

Министерство образования и науки Республики Коми

**Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Гимназия искусств при Главе Республики Коми» имени Ю.А. Спиридонова**

Ю.А. Спиридонов нима «Коми Республикаса Юралысь бердын искусство гимназия»
уджсикась велөдан канму учреждение

ПРИНЯТА

решением педагогического совета
государственного профессионального
образовательного учреждения
«Гимназия искусств при Главе Республики Коми»
имени Ю.А. Спиридонова
от 29.08.2024 № 17

УТВЕРЖДЕНА

приказом государственного
профессионального образовательного
учреждения «Гимназия искусств
при Главе Республики Коми»
имени Ю.А. Спиридонова
от 29.08. 2024 № 728 - од

СОГЛАСОВАНО

протокол заседания методического объединения
преподавателей музыкально-теоретических дисциплин
государственного профессионального
образовательного учреждения
«Гимназия искусств при Главе Республики Коми»
имени Ю.А. Спиридонова
от 29.08.2024 № 1

**Рабочая программа учебного предмета
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Фортепиано»**

ПО.02.УП.03 «Музыкальная литература» (зарубежная, отечественная)
(наименование учебного предмета, курса)

разработана в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства
«Фортепиано» и сроку обучения по этой программе
(утв. приказом Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 163)

для обучающихся 3-9 классов

7 лет
(срок реализации)

Мойсеевич О.А.
(Ф.И.О. разработчика, разработчиков)

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Рабочая программа учебного предмета дополнительного предпрофессионального образования **«Музыкальная литература»** разработана для обучающихся 3-9-х классов государственного профессионального образовательного учреждения «Гимназия искусств при Главе Республики Коми» имени Ю.А. Спиридонова (далее – Гимназия), в соответствии с федеральными государственными требованиями к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства **«Фортепиано»**.

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

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

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

Учебный предмет «Музыкальная литература» 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.

Гимназический компонент выражается в интеграции общего, дополнительного и предпрофессионального образования. В основе интеграции лежит личностно-ориентированный подход, предполагающий ориентацию образовательного процесса на развитие способностей и личности ребенка через отбор содержания образования и форм его реализации. Этнокультурный компонент реализуется в исполнении произведений авторов Коми края в соответствии с заявленными темами.

2. Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, поступивших в Гимназию в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Фортепиано» 9 лет обучения, составляет 7 лет (с 3 по 9 класс).

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом Гимназии на реализацию учебного предмета:

:Таблица 1

Срок обучения/класс	7 /3-9
Максимальная нагрузка в часах	429
Количество часов на аудиторную нагрузку	231
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу	198
Недельная аудиторная нагрузка в часах	1

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература» – мелкогрупповая, (от 4 до 10 человек), один раз в неделю. Продолжительность учебных занятий составляет 1 академический час (40 минут).

5. Цель и задачи учебного предмета «Музыкальная литература»

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

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

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

Задачами предмета «Музыкальная литература» являются:

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

6.Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с обучающимся.

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».

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-техническая база Гимназии соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Реализация программы учебного предмета «Музыкальная литература» обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет.

Библиотечный фонд Гимназии укомплектован печатными/электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по учебному предмету «Музыкальная литература», а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений, укомплектован аудио- и видеозаписями музыкальных произведений, соответствующих требованиям программы. Основной учебной литературой по учебному предмету «Музыкальная литература» обеспечивается каждый обучающийся.

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

I. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

3 класс (1 год обучения)

1 четверть

Тема	Количество часов
Введение. Место музыки в жизни человека	1
Содержание музыкальных произведений	2
Выразительные средства музыки	2
Урок-концерт	1
Состав симфонического оркестра	1

Контрольный урок	1
2 четверть	
Тема	Количество часов
Струнная группа	1
Группы духовых инструментов: деревянных и медных	2
Группа ударных инструментов	1
Дополнительные инструменты оркестра. Клавишные	1
Виды оркестров	1
Коми народные инструменты. Профессиональные исполнители Республики Коми	1
Контрольный урок	1
3 четверть	
Тема	Количество часов
Понятие жанра в музыке. «Три кита». Основные жанры – песня, марш, танец	2
Песня. Разновидности песенного жанра. Тембры певческих голосов	2
Российские патриотические песни	1
Авторские песни (бардов)	1
Русские народные песни.	1
Коми народные песни	1
Народная песня в произведениях русских композиторов. Сборники русских народных песен.	1
Контрольный урок	1
4 четверть	
Тема	Количество часов
Духовные песнопения	1
Детские песни. Куплетная форма в песнях	1
Итоговый урок по теме «Песня»	1
Марш. Виды маршей	1
Обрядовые марши. Детские марши	1
Марш в опере. Марш в балете	1
Повторение	1
Контрольный урок	1
Резервный урок	1

* **Музыкальные жанры: вариации, квартет, концерт, сюита** включены в темы: **вариации** - «Форма вариаций в танцах», «М.И. Глинка. Опера «Руслан и Людмила», в различных темах по изучению творчества композиторов классиков, романтиков, в русской музыке и музыке 20 века; **квартет** – в творчестве композиторов классиков, в русской музыке и музыке 20 века; **концерт** - в творчестве композиторов эпохи барокко, классиков, в русской музыке и музыке 20 века; **сюита** – в темах «Старинная танцевальная сюита», «Музыка в драматическом театре», в творчестве композиторов эпохи барокко и 20 века.

* **Трёхчастная форма** – рассматривается в темах «Марш», «Танец», «Программно-изобразительная музыка», «Музыка в театре» и других.

4 класс (2 год обучения)

1 четверть

Тема	Количество часов
Повторение понятия жанра в музыке, тем «Песня», «Марш», трёхчастная форма	1
Разновидности средних частей и реприз в трёхчастной форме	1
Танец. Виды танцев	1
Старинная танцевальная сюита	2
Народные танцы: Россия, Украина, Белоруссия, Кавказ. Форма вариаций в танцевальной музыке	2
Контрольный урок	1

2 четверть

Тема	Количество часов
Танцы народов Европы: Польша	1
Венгрия, Норвегия, Италия	1
Австрия, Испания, Чехия	1
Танцы 20 века	2
Коми народные танцы	1
Контрольный урок	1

3 четверть

Тема	Количество часов
Программно-изобразительная музыка	2
П.И.Чайковский. «Времена года»	2
М.П.Мусоргский. «Картинки с выставки»	2
Музыка в театре (раздел «Музыка в драматическом театре»)	2
Контрольный урок	1

4 четверть

Тема	Количество часов
Э.Григ «Пер Гюнт»	2
Музыка в театре (раздел «Балет»)	1
П.И.Чайковский. Балет «Щелкунчик»	2
Повторение	1
Контрольный урок	1
Резервный урок	1

5 класс (3 год обучения)

1 четверть

Тема	Количество часов
Повторение темы «Музыка в театре»	1
Музыка в театре (раздел «Опера»)	1
М.И.Глинка. Опера «Руслан и Людмила»	4
Повторение	1
Контрольный урок	1

«Музыкальная литература зарубежных стран»

2 четверть

Тема	Количество часов
История развития музыки в Древнем мире	1
История развития музыки в эпоху Средневековья	2
История развития музыки в эпоху Возрождения	1
История развития музыки в эпоху Барокко. Итальянская школа. Современники И.С. Баха. Г.Ф. Гендель	2
Контрольный урок	1

3 четверть

Тема	Количество часов
И.С.Бах. Жизненный и творческий путь	2
Органное сочинения	1
Клавирная музыка. Инвенции	2
Хорошо темперированный клавир	2
Сюиты	1
Классицизм, возникновение и обновление инструментальных жанров и форм, опера	1
Контрольный урок	1

4 четверть

Тема	Количество часов
И. Гайдн. Жизненный и творческий путь	2
Оркестр Гайдна. Сонатно-симфонический цикл и сонатная форма	2
Клавирное творчество	2
Симфоническое творчество. Симфония Ми-бемоль мажор	2

Контрольный урок	1
Резервный урок	1

6 класс (4 год обучения)

1 четверть

Тема	Количество часов
Повторение темы «Классицизм»	1
В.А. Моцарт. Жизненный и творческий путь	2
Сонатное творчество. Соната Ля-мажор, другие клавирные сочинения	2
Симфоническое творчество. Симфония соль-минор	2
Контрольный урок	1

2 четверть

Тема	Количество часов
Опера «Свадьба Фигаро»	4
Л. ван Бетховен. Жизненный и творческий путь	2
Контрольный урок	1

3 четверть

Тема	Количество часов
Сонатное творчество. Патетическая соната	2
«Эгмонт»	1
Симфоническое творчество	1
Симфония до-минор	2
Романтизм в музыке. Новые образы и формы	1
Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь	1
Фортепианные сочинения	1
Контрольный урок	1

4 четверть

Тема	Количество часов
Песни	2
«Неоконченная симфония»	1
Вокальные циклы	2
Повторение	1
Контрольный урок	1
Резервный урок	1

7 класс (5 год обучения)

1 четверть

Тема	Количество часов
Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь	2
Мазурки и полонезы	1
Прелюдии, этюды	1
Вальсы, ноктюрны	1
Концерт для фортепиано с оркестром ми-минор, баллады	1
Композиторы-романтики первой половины 19 века. «Пианисты»	1
Контрольный урок	1

2 четверть

Тема	Количество часов
Композиторы-романтики первой половины 19 века. «Симфонисты»	1
Оперные композиторы 19 века	1
Европейская музыка XIX века	1
«Музыкальная литература русских композиторов»	
Введение в русскую музыку. Музыкальный фольклор	1
Песни. Календарно-обрядовый цикл	2
Русская церковная музыка, нотация, жанры и формы	1

Контрольный урок	1
------------------	---

3 четверть

Тема	Количество часов
Музыкальная культура XVIII века, творчество Д.С. Бортнянского, М.С. Березовского и др. Истоки русской оперы: Е. Фоми, А. Верстовский, И. Соколовский и др.	1
Культура начала XIX века. Романсы. Творчество А.А. Алябьева, А.Л. Гурилева, А.Е. Варламова	2
М.И. Глинка. Биография и творчество	2
Опера «Иван Сусанин»	4
Контрольный урок	1

4 четверть

Тема	Количество часов
Романсы	1
Симфонические сочинения	1
А.С. Даргомыжский. Биография и творчество	1
Романсы и песни	2
Опера «Русалка»	2
Контрольный урок	1
Резервный урок	1

8 класс (6 год обучения)

1 четверть

Тема	Количество часов
Русская культура 60-х годов XIX века. Деятельность и творчество М.А. Балакирева	2
А.П. Бородин. Биография и творчество	2
Романсы и песни	1
«Богатырская» симфония	2
Контрольный урок	1

2 четверть

Тема	Количество часов
«Князь Игорь»	4
Н.А. Римский-Корсаков. Биография и творчество. Романсы	2
«Шехерезада»	1
Контрольный урок	1

3 четверть

Тема	Количество часов
«Снегурочка»	4
М.П. Мусоргский. Биография и творчество.	1
«Борис Годунов»	4
Контрольный урок	1

4 четверть

Тема	Количество часов
Песни. Вокальные циклы	1
П.И. Чайковский. Биография и творчество	2
Симфоническое творчество. Первая симфония «Зимние грезы»	2
Симфонии 4 фа-минор, 5 ми-минор, 6 си-минор «Патетическая»	1
Повторение пройденного	1
Контрольный урок	1
Резервный урок	1

9 класс (7 год обучения)

1 четверть

Тема	Количество часов
Повторение по теме «Русская музыка 19 века»	1
«Евгений Онегин»	4

«Отечественная музыкальная литература XX века»	
Русская культура конца 19 – начала 20 века	1
Творчество С.И. Танеева, А.К. Лядова, А.К. Глазунова	1
Контрольный урок	1

2 четверть

Тема	Количество часов
С.В. Рахманинов. Биография. Романсы	1
Фортепианное творчество. Второй концерт для фортепиано с оркестром	1
А.Н. Скрябин. Биография. Фортепианные сочинения	1
А.Н. Скрябин. Симфоническое творчество	1
И.Ф. Стравинский. Биография. Балеты	1
С. Дягилев и «Русские сезоны»	1
Направления, течения, стили и техники в искусстве XX века Отечественная музыкальная культура 20-30-х годов XX века	1
Контрольный урок	1

3 четверть

Тема	Количество часов
С.С. Прокофьев. Биография и творчество. Фортепианное творчество	1
Балеты: «Золушка», «Ромео и Джульетта»	1
Симфоническое творчество. Седьмая симфония	1
«Александр Невский»	2
Д.Д. Шостакович. Биография и творчество. Фортепианные и вокальные сочинения	2
Симфоническое творчество. Седьмая симфония	2
Контрольный урок	1

4 четверть

Тема	Количество часов
Квintет соль-минор, «Казнь Степана Разина»	1
А.И. Хачатурян. Творческий путь. «Спартак», Концерт для скрипки с оркестром	1
Г.В. Свиридов. Творческий путь	1
60-годы XX века, творчество Р.К. Щедрина, А.Г. Шнитке и С.А. Губайдулиной, Э. Денисова и В. Гаврилина	1
Краткая история развития музыкальной культуры Республики Коми	1
Жанры, стили и виды массовой культуры рубежа 20-21 веков. Выдающиеся исполнители 20 века	1
Повторение пройденного	1
Контрольный урок	1
Резервный урок	1

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Первый год обучения

Первый год обучения музыкальной литературе развивает и совершенствует навыки слушания музыки и эмоциональной отзывчивости на музыку, знакомит обучающихся с основными музыкальными жанрами, музыкальными формами, формирует у них навыки работы с учебником и нотным материалом, умение рассказывать о характере музыкального произведения и использованных в нем элементах музыкального языка.

Введение. Место музыки в жизни человека

Введение в предмет. Проведение вводных уроков ставит своей целью дать детям представление о богатстве и многообразии окружающего нас музыкального мира, его многосторонних связях с жизнью людей, специфике самой музыки как искусства. Они призваны зародить в детях интерес к познанию музыки и связанных с ней явлений, учат с первых шагов внимательно слушать, воспринимать её эмоционально, размышлять о ней, вдумываться в художественный смысл. Обучающиеся должны понимать и стремиться запомнить последовательно вводимые понятия, названия, термины.

Музыка «серьезная» и «легкая». Музыкальные впечатления обучающихся – посещение театров, концертов. Понятия «народная», «церковная», «камерная», «концертная», «театральная», «эстрадная», «военная» музыка.

Широкое распространение музыки. Исполнение и воспроизведение. Духовность в музыке. Авторство. Двойное авторство. Истории создания произведений. Композиторы. Как научиться слушать и понимать произведения великих композиторов.

И.С. Бах. Прелюдия №1 C-dur, I том ХТК.

И.С. Бах – Ш.Гуно. «Ave Maria».

С.В.Рахманинов. «Вокализ».

Содержание музыкальных произведений

Богатство и многообразие содержания произведений искусства, отражение в них различных сторон жизни, душевного мира человека. Эмоции - основа музыкального содержания. Изобразительность в музыке: картины и явления природы. Программность - литературные сюжеты, история и современность, произведения изобразительного искусства. Определение фрагментов музыки на слух. Как работать с нотными примерами в учебнике музыкальной литературы.

Г. Свиридов. «Романс», музыка к повести А. Пушкина «Метель».

А. Вивальди. «Лето. Гроза», цикл скрипичных концертов «Времена года».

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

Г. Свиридов. «Время, вперед!»

Выразительные средства музыки

Специфика выражения жизненного содержания средствами музыки. Выражение творческой концепции автора через элементы музыкальной речи: динамику, регистр, ритм, штрихи, темп, метр, размер, лад, мелодию, аккомпанемент, тембр. Значение выразительных средств музыкального искусства в создании художественных образов.

Понятия: мелодия (кантилена, речитатив), лад (мажор, минор, специальные лады – целотонная гамма, гамма Римского-Корсакова), ритм (понятие ритмическое оstinato), темп, гармония (последовательность аккордов, отдельный аккорд), фактура (унисон, мелодия и аккомпанемент, полифония, аккордовое изложение), регистр, тембр.

Детские пьесы и песенки (знакомые классу), пьесы, разучиваемые обучающимися по специальности.

Состав симфонического оркестра

Схема расположения оркестра на сцене - акустические принципы. Выразительные качества инструментов и групп. Особенности исполнения, история создания инструментов, наиболее частое употребление отдельных тембров для создания определённых образов. Принципы записи произведения для оркестра (партитура).

Струнная группа: скрипка, альт, виолончель, контрабас.

Группа деревянных духовых инструментов: флейта, гобой, кларнет, фагот.

Группа медных духовых: труба, валторна, тромбон, туба.

Группа ударных инструментов: литавры, барабаны, тарелки, треугольник, оркестровые колокола и колокольчики, ксилофон, марimba, вибрафон, кастаньеты и др.

Н.А. Римский-Корсаков. «Шехеразада», I часть.

Г. Свиридов. «Романс», музыка к повести А. Пушкина «Метель».

Г. Берлиоз. «Гарольд в Италии», I часть.

С.С. Прокофьев. «Петя и волк».

П.И. Чайковский. «Лебединое озеро»

П.И. Чайковский. Симфония №1 g-moll «Зимние грёзы», I часть.

П.И. Чайковский. Симфония №4 f-moll, II часть.

П.И. Чайковский. Симфония №5 e-moll, II часть.

П.И. Чайковский. Симфония №6 h-moll, IV часть.

Ж. Бизе – Р. Шедрин. «Кармен-сюита».

Й. Гайдн. Симфония №103 Es-dur «С тремоло литавр», I часть.

Б. Бриттен. Вариации и fuga на тему Г.Пёрсела для симфонического оркестра - путеводитель по оркестру.

Дополнительные инструменты оркестра, клавишные

Арфа, фортепиано, клавесин, орган - история и развитие. Сходства и различия устройства. Характерные особенности исполнения, возможности инструментов.

Н.А. Римский-Корсаков. «Шехеразада», I часть.

П.И. Чайковский. «Щелкунчик», «Лебединое озеро».

А. Скарлатти. Соната e-moll.

У. Бёрд. «Волынка»

И.С. Бах. Токката и фуга d-moll.

П.И. Чайковский. Концерт для фортепиано с оркестром №1.

Инструменты народного оркестра

Группа струнных: домры, балалайки, гусли.

Группа баянов.

Группа духовых: рожки, жалейки, флейты.

Группа ударных: бубны, трещотки.

Путеводитель по оркестру русских народных инструментов, автор и составитель А. Польшина.

Коми народные инструменты

Сигудэк, пэляны, чипсаны, ударные, брунган и т.д.

Фрагменты концертов ансамбля «Асья Кыа», «Зарни Ань», аудиозаписи коми народных инструментов

Виды оркестров

Различия и сходства оркестров, история и бытование. Сочетание групп инструментов.

Электронные и эстрадные инструменты.

Симфонический.

Народный.

Духовой.

Джазовый.

Струнный, камерный.

Эстрадно-симфонический.

Музыкальные жанры

Три первичных жанра - **три «кита»**, на которых держится вся музыка. Песня, танец, марш. Общая характеристика и развитие жанров. Песни, танцы, марши, созданные в разное время, разными авторами, позволят лучше осмыслить место музыки в жизни людей, единство содержания и выразительных средств в конкретном произведении. Понятие жанра вводит в круг специальных терминов, применение которых необходимо для дальнейшего изучения музыкальной литературы. Песенность, маршевость, танцевальность как основа многих произведений музыкального искусства.

Фрагменты популярных произведений.

Песня

Характерные черты песенного жанра: взаимосвязь слова и музыки, пения и инструментального сопровождения, двойное авторство, особенности исполнения, куплетная форма. Специальные понятия и термины: куплет, запев, припев, инструментальное вступление, отыгрыш, аккордовое сопровождение, заключение, солист, а капелла, названия хоровых составов и типов певческих голосов. Краткие сведения об авторах, истории создания и исполнения.

Разновидности:

русская патриотическая песня,

русская народная песня,

коми народная песня,

духовная песня,

авторская, бардовская песня,

детская, эстрадная песня,

гимны, песни-марши.

А. Александров, В. Лебедев-Кумач. «Священная война».

В. Мурадели, А.Соболев. «Бухенвальдский набат».

В. Высоцкий. «Он не вернулся из боя».

А. Розенбаум. «А может, не было войны?».

А. Розенбаум. «Красная стена».

А. Розенбаум. «Бабий яр».

А. Розенбаум. «На дороге жизни».

А. Розенбаум. «Вальс-бостон».

А. Макаревич. «Три сестры».

Б. Гребеничиков. «Город золотой».

Б. Гребеничиков. «Орёл, телец и лев».

А. Дольский. «Звуки и краски».

Т. и С. Никитины. «Под музыку Вивальди».

Т. и С. Никитины. «Брич-мулла».

Р.н.п. заклички, веснянки, колядки, величальные, трудовые, колыбельные, детские, шуточные, исторические, былины, хороводные, плясовые, лирические-протяжные, плачи и причитания в исполнении фольклорных коллективов, С. Лемешева, Ф. Шаляпина, Ж. Бичевской, хоры из оперы «Снегурочка» А.Н. Римского-Корсакова.

Хоры В. Титова, Н. Дилецкого, Д. Бортнянского и др. в исполнении Московского камерного хора, х/р В. Минин.

С.В. Рахманинов. «Всенощное бдение»

Знаменный распев, 17 в.

Грегорианский хорал, 15 в.

И.С. Бах. Месса h-moll.

В.А. Моцарт. «Реквием»

М. Ройтерштейн, А.Барто. «Бычок».

М. Ройтерштейн, А.Барто. «Мишка».

В. Шаинский, Э.Успенский. «Голубой вагон».

В. Шаинский, Л.Яхнин. «Белые кораблики».

А. Островский, З.Петрова. «Галоши».

А. Островский, З.Петрова. «До, ре, ми, фа, соль».

Е. Крылатов, Ю.Яковлев. «Колыбельная медведицы».

Е. Крылатов, Ю.Энтин. «Крылатые качели».

Песни в исполнении У. Хьюстон.

А. Александров, С. Михалков. Гимн России.

Р. Глиер. «Гимн великому городу».

Марши

Характерные особенности жанра: метр, размер, ритм, мелодика, аккомпанемент, темп, тембры, штрихи. Бытование. Связь музыки с движением. История и развитие жанра, образность. Новые понятия и термины: период, трёхчастная форма, реприза, мелодический оборот, аккордовое изложение, ритмический рисунок и др. Марш как самостоятельная пьеса и как составная часть крупных сочинений. Простая трёхчастная форма: схемы, разновидности середин и реприз.

Виды маршей:

- обрядовые, детские,
- военные,
- спортивные,
- праздничные, торжественные.

Марш в опере и балете.

И. Дунаевский, В. Лебедев-Кумач. Марш, музыка к к/ф «Весёлые ребята».

В. Соловьёв-Седой. «Марш нахимовцев».

Ф. Шопен. Траурный марш, соната №2 b-moll, III часть.

Ф. Мендельсон. «Свадебный марш», музыка к комедии У. Шекспира «Сон в летнюю ночь».

П.И. Чайковский. «Марш деревянных солдатиков», «Детский альбом».

Р. Шуман. «Солдатский марш», «Альбом для юношества».

С.С. Прокофьев. Марш, «Детская музыка».

Д.Д. Шостакович. Марш, сборник детских пьес.

П.И. Чайковский. Марш, балет «Щелкунчик», I действие.

Д. Верди. Марш, опера «Аида», II действие.

Второй год обучения

Продолжение темы «Музыкальные жанры»

Простые 2-х и 3-х частные формы на примере детских маршей из темы 1 года обучения. Повторение. Анализ произведений. Устная викторина.

Танцы

Танец как вид искусства и жанр музыки. Народное происхождение танцев, национальная основа. Художественное богатство образцов танцевальной музыки. Разнообразие структур танцевальных пьес. Новые понятия и термины: варьирование, мелодия и аккомпанемент, ритмический рисунок, инструментальный наигрыш и др. Танец как самостоятельная пьеса и как составная часть крупных сочинений. Характерные особенности **народных танцев** России, Республики Коми, Белоруссии, Украины, Кавказа.

Старинная танцевальная сюита: танцы основные и дополнительные, история и бытование.

Танцевальные жанры в творчестве композиторов **Европы**, национальные черты, интонации и ритмы, образы и средства музыкальной выразительности: Польша, Норвегия, Венгрия, Италия, Испания, Австрия, Чехия.

Танцы и танцевальные стили 20 века: блюз, джаз, рок-н-рол, диско, латино-американские танцы, брейк-данс, регги, рэп и т.д.

Простая двухчастная форма, форма вариаций, закрепление простой трёхчастной и куплетной форм.

«Камаринская», «Гопак», «Бульба», «Лезгинка», «Виль тумы», «Ижемская плясовая» в исполнении оркестров народных инструментов.

П.И. Чайковский. «Трепак», балет «Щелкунчик».

И.С. Бах. «Французские сюиты» c-moll, Es-dur.

В.А. Моцарт. Менуэт, симфония №40 g-moll, III ч.

С.С. Прокофьев. Гавот, симфония №1 «Классическая», III ч.

Ф. Шопен. Полонез A-dur.

М. Огиньский. Полонез a-moll.

Ф. Шопен. Мазурка C-dur.

Г. Венявский. Мазурка a-moll.

И. Брамс. «Венгерский танец» №5.

Э. Григ. «Норвежский танец» A-dur.

И. Штраус. Вальс «Сказки Венского леса».

Ж. Бизе. Хабанера, опера «Кармен».

С.С. Прокофьев. Тарантелла d-moll.

С.В. Рахманинов. «Итальянская полька».

О. Строк. Танго.

А. Розенбаум. «Вальс-бостон».

Блюз «Доброе утро».

Блюзы и джазовые композиции в исполнении Л. Армстронга, Э. Клэптона, Д. Джоуплин.

Л. Цфасман. Фокстрот.

Рок-н-ролы в исполнении Э. Пресли, «Битлз», «Браво», бит-квартета «Секрет».

Ю. Саульский, М. Танич. «Чёрный кот».

Ж. Жаниковски, В. Патузинский. «Валя-твист»

«Летка-енка»

Диско в исполнении ансамбля «Арабески».

Рэп в исполнении С. Минаева.

Электронная танцевальная музыка 90-х годов.

Программно-изобразительная музыка

Понятия «программа» в музыке, «изобразительность» в музыке. Разновидности программ: название, описание, литературный, исторический, изобразительный источники. Главный признак программной музыки - название произведения, поясняющее его содержание и раскрывающее замысел автора. Выразительные возможности звукоизобразительных приёмов, их художественная природа в музыке. Понятие «фортепианный цикл». Структура цикла. Образность. Чередование программных пьес с жанровыми. Отношение к программности в разные исторические музыкальные эпохи. Истории создания циклов, анализ пьес.

Пьесы французских клавесинистов.

А. Вивальди. Цикл скрипичных концертов «Времена года».

П.И. Чайковский. «Детский альбом».

Р. Шуман. «Альбом для юношества».

С.С. Прокофьев. «Детская музыка».

П.И. Чайковский. «Времена года».

М.П. Мусоргский. «Картинки с выставки»

Музыка в театре

Музыка в драматическом театре

Театр как вид искусства. Виды театров. Древняя Греция - родина театра. Основные музыкально-сценические жанры: опера, балет, оперетта, музыка к драматическому спектаклю. Музыка в драматическом театре, её функции. Создание великими композиторами замечательных образцов музыки к драматическим спектаклям. Новые понятия и термины: театральное представление, спектакль, сценическое действие, драматург, режиссёр, трагедия, драма, комедия, пьеса, акт, пантомима, артист, статист. Повторение термина «сюита». Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена - наиболее известное

произведение в данном жанре. Яркое и самобытное отражение в ней образов драмы, природы Норвегии, народной фантастики. Богатство и национальное своеобразие выразительных средств, используемых композитором. Концертная версия музыки. Две симфонические сюиты «Пер Гюнт» как пример программной музыки.

Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт».

Музыка в балетном спектакле

Основные черты балета как музыкально-сценического жанра: синтез музыки, хореографии, сценического действия, изобразительного искусства. Театральные службы на пути создания образа: грим, костюм, парикмахерское искусство, бутафория, декорации, свет. Танцевальная основа музыки, чередование отдельных законченных танцевальных пьес. Франция - родина балета. Ж.Б.Люлли, король Людовик XIV. Французская терминология в хореографии. Структура балета, балетные номера. Новые понятия и термины: пантомима, акт, картина, увертюра, вступление, вариации солиста, па-де-па, па-де-де, па-де-труа, па-де-катр, дивертисмент, челеста и т.д.

Чайковский - создатель русского классического балета. Три сказочных балета. «Щелкунчик» - отражение в его музыке мира детских грёз и сновидений. Сюжет. Изменения в сказке В.Гофмана. Содержание двух действий балета. Неповторимое своеобразие каждого музыкального номера.

П.И. Чайковский. Балет «Щелкунчик».

Третий год обучения

Музыка в оперном спектакле

Синтетичность оперного жанра. Опера - вершина музыкально-сценического искусства. Ведущее значение музыки. Единство вокального и инструментального начал. Италия - родина оперы. Структура жанра, оперные номера: вокальные, хореографические, хоровые, оркестровые. Новые понятия и термины: музыкальный театр, театр оперы и балета, ария, романс, песня, канцона, каватина, ариетта, ариозо, баллада, рондо, речитатив, монолог, ансамбль, увертюра, антракт, либретто, канон, кода, целотонная гамма, гусяр, «глинчинские вариации».

Глинка и Пушкин. Сюжет, композиция, история создания оперы «Руслан и Людмила». Сказка и эпос. Изменения в сюжете. Новаторства Глинки. Яркое воплощение образов. Светлый, жизнеутверждающий характер произведения. Особенности отдельных эпизодов. Развитие образов.

М.И. Глинка. Опера «Руслан и Людмила».

Введение в историю зарубежной музыки

Краткая историческая справка

о развитии западно-европейской музыки до конца XVII века

Музыка во времена древних исторических эпох. Музыка Древнего мира: Египет, Греция, Рим. Храмовая, культовая, бытовая, обрядовая музыка. Происхождение музыкальных инструментов: арфа, лира, кифара, авлос. Философское и воспитательное значение музыки в Древней Греции. Научно-музыкальные трактаты: «Гармония сфер». Отношение к музыке как к науке: тривиум и квадриум. Участие музыкантов в Олимпийских играх. Основные лады, их значение. Музы. Характер звучания и основные средства выразительности. Соотношение вокальных и инструментальных жанров.

Эпоха Средневековья. Грегорианский хорал. Церковные правила звучания музыки. Орган - появление и развитие инструмента. Средневековые музыкальные инструменты: харпсихорд, портативный орган, семейство виол, корнамуз, лютня, волынка и др. Появление крупных музыкальных школ при соборах и монастырях. Анонимность духовных сочинений. Появление цеховых союзов и бродячих артистов, театральных трупп: жонглёры во Франции, трубадуры, труверы, миннезингеры, майстерзингеры в Германии, барды в Англии. Становление нотного письма, определение нотных знаков и названий. Гвидо д'Ареццо. Бытовые жанры позднего Средневековья.

Эпоха Возрождения. Понятие Ренессанс. Популярные жанры эпохи: мотет и мадригал, сходства и различия, особенности. Становление многоголосия. Развитие музыкальных инструментов. Авторство в музыке, композиторы. Месса эпохи Возрождения: количество частей, их названия, значение, смысл. Мастера строгого письма: О.Лассо, Дж.Палестрина.

Эпоха барокко. Полифония и гомофония. Месса, оратория, кантата. Клавирная музыка. Скрипичный концерт. Рождение оперы. Миф об «Орфее». Балетные сцены. Придворная музыка, покровительство власти над музыкантами. Танцевальная музыка, сюиты. Старинная сонатная форма, прелюдия, fuga, токката, ричеркар и т.д.

Подготовка докладов о жизни и творчестве композиторов эпохи барокко, сбор материала, составление текста, подбор музыкальных примеров, оформление, защита докладов.

Пьесы и фрагменты крупных произведений Средневековья, Возрождения, барокко.

И.С. Бах

Биография и творчество. Детские годы, семья. Жизнь в доме брата, годы учёбы, занятия музыкой, интересы и увлечения. Три периода творчества. Первый в Лüneбурге и Веймаре, работа церковного органиста и композитора, создание органных сочинений, кантат и ораторий. Жена и дети. Светская музыка. Второй период в Кётене, работа придворного композитора, педагога, капельмейстера. Создание клавирной музыки, оркестровых сочинений, ансамблей, вокальной музыки, концертов. Анна Магдалена Бах. Сыновья-музыканты. Третий период в Лейпциге, работа церковного композитора, капельмейстера. Создание музыки в разных жанрах, масштабных вокально-инструментальных произведений. Болезнь. Последние годы жизни. Наследие. Забвение. Возрождение памяти и признания.

Религиозная, духовная основа музыки Баха. Новаторства в творчестве. Развитие полифонического письма. Идеи и образы в музыке

Клавирное творчество. Форма фуги. Понятия: тема, противосложение, удержанное противосложение, одноголосие, полифоническое многоголосие, интермедия, имитация, канон, каноническая секвенция, виды развития темы, стретта, тональный план, экспозиция.

Анализ произведений по жанрам, формам, анализ структуры, фактуры, особенностей интонационного языка.

«Инвенции и симфонии».

«ХТК», I и II тома.

Органное творчество

Токката и фуга d-moll. Хоральные прелюдии.

Вокально-инструментальная музыка. Месса h-moll.

«Страсти по Матфею».

«Страсти по Иоанну».

Арии, дуэты, хоры из кантат.

Фрагменты из концертной музыки, «Нотной тетради А.М.Баха», танцевальных сюит.

Й. Гайдн

Биография и творчество. Юное дарование, семья, переезд к дяде. Учёба в Вене, прекрасный голос, пение в церковной капелле. Отчисление из капеллы, начало самостоятельной жизни в Вене. Служба у Н.Порпора, уроки композиции и вокала. Создание первых сочинений в классическом стиле.

Служба у князя Эстерхази, руководство оркестровой капеллой, активная творческая деятельность. Создание классического симфонического оркестра, симфонии, квартета, сонаты, концерта. Программные симфонии. Смерть князя, изменение положения композитора.

2 поездки в Лондон, создание последних 12 симфоний, 2 ораторий. Болезнь, последние годы жизни.

Оркестр Гайдна: схема расположения, состав, инструменты.

Сонатно-симфонический цикл: структура, философский смысл цикла в целом и каждой части в отдельности, тональный план, образность, сходства и различия сонатного и симфонического циклов. Сонатная форма. Новые понятия: разработка, партия, главная, побочная, связующая, заключительная, мотивная разработка и т.д. Анализ произведений.

Фрагменты программных симфоний.

Фрагменты ораторий, квартетов, концертов.

Сонаты D-dur, e-moll.

Симфония №104 Es-dur «С тремоло литавр».

Четвёртый год обучения

Повторение классики

Повторение. Классики: идеи, образы, жанры, формы. Устная викторина.

Фрагменты пройденных ранее произведений Гайдна

В.А. Моцарт

Биография и творчество. Детские годы, занятия с отцом, маленький гений, первые сочинения. Первые гастролы по Европе, огромный успех, комичное и трагическое. Болезни, трудности. Достижения. Создание первых опер и симфоний. Звания и награды.

Вторая поездка. Смерть матери. Первые разочарования и трудности. Служба у архиепископа, разрыв, переезд в Вену. Первая любовь и разочарования. Заказы императорского театра, постановки опер, поездки в Прагу и т.д. Расцвет творчества. Женитьба. Бытовые, финансовые трудности. Смерть отца. Создание лучших опер, симфоний, сонат, камерных сочинений. Проблемы со здоровьем. «Чёрный человек». Создание последних шедевров. Смертельная болезнь. Разные версии ухода из жизни: отравление, инфекционное заболевание, нервное истощение, месть масонов. Станные похороны. Забвение. Возвращение интереса к гениальной музыке.

Новаторства в жанре сонаты и симфонии.

Сонатное творчество.

Симфоническое творчество. Анализ произведений.

Становление оперного жанра в течение 150 лет от её появления. Жанровое разнообразие: буфа и сериал, различия в сюжетах, образах, структуре. Особенности и законы оперных постановок того времени. Новые понятия: речитатив секко и аккомпанато, оперный финал и т.д. Анализ произведений.

«Реквием» - жанр, форма, сюжет, анализ отдельных частей.

Сонаты a-moll, A-dur.

Симфония №40 g-moll.

Оперы «Свадьба Фигаро»,

«Дон Жуан», «Волшебная флейта».

«Реквием».

Фрагменты сонат, симфоний, концертов, камерных сочинений.

Л. Бетховен

Биография и творчество. Детские годы, сложные отношения с отцом, занятия музыкой, первые выступления в концертах, первые сочинения. Поездка в Вену, знакомство с Моцартом, Гайдном, Сальери. Уроки мастеров. Смерть матери, возвращение домой, обязательства по воспитанию братьев. Расцвет творчества, создание симфоний, сонат, тема судьбы в творчестве. Новаторства, предвосхищающие романтизм. Глухота, одиночество, непонимание. Создание программных произведений, камерная музыка. Крупные заказы. Прогрессирующие болезни. Нереализованные чувства. Жизнь в Вене, слава и неприятие в обществе. Отношение к Французской революции и Наполеону, разочарование в кумире. Последние сочинения, создание новой симфонии с хором. Последние выступления глухого композитора. Неудачное лечение, операции, последние дни жизни, письма к друзьям. Величественные похороны.

Увертюра «Эгмонт».

Сонатное творчество: новые образы, тональности, программы. Анализ произведений.

Симфоническое творчество: выход за рамки классических традиций, монументальные финалы, программность, увертюры.

Сонаты №1 f-moll, №8 c-moll «Патетическая», №14 cis-moll «Лунная», №17 d-moll «С речитативом», №21 C-dur «Аврора», №23 f-moll «Аппассионата».

Симфонии №3 Es-dur «Героическая»,

Симфония №5 c-moll, №6 F-dur «Пасторальная», №9 d-moll с хором.

Увертюра «Эгмонт».

Фрагменты камерных сочинений, концертов.

Романтизм

Романтизм - новое направление в музыке, распространившееся в XIX веке по всем странам Европы. Новые идеи, взгляды, мировоззрение, образы, новые средства изобразительности, жанры. Программность, вокальная музыка, всевозможные циклы и сюиты, тяготение к миниатюре, танцевальным жанрам, развитие и изменение классических форм.

Ф. Шуберт

Ф. Шуберт - первый композитор-романтик. Биография и творчество. Детство, ранняя одарённость, сложные отношения с отцом. Учёба в конvikте. Занятия музыкой, первые сочинения. Первая работа, отказ от неё, переезд в Вену, разрыв с отцом, начало самостоятельной жизни. Поездки с друзьями, болезнь, одиночество, отчуждение, неприятие в обществе. Расцвет творчества. Создание лучших сочинений, необыкновенная работоспособность. Неудачные попытки создания опер. «Шубертиады», поддержка друзей, неудачи в личной жизни. Быстро прогрессирующая болезнь. Единственный прижизненный концерт. Последние сочинения, последние дни жизни.

Песня - творческая лаборатория композитора. Песенные жанры, песенные циклы. Образы смерти и несчастной любви - ведущие в творчестве.

Танцевальные и программные миниатюры.

Симфоническое творчество.

Песни, баллада «Лесной царь».

Циклы «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь».

Вальсы.

Музыкальные моменты.

«Фореллен-квинтет».

Симфония h-moll «Неоконченная»

Экспромты.

Пятый год обучения

Ф. Шопен

Биография и творчество. Детство, дружная интеллигентная семья, музыкальность, одарённость ребёнка. Занятия музыкой, В. Живный, Й. Эльснер, учёба, первые концерты, сочинения. Гастрольные поездки, восстание в Варшаве, невозможность возвращения на Родину. Тоска и одиночество в Париже. Становление, концертная деятельность, признание. Поддержка друзей, дружба с Ф. Листом, О. Бальзаком, Э. Делакруа, вращение в высшем свете. Любовь, Ж. Санд, семейные поездки, прекрасные условия для творчества. Создание произведений в различных жанрах, единственное предпочтение - музыка для фортепиано. Посвящение мазурок и полонезов воспоминаниям о Родине, общение с А. Мицкевичем, ноктюрны. Разрыв с Ж. Санд, потрясение, обострение болезней, слабость, отказ от концертной деятельности. Последние дни жизни, последние сочинения. Завещание Шопена.

Мазурки, полонезы, вальсы. Разнообразие фортепианных жанров, увлечение танцевальной музыкой. Любовь к музыке Баха, в результате - появление цикла, прелюдий. Ноктюрны.

Этюды как самостоятельные художественные концертные произведения. Произведения для оркестра. Своеобразный музыкальный язык, польские народные интонации. Особый тип варьирования и разработки мелодического материала. Баллады, концерт, соната. Сложность, концертность миниатюр.

Мазурки C-dur, B-dur, a-moll.

Полонез A-dur.

Прелюдии.

Вальсы cis-moll, D-dur.

Ноктюрны f-moll, Es-dur.

Этюды c-moll, E-dur.

Фрагменты баллад, баркаролы.

Соната b-moll.

Концерт e-moll.

Композиторы-романтики второй половины XIX века

Краткий обзор жизни и творчества композиторов-романтиков различных национальных школ. Жанровое многообразие, новаторства и предпочтения в жанровой и образной сферах. Условное разделение на три группы по принципу самых крупных достижений в данной сфере творчества:

пианисты - Р. Шуман, Ф. Лист, Ф. Мендельсон;

симфонисты - Г. Берлиоз, И. Брамс, А. Брукнер, Б. Сметана, А. Дворжак; оперные композиторы - Дж. Верди, Р. Вагнер, Ж. Бизе, Ш. Гуно.

Подготовка докладов о жизни и творчестве композиторов-романтиков.

Р. Шуман. «Бабочки», «Карнавал», «Лесные сцены», фрагменты симфоний.

Ф. Лист. Венгерские рапсодии, «Каппанелла», фрагменты вокальных и симфонических произведений.

Ф. Мендельсон. «Песни без слов», музыка к комедии У. Шекспира «Сон в летнюю ночь».

Г. Берлиоз. «Фантастическая симфония», «Гарольд в Италии».

И. Брамс. Венгерские танцы, фрагменты симфоний.

А. Брукнер. Фрагменты симфоний.

Б. Сметана. «Моя Родина».

А. Дворжак. Славянский танец, симфония «Из нового света».

Дж. Верди. «Травиата», фрагменты из опер «Риголетто», «Набукко», «Аида», «Отелло».

Р. Вагнер. Увертюры и лейтмотивы из опер «Лоэнгрин», «Нюрнбергские майстерзингеры», «Тангейзер», «Валькирия».

Ж. Бизе. «Кармен», фрагменты из музыки к драме Додэ «Арлезианка», из оперы «Искатели жемчуга».

Ш. Гуно. «Аве Мария», фрагменты из оперы «Фауст».

Импрессионизм

Появление и распространение идей нового художественного течения. Первая выставка художников. «Импрессионе» - впечатление. Особенности художественного стиля, средства выразительности, техника работы с «чистыми» красками. Импрессионизм в музыке. Связь с символизмом. Французские национальные черты в творчестве импрессионистов. Особенности музыкального стиля, средства музыкальной выразительности. Образы и сюжеты: от античности до современности. Новое прочтение традиционных жанров, колористические находки, новый пианистический стиль. Краткие творческие портреты М. Равеля и К. Дебюсси.

М. Равель. «Болеро».

М. Равель. Фрагменты оперы-балета «Дитя и волшебство», балета «Дафнис и Хлоя».

К. Дебюсси. Прелюдии.

К. Дебюсси. «Море».

К. Дебюсси. Прелюдия к «Послеполуденному отдыху фавна».

Музыкальные направления в Европе начала XX века

Социально-историческая обстановка в Европе начала XX века. Мировая война. Революционные взгляды. Резкая смена образов и настроений в среде деятелей искусства. Экспрессионизм, додекафония, сериальность, сонористика. Нововенская школа. Необарокко, неоклассицизм, необахизм. Стили и техники. Творческие объединения. Выражение новых идей в творчестве А. Берга, П. Хиндемита, Р. Штрауса, Г. Малера, О. Мессиана и др.

Фрагменты из произведений различных жанров названных композиторов.

Повторение: зарубежная музыка

Урок-повторение пройденного материала. Анализ стилей европейской музыки XVII, XVIII, XIX веков. Импрессионизм на рубеже XIX-XX веков. Краткий обзор творчества М. Равеля и К. Дебюсси. Символизм в музыке. Итоги и выводы по изученному периоду.

М. Равель. «Болеро», «Послеполуденный сон Фавна».

К. Дебюсси. Прелюдии, фрагменты симфонической музыки.

Русское народное творчество

Сравнительный анализ западно-европейских культурных традиций Средневековья и русского фольклора. Устная традиция. Летописи, поэтические шедевры Древней Руси. Языческие культы. Скоморохи. Влияние христианских традиций на народную культуру. Календарно-обрядовый цикл. Виды народных песен. Анализ напевов, интонаций, ритмических формул, текстов. Импровизация и сочинение в народном стиле. Новые понятия: трихорд в кварте, напев, цезура, устой, попевка, «шаг в две ноги», «шаг в три ноги», распевы, диапазон песни и т.д.

Фрагменты народных песен в исполнении фольклорных коллективов, С. Лемешева, Ф. Шаляпина, Ж. Бичевской.

Народные песни всех видов и жанров в исполнении преподавателя и учащихся.

Обработки народных песен в произведениях Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, А.К. Лядова и др.

Русская духовная музыка

Сравнительный анализ духовных песнопений католической и православной церквей. Старинная запись духовных напевов. Развитие духовной музыки от принятия христианства до XVIII века. Расцвет жанров в XVIII веке. Особенности звучания, характер и правила. Композиторы, краткий обзор творчества. Колокольный звон. Строение литургии, всенощного бдения, характеристика напевов, псалмов.

Старинная духовная музыка в исполнении различных хоров и ансамблей.

Фрагменты произведений Д. Дилецкого, Ф. Титова, Б. Березовского, Д. Бортнянского.

С.В. Рахманинов. «Всенощное бдение».

Русский романс

История возникновения жанра. Истоки - в городской народной песне. Основа - народные песенные интонации и европейская песенная культура. Салоны. Популярность. Простота и выразительность. Многожанровость, элементы стилизации интонаций и ритмов европейских народов: испанских, итальянских и т.д. Элементы ориентализма. Сочетание мелодии и аккомпанемента.

Яркие, высокохудожественные романсы М. Глинки. Выразительная фортепианная партия, инструментальные вступления и завершения как необходимая часть создания психологического образа. Серенады, баллады, «русские песни», элегии и т.д.

Романсы А. Алябьева, А. Варламова, А. Верстовского, А. Гурилёва, М. Глинки.

М.И. Глинка

Биография и творчество. Детские годы, семья, бабушка. Любовь к музыке, географии, слабое здоровье. Занятия музыкой, Д. Филд. Прекрасный голос. Поездки за границу, занятия с З. Дэном. Сочинение оркестровых, вокальных, ансамблевых произведений. Задумка русской оперы. Женитьба. Создание первой русской классической оперы. Постановка. Вклад в историю русской и мировой музыкальной культуры. Общение с А. Пушкиным, В. Кюхельбекером, дружба с В. Жуковским, В. Одоевским. Поездка на Украину, работа в Придворной певческой капелле. Разрыв с супругой. Нервное напряжение. Высший расцвет творчества. Вклад в становление русской певческой школы. Создание второй оперы, сложности с постановкой и отношением к ней правительства. Знакомство и сближение с А. Даргомыжским. Пропаганда русской музыки зарубежом. Последние гастроли. Внезапная болезнь. Проблемы семьи с захоронением. Роль сестры Л. Шестаковой в жизни и творчестве великого брата, её пропагандистская деятельность после его смерти.

Новаторства в симфонической, вокальной, оперной музыке. Оригинальное построение оперной композиции: сравнение польского и русского. Интродукция и эпилог. Масштабные хоровые сцены. Простые русские люди как образцы нравственности, мудрости, преданности, патриотизма, отваги. Особенности интонационного языка каждого персонажа, передача характеров через мелодику, ритмику, тональный план, жанровость. Близость к народной основе. Танцевальные сцены. Развитие образов в произведении. «Глинкинские вариации». Особый тип развития симфонического материала, строение оркестровых сочинений..

Симфоническое творчество.

Увертюры «Арагонская хата», «Ночь в Мадриде».

Оркестровая фантазия «Камаринская».

Оперы «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила»

А.С. Даргомыжский

Краткий обзор жизни и творчества. Дворянское воспитание, любовь к музыке и литературе. Прекрасное образование. Знакомство с М. Глинкой. Последователь и пропагандист творчества М. Глинки в России и зарубежом. Поддержка молодых талантов. Распространение глинкинских традиций как фундамента русской национальной музыкальной школы. Создание третьей русской классической оперы. Стремление к реалистичности выражения, приближение музыкальной речи к речи словесной. Литературный талант. Создание острохарактерных песен и романсов. Образ «униженного» человека. Речитативные эксперименты. Общественная деятельность. Духовное наставничество композиторам «Могучей кучки».

Оригинальность и сатира в песнях, разнообразие жанров, русскоязычные, драматургические ремарки автора. Продолжение глинкинских традиций в опере.

Песни и романсы.

Опера «Русалка», фрагменты оперы «Каменный гость».

Шестой год обучения

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

Общественно-историческая обстановка в России. Расцвет музыкальной жизни. РМО, Бесплатная музыкальная школа. Концертная деятельность. Создание первых русских консерваторий в Петербурге и Москве. Братья А. и Н. Рубинштейны. Просветительская деятельность. М. Балакирев. «Могучая кучка». В. Стасов и А. Серов. Музыкальная критика и музыковедение.

А.П. Бородин

Биография и творчество. Детство, княжеское происхождение, интеллигентное воспитание. Занятия музыкой и химией. Университет. Увлечение медициной. Поездки за границу, женитьба. Знакомство с композиторами «Могучей кучки», совместное творчество. Работа в разных областях науки и искусства. «Воскресный музыкант». Создатель первой русской симфонии, наряду с П. Чайковским - первого русского квартета. Стремление к созданию особого типа развития музыкального тематизма, построенного на русской национальной основе. Работа над созданием оперы, изучение исторических материалов. Вокальные произведения, работа над текстами. Создание второй симфонии. Эпический характер

музыки. Богатырские, былинные образы. Создание первых в России женских учебных курсов. Встречи с Ф. Листом, высокая оценка мастером творчества Бородина. Известность за рубежом.

Последние годы жизни, нарастающее нервное напряжение, болезнь жены, закрытие учебных курсов. Внезапная смерть. Труд друзей по восстановлению рукописей, их работа по завершению оперы, постановка.

Героико-эпические образы в симфонии. Опора на русский фольклор. Мягкая, тонкая лирика. Напряжённое развитие, оптимистический финал.

Эпическая опера. Образы половцев и русских. Понятие пролога. Построение и средства музыкальной выразительности в сцене затмения. Разнообразные хоры. Ориентализм. Сольные номера - монологи, раскрывающие сложные и сильные характеры. Интонации народных песен в создании ярких русских образов. Развитие глинкайских традиций.

Особенности вокальных сочинений. Балладность, патриотизм. Выразительная фортепианная партия. Мягкий юмор. Собственные тексты. Аллегории.

Песни.

Симфония №2 h-moll «Богатырская».

Опера «Князь Игорь».

Симфонические картины «В монастыре», «В Средней Азии».

Фрагменты камерных инструментальных произведений.

Н.А. Римский-Корсаков

Биография и творчество. Детство, семья, военная династия. Занятия музыкой, тяга к сочинению. Обучение в Морском корпусе. Знакомство с М. Балакиревым. «Могучая кучка». Кругосветное плавание. Попытка сочинить первую русскую симфонию. Офицерская служба. Трудолюбие, дисциплина. Дружба с М. Мусоргским. Самоотдача в творчестве. Расцвет композиторского таланта. Любовь к русскому фольклору. Изучение и обработка народных песен. Развитие традиций М. Глинки. Создание оркестровых произведений, уникальное владение инструментовкой, красочные партитуры, изобразительность в музыке. Программность. Создание сказочных и исторических опер. Новаторства в гармонии, оркестровке, создание необычных ладов в работе над оперными образами. Приглашение на педагогическую работу в консерваторию. Популярность в студенческой среде. Дружеское участие в судьбах соратников по творчеству, помощь и поддержка. Огромная работа по завершению их произведений. Революционные события начала XX века. Поддержка студенческих настроений, конфликт с руководством консерватории, увольнение. Общественный резонанс в защиту композитора. Восстановление на работе. Нервное напряжение, болезнь. Последние годы жизни. Обличительные, сатирические образы в операх. Тягостное давление со стороны государственных органов. Остановка сердца. Всемирное признание. Многочисленные ученики и последователи творчества, сохранение заложенных им традиций в консерватории, присвоение ей имени Римского-Корсакова.

Черты ориентализма в оркестровой музыке. Динамика в развитии симфонических образов. Яркие, красочные, национальные характеры. Тонкая работа с тематизмом, лейтмотивы. Оригинальные тембровые сочетания. Жанровые находки.

Опера - главный жанр в творчестве. Сказочные и исторические сюжеты. Тесная связь интонационного языка с фольклором. Народные обряды, цитирование народных песен. Символичность образов, волшебные эффекты. Новаторства, изобразительность, выразительные характеристики героев.

Романсы.

Симфоническая сюита «Шехеразада».

Опера «Снегурочка».

Фрагменты оркестровых произведений.

Фрагменты из опер «Сказка о царе Салтане», «Садко», «Золотой петушок», «Кащей Бессмертный», «Псковитянка», «Царская невеста».

М.П. Мусоргский

Биография и творчество. Детские годы в семейном имении. Отношения в семье и с крестьянами. Впечатления от народных мелодий. Занятия музыкой. Обучение в школе гвардейских подпрапорщиков. Обстановка в школе. Увлечения М. Мусоргского. Знакомство с А. Бородиным, А. Даргомыжским, М. Балакиревым. «Могучая кучка». Дружба с Н. Римским-Корсаковым и В. Стасовым. Отказ от службы, занятия творчеством. Жизнь в «комунне». Тяжелые бытовые условия. Одиночество и неприятие в обществе. Блестящий талант аккомпаниатора. Особенности пианизма. Сочувственное отношение к

простому народу, острое сопереживание его невзгодам и униженному положению. Развитие идей А. Даргомыжского. Интонации живой народной речи в вокальных произведениях и оперных партиях. Речитативность. Драматические образы. Народ как главное действующее лицо. Создание опер в жанре народной драмы. Образы детства в песнях и циклах. Болезненное отношение к изменениям в жизни соратников по творчеству, восприятие их как предательство. Нервное истощение. Сложности с постановками опер, их неприятие властями. Создание симфонических произведений программного характера на сказочной основе. Инструментальная музыка. Неустроенность, нужда, работа концертмейстером Д. Леоновой. Обострение болезни, последние дни жизни в госпитале военных ветеранов. Портрет И. Репина.

Песни и вокальные циклы как выражение тяжёлых переживаний композитора, тема смерти и страхов рядом с темой нежных детских впечатлений и воспоминаний. Звукоизобразительность. Гибкость мелодических линий, точное подражание характерным интонациям социально окрашенных героев. Выразительная фортепианная партия.

Оперы на сюжеты исторических драм. Яркие образы, выразительные музыкальные характеристики. Динамика в развитии образов. Новаторства, особенности композиции, вставные сцены, хоровой речитатив. Колокольность, звукоизобразительность. Интонации русской народной песни в мелодике вокальных партий, цитаты.

Фортепианная музыка. Программность, красочность, оркестровое звучание. Лейтмотивы.

Песни, вокальные циклы «Детская», «Песни и пляски смерти».

Симфоническая картина «Ночь на Лысой горе».

Опера «Борис Годунов».

Фрагменты из фортепианного цикла «Картинки с выставки», оперы «Хованщина».

П.И. Чайковский

Биография и творчество. Детство, семья, одарённость. Отношения с матерью и гувернанткой Фанни. «Стеклянный мальчик». Литературный талант. Несостоявшиеся первые занятия музыкой. Отъезд в Петербург. Разлука с матерью. Обучение в училище правоведения. Музыкальные классы. Смерть матери - трагедия на всю жизнь. Подготовка к поступлению в консерваторию. Первые сочинения. Учёба в консерватории. Отношения с А. и Н. Рубинштейнами. Первая симфония. Переезд в Москву. Работа в консерватории. Тяжёлое материальное положение. Поддержка графини фон Мекк. Долголетняя дружба на расстоянии. Письма-исповеди. Занятия творчеством, отказ от службы. Быстро растущая популярность. Произведения для оркестра. Вокальная лирика. Концертная музыка. Поездки зарубеж. Гастроли. Создание опер на сюжеты русской классики. Симфонии как выражение личной драмы, поиск направления для её разрешения. Приглашение в Америку. Мировая признания. Вокальная, инструментальная музыка. Духовные сочинения. Создание новой для России лирико-психологической оперы. Камерные сочинения, создание квартета, первые русские балеты. Дом в Клину. Трагедийная основа последних сочинений. Различные версии внезапной смерти.

Романсы - многообразие жанров, форм, образов, национальных интонаций и ритмов. Тонкая и сложная фортепианная палитра. Гибкая, характеристичная мелодика. Широчайший спектр настроений.

Фортепианная музыка - циклы, пьесы, концерты. Яркая выразительность, русская основа тематизма. Глубокое выражение патриотизма, восхищения красотой русских пейзажей, традиций, обрядов.

Симфонии - исповеди композитора. Программность, образность.

1 симфония

Музыкальные образы в 4, 5, 6 симфониях. Тема судьбы в различных её проявлениях. Новые сочетания тембров, красочная оркестровка. Музыкальное цитирование - использование символов для выражения глубоких переживаний. Тональные планы. Вальс в симфонии. Картины природы и определение личности в сложном мире. Рассуждения о симфониях в письмах к брату и Н.Ф. фон Мекк.

Романсы.

Концерт для фортепиано с оркестром №1, цикл «Времена года»

Симфонии №1 g-moll «Зимние грёзы», №4 f-moll, №5 e-moll, №6 h-moll «Патетическая».

Фрагменты камерных произведений, симфонической увертюры «Ромео и Джульетта», опер «Иоланта», «Пиковая дама», балетов.

Седьмой год обучения

Продолжение темы «П.И. Чайковский»

Оперы - новые жанры, новые образы. Тончайшая психологическая работа в развитии характеров героев, лейтмотивы. Изменения в литературных источниках, трогательное сочувствие к собственным героям. Новая мелодика - слияние традиций М.Глинки и А.Даргомыжского. Любовь к танцевальным жанрам, введение романса в оперу, развёрнутые монологические сцены.

Опера «Евгений Онегин».

«Отечественная музыкальная литература XX века»

Русская музыка на рубеже XIX-XX веков.

Творчество С.И.Танеева, А.К.Лядова, А.К.Глазунова

Высокий расцвет русской музыкальной культуры на рубеже веков. Рост популярности зарубежом. Музыкальное образование: деятельность консерваторий и других учебных и просветительских заведений. Исполнители, меценаты, общественные деятели. Творческая деятельность учеников П.И. Чайковского и Н.А. Римского-Корсакова: А.К. Лядова, А.К. Глазунова, С.И.Танеева.

А.К. Лядов - друг и ученик Н.А.Римского-Корсакова. Последователь традиций. Педагог консерватории, дирижёр. В творчестве: обращение к малым формам, миниатюрам в инструментальной музыке, обработка народных песен. Сказочные образы, юмор, национальные черты, выражение жизненной позиции.

А.К. Глазунов - ученик и последователь Н.А.Римского-Корсакова. Многосторонняя деятельность: педагог и директор консерватории, дирижёр. Крупные жанры: симфонии, концерты, сонаты, ансамбли. Балетная музыка. Эпичность и лиричность. Жизнеутверждающая позиция в искусстве

С.И. Танеев - друг и любимый ученик П.И.Чайковского. Музыкант и педагог. Аскет. Крупный учёный и блестящий пианист. Хранитель традиций, дирижёр, общественный деятель. Симфонии, опера, хоровые и вокальные сочинения. Масштабность и глубина мысли, сдержанность чувств, острый драматизм. Полифония, труды, музыка и учебники.

А.К. Лядов: симфонические картины «Баба-Яга», «Кикимора», фортепианные пьесы, обработки народных песен.

А.К. Глазунов: фрагменты из симфоний, балета «Раймонда».

С.И. Танеев: фрагменты из симфоний, хоровых произведений, кантата «Иоанн Дамаскин».

С.В. Рахманинов

Краткий обзор жизни и творчества. Детство и юность. Уникальный талант. Тяжёлая обстановка в семье. Занятия у Н.С.Зверева. Летние поездки, первая влюблённость. Консерватория, золотая медаль. Первая опера. Необыкновенная скорость создания произведений. Успех. Первая симфония, первый провал. Творческий кризис. Работа в Мамонтовском театре. Дружба с Ф. Шаляпиным. Выход из кризиса, новый творческий взлёт. Блестящий пианизм, концертная деятельность. Гастроли, поездки. Русские традиции, образы, песенность, колокольность в музыке. Женитьба. Духовная музыка. Революция. Отъезд из России. Второй длительный творческий кризис. Мировая слава. Благотворительность. Помощь России. Последние произведения.

Симфоническая музыка - глубина и сила архаичных русских образов. Знаменный распев - основа мелодики. Восточный, пряный колорит лирических тем. Современная, сложная гармония, сочная инструментовка.

Романсы - хрупкие, тонкие образы рядом с мрачными мыслями о смерти. Сложнейшая, колористичная, симфоничная фортепианная партия.

Концерты - блеск и сила. Высочайший пианизм. Уникальная гармония звучания солиста и оркестра. Колокольность.

Опера - яркие образы, национальный колорит. Мрачность и дерзость, слепая любовь и ревность.

Фортепианная музыка - многообразие жанров. Сложность и техничность. Сохранение и развитие традиций. Современный мелодический язык. Многопластовость, симфоничность звучания.

Прелюдия cis-moll.

Романсы.

Концерт для фортепиано с оркестром №2 c-moll.

Фрагменты оперы «Алеко», симфоний, «Всенощного бдения», Фортепианных произведений.

А.Н. Скрябин

Краткий обзор жизни и творчества. Учёба у Н.С.Зверева. Консерватория, золотая медаль. Особенности пианизма. Духовный облик. Религиозность и мистицизм. Трагедия, преодоленная практически неизлечимая болезнь руки. Концертная и просветительская

деятельность. Поездки, гастроль. Новаторства в гармонии, оркестровке, терминологии, тематизме. Идея мистерии. Создание светомызыки, световой партитуры. Образы огня, света, мерцания и т.д. Образы окрылённости, полётности, экстатические и медитативные. Фортепианная музыка - тяготение к малым формам, традиции танцевальных жанров Ф. Шопена, цикличность прелюдий. Программность. Хрупкость и утончённость. Симфоническая музыка - тяготение к грандиозности и масштабу. Программность. Порыв, восторг, экстаз. «Прометеев аккорд» - новаторство - и аккорд и мелодия.

Прелюдии.

Мазурки.

Сонаты, поэмы, пьесы.

Фрагменты из «Поэмы экстаза», «Прометей», симфоний.

И.Ф. Стравинский

Краткий обзор творчества. Ученик Н.А. Римского-Корсакова. Современный взгляд на традиции. Русские обряды в операх и балетах. Космополитизм. Интонации разных народов в вокальной, симфонической, хоровой, балетной музыке. Театральные жанры - слияние стилей и форм, балета, оперы и драматического действия. Сотрудничество с С. Дягилевым. «Русские сезоны» в Париже. Особая роль ритма, символизм, новаторства, авангардизм. Деятельность пианиста и дирижёра.

Произведения «на стыке жанров». Сочетание различных приёмов.

Русь многоликая в балетах и операх. Изысканность и новизна современных звучаний.

Духовная музыка - традиции и современность.

«Персефона».

«Симфония псалмов».

Балеты «Весна священная» и «Петрушка».

Фрагменты из камерно-вокальной музыки, балетов «Жар-птица», «Поцелуй феи» и др.

С. Дягилев и «Русские сезоны»

С. Дягилев – явление в русской культуре. Творческие принципы и эстетические взгляды. Организация «Русских сезонов». Участники «Сезонов» - композиторы, постановщики, художники, певцы, танцоры, балетмейстеры. Произведения, созданные специально для «Русских сезонов». Вклад в продвижение русской музыкальной культуры в мировую культуру. Личности А. Павловой, М. Фокина, В. Нижинского, Ф. Шаляпина и др. выдающихся исполнителей.

К. Сен-Санс. «Лебедь»

И. Стравинский. Балет «Жар-птица»

А. Бородин. «Половецкие песни и пляски»

Направления, течения, стили и техники в искусстве XX века

Отечественная музыкальная культура 20-30-х годов XX века

Краткий обзор: еоклассицизм, необарокко, сонористика, додекафония, модернизм, сериальность, символизм, экспрессионизм, авангардизм и др.

Музыкальная жизнь России в первые десятилетия советской власти. Воздействие революции на все стороны общественной жизни. Радикальные реформы. Идеи социализма. Интенсивность художественной жизни. Национализация, развитие художественной самостоятельности. Образовательная система, массовость. Создание творческих союзов. Политическое давление на деятелей культуры и искусства. Закрытость от мира, ограничения. Массовая песня. Классические жанры. Разнообразие творческих направлений, течений, приёмов техники.

С.С. Прокофьев

Биография и творчество. Детство, семья. Благоприятные условия для развития самобытного таланта. Первые занятия с мамой, первая опера «Великан». Первый учитель музыки - Р.М. Глиер. Годы учёбы в консерватории. Пианист, дирижёр, блестящий артист. Концертная деятельность. Поиск своего стиля. Увлечение неоклассическими и необарочными тенденциями в искусстве. Создание ярких сочинений в различных жанрах. Годы жизни за границей. Рост мировой славы. Возвращение на родину. Музыкально-общественная деятельность. Расцвет творчества. Работа в кино. Патриотические темы. Общение с С. Эйзенштейном. Последние годы жизни. Травля, наветы, состояние безвыходности, «закрытых дверей». Последние произведения. Роковой день - 5 марта. «Скомканные» похороны.

Жанр кантаты в творчестве. Киноверсия. Сюжет, идея. Структура. Leitmotivy. Оригинальное сочетание тембров. Сравнительный анализ русских и тевтонских тем: интонационная основа, звукоизобразительность, особенности ритмические и ладовые.

Характеристика через жанр народной песни: былины, лирической протяжной, плача, величальной.

Балет - развитие традиций П.И. Чайковского. Сказка и трагедия. Темы любви, хрупкости и смерти, яда.

Симфонии - от «Классической» до авангардной, от светлой радости до одинокого опустошения.

Оперы - гротеск и величие. Современный и в то же время выращенный на народно-песенной основе индивидуальный и неповторимый вокальный язык.

Фортепианные произведения. Многообразие жанров. Свежесть и острота звучания. Юмор во всех его проявлениях: от лёгкой шутки до горького сарказма.

Вокальные жанры.

Песни.

Фрагменты из фортепианных произведений.

Балеты «Золушка» и «Ромео и Джульетта».

Кантата «Александр Невский».

Симфонии №1 «Классическая» и №7 cis-moll.

Фрагменты из оперы «Война и мир», «Любовь к трём апельсинам», музыкальной сказки «Петя и волк».

Д.Д. Шостакович

Биография и творчество. Семья, ранние проявления одарённости. Занятия музыкой, консерватория. Первая симфония, первый успех. Концертная и педагогическая деятельность. Создание произведений в разнообразных жанрах. Опыт работы в кино. Массовая песня. Участие в конкурсах и фестивалях. Общественная деятельность. Создание опер и балетов. Необоснованные обвинения. Нервное напряжение, поиск выхода из ситуаций неприятия и гонений. Великая Отечественная война, блокадный Ленинград. Подвижнический труд композитора, полная самоотдача в творчестве и борьбе с фашизмом. Эвакуация. Премьера симфонии в осаждённом городе. Работа в общественно-политических организациях. Творческий союз с М.Ростроповичем и Г.Вишневской. Опера в кино. Последние годы творчества. Создание симфоний, обогащённых новыми формами, жанрами, вокальной и хоровой партиями. Последние произведения. Обострение тяжёлой смертельной болезни. Ученики и последователи.

Мировое значение музыки Шостаковича.

Оперы - неординарное решение сцен, ансамблей, оригинальные характеристики героев, драматизм сюжетов. Сложный, эмоционально напряжённый вокальный язык. Создание национального колорита.

Симфонии - главный жанр в творчестве композитора, язык выражения жизненной и гражданской позиции мастера, острые и сильные по тематике, содержанию, выразительным средствам, образам. «Вечные» темы. Обличительность. Идеи мирового масштаба. Раздвинутые границы жанра. Вокал и хор в симфониях, поэтические тексты потрясающей глубины и символики.

Фортепианные произведения - разнообразие жанров. Предпочтение полифонического развития материала, глубина философской мысли. Интерес к циклическим и сюитным формам. Развитие Баховских традиций.

Вокальные жанры, концерты, квартеты, ансамбли.

Песни.

Прелюдии и фуги.

Фрагменты из концертов для фортепиано с оркестром.

Фрагменты из камерной музыки.

Симфонии №5, №7, №11 «1905 год», №13 «Бабий Яр», №14, №15.

Фрагменты из опер и балетов.

А.И. Хачатурян

Краткий обзор творческой биографии. Детство, интерес к музыке. Переезд в Москву к дяде, обучение в Гнесинском училище и институте. Концертная деятельность как дирижёра. Творческие новаторства. Слияние восточного и европейского. Армянские интонации и ритмы в классических формах и жанрах. Педагогическая деятельность, общественная работа. Активная жизненная позиция. Балетное творчество - сюжеты, лейтмотивы, яркие, характерные образы, огненный темперамент. Камерные жанры. Концертная музыка - тематизм, форма, выразительность интонаций и ритмов.

Балеты «Спартак» и «Гаянэ».

Концерт для скрипки с оркестром d-moll.

Творчество российских композиторов второй половины XX века.

Московская и Петербургская школы

Развитие современного искусства России во второй половине XX века. Массовое музыкальное образование, многоступенчатая система. Консерватории по всей стране. Различные традиции преподавания, развитие традиций П.И. Чайковского и «Могучей кучки». Стили и направления. Концерты и конкурсы. Театры и филармонии. Оркестры и ансамбли. Выдающиеся исполнители. Авангардизм, сонорная музыка, новые методы записи нотного текста. Образы мировой величины, мировых войн, масштабность замыслов. Философские, фантастические, литературные образы. Хаос, пустота и вселенная. Современная интерпретация классических шедевров, смена жанров, форм и т.д. Современный взгляд на старинные формы. Электронная музыка. Звукоизобразительность. Короткое обозрение творчества композиторов Р. Щедрина, С. Губайдулиной, А. Шнитке, Э. Денисова, Э. Артемьева, Б. Тищенко, В. Слонимского и т.д. Многообразие жанров.

Фрагменты из произведений названных композиторов.

Г.В. Свиридов

Краткий обзор творчества. Обучение в консерватории у Д.Д. Шостаковича. Музыкально-общественная деятельность, концертная деятельность пианиста. Основные жанры в творчестве. Современный вокальный стиль, основанный на русских традициях. Хрупкость и прозрачность гармонизации, черты минимализма в инструментовке произведений. Песни, романсы, поэмы, оратории. Тема патриотизма, высокое этическое начало творчества. Обновление традиционных жанров. Живые интонации современной речи в вокальных партиях.

Романсы на стихи А.С. Пушкина..

Песни на стихи Р. Бёрнса.

Фрагменты из «Поэмы памяти С. Есенина», «Курских песен», инструментальной и симфонической музыки.

Краткая история развития музыкального искусства Республики Коми

Первые композиторы и поэты. Коми народная песенность - основа из творчества. В. Савин, В. Мастеница, А. Рочев, А. Осипов, П. Чисталёв, Я. Перепелица. Музыкально-общественная деятельность, создание союза композиторов, фольклорные экспедиция, организация фестивалей и коллективов, профессиональных и самодеятельных.

Современное, второе поколение - высокий образовательный уровень, профессионализм, владение всевозможными техниками. А. Горчаков, М. Герцман, В. Брызгалова, С. Васильев, Т. Харитоновна. Творческое сотрудничество с Государственным ансамблем песни и танца РК «Асья Кыя». В. Морозов. Появление произведений в классических жанрах: сонаты, симфонии, концерты, сюиты, оратории и т.д. Музыка для драматического театра. Балеты и мюзиклы. Вокально-хореографические композиции. Изучение, сохранение и разработка народных интонаций, обрядов. Молодые композиторы-современники: И. Блинникова, Н. Осипова. Творческая и педагогическая деятельность.

Фрагменты из произведений названных композиторов.

Жанры, стили и виды массовой культуры рубежа 20-21 веков.

Выдающиеся исполнители 20 века

Знакомство с историей зарождения и развития основных стилей и направлений современной массовой культуры: джаз, рок, поп-музыка.

Рок-опера как пограничный жанр между классикой и эстрадой. Творчество Дж. Гершвина - слияние классики и джаза. Первые рок-оперы Э.Л. Уэббера. Сюжеты, содержание, образы, выразительные средства. Смешанные составы оркестров: симфонического, эстрадного и электронного. Понятие психоделической музыки. Развитие жанра в России. Рок-оперы А. Рыбникова. Театральные и кинопостановки. Мюзикл. Смещение стилей. Музыка в кино. Жанр популярной песни. Всемирные фестивали и конкурсы. Выдающиеся исполнители и коллективы.

Дж. Гершвин. «Голубая рапсодия», фрагменты оперы «Порги и Бесс».

Э.Л. Уэббер. Опера «Иисус Христос - Суперзвезда».

А. Рыбников. Оперы «Юнона и Авось», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты».

Е. Дога, М. Таривердиев, С. Курёхин - музыка к кинофильмам.

Фрагменты из альбомов лучших ансамблей и солистов джаз- и рок-музыки, популярных звёзд эстрады.

III. 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 обучающегося формируется комплекс историко-музыкальных знаний, вербальных и слуховых навыков.

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

Результатами обучения также являются:

- первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов согласно программным требованиям;
- знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений зарубежных и отечественных композиторов различных исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до современности;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве композиторов;
- умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального произведения;
- навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств.

IV. 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 обучающегося, 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 обучающегося 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 в конце каждой учебной четверти. На основании текущего контроля и контрольного урока выводятся четвертные оценки.

На контрольном уроке могут быть использованы как устные, так и письменные формы опроса (тест или ответы на вопросы - определение на слух тематических отрывков из пройденных произведений, указание формы того или иного музыкального сочинения, описание состава исполнителей в том или ином произведении, хронологические сведения и т.д.). Особой формой проверки знаний, умений, навыков является форма самостоятельного анализа нового (незнакомое) музыкального произведения.

Пример письменных вопросов для контрольного урока

«Евгений Онегин» 1 вариант, 8 класс

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?

«Евгений Онегин» 2 вариант, 8 класс

1. Где впервые была поставлена опера и почему.
2. Какие музыкальные темы, связанные с образом Татьяны, повторяются в опере, где?
3. В какой картине находится Ария Ленского? Как она построена, дайте характеристику основной темы арии. Где в последний раз звучит эта тема, в чем ее смысл?
4. В какой картине показан бал в деревне, и какие танцы там использованы?

5. Перечислите ансамбли в опере (картина, состав и особенности ансамбля).
6. Что такое ариозо? Ариозо каких персонажей есть в опере? Где находятся эти ариозо? Темы каких ариозо повторяются в опере и где?

Промежуточный контроль – осуществляется в конце каждого учебного года. 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 охватывают весь объем изученного материала.

Пример письменных вопросов для контрольного урока (зачета)

3 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», «Пасторальная», «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

3 год обучения, 2 вариант

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: «Страсти по Иоанну», «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 выпускного 9 класса. Экзамен по учебному предмету «Музыкальная литература», проходит в устной форме (подготовка и ответы вопросов по билетам) и в письменном виде (итоговая письменная работа).

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

Итоговая работа, 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.
16. Какие музыкальные произведения возникли как отклик на современные исторические события (автор, жанр, название)?
17. Назовите самые известные концертные залы Москвы.
18. Какое произведение старинной музыки входит в вашу экзаменационную программу? Напишите, что вы знаете об авторе (страна, время), жанр, тональность произведения.

Итоговая работа, 2 вариант

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

12. Перечислите оперы: - с историческими сюжетами, - со сказочными сюжетами (автор, название).
13. Кто из известных русских композиторов получил образование в консерватории, и кто сам преподавал в консерватории?
14. Какие темы в сонатной форме звучат в основной тональности?
15. Что такое партитура и в каком порядке она записывается?
16. Что такое клавир, квартет (по 2 значения каждого термина)?
17. Назовите известные вам музыкальные музеи, укажите, где они находятся.
18. Какие этюды входят в вашу экзаменационную программу? Напишите, что вы знаете об авторах (страна, время)?

Итоговая работа, 3 вариант

1. Когда и где существовала «Могучая кучка», кто входил в ее состав, кому принадлежит это название?
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. Какие важные исторические события произошли за время жизни С.С. Прокофьева?
5. В какой исторической последовательности возникли эти жанры: симфония, концертная увертюра, опера, концерт.
6. Что вы знаете об Антоне и Николае Рубинштейнах, в чем значение их деятельности для русской музыки?
7. Назовите композиторов, в творчестве которых особое значение принадлежит полифонии. Укажите, в какой стране и в какое время они жили.
8. Приведите примеры симфонических произведений, где используется хор (назовите автора, жанр, какой текст использован).
9. В чем сходство и в чем различие сонаты и симфонии?
10. В основе каких музыкальных форм лежит одна тема?
11. Назовите произведения, написанные на сюжеты Н.В. Гоголя (автор, название, жанр).
12. Какие вы знаете неоконченные произведения? Почему они остались незавершенными? Завершил ли их кто-нибудь?
13. Завершите: «Имя П.И. Чайковского присвоено...»
14. Назовите группы инструментов симфонического оркестра. Какие инструменты используются в оркестре, но не входят ни в одну из этих групп?
15. По каким признакам можно найти начало репризы в произведении?
16. Объясните термины: лейттема, каденция, речитатив, органнй пункт?
17. Назовите музыкальные театры Москвы.
18. 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 итоговому экзамену является коллоквиум.

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

Полный список вопросов обучающимся 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 обучающихся.

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

- 5 («отлично») - содержательный и грамотный (с позиции русского языка) устный или письменный ответ с верным изложением фактов. Точное определение на слух тематического материала пройденных сочинений. Свободное ориентирование в определенных эпохах (историческом контексте, других видах искусств).
- 4 («хорошо») - устный или письменный ответ, содержащий не более 2-3 незначительных ошибок. Определение на слух тематического материала также содержит 2-3 неточности негрубого характера или 1 грубую ошибку и 1 незначительную. Ориентирование в историческом контексте может вызывать небольшое затруднение, требовать время на размышление, но в итоге дается необходимый ответ.
- 3 («удовлетворительно») - устный или письменный ответ, содержащий 3 грубые ошибки или 4-5 незначительных. В определении на слух тематического материала допускаются: 3 грубые

ошибки или 4-5 незначительные. В целом ответ производит впечатление поверхностное, что говорит о недостаточно качественной или непродолжительной подготовке обучающегося.

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

3. Контрольные требования на разных этапах обучения

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

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

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

Пример тестовой работы

Тема: Творчество Паганини, Листа, Берлиоза.

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

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

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

Промежуточный контроль в виде контрольного урока или зачета может проводиться в конце полугодий. Для такого контроля рекомендован как вид оценивания - семинар по пройденному материалу. Ответы на семинаре, как и активность обучающихся в его работе, оцениваются дифференцированно. Эффективным видом оценивания является также анализ нового (незнакомое) музыкального произведения, который проводится в старших классах. Контрольный урок или зачет как промежуточная аттестация проводится в присутствии комиссии.

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

Варианты вопросов для итоговой письменной работы

или устного экзамена

1. Кто из великих композиторов жил в XVIII веке, в каких странах?
2. В какой исторической последовательности возникли эти жанры: симфония, концертная увертюра, опера, концерт.

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

VII. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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

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

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

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

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

Методические рекомендации преподавателям

Учебное занятие по музыкальной литературе имеет следующую структуру: повторение пройденного и проверка самостоятельной работы, изучение нового материала, закрепление и объяснение домашнего задания.

Повторение и проверка знаний в начале учебного занятия помогает мобилизовать внимание обучающихся, активизировать работу группы и установить связь между темами занятий. 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 обучающиеся 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 обучающиеся самостоятельно приходят к новым знаниям. Беседа, особенно поисковая, требует от преподавателя умения грамотно составить систему направленных вопросов и опыта управления беседой. Конечно, на уроках музыкальной литературы нельзя обойтись без такого универсального метода обучения, как **объяснение**. Объяснение необходимо при разговоре о различных музыкальных жанрах, формах, приемах композиции, нередко нуждаются в объяснении названия музыкальных произведений, вышедшие из употребления слова, различные словосочетания, фразеологические обороты. Специфическим именно для уроков музыкальной литературы является такой словесный метод, как **рассказ**, который требует от преподавателя владения не только информацией, но и ораторским и актерским мастерством. В построении рассказа могут использоваться прямая речь, цитаты, риторические вопросы, рассуждения. Рассказ должен быть подан эмоционально, с хорошей дикцией, интонационной гибкостью, в определенном темпе. В форме рассказа может быть представлена биография композитора, изложение оперного сюжета, история создания и исполнения некоторых произведений.

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

Пример таблицы по биографии П.И. Чайковского

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

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

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

прослушивания помогать обучающимся 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 обучающимися 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 обучающимися для самостоятельной домашней работы.

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

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Домашнее задание, которое обучающиеся получают в конце урока, должно логично вытекать из пройденного в классе. Обучающимся 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

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

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

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

Лагутин А. И, Владимиров В.Н. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса детских музыкальных школ и школ искусств (первый год обучения предмету). М.: «Престо», 2006

Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Первый год обучения

Прохорова И.А. «Музыкальная литература зарубежных стран» для 5 класса ДМШ. М.: «Музыка», 1985.

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

Учебные пособия

Калинина Г.Ф. Тесты по музыкальной литературе для 4 класса

Тесты по зарубежной музыке

Тесты по русской музыке

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

Островская Я.Е., Фролова Л. А., Цес Н.Н. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе зарубежных стран 5 класс (2 год обучения). «Композитор» С-Пб, 2012

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

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

Хрестоматии

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

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

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

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

Методическая литература

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

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

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

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

Рекомендуемая дополнительная литература

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

Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества:

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

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

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