Натуральный строй Пифагора. История возникновения нотного письма., Гвидо Арентинский. Григорианский хорал. Стиль барокко в музыке. Д.Палестрина «Stabat Mater». Ж.Б.Люлли, оперы в творчестве композитора. А.Корелли, А.Вивальди, скрипичные концерты.

Прослушивание музыкальных произведений:

Григорианский хорал «Наес dies»,
Д.Палестрина «Stabat Mater»,
А.Вивальди «Времена года» (по выбору)
Ж.Б.Люлли фрагменты из оперы «Аремиды» (по выбору) и др.

И.С.Бах. Краткий обзор творчества. Важнейшие жанры (органное и клавирное творчество, вокально-оркестровое творчество). Ключевые произведения.

Биография И.С.Баха. Служба в Веймаре, органное сочинение и органное импровизации. Служба в Кетене, произведения для клавира, двухголосные и трехголосные инвенции, «Французские» и «Английские» сюиты (история формирования цикла, обязательные и дополнительные танцы). Лейпциг. Кантаты, мессы, «Хорошо темперированный клавир» - принцип организации цикла. Специфика организации полифонической формы (тема, противосложение, интермедия и т.д.).

Прослушивание музыкальных произведений:

Хоральная прелюдия. f-moll,
Токката и фуга.d-moll,
«Страсти по Матфею» (фрагменты)
Месса h-moll
Французская сюита. c-moll,
Инвенции. C-durr, F-dur и др.,
Прелюдия и фуга C-dur из ХТК,
Хоральная прелюдия Es-dur.

Композиторы эпохи Барокко и Возрождения.

Периодизация характеристика и основные черты и жанры музыки эпохи барокко и возрождения. Краткий обзор творчества Я. П. Свеллинка, Дж. Б. Палестрины, К. Монтеверди, А. Вивальди, Г. Ф. Генделя, Д. Букстехуде, А. Скарлатти, Ж. Ф Рамо, Дж. Б. Перголези.

Прослушивание музыкальных произведений:

Я. П. Свеллинк вариации «Est ce Mars»
Дж. Б. Палестрина «Месса Папы Марцелла»
К. Монтеверди опера «Коронация Поппеи» (фрагмент)
А. Вивальди «Времена года»
Г. Ф. Гендель «Concerto grosso»
Д. Букстехуде хоральная прелюдия «We schon leuchtet der Morgenstern»
А. Скарлатти Соната
Ж. Ф Рамо «Разговор птиц»
Дж. Б. Перголези опера «Служанка-госпожа» (фрагмент)

Эпоха классицизма. Возникновение оперы

Основные принципы классицизма. Возникновение и обновление инструментальных жанров и форм, опера. Переосмысление драматургии произведения. Состав симфонического оркестра. Мангеймская школа. Венские классики. Великая французская революция. Французская литература. Реформа оперного жанра. Творчество К. В.Глюка – драматизация музыкального спектакля.

Прослушивание музыкальных произведений:

фрагменты оперы Х.В.Глюка «Орфей» (по выбору).

Й.Гайдн. Краткий обзор творчества. Сонатно-симфонический цикл. Соната. Симфония

Жизненный и творческий путь. Судьба придворного музыканта. Путешествие в Лондон. Вена – «музыкальная столица» Европы. Сонатный цикл и симфонический цикл, их кардинальное отличие от предшествующих жанров и форм. Ознакомление с особенностями строения сонатно-симфонического цикла на примере симфонии Es-dur (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 музыкальных произведений:

Симфония Es-dur, «Прощальная симфония», финал;

Сонаты для фортепиано e-moll, D-dur и др.,

В.А.Моцарт. Краткий обзор творчества.

Фортепианное творчество. Симфонии. Оперы. «Реквием»

Жизненный и творческий путь. «Чудо-ребенок», поездка в Италию. Венский период жизни и творчества. Основные музыкальные жанры в творчестве В.А.Моцарта. Клавирное творчество. Симфонии. Лирико-драматический характер симфонии g-moll. Опера «Свадьбы Фигаро», сравнение с пьесой П.Бомарше (первоисточником). Функция увертюры. Сольные характеристики главных героев. «Реквием».

Прослушивание музыкальных произведений:

Соната A-dur,

Симфония g-moll (все части),

Опера «Свадьба Фигаро» (увертюра, ария Фигаро, ария Сюзанны, ария Керубино и т.д. (по выбору)),

увертюры к операм «Дон Жуан», «Волшебная флейта» (по выбору),

«Реквием» (фрагменты).

Л.В.Бетховен. Краткий обзор творчества. Фортепианное творчество.

Симфоническое творчество

Жизненный и творческий путь. Юность в Бонне. Влияние идей Великой французской буржуазной революции на творчество и мировоззрение Л.В.Бетховена. Жизнь в Вене. Трагедия жизни – глухота. Основные жанры творчества. Фортепианные сонаты, новый фортепианный стиль. «Патетическая соната». «Лунная соната». Принципы монотематизма в симфонии №5 c-moll. Замена менуэта на скерцо в структуре симфонического цикла. Театральная музыка (театральный симфонизм), музыка к драме И.В.Гете «Эгмонт».

Прослушивание музыкальных произведений:

Соната №8 «Пететическая»,

Соната №14 «Лунная»,

Симфония №5 c-moll,

увертюра из музыки к драме И.В.Гете «Эгмонт»,

финал симфонии №9 d-moll («Ода к радости») и др.

Ф.Шуберт. Краткий обзор творчества. Вокальные циклы. Песни.

Фортепианные сочинения. Симфоническое творчество

Жизненный и творческий путь. Песни, баллады и вокальные циклы Шуберта. Внимание к поэтическому тексту, варьированные куплеты, сквозное строение. Новые звуковые соотношения мелодии и сопровождения. Новые фортепианные жанры – экспромты и музыкальные моменты. Новая трактовка симфонического цикла, песенная тематика в симфонической музыке.

Прослушивание музыкальных произведений:

Ф.Шуберт песни: «Маргарита за прялкой»,

«Лесной царь»,

«Форель»,
«Серенада»,
«Аве Мария»,
песни из циклов «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь» (по выбору),
Экспромт Es-dur,
Музыкальный момент f-moll,
Вальс h-moll?
Симфония № 8 «Неоконченная».

Романтизм в музыке

Романтические образы в классическом сонатно-симфоническом цикле. Условия и предпосылки возникновения романтизма. Новый стиль, новая философия. Новая тематика, новые сюжеты – тема одиночества, романтический герой, лирика, история, фантастика, природа. Новые жанры – фортепианная и вокальная миниатюра, циклы песен и пьес.

Прослушивание музыкальных произведений:

Р. Шуман «Любовь поэта»

Ф. Мендельсон «Песни без слов» (по выбору),

Концерт для скрипки с оркестром, 1 часть.

Ф. Шопен. Краткий обзор творчества. Полонезы. Мазурки. Вальсы. Ноктюрны

Жизненный и творческий путь. Юность в Польше. Зрелые годы в Париже. Ф. Шопен, как выдающийся пианист. Преобладание в творческом наследии произведений для фортепиано. Новая разновидность фортепианной миниатюры – прелюдия. Особенности строения цикла прелюдий Ф. Шопена. Новая трактовка прикладных (бытовых) жанров – вальсов, «не концертных» жанров – этюдов. Национальные «польские» жанры – полонезы, мазурки – в творчестве композитора. Жанр ноктюрна в фортепианной музыке. Родоначальник жанра – Джон Фильд.

Прослушивание музыкальных произведений:

Ф. Шопен Мазурки C-dur, B-dur, a-moll (или по выбору преподавателя),

Полонез A-dur (или по выбору преподавателя),

Прелюдии (по выбору преподавателя),

Вальсы (по выбору преподавателя),

Этюды Es-dur и c-moll «Революционный»,

Ноктюрн f-moll (или по выбору преподавателя),

Баллада №1.

Ф. Лист. Краткий обзор творчества. Фортепианные произведения

Жизненный и творческий путь. Ф. Лист – выдающийся виртуоз-исполнитель своего времени. Цикл программных фортепианных пьес «Годы странствий». Венгерские рапсодии. Соната-фантазия «После прочтения Данте».

Прослушивание музыкальных произведений:

пьесы из цикла «Годы странствий» (по выбору преподавателя),

Венгерские рапсодии (по выбору преподавателя).

«Прелюды»

«Трансцендентные этюды»

Композиторы-романтики XIX века (обзор)

Значение национальных композиторских школ. Р. Шуман – композитор и музыкальный критик. Творческое наследие – цикл фортепианных миниатюр «Бабочки», «Карнавал», «Крейслериана». Связь музыки Р. Шумана с литературой. Музыкальное

наследие Г.Берлиоза – «Фантастическая» симфония. Теоретическое наследие Г.Берлиоза. Пути развития европейской оперы. Творчество Д.Верди и Р.Вагнера. Французская оперная школа. Ж.Бизе. «Кармен».

Прослушивание музыкальных произведений:

Р.Шуман номера из циклов фортепианных миниатюр (по выбору преподавателя),
Г.Берлиоз фрагменты из симфоний (по выбору преподавателя),
Ж.Бизе фрагменты из оперы «Кармен» (по выбору преподавателя),
Д.Верди фрагменты из оперы «Аида» (по выбору преподавателя),
Р.Вагнер фрагменты из опер «Лоэнгрин», «Валькирия» (по выбору преподавателя).

Развитие западноевропейской музыки от XX века до наших дней

Разнообразие стилей и направлений в западноевропейской музыке. Основные течения и их характерные черты. Смена музыкальных технологий. Отделение массово-культурных жанров от классической музыки.

Музыка первой половины XX века. «Французская шестерка». Экспрессионизм в музыкальной культуре Германии. Музыка второй половины XX века. Авангард. Электронная музыка. Сонористика. Алеаторика. Новые техники исполнения и формы записи музыкального текста.

Прослушивание музыкальных произведений:

П. Булез
К. Штокхаузен
А. Шенберг
А. Берг
Л. Берио
Я. Ксенакис
О. Мессиан
Н. Кейдж
Ч. Айвз
Д. Лигети

3 год обучения

Русская музыка XVIII и первой половины XIX века

Уникальная история формирования русской культуры и русской музыкальной культуры. Церковная музыка, особенности нотной записи, приоритет вокального начала. Творчество Д.С.Бортнянского, М.С.Березовского, А. Верстовского и др. Реформы Петра I. Новые эстетические нормы русской культуры. Возрастание роли инструментальной музыки. Возникновение русской оперы.

Прослушивание музыкальных произведений:

Д.С.Бортнянский фрагменты из опер (по выбору преподавателя).
А. Верстовский фрагменты из оперы «Аскольдова могила»

Развитие камерной вокальной музыки. Русский романс первой половины XIX века

Возникновение и формирование традиций домашнего музицирования. Сентиментальность и романтизм в русской вокальной музыке и поэзии. Возникновение жанров русского романса – элегия, русская песня, баллада, романсы «о дальних странах» и др. Творчество А.Е.Гурилева, А.Л.Варламова, А.А.Алябьева.

Прослушивание музыкальных произведений:

А.А.Алябьев «Соловей»,
А.Л.Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий»,
А.Е.Гурилев «Колокольчик» и др. (по выбору преподавателя).

М.И.Глинка. Краткий обзор творчества. Произведения для оркестра. Романсы и песни. Оперное творчество. «Иван Сусанин»

Жизненный и творческий путь М.И.Глинки. Обучение в Италии и Германии. Зарождение русской классической музыки. Одночастные программные симфонические увертюры - «Арагонская хота». «Камаринская» - роль в становлении русской симфонической школы. Романсы и песни на стихи русских поэтов-современников. Роль русской поэзии, внимание к поэтическому тексту. Роль фортепианной партии в романсах. Разнообразие музыкальных форм. Опера «Жизнь за царя» или «Иван Сусанин». Характеристика и строение оперы. Различные виды сольных сцен – каватина, ария, песня, романс. Музыкальные характеристики героев. Значение повторяющихся тем. Понятия «интродукция», «эпилог». Танцы, как характеристика поляков.

Прослушивание музыкальных произведений:

М.И.Глинка романсы – «Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновенье», симфонические произведения – «Арагонская хота», «Вальс-фантазия», «Иван Сусанин» - фрагменты из оперы (Интродукция, каватина и рондо Антонида, трио «Не томи, родимый», Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка, Пеня Вани, хор «Славься» и др.).

А.С.Даргомыжский. Краткий обзор творчества. Романсы и песни. Оперное творчество. «Русалка»

Жизненный и творческий путь. Дружба с М.И.Глинкой. Новые музыкальные и эстетические задачи. Социально-обличительная тематика вокальных произведений. Появление новых жанров и тем в вокальной миниатюре (драматическая песня, сатирическая сценка). Поиск новых средств выразительности музыкального языка. Новаторское отношение к литературному тексту – передача в музыке интонаций разговорной речи. Опера в творчестве композитора. Особенности музыкального языка в операх «Русалка», «Каменный гость». Психологизм образов, жанровые хоровые сцены, портретные характеристики.

Прослушивание музыкальных произведений:

вокальные произведения – «Мне минуло шестнадцать лет», «Старый капрал», «Титулярный советник», «Мне грустно», фрагменты из оперы «Русалка» - ария Мельника и сцена Мельника из 3.д., хор «Сватушка» и хоры русалок, Песня Наташи, каватина Князя и др. (по выбору преподавателя).

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

Общественно-политическая жизнь 60-х годов XIX века. «Западники» и славянофилы. Рассвет литературы и искусства во второй половине XIX века. Развитие русской музыкальной классики. Изменения в музыкальной жизни столиц, образование РМО, открытие консерваторий в Москве и Санкт-Петербурге, Бесплатная музыкальная школа. В.В.Стасов, А.Н.Серов, Антон и Николай Рубинштейны, М.А.Балакирев. «Могучая кучка», история создания. Композиторы «Могучей кучки» - прямые продолжатели передовых течений русской культуры предшествующей эпохи, последователи Глинки и Даргомыжского, призванные продолжить и развить их дело.

Прослушивание музыкальных произведений:

А.Рубинштейн – фрагменты из оперы «Демон» (по выбору преподавателя), М.А.Балакирев – фрагменты из фортепианной фантазии «Исламей» и др.(по выбору преподавателя).

М.П.Мусоргский. Краткий обзор творчества. Песни. «Картинки с выставки».

Опера «Борис Годунов»

Жизненный и творческий путь. Знакомство с А.С.Даргомыжским, М.А.Балакиревым, Ц.Кюи, «Могучая кучка». Социальная направленность и новаторство творчества. Вокальные произведения М.П.Мусоргского, продолжение традиций А.С.Даргомыжского, поиски выразительных речевых интонаций в музыке. Циклы песен – тематика, круг поэтов. «Картинки с выставки» - лучшее инструментальное произведение композитора. История создания, особенности строения, лейтмотив цикла. Оркестровая версия М.Равеля. Опера «Борис Годунов», история создания, редакции оперы, трудности постановки. Народ как главное действующее лицо. Композиция оперы, сквозное развитие, декламационное начало некоторых вокальных партий – новаторский подход композитора к реализации замысла произведения.

Прслушивание музыкальных произведений:

песни из вокального цикла «Детская» (по выбору преподавателя),

цикл «Картинки с выставки» (по выбору преподавателя),

фрагменты из оперы «Борис Годунов» - хор «На кого ты нас покидаешь», монолог Пимена, песня Варлаама, монолог Бориса, сцена с Юродивым и др.(по выбору преподавателя).

А.П.Бородин. Биография. Краткий обзор творчества. Романсы и песни.

«Богатырская симфония». Опера «Князь Игорь»

Жизненный и творческий путь. Многогранность личности А.П.Бородина, научная и общественная деятельность, литературный талант. Разнообразие форм и содержания песен и романсов, лирика, красочность гармоний. Участие в деятельности «Могучей кучки». Вторая, «Богатырская», симфония – гармоническая ясность, классическая завершенность, тяготение к монументальности. Опера «Князь Игорь» - центральное произведение композитора. Композиция оперы, понятия «пролог» и «финал» в опере. Русь и Восток, музыкальные характеристики героев в сольных сценах, хоровые сцены, роль «Половецких плясок» в произведении.

Прслушивание музыкальных произведений:

романсы – «Спящая княжна», «Для берегов Отчизны»,

симфония №2, «Богатырская»,

опера «Князь Игорь» - ариозо Ярославны, хор девушек, хор бояр «Мужайся, княгиня», каватина Кончаковны, ария Кончака, Половецкие пляски, плач Ярославны и др. (по выбору преподавателя).

Н.А.Римский-Корсаков. Биография. Краткий обзор творчества. Симфоническое творчество. «Шехерезада». Оперное творчество. «Снегурочка»

Жизненный и творческий путь. Педагогическая и общественная деятельность (профессор Петербургской консерватории, глава композиторской школы, директор Бесплатной музыкальной школы). Симфоническая сюита «Шехерезада», живописно-изобразительный характер музыки. Средства создания восточного колорита. Лейтмотивы, лейттемы. Значение оперного жанра в творчестве композитора. Мир сказок, природы, картины народного быта в операх Н.А.Римского-Корсакова. Опера «Снегурочка», литературный источник сюжета. Композиция оперы. Пантеизм и обрядовость, сказочность и реальность в опере. Лейтмотивы в опере, музыкальные характеристики реальных и сказочных героев, истинно-народная манера обработки национальных мелодий.

Прслушивание музыкальных произведений:

симфоническая сюита «Шехерезада»,

опера «Снегурочка» - Пролог, песня и пляска птиц, ария Снегурочки, Проводы Масленицы, 1 и 2 песни Леля, ариозо Снегурочки, шествие царя Берендея, каватина царя

Берендея, хор «Ай, во поле липенька», пляска скоморохов, ариозо Мизгиря, сцена таяния Снегурочки, заключительный хор и др. (по выбору преподавателя).

П.И.Чайковский. Биография. Краткий обзор творчества. Симфоническое творчество. «Зимние грезы». Концерт для фортепиано с оркестром №1. Балеты. «Лебединое озеро». «Щелкунчик». Опера «Евгений Онегин»

Жизненный и творческий путь. П.И.Чайковский - композитор, музыкальный критик, педагог, дирижер. Симфония «Зимние грезы» - исповедь души, песенно-танцевальные интонации, особенный, ярко индивидуальный симфонический метод. Фортепианное творчество, цикл «Времена года», первый концерт для фортепиано с оркестром. Балет «Лебединое озеро» - новаторство, необычность и непохожесть его на все предшествующее. Сказка в классическом балете – «Щелкунчик». Жанровое разнообразие в оперном творчестве П.И.Чайковского. Опера «Евгений Онегин» - «лирические сцены», литературный источник, история первой постановки оперы силами студентов Московской консерватории. Композиция оперы, особенности драматургии (единое мелодическое дыхание), понятие «сцена». Новый тип русской оперы – лирико-психологический. Музыкальные характеристики главных героев. Интонационная близость тем, изложение тем в разных картинах.

Прислушивание музыкальных произведений:

романсы – «Средь шумного бала», «То было раннею весной»,

симфония «Зимние грезы»,

Концерт для фортепиано с оркестром №1,

фрагменты из балетов «Лебединое озеро», «Щелкунчик» (по выбору преподавателя),

опера «Евгений Онегин» - вступление, дуэт Татьяны и Ольги, ария Ольги, ариозо Ленского «Я люблю вас», сцена письма Татьяны, хор «Девицы, красавицы», ария Онегина, вступление к 4 картине, вальс, мазурка и финал, вступление к 5 картине, полонез, ария Гремина, ариозо Онегина, монолог Татьяны «Счастье было так возможно», ариозо Онегина «О, не гони, меня ты любишь» и др.(по выбору преподавателя).

Русская культура конца XIX – начала XX века.

С.И.Танеев, А.К.Лядов, А.К.Глазунов (обзор).

А. Т. Гречанинов, В. С. Калинников.

«Серебряный век» русской культуры. Меценаты и музыкально-общественные деятели. Открытие новых театров. Мировое признание русского искусства («Русские сезоны» С.П.Дягилева в Париже, 1909-1912гг.). Развитие музыкального образования. Композиторы молодого поколения – отход от социальной тематики, усиление интереса к философско-этическим проблемам. Выдающиеся исполнители этого периода (Ф.Шаляпин, Л.В.Собинов, Н.В.Нежданова, А.Н.Скрябин, С.В.Рахманинов и др.). Творчество С.И.Танеева (кантата «Иоанн Дамаскин»), А.К.Лядова (фортепианные произведения, обработки русских народных песен), А.К.Глазунова (симфоническая фантазия «Море»). В. С. Калиникова, А. Т. Гречанинова (духовная музыка, музыкальная педагогика)

Прислушивание музыкальных произведений:

С.И. Танеев - фрагменты из кантаты «Иоанн Дамаскин» (по выбору преподавателя),

А.К.Лядов – цикл фортепианных пьес «Бирюльки» (по выбору преподавателя),

А.К.Глазунов – фрагменты из симфонической фантазии «Море» (по выбору преподавателя).

А. Т. Гречанинов фортепианные пьесы

В. С. Калинников Симфония №1

4 год обучения

С.В.Рахманинов. Краткий обзор творчества. Романсы. Фортепианные произведения. Концерт для фортепиано с оркестром №2

Жизненный и творческий путь. Романсы – мир личных чувств и настроений. Русский мелодизм в духовных и светских сочинениях. С.В.Рахманинов – выдающийся пианист. Фортепианные произведения – прелюдии, этюды, музыкальные моменты. Концерт №2 – вдохновенная лирико-патетическая поэма для фортепиано с оркестром .

Прослушивание музыкальных произведений:

романсы – «Не пой, красавица», «Вешние воды», «Сирень», «Вокализ»,
Прелюдии cis-moll, D-dur,
Музыкальный момент f-moll,
Этюды-картины (по выбору преподавателя),
Концерт № 2 для фортепиано с оркестром.

А.Н.Скрябин. Биография. Краткий обзор творчества. Фортепианные сочинения. Симфонические произведения. «Поэма экстаза»

Жизненный и творческий путь. Особенности мировоззрения и отношения к творчеству. Светомузыкальное восприятие. Прелюдии и этюды. Сонаты. Симфонические произведения. Эволюция музыкального языка, особенности тематизма, тембры-символы. Особенности партитур, новый состав оркестра. Жанр симфонической поэмы – «Поэма экстаза».

Прослушивание музыкальных произведений:

Прелюдии op.11 (по выбору преподавателя),
Этюд dis-moll,
«Поэма экстаза».

И.Ф.Стравинский. Биография. Краткий обзор творчества. Балеты. «Жар-птица» и «Петрушка». «Весна священная»

Жизненный и творческий путь. Периоды творчества. Многогранность личности и феноменальная образованность И.Ф.Стравинского. Новые стилевые веяния, необычные ритмы, оригинальные инструментальные эффекты. Балеты И.Ф.Стравинского «Жар-птица» и «Петрушка». Значение сочинений «русского периода», новации в драматургии, хореографии и музыке балета. «Весна священная» - начало нового этапа в истории мировой музыки.

Прослушивание музыкальных произведений:

фрагменты из музыки к балетам «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная» (по выбору преподавателя).

Русские сезоны в Париже.

Уникальность явления «Русских сезонов». Концепция и историческое значение. Синтез музыкального, изобразительного и танцевального искусства.

С.С.Прокофьев. Биография. Краткий обзор творчества. Фортепианные произведения. Симфоническое творчество. «Александр Невский». Балеты. «Золушка». «Ромео и Джульетта». Седьмая симфония

Жизненный и творческий путь. Революция 1917 года в России. Социально-культурный перелом. Новые жанры и новые темы в музыкальной культуре 20–40-х годов. Сочетание двух эпох в творчестве С.С.Прокофьева – дореволюционной и советской. С.С.Прокофьев – выдающийся пианист. «Мимолетности». Сотрудничество С.С.Прокофьева и С.М.Эйзенштейна. «Александр Невский» - киномузыка, переросшая в самостоятельное оркестровое произведение. Балеты С.С.Прокофьева – продолжение реформ П.И.Чайковского и И.Ф.Стравинского. Выбор сюжетов. Лейтмотивы, их роль

балетной музыке. Симфоническое творчество. Седьмая симфония – последнее завершённое произведение композитора.

Прослушивание музыкальных произведений:

пьесы из фортепианного цикла «Мимолетности» (по выбору преподавателя),
пьесы для фортепиано из ор.12 (по выбору преподавателя),
Кантата «Александр Невский»,
фрагменты из балета «Ромео и Джульетта» (по выбору преподавателя),
Симфония № 7.

Д.Д.Шостакович. Биография. Краткий обзор творчества. Фортепианные произведения. «Ленинградская» симфония №7

Жизненный и творческий путь. Музыка Д.Д.Шостаковича как летопись истории страны, гражданская тематика творчества. Особое значение жанра симфонии в творчестве композитора, особенности цикла. Седьмая симфония, тема Великой Отечественной войны в советской музыке. Подробный разбор первой части (особенности строения сонатной формы, «нашествие», измененная реприза), краткий разбор 2, 3 и 4 частей.

Прослушивание музыкальных произведений:

«Песня о встречном»,
Прелюдии ор.34 (по выбору преподавателя),
Симфония №7 C-dur.

А.И.Хачатурян. Биография. Краткий обзор творчества. Фортепианные произведения. Балеты. «Гаянэ. «Спартак»

Жизненный и творческий путь. Новое поколение композиторов Советского Союза. Национальный колорит творчества. Разнообразное творческое наследие А.И.Хачатуряна.

Прослушивание музыкальных произведений:

«Токката» для фортепиано,
фрагменты из балетов «Гаянэ» и «Спартак» (по выбору преподавателя).

Д.Б.Кабалевский. Биография. Краткий обзор творчества

Д.Б.Кабалевский – композитор, педагог, публицист и общественный деятель. Творческое наследие композитора, вокальные и инструментальные произведения Д.Б.Кабалевского. Оперы.

Прослушивание музыкальных произведений:

фрагменты из Симфонии № 4 (по выбору преподавателя),
фрагменты из оперы «Семья Тараса» (по выбору преподавателя),
24 прелюдии для фортепиано (по выбору преподавателя).

Г.В.Свиридов. Биография. Краткий обзор творчества. Вокальное и хоровое творчество. Фортепианные произведения. Музыка для театра и кино

Г.В.Свиридов - продолжатель традиций русской хоровой школы. Особое значение вокальной и хоровой музыки, «пушкинская» тема в творчестве композитора. Романсы на стихи А.С.Пушкина – первый успех и известность. «Поэма памяти Сергея Есенина». Альбом для детей – мир детских и сказочных образов в фортепианных произведениях. Музыка к повести А.С.Пушкина «Метель» - «собрание пестрых глав» в музыке – коротких жанровых пьес. Яркая, истинно русская тематика, бесхитростное выражение чувств.

Прослушивание музыкальных произведений:

пьесы из Альбома для детей (по выбору преподавателя),
«Поэма памяти Сергея Есенина»,
«Романс» и «Вальс» из музыки к повести А.С.Пушкина «Метель».

Р.К.Щедрин. Биография. Краткий обзор творчества

Отечественная музыка второй половины XX века. «Оттепель». Связь событий общественно-политической жизни страны и музыкального искусства. Народно-песенный жанр – основа творчества Р.К.Щедрина. Роль частушки в творчестве композитора.

Прслушивание музыкальных произведений:

Концерт для оркестра «Озорные частушки»,

фрагменты из балета «Конек-горбунок» (по выбору преподавателя).

Творчество А.Г.Шнитке

Краткое ознакомление с биографией композитора. Творчество А.Шнитке – яркий пример стилистической контрастности, полистилистика. Использование киномузыки в концертных произведениях.

Прслушивание музыкальных произведений:

фрагменты из Симфонии №1 (по выбору преподавателя),

фрагменты из Concerto grosso №1 (по выбору преподавателя).

Творчество С.Губайдулиной и Э.Денисова

Краткое ознакомление с биографиями композиторов. С.Губайдулина - самая выдающаяся женщина-композитор современности. Её творчество — стремление к органичному объединению свойств искусства Запада и Востока, воздействие представлений духовно-религиозного порядка. Э.Денисов. Авангардная музыка. «Моцарт» XX века.

Прслушивание музыкальных произведений:

С.Губайдулина - фрагменты из концерта для альта с оркестром «Ночная песнь рыбы», Detto-1 и др. (по выбору преподавателя),

Э.Денисов – фрагменты из музыки к лирической драме «Пена дней», «Знаки на белом» и др. (по выбору преподавателя).

Творчество В.Гаврилина

Биография, краткий обзор творчества. Музыка В.Гаврилина – пример неоромантических тенденций в русской музыке.

Прслушивание музыкальных произведений:

фрагменты из балета «Анюта» (по выбору преподавателя),

фрагменты из симфонической сюиты «Тараканище» (по выбору преподавателя),

Пьесы для фортепиано в 2 руки (по выбору преподавателя).

III. Ожидаемые результаты

Умение усваивать духовные ценности, что и определяет в конечном счете культуру человека, закладывается в юные годы. Формированию этого умения служит и «Музыкальная литература». В результате изучения данного курса происходит:

- воздействие на формирование эстетической образованности и всей духовной культуры учащихся;

- развитие личного творческого опыта учащихся для формирования ценностных ориентаций в искусстве;

- развитие у учащихся разносторонних музыкальных навыков таких, как понятие о роли музыкального искусства в духовно-нравственном развитии человека; знание творческих достижений различных композиторов, исторических периодов, направлений, стилей, жанров; умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о музыкальном искусстве; навыки по восприятию музыкального произведения, умение на слух определять фрагменты различных произведений;

- умения сознательно и эмоционально слушать музыку.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

1. Аттестация

Цель аттестационных мероприятий – определить уровень освоения учащимися содержания программы учебного предмета «Музыкальная литература» на текущем этапе.

Виды контроля – текущий, промежуточный.

Формы текущего контроля:

- устный опрос (фронтальный и индивидуальный);
- выставление общей оценки за работу на уроке;
- выставление балла за выполнение домашнего задания (знание музыкальных примеров, биографических сведений о композиторах и т.д.);
- письменное задание, тест.

В конце каждой учебной четверти проводится **проверочная работа**, включающая в себя выполнение различных видов устных и письменных заданий. Особой формой проверки знаний, умений и навыков является самостоятельный анализ (разбор) незнакомого музыкального произведения.

Промежуточный контроль - осуществляется в конце каждой четверти и каждого полугодия и учебного года и проводится в форме проверочной работы, включающей в себя устные или письменные задания по всему пройденному материалу, в том числе, анализ незнакомого произведения.

2. Критерии оценки промежуточной 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 произведений.

4 (хорошо) – устный или письменный ответ, содержащий не более 2-3-х незначительных ошибок в ответах на вопросы и 2-3-х неточностей в определении тематического материала на слух, или 1 грубую ошибку и 1 незначительную. Ответы на вопросы могут вызвать небольшие затруднения и потребовать дополнительного времени на размышления.

3 (удовлетворительно) – устный или письменный ответ, содержащий 3 грубые ошибки или 4-5 незначительных, так же и в определении тематического материала на слух. Подготовка к ответу требует достаточно продолжительного времени на подготовку, в целом ответ производит впечатление поверхностного.

2 (неудовлетворительно) – большая часть ответов на вопросы неверна, определение на слух тематического музыкального материала более, чем на 2/3 ошибочно. Обучающийся слабо ориентируется в материале пройденного курса.

3. Контрольные требования на разных этапах обучения

В соответствии с содержанием и требованиями программы учебного предмета «Музыкальная литература» учащиеся должны уметь:

- определять на слух тематический материал пройденных произведений;
- играть на фортепиано тематический материал пройденных произведений;
- ориентироваться в биографиях композиторов;
- грамотно и связно рассказывать о том или ином сочинении или историческом событии;
- знать специальную терминологию;
- знать основные направления и стили в культуре и музыкальном искусстве.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

Занятия по программе учебного предмета «Музыкальная литература» проводятся в группах от 4-х до 10-ти человек (мелкогрупповая форма).

Эффективность уроков музыкальной литературы в значительной степени определяется применением разнообразных методов обучения: рассказ преподавателя с периодическим подключением учащихся к изложению материала, прослушивание и разбор музыкального произведения. На каждом уроке музыкальной литературы необходимо повторять и закреплять сведения, полученные на предыдущих занятиях. При современном развитии информационных технологий целесообразно не только прослушивать музыкальные произведения, но и просматривать видеоматериалы – отрывки из балетных и оперных спектаклей, сопровождаемые комментариями преподавателя. В старших классах целесообразно в пределах самостоятельной работы предлагать учащимся прослушивать музыкальные произведения целиком, используя возможности интернета, так как только на уроках невозможно ознакомиться со всеми произведениями в целом.

VI. Список учебной и методической литературы

Учебники

- Владимиров В., Лагутин А. Музыкальная литература для 4 класса ДМШ. М., «Музыка», 1986г. 9-11 издание.
- Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная литература XX века. ДМШ, 4 год обучения. М., «Музыка», 2005г.
- Островская Я., Фролова Л. Музыкальная литература в определениях и нотных примерах. 1-й год обучения. СПб, «Валери СПД», 1998г.
- Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. Для 5-го класса ДМШ. Учебник. М., «Музыка», 2004г.
- Фролова Л., Островская Я. Музыкальная литература. 1 год обучения. СПб, «Валери СПД», 1998г.
- Козлова Н.П. Русская музыкальная литература. ДМШ, 3 год обучения. М., «Музыка», 2004г.
- Шорникова М. Музыкальная литература. Русская музыкальная классика. 3 год обучения. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2004г.
- Шорникова М. Музыкальная литература. Русская музыкальная классика. 4 год обучения. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2004г.
- Прохорова И., Скудина Г. Музыкальная литература зарубежных стран. Для 7-го класса ДМШ. Учебник. М., Музыка, 1976-1989гг.
- Брянцева В.Н. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебник для ДМШ. 2-й год обучения предмету. М.: Музыка.- 2003г.
- Смирнова Э. Русская музыкальная литература для 6-7 классов ДМШ. Под редакцией Поповой Т.В. 10-е изд. М.: Музыка, 1987г.
- Прохорова И. Скудина Г. Советская музыкальная литература для 7 кл. ДМШ. Под редакцией Поповой Т.В. 8-е изд. М.: Музыка, 1987г.

Учебные пособия

- Калинина Г. Музыкальная литература. Тесты по русской музыке. Вып.1-3. М., 2000г.
- Калинина Г. Музыкальная литература. Тесты по отечественной музыке XX века. Вып.4. 1999г.
- Батицкий М. Знаете ли вы музыку? М., «Музыка», 1985г.
- Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 классов. Сост. Смирнова Э. М., «Музыка», 1974г.
- Хрестоматия по советской музыкальной литературе. Сост. Смирнова Э. М., «Музыка», 1975г.
- Островская Я., Фролова Л., Цес Н.Н. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе зарубежных стран 5 класс (2 год обучения). СПб, «Композитор», 2012г.

- Панова Н.В. Музыкальная литература зарубежных стран (рабочая тетрадь для 5 кл.). М., «Престо», 2009г.
- Панова Н.В. Русская музыкальная литература (рабочая тетрадь для 6-7 кл.). I часть. М., «Престо», 2009г. II часть. М., «Престо», 2010г.
- Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ. Сост. Владимир В.Н., Лагутин А.М. М., «Музыка», 1970г.
- Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5 класса ДМШ. Сост. Прохорова И.М. М., «Музыка», 1990г.
- Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 классов ДМШ. Сост. Смирнова Э.С., Самонов А.М. М., «Музыка», 1968г.
- Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для 7 классов ДМШ. Сост. Самонов А.М. М., «Музыка», 1993г.
- Великович Э. Контрольная по музыкальной литературе. Зарубежная музыка. СПб, «Союз художников», 2011г.
- Хотунцов Н. Чайковский о композиторах. СПб, «Союз художников», 2010г.
- Хотунцов Н. Чайковский о Чайковском. СПб, «Союз художников», 2010г.
- Великович Э. Великие музыкальные имена. Хрестоматия по музыкальной литературе. СПб, «Союз художников», 2005г.
- Кушнир М.Б. Аудиопособие по музыкальной литературе для учебных заведений с 4 по 7 классы. М.: «Торговый Дом Ландграф», 2003г.
- Юдовина О., Гальперина Т. Маленькому музыканту – большая музыка. СПб, «Союз художников», 2005г. и др.

Методическая литература

- Лагутин А. Методика преподавания музыкальной литературы в ДМШ. М., «Музыка», 1982г.
- Милка А., Шебалина Т. Занимательная Бахиана. Вып.1. 2-е издание. СПб, «Композитор», 2001г.
- Гусев А. Евгений Нестеренко. М., «Музыка», 1980г.
- А.Хачатурян. Спартак. Ленинград, 1960г.
- Пинохян В. Елена Образцова. М., «Музыка», 1979г.
- Серов А.Н. Статьи о музыке. Вып.4. М., «Музыка», 1988г.
- Серов А.Н. Воспоминания о М.И.Глинке. Ленинград, 1984г.
- Коган Г. Избранные статьи. Вып.3. М., «Советский композитор», 1985г.
- Асафьев Б. Григ. Изд.4. Ленинград, «Музыка», 1986г.
- Абызова Е.Н. М.П.Мусоргский. М., «Музыка», 1984г.
- Карева Г. Русские романсы. М., «Москва», 1985г.
- Ручьевская Е. П.И.Чайковский. Популярная монография. Ленинград, «Музыка», 1985г.
- Оннегер А. О музыкальном искусстве. Изд.2. Ленинград, «Музыка», 1985г.
- Нестьев И. Учитесь слушать музыку. М., «Музыка», 1987г.
- Ансерме Э. Беседы о музыке. Ленинград, «Музыка», 1985г.
- Дурандина Е. Вокальное творчество Мусоргского. М., 1985г.
- Розеншильд К. История зарубежной музыки до середины XVIII века. Изд.4, вып.1. М., «Музыка», 1978г.
- Третьякова Л. Героика в русской и советской музыке. М., «Знание», 1985г.
- Скудина Г. Рассказы об И.С.Бахе. М., «Музыка», 1985г.
- Хоровые произведения. А.Даргомыжский. Хоры из оперы «Русалка». М., «Музыка», 1988г.
- «Хованщина» М.Мусоргского (оперные либретто). М., «Музыка», 1985г. и др.
- «Как учить детей музыке». Санкт-Петербург, 2006г.

Андреева М. Сто мелодий для пения и музыкального разбора. М., «Советская Россия», 1962г.
«100 великих композиторов». Сост. Самин Д.К. М., «Вече», 2004г.