

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»
уджсикасö велöдан 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 28.08.2024 № 1

**Рабочая программа учебного предмета
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы
«Народные инструменты»**

В.02.УП.02 «Слушание музыки»
(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 «Народные инструменты» и сроку обучения по этой программе
(утв. приказом Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 162)

для обучающихся 5-9 классов

5 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 «Слушание музыки» разработана для обучающихся 5-8-х классов государственного профессионального образовательного учреждения «Гимназия искусств при Главе Республики Коми» имени Ю.А. Спиридонова (далее – Гимназия), в соответствии с федеральными государственными требованиями (ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Народные инструменты».

Предмет «Слушание музыки» направлен на создание предпосылок для творческого, музыкального и личностного развития обучающихся, формирование эстетических взглядов на основе развития эмоциональной отзывчивости и овладения навыками восприятия музыкальных произведений, приобретение детьми опыта творческого взаимодействия в коллективе.

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и ориентирована на:

- развитие художественных способностей детей и формирование у обучающихся потребности общения с явлениями музыкального искусства;
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, способствующей приобретению навыков музыкально-творческой деятельности;
- формирование комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства.

«Слушание музыки» находится в непосредственной связи с другими учебными предметами, такими, как «Сольфеджио», «Музыкальная литература» и занимает важное место в системе обучения детей. Этот предмет является базовой составляющей для последующего изучения предметов в области теории и истории музыки, а также необходим в освоении учебных предметов в области музыкального исполнительства.

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 «Слушание музыки» для детей, поступивших в Гимназию в 5 класс по образовательной программе «Народные инструменты», составляет 4 года (5-8 классы).

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом Гимназии на реализацию учебного предмета «Слушание музыки» 5 лет обучения

Таблица 1

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени график промежуточной аттестации								Всего часов
Классы	5		6		7		8		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	
Аудиторные занятия	7	7	7	7	7	8	8	8	66
Внеаудиторные занятия	4	4	4	4	4	4	4	5	33
Максимальная учебная нагрузка	12	12	12	12	12	13	13	13	99
Вид промежуточной аттестации	Контрольный урок							Зачет	
Итого									198

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 10 человек), один раз в неделю по 0,5 академического часа (20 минут).

5. Цель и задачи учебного предмета

Цель: воспитание культуры слушания и восприятия музыки на основе формирования представлений о музыке как виде искусства, а также развитие музыкально-творческих способностей, приобретение знаний, умений и навыков в области музыкального искусства.

Задачи:

- развитие интереса к классической музыке;
- знакомство с широким кругом музыкальных произведений и формирование навыков восприятия образной музыкальной речи;
- воспитание эмоционального и интеллектуального отклика в процессе слушания;

- приобретение необходимых качеств слухового внимания, умений следить за движением музыкальной мысли и развитием интонаций;
- осознание и усвоение некоторых понятий и представлений о музыкальных явлениях и средствах выразительности;
- накопление слухового опыта, определенного круга интонаций и развитие музыкального мышления;
- развитие одного из важных эстетических чувств - синестезии (особой способности человека к межсенсорному восприятию);
- развитие ассоциативно-образного мышления.

С целью активизации слухового восприятия в ходе слушания используются особые методы слуховой работы - игровое и графическое моделирование. Дети постигают содержание музыки в разных формах музыкально-творческой деятельности.

Результат освоения программы «Слушание музыки» заключается в осознании выразительного значения элементов музыкального языка и овладении практическими умениями и навыками целостного восприятия несложных музыкальных произведений.

6. Обоснование структуры программы учебного предмета.

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

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».

Программа обучения построена таким образом, что каждый год имеет единую стержневую тему, вокруг нее объединяются остальные разделы содержания, постепенно укрупняется масштаб изучения, нарастает сложность поставленных задач (концентрический метод).

Первый год обучения посвящен способам показа тематического материала и тому, как влияют на характер музыки лад, темп, ритм, фактура. Речь идет о том, как понимать интонацию и слышать музыкально-звуковое пространство во всем его красочном многообразии. Обучающиеся приобретают первое представление о музыкальных жанрах и простых формах, постепенно осознают жанр как особый тип изложения, а форму - как результат развития интонаций. Это помогает восприятию художественного целого.

Второй год обучения посвящен изучению способов музыкального развития, вопросам восприятия музыки как музыкальной речи (музыкальный синтаксис, развитие музыкальной фабулы), а также тому, как в процессе этого развития раскрывается образное содержание произведения. На примерах из классической западноевропейской музыки обучающиеся знакомятся с крупными музыкальными жанрами: оперой, балетом, музыкой к драматическому спектаклю, а также с сонатно-симфоническим циклом, сюитой.

Третий год обучения - поставлена задача восприятия художественного целого. Обучающиеся постигают стилевое многообразие в музыке, знакомятся с различными направлениями в искусстве, такими, как: романтизм, импрессионизм.

Четвертый год обучения посвящен становлению и развитию русской композиторской школы, основателю «Могучей кучки», музыке русских композиторов-новаторов, проложивших пути для дальнейшего развития отечественной музыки.

Пятый год обучения вводит обучающихся в процесс изучения современной музыки XX столетия, открытий «нового времени» в области музыкального языка, плюрализма стилей и направлений, концептуальных решений, идей. Мозаичность и многоцентричность музыки столетия постигается на примерах из отечественной и западноевропейской музыки.

7. Методы обучения

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

- объяснительно-иллюстративные (объяснение материала происходит в ходе знакомства с конкретным музыкальным примером);
- поисково-творческие (творческие задания, участие детей в обсуждении, беседах);
- игровые (разнообразные формы игрового моделирования).

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета оснащены пианино, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами), оформляются наглядными пособиями; современным мультимедийным оборудованием для просмотра видеоматериалов и прослушивания музыкальных произведений. Аудитории обеспечены звукоизоляцией и своевременно ремонтируются.

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов по разделам и темам учебного предмета.

Первый год обучения (5 класс)

№	Тема	Кол-во часов
I полугодие		
1	Введение. Музыка в нашей жизни. Роль музыки в жизни людей. Многообразие направлений в отечественной и западно-европейской музыкальной культуре. Музыка авторская и народная.	1
2	Содержание музыкальных произведений. Первое знакомство с понятием содержания музыки. Легенда, сказка, сказание, как источник вдохновения композиторов для создания музыкальных произведений. Сказочные и фантастические сюжеты в музыке как обобщающая тема. Пространственно-звуковой образ стихии воды и огня. Сравнение пьес из детских альбомов разных композиторов (Бах, Шуман, Чайковский, Прокофьев, Дебюсси): музыкальный герой, музыкальная речь, как складывается комплекс индивидуальных особенностей музыкального языка, то есть стиль композиторов. Представление о музыкальном герое (персонаж, повествователь, лирический, оратор) в программных пьесах из детского репертуара	2
3	Выразительные средства музыки. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Разные типы мелодического движения. Кантлена, скерцо, речитатив. Интонация в музыке как совокупность всех элементов музыкального языка. Разные типы интонации в музыке и речи. Связь музыкальной интонации с первичным жанром (пение, речь, движение, звукоизобразительность, сигнал). Освоение песенок-моделей, отражающих выразительный смысл музыкальных интонаций. Первое знакомство с оперой. Метроритм. Музыкальные часы, «шаги» музыкальных героев. Элементы звукоизобразительности. Пластика танцевальных движений (полька, вальс, гавот, менуэт) Первое знакомство с балетом. Пантомима. Дивертисмент.	2
4	Музыкальные тембры. Музыкально-звуковое пространство. Тембровое своеобразие музыки. Фактура, тембр, ладогармонические краски. Характеристика фактуры с точки зрения плотности, прозрачности, многослойности звучания. Хороводы как пример организации пространства. Тембры певческих голосов. Характеристика музыкального звука. Колокольный звон, колокольные созвучия в музыке разных композиторов. Состояние внутренней тишины. Высота звука, длительность, окраска. Симфоническая сказка С.С. Прокофьева «Петя и волк». Инструменты оркестра - голоса героев Тембры певческих голосов. Характеристика музыкального звука. Колокольный звон, колокольные созвучия в музыке разных композиторов. Состояние внутренней тишины. Виды оркестров. Состав симфонического оркестра. Оркестр русских народных инструментов	2
	Контрольный урок	1
	Итого	8
II полугодие		

5	Основные приемы развития в музыке. Понятие жанра и формы в музыке Музыкальный синтаксис. Понятие о структурных единицах: мотив, фраза, предложение, форма периода. Куплетная форма. Фраза как структурная единица. Понятие о цезуре, музыкальном синтаксисе на примере детских песен и простых пьес из детского репертуара Понятие жанра и формы в музыке. Песня. Танец. Марш. Период: характеристика интонаций, речь музыкального героя.	1
6	Патриотическая, военная, историческая песня. Былины - эпические сказания. Особенности музыкальной речи, ритмики, размера. Примеры исполнения былин народными сказителями. Исторические песни. Городская песня, канты. Связь с музыкой городского быта, с профессиональным творчеством. Пение и анализ текста, мелодии, аккомпанемента. Кант как самая ранняя многоголосная городская песня. Виваты. Песни военных лет. Творчество российских бардов.	1
7	Народная песня. Трудовые и календарно-обрядовые песни. Повторность и вариантность в русской народной песне. Сборники русских народных песен. Народное творчество. Годовой круг календарных праздников. Календарные песни. Традиции, обычаи разных народов. Особенности бытования и сочинения народных песен. Одна модель и много вариантов песен («Во саду ли», «У медведя во бору»). Народный календарь - совокупность духовной жизни народа. Соединение в нем праздников земледельческого, православного и современного государственного календаря. Праздники и обряды матушки Осенины. Живые, игровые, шуточные, величальные (свадебные) песни. Лирические-протяжные, хороводные, плясовые песни. Детский фольклор. Яркие поэтические образы, особенности мелодии, ритма, многоголосие.	2
8	Народная песня в произведениях русских и коми композиторов. Знакомство с музыкальными жанрами: вариации, квартет, концерт, сюита. Русская городская песня. Куплетная форма в городской песне. Коми народная песня в произведениях профессиональных коми композиторов.	1
9	Марш. Походный, военный, детский, обрядовый. Форма периода в маршах. Марш в опере и балете. Простые двух и трехчастные формы в маршах. Форма рондо. Жанровые признаки марша, образное содержание. Марши военные, героические, детские, сказочные, марши-шествия. Инструментарий, особенности оркестровки. Трехчастная форма: анализ пьес из детского репертуара и пьес из собственного исполнительского репертуара учащихся.	1
10	Танец. Танцы народов России, Белоруссии, Украины, Закавказья. Народные танцы в произведениях зарубежных и русских композиторов XIX, XX веков. 2-хчастная форма - песенно-танцевальные жанры. Введение буквенных обозначений структурных единиц. Трехчастная форма: анализ пьес из детского репертуара и пьес из собственного исполнительского репертуара учащихся.	1
11	Программно-изобразительная музыка. М. П. Мусоргский. «Картинки с выставки». П. И. Чайковский. «Времена года». Программная музыка. Роль и значение программы в музыке. Одна программа - разный замысел.	1
	Контрольный урок	1
	Итого	9
Всего		17

Второй год обучения (6 класс)

I полугодие

№	Тема	Кол-во часов
1	Музыка в театре. Э. Григ. «Пер Гюнт». Музыка к драматическому спектаклю. Драматург и композитор. Связь музыкального образа с исходными (первичными) типами интонаций: пение, речь, движение, звукоизобразительность, сигнал. Сопоставление, дополнение, противопоставление музыкальных тем и образов. Контраст как средство выразительности.	1
2	История развития балета. Балет в России. Роль Петипа в становлении русского классического балета. Балет П. И. Чайковского «Щелкунчик».	1
3	М. И. Глинка. Опера «Руслан и Людмила». История развития оперы. Опера в России.	1

	Роль М.И. Глинки в становлении оперного искусства.	
4	И.С. Бах. Органное и клавирное творчество.	2
5	Вокально-симфоническое творчество. Высокая месса си минор. Духовное содержание музыки Баха. Выразительные возможности вокальной музыки.	1
6	Венский классицизм. Возникновение и обновление инструментальных жанров и форм. Гайдн. Моцарт, Скарлатти	1
	Контрольный урок	1
	Итого	8

II полугодие

7	Знакомство с сонатно-симфоническим циклом. Симфония ми бемоль мажор № 103. Симфонический оркестр Й. Гайдна. Парный состав. Партитура. Роль тембров в оркестре. Схема расположения инструментов в оркестре. «Биографии» отдельных музыкальных инструментов.	1
8	В. А. Моцарт. Клавирное творчество. Соната ля мажор №11. Вариации как способ развития и форма. Строгие орнаментальные вариации в I части.	1
9	Опера «Свадьба Фигаро». Ария, дуэт, терцет, квартет, ансамбль. Музыкальный портрет, бытовая сценка как импульс для выражения мыслей и чувств композитора. Создание комических образов: игровая логика, известные приемы развития и способы изложения в неожиданной интерпретации. Приемы создания комических образов: утрирование интонаций, неожиданные, резкие смены в звучании (игровая логика).	2
10	Л.В. Бетховен. Увертюра «Эгмонт».	1
11	Симфоническое творчество. Симфония № 5.	2
12	Соната №8. «Патетическая». Ораторские интонации в сонате. Мотивное развитие как способ воплощения процесса динамичного развития.	1
	Контрольный урок	1
	Итого	9
Всего		17

Третий год обучения (7 класс)

I полугодие

№	Тема	Кол-во часов
1	Зарубежная музыкальная культура. Романтизм. Вводный урок. Романтизм в музыке. Ф. Шуберт. Фортепианное творчество. Роль фортепианной миниатюры в творчестве Шуберта.	1
2	Вокальные циклы: «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь». Песни.	2
3	Симфония Шуберта «Неоконченная»	1
4	Ф.Шопен. Фортепианные произведения: вальсы, ноктюрны, полонезы, этюды, прелюдии. Соната си бемоль минор.	3
	Контрольный урок	1
	Итого	8

II полугодие

5	Зарубежная музыкальная культура конца 19-начала 20 века. Импрессионизм. Стилевое многообразие в музыке. Фортепианное и симфоническое творчество М. Равеля и К. Дебюсси.	1
6	Русская музыкальная культура. Введение. Русская народная песня	1
7	Русская духовная музыка с древнейших времен по 18 век. Православные песнопения. Знаменный распев. Партесный концерт. Духовная музыка Веделя, Бортнянского, Березовского, Титова.	1
8	Русская светская музыкальная культура 17-18 веков. Музыкальное творчество Фомина, Хандошкина, Пашкевича и др.	1
9	М.И. Глинка. Камерное вокальное творчество. Песни и романсы	1
10	Опера «Жизнь за царя». Использование в опере канта, русской песни, романса, традиций западноевропейской вокальной музыки.	2
11	Симфоническое творчество Глинки	1
	Контрольный урок	1
	Итого	9
Всего		17

Четвертый год обучения (8 класс)

I полугодие

№	Тема	Кол-во часов
1	А.С. Даргомыжский. Опера «Русалка»	
2	Камерно-вокальное творчество	1
3	Русская музыкальная культура второй половины XIX века. Русская музыкальная культура 60-70 г. г. XIX века. Деятельность композиторов Могучей кучки, представителей реалистического направления. Творчество М. А. Балакирева.	1
4	А. П. Бородин. Камерно-вокальное творчество	1
5	Симфоническое творчество. Симфония №2 «Богатырская»	1
6	Опера «Князь Игорь»	2
	Контрольный урок	1
	Итого	8

II полугодие

	Тема	Кол-во часов
7	Н. А. Римский-Корсаков. Камерно-вокальное творчество	1
8	Симфоническая сюита «Шехеразада»	1
9	Опера «Снегурочка»	1
10	М.П. Мусоргский. Камерное творчество.	1
11	Опера «Борис Годунов».	1
12	Представитель позднего романтизма П. И. Чайковский. Камерно-вокальное творчество.	1
13	Симфония №1. «Зимние грезы». Симфонии №4,5,6. (обзорно)	1
14	Опера «Евгений Онегин»	1
	Контрольный урок	1
	Итого	17

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Годовые требования. Содержание разделов.

Первый год обучения (5 класс)

Раздел 1: Музыка как вид искусства. Музыка в контексте художественной культуры. Сходство с другими видами искусства и отличие от них. Роль музыки в жизни людей. Исполнители музыкальных произведений, возможность воспроизведения музыки с помощью технических средств. Художественная ценность лучших образцов народной, классической, современной музыки. Музыка «серьезная» и «легкая». Музыкальные впечатления учеников – посещение театров, концертов. Понятия «народная», «церковная», «камерная», «концертная», «театральная», «эстрадная», «военная» музыка.

Характеристика музыкального звука. Колокольный звон, колокольные созвучия в музыке разных композиторов. Состояние внутренней тишины. Слушание музыки и изображение ударов колокола различными движениями, пластикой.

Самостоятельная работа: сочинение своей звуковой модели колокольного звона, основанного на равномерной метрической пульсации.

Музыкальный материал: Колокольная музыка. П.И. Чайковский: «Детский альбом», «Утренняя молитва», «В церкви». В.А. Моцарт опера «Волшебная флейта». Тема волшебных колокольчиков.

Песни А. Пугачевой, Окуджавы. Джазовые композиции Дюка Эллингтона.

Раздел 2: Содержание музыкальных произведений.

Первое знакомство с понятием содержания музыки.

Легенда, сказка, сказание, как источник вдохновения композиторов для создания музыкальных произведений. Сказочные и фантастические сюжеты в музыке как обобщающая тема. Пространственно-звуковой образ стихии воды и огня.

Сравнение пьес из детских альбомов разных композиторов (Бах, Шуман, Чайковский, Прокофьев, Дебюсси): музыкальный герой, музыкальная речь, как складывается комплекс индивидуальных особенностей музыкального языка, то есть стиль композиторов.

Представление о музыкальном герое (персонаж, повествователь, лирический, оратор) в программных пьесах из детского репертуара

Самостоятельная работа: Сочинение музыкальных примеров на тему «Стихия воды и огня».

Чтение сказки «Жар-птица», русских народных сказок про Бабу Ягу, былины о Садко.

Музыкальный материал:

П.И. Чайковский «Детский альбом»: «Баба Яга»

М.П. Мусоргский «Картинки с выставки»: «Избушка на курьих ножках»

А.К. Лядов «Кикимора»
С.С. Прокофьев «Дождь и радуга»
Ф. Шуберт «В путь», «Форель»
Н.А. Римский-Корсаков опера «Садко»: вступление «Океан — море синее», «Пляска ручейков и речек», «Пляс золотых рыбок»; «Шехеразада»: тема моря,
К. Сен-Санс «Аквариум»
Э. Григ «Радуга»,
Г.В. Свиридов «Дождик»
И.Ф. Стравинский балет «Жар-птица»: «Пляс Жар-птицы»
С.С. Прокофьев Симфоническая сказка «Петя и волк».

Раздел 3.Выразительные средства музыки.

Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка.

Разные типы мелодического движения.

Кантилена, скерцо, речитатив.

Интонация в музыке как совокупность всех элементов музыкального языка. Разные типы интонации в музыке и речи.

Связь музыкальной интонации с первичным жанром (пение, речь, движение, звукоизобразительность, сигнал).

Освоение песенок-моделей, отражающих выразительный смысл музыкальных интонаций. Первое знакомство с оперой.

Метроритм. Музыкальные часы, «шаги» музыкальных героев. Элементы звукоизобразительности.

Пластика танцевальных движений (полька, вальс, гавот, менуэт) Первое знакомство с балетом.

Пантомима. Дивертисмент.

Самостоятельная работа: Сочинение музыкальных «шагов» какого-либо персонажа сказки «Теремок». Зрительно-слуховой анализ средств выразительности в пьесах из собственного исполнительского репертуара.

Музыкальный материал:

С.С. Прокофьев балет «Золушка»: Полночь, Гавот

В. Гаврилин: «Часы»

Русская народная песня «Дроздок»

Э. Григ «В пещере горного короля»

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

П.И. Чайковский «Детский альбом»: «Болельщик куклы», «Марш деревянных солдатиков», Вальс, Полька

М.И. Глинка опера «Руслан и Людмила»: Марш Черномора

М.П. Мусоргский «Картинки с выставки»: «Быдло», «Прогулка»

Р. Шуман «Альбом для юношества»: «Дед Мороз»

Л. Боккерини Менуэт

И. Штраус полька «Трик-так»

Раздел 4.Музыкальные тембры.

Музыкально-звуковое пространство. Тембровое своеобразие музыки.

Фактура, тембр, ладогармонические краски. Характеристика фактуры с точки зрения плотности, прозрачности, многослойности звучания.

Хороводы как пример организации пространства. Тембры певческих голосов. Характеристика музыкального звука. Колокольный звон, колокольные созвучия в музыке разных композиторов. Состояние внутренней тишины.

Высота звука, длительность, окраска.

Симфоническая сказка С.С. Прокофьева «Петя и волк».

Инструменты оркестра - голоса героев

Тембры певческих голосов. Характеристика музыкального звука. Колокольный звон, колокольные созвучия в музыке разных композиторов. Состояние внутренней тишины.

Виды оркестров. Состав симфонического оркестра.

Оркестр русских народных инструментов

Самостоятельная работа: Сочинение на тему: «Мой любимый музыкальный инструмент».

Музыкальный материал:

П.И. Чайковский «Детский альбом»: «Баба Яга»

М.П. Мусоргский «Картинки с выставки»: «Избушка на курьих ножках»

А.К. Лядов «Кикимора»

С.С. Прокофьев «Дождь и радуга»

Ф. Шуберт «В путь», «Форель»

Н.А. Римский-Корсаков опера «Садко»: вступление «Океан — море синее», «Пляска ручейков и речек», «Пляс золотых рыбок»

Н.А. Римский-Корсаков «Шехеразада»: тема моря
К. Сен-Санс «Аквариум»
Э. Григ «Ручеек»
Г.В. Свиридов «Дождик»
И.Ф. Стравинский балет «Жар-птица»: «Пляс Жар-птицы»
С.С. Прокофьев Симфоническая сказка «Петя и волк».

Раздел 5. Основные приемы развития в музыке. Понятие жанра и формы в музыке

Музыкальный синтаксис. Понятие о структурных единицах: мотив, фраза, предложение, форма периода.
Куплетная форма.

Фраза как структурная единица.

Понятие о цезуре, музыкальном синтаксисе на примере детских песен и простых пьес из детского репертуара. Понятие жанра и формы в музыке. Песня. Танец. Марш. Период: характеристика интонаций, речь музыкального героя.

Самостоятельная работа: Подбор иллюстраций к музыкальным стилям. Сочинение музыкальных примеров: от игровых моделей к небольшим пьесам на основе этих элементов, например, от секвенции к этюду.

Музыкальный материал:

Р. Шуман «Альбом для юношества»: «Сицилийская песенка», «Дед Мороз», «Первая утрата»

П.И. Чайковский «Детский альбом»: «Сладкая грёза», «Новая кукла»

Э. Григ «Весной», Вальс ля минор

Г. Гендель Пассакалия

И. С. Бах Полонез соль минор

В.А. Моцарт «Турецкое рондо»

Н.А. Римский-Корсаков «Шехерезада»: тема моря, тема Шехерезады, тема Шамаханской царицы.

В.А. Моцарт увертюра к опере «Свадьба Фигаро»

А. Вивальди 3 часть («Охота») из концерта «Осень»

Г.В. Свиридов Музыка к повести А. С. Пушкина «Метель»: Военный марш

Н.А. Римский-Корсаков «Полет шмеля»

С.С. Прокофьев «Детская музыка»: Тарантелла, «Пятнашки»

Р. Шуман «Детские сцены»: «Поэт говорит»

С.С. Прокофьев «Мимолетности» (№ 1)

В.А. Моцарт Соната До мажор, К-545

И.С. Бах: Токката ре минор (или Sinfonia из Партиты № 2 до минор, раздел «Grave»), Полонез соль минор

В.А. Моцарт «Маленькая ночная серенада» (фрагмент.)

Ф. Шопен Ноктюрн ми минор (фрагмент.)

К. Дебюсси «Снег танцует»

Раздел 6. Патриотическая, военная, историческая песня. Былины - эпические сказания

Особенности музыкальной речи, ритмики, размера. Примеры исполнения былин народными сказителями.

Исторические песни. Городская песня, канты. Связь с музыкой городского быта, с профессиональным творчеством. Пение и анализ текста, мелодии, аккомпанемента.

Кант как самая ранняя многоголосная городская песня. Виваты. Песни военных лет. Творчество российских бардов

Самостоятельная работа. Выписать примеры на военную тематику (композитор, автор стихов, название произведения)

Музыкальный материал: Хрестоматия по русскому народному творчеству. Сыктывкар. Колледж искусств.

«Как за речкою, да за Дарьею», «Сон Разина», «Нас пугали Пугачом», «Уж, ты поле моё».

Антология (кассета).

М. Блантер «В лесу прифронтовом». Стихи И. Исаковского.

В. Соловьев-Седой «Соловьи». Стихи А. Фатьянова.

В. Соловьев-Седой «На солнечной поляночке». Стихи Фатьянова.

Фонохрестоматия (пластинка).

В. В. Александров, сл. Лебедева-Кумача «Священная война».

И. Дунаевский, сл. Лебедева-Кумача «Песня о Родине».

Д. Д. Шостакович, сл. Долматовского «Песня мира».

Раздел 7. Народная песня. Трудовые и календарно-обрядовые песни. Повторность и вариантность в русской народной песне. Сборники русских народных песен. Народное творчество. Годовой круг календарных праздников. Календарные песни. Традиции, обычаи разных народов. Особенности бытования и сочинения народных песен. Одна модель и много вариантов песен («Во саду ли», «У медведя во бору»). Народный календарь - совокупность духовной жизни народа. Соединение в нем праздников земледельческого, православного и

современного государственного календаря. Праздники и обряды матушки Осенины. Живые, игровые, шуточные, величальные (свадебные) песни.

Лирические-протяжные, хороводные, плясовые песни. Детский фольклор. Яркие поэтические образы, особенности мелодии, ритма, многоголосие

Самостоятельная работа: чтение и анализ текста песен (метафоры, олицетворения). Определение характера, структуры мелодии. Создание своего личного (семейного) годового круга праздников.

Музыкальный материал: Колыбельные, потешки, считалки, хороводные, игровые: «Каравай», «Зайка», «У медведя во бору» (два варианта), «Во саду ли» (два варианта), «Куручки и петушки», «Дрема», «Где был, Иванушка», «Комара женить мы будем», «Царь по городу гуляет», «Вью, вью, вью я капусточку»; величальные («Кто у нас хороший», «А кто у нас моден», «А кто у нас гость большой»).

Раздел 8. Народная песня в произведениях русских и коми композиторов.

Знакомство с музыкальными жанрами: вариации, квартет, концерт, сюита.

Русская городская песня. Куплетная форма в городской песне. Коми народная песня в произведениях профессиональных коми композиторов. Яркие поэтические образы, особенности мелодии, ритма, многоголосие. Былины - эпические сказания. Особенности музыкальной речи, ритмики, размера. Примеры исполнения былин народными сказителями. Исторические песни. Претворение мелодии песни «Как за речкою да за Дарьею» в музыке Н.А. Римского-Корсакова («Сеча при Керженце»).

Чтение текстов песен, пение и анализ. Чтение былин в манере эпических сказаний. Претворение песен календарно-обрядовых в произведениях: М.Л. Герцмана, Т.Харитоновой, Н.Осиповой, И. Блинниковой, Носкова.

Самостоятельная работа: Сочинение подголоска (косвенное голосоведение, гетерофония). Изготовление макетов и рисунков щитов русских и монгольских воинов. Работа с графиком.

Музыкальный материал: «Полоса ль моя», «Как по морю», «Не одна-то во поле до-роженька», «Вниз по матушке по Волге», «Ты река ль моя», «Не летай, соловей»;

А.П. Бородин опера «Князь Игорь»: Плач Ярославны

М.И. Глинка опера «Руслан и Людмила»: хор «Ах, ты свет, Людмила»

Н.А. Римского-Корсакова Русская народная песня «Как за речкою», обработка; «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже»

Камерная опера «Девочка ростом с веретенце», Носков опера «Иван Куратов», Герцман «Маленькие вариации». Марш. Походный, военный, детский, обрядовый. Форма периода в маршах.

Раздел 9. Марш в опере и балете. Простые двух и трехчастные формы в маршах. Форма рондо. Жанровые признаки марша, образное содержание. Марши военные, героические, детские, сказочные, марши-шествия. Инструментальный, особенности оркестровки. Жанровые признаки марша, образное содержание. Марши военные, героические, детские, сказочные, марши-шествия. Трехчастная форма. Понятие о маршевости. Инструментальный, особенности оркестровки. Работа с таблицей в учебнике. Слушание и определение признаков марша, структуры.

Самостоятельная работа: Найти примеры различных по характеру маршей. Сочинить маршевые ритмические рисунки.

Трехчастная форма: анализ пьес из детского репертуара и пьес из собственного исполнительского репертуара обучающихся.

Музыкальный материал:

С. Прокофьев. Марш из сборника «Детская музыка».

Ф. Мендельсон. Свадебный марш из музыки к комедии В.Шекспира «Сон в летнюю ночь», Ф. Мендельсон Песня без слов № 27.

Ю. Хайт. Авиамарш («Все выше»), Фонохрестоматия.

В.П. Соловьев-Седой «Марш нахимовцев»,

Р. Шуман. Солдатский марш из цикла «Альбом для юношества».

Ф. Шопен. Прелюдия №20 до минор.

Раздел 10. Танец. Танцы народов России, Белоруссии, Украины, Закавказья.

Народные танцы в произведениях зарубежных и русских композиторов XIX, XX веков. 2-частная форма - песенно-танцевальные жанры. Введение буквенных обозначений структурных единиц.

Трехчастная форма: анализ пьес из детского репертуара и пьес из собственного исполнительского репертуара обучающихся Танцы народов мира: особенности музыкального языка, костюмы, пластика движения.

Старинные танцы (шествия, хороводы, пляски). Танцы 19 века. Разнообразие выразительных средств, пластика, формы бытования. Музыкальная форма (старинная двухчастная, вариации, рондо). Понятие о танцевальности. Оркестровка, народные инструменты, симфонический оркестр. Слушание и определение элементов музыкальной речи, разделов формы, жанра. Работа с текстом учебника, с таблицей по танцам. Конкурс на лучшего знатока танцевальных жанров. Составление кроссвордов.

Самостоятельная работа Проанализировать танец, который исполняет обучающийся на специальности.

Музыкальный материал.

Танцы: камаринская, бульба, гопак, лезгинка, узундара.

М.И. Глинка «Камаринская».

А.С. Даргомыжский «Малороссийский казачок»,

М.П. Мусоргский. «Гопак»,

А.Г. Рубинштейн «Лезгинка» из оперы «Демон»,

Раздел 11. Программно-изобразительная музыка. М. П. Мусоргский. «Картинки с выставки».

П.И. Чайковский. «Времена года». Программная музыка.

Роль и значение программы в музыке. Одна программа – разный замысел. Музыкальный портрет, пейзаж, бытовая сценка как импульс для выражения мыслей и чувств композитора. Тема времен года.

Самостоятельная работа: Работа с таблицей из учебника. Запись в тетрадь примеров программной музыки из своего репертуара.

Музыкальный материал:

П.И. Чайковский «Времена года»: «У камелька», «Масленица», «Святки»

А. Вивальди «Времена года»: «Зима»

М. П. Мусоргский «Картинки с выставки»: «Прогулка», «Гном», «Старый замок», «Быдло»,

«Балет невылупившихся птенцов», «Избушка на курьих ножках», «Лиможский рынок», «Богатырские ворота».

Второй год обучения (6 класс)

Раздел 1. Музыка в театре. Э. Григ. «Пер Гюнт». Музыка к драматическому спектаклю. Драматург и композитор. Связь музыкального образа с исходными (первичными) типами интонаций: пение, речь, движение, звукоизобразительность, сигнал. Сопоставление, дополнение, противопоставление музыкальных тем и образов. Контраст как средство выразительности.

Самостоятельная работа. Сочинение по теме: «Пер Гюнт».

Музыкальный материал

Э.Григ «Утро», «Смерть Озе», «Танец Анитры», «В пещере горного короля», «Песня Сольвейг»..

Раздел 2 История развития балета. Балет в России. Роль Петипа в становлении русского классического балета. Балет П. И. Чайковского «Щелкунчик». Разнообразие выразительных средств, пластика, формы бытования. Музыкальная форма (старинная двухчастная, вариации, рондо). Понятие о танцевальности. Оркестровка, народные инструменты, симфонический оркестр. Слушание и определение элементов музыкальной речи, разделов формы, жанра. Работа с текстом учебника, с таблицей по танцам. Конкурс на лучшего знатока танцевальных жанров. Составление кроссвордов.

Самостоятельная работа: Анализ пьес по специальности, определение жанра. Составление кроссвордов. Сочинение пьес-моделей: период-этюда, период-марш и др.

Музыкальный материал:

I действие. Марш, сцена сражения.

II действие. Дивертисмент. Шоколад (Испанский танец), Кофе (Арабский танец), Чай (Китайский танец), Трепак (Русский танец), Танец пастушков, Танец Феи Драже.

Раздел 3 М. И. Глинка. Опера «Руслан и Людмила». История развития оперы.

Опера в России. Роль М. И. Глинки в становлении оперного искусства. Музыкальная тема, музыкальный образ. Связь музыкального образа с исходными (первичными) типами интонаций: пение, речь, движение (моторное, танцевальное), звукоизобразительность, сигнал.

Самостоятельная работа. Кроссворды на героев «Руслан и Людмила»

Музыкальный материал

Увертюра.

I действие: две песни Баяна, каватина Людмилы, сцена похищения Людмилы.

II действие: ария-рондо Фарлафа, речитатив и ария Руслана, сцена с Головой.

III действие: персидский хор.

IV действие: марш Черномора, восточные танцы: Турецкий, арабский, лезгинка, Ария Людмилы,

V действие: хор «Ах ты свет, Людмила».

Раздел 4 И.С. Бах. Органное и клавирное творчество. История развития клавишных инструментов. Инвенции и Симфонии. Цикл прелюдия и фуга. «Хорошо темперированный клавир». Сюиты И. С. Баха. Кульминация как этап развития. Способы развития и кульминация в полифонических пьесах И. С. Баха. Имитации, контрастная полифония, мотивы-символы и музыкальный образ. Разные формы игрового моделирования и практического освоения приемов полифонического развертывания.

Самостоятельная работа. Нарисовать рисунки органа

Музыкальный материал

Токката и фуга d-moll, хоральная прелюдия f-moll, Пассакалия c-moll. Инвенции C-dur, c-moll, F-dur.

Симфонии Es-dur, h-moll.

Французская сюита до минор.

Раздел 5. Вокально-симфоническое творчество. Высокая месса си минор. Духовное содержание музыки Баха. Выразительные возможности вокальной музыки.

Самостоятельная работа: В полифонических пьесах по специальности определение приемов имитации, контрапункта, характера взаимоотношения голосов.

Музыкальный материал:

Бах. Месса си минор. Sanctus. Gloria, Laudamus te.

Раздел 6. Венский классицизм. Возникновение и обновление инструментальных жанров и форм. Й.

Гайдн. Знакомство с сонатным циклом в творчестве Гайдна, Моцарта, Скарлатти. Процесс становления формы в сонате. Развитие как воплощение музыкальной фабулы, действенного начала. Мотивная работа как способ воплощения процесса динамичного развития. Отслеживание процесса развития музыкальных «событий». Сопоставление образов, возврат первоначальной темы. Единство и непрерывное обновление интонаций, «жизнь» музыкальных образов от начала до конца.

Самостоятельная работа:

Символическое изображение музыкальных образов трех тем из экспозиции сонаты Скарлатти, Гайдна, Моцарта (сочинение).

Музыкальный материал:

Гайдн. Соната миминор

В.А. Моцарт Шесть венских сонатин: № 1, № 6

Д. Скарлатти Соната № 27, К-152 (том 1 под ред. А. Николаева)

В.А. Моцарт Симфония № 40, 1 часть (фрагм.), «Детская симфония»

В.А. Моцарт «Репетиция к концерту», Концерт для клавесина

Раздел 7 Знакомство с сонатно-симфоническим циклом. Симфония ми бемоль мажор №103.

Симфонический оркестр Й. Гайдна. Парный состав. Партитура. Роль тембров в оркестре. Схема расположения инструментов в оркестре. «Биографии» отдельных музыкальных инструментов.

Индивидуальные сообщения о музыкальных инструментах и композиторах. Определение на слух тембров инструментов.

Самостоятельная работа: Изготовление карточек - рисунков инструментов симфонического оркестра.

Музыкальный материал:

Б. Бриттен-Перселл «Путешествие по оркестру»

Гайдн Симфония № 103, 4 части.

Раздел 8 В. А. Моцарт. Клавирное творчество. Соната ля мажор №11. Вариации как способ развития и форма. Строгие орнаментальные вариации в I части.

Самостоятельная работа Сочинение трех вариаций и темы.

Музыкальный материал Соната ля мажор, 3 части.

Раздел 9 Опера «Свадьба Фигаро». Выразительные возможности вокальной музыки, способы развития в ней (в том числе, имитация, контрапункт, вариационное развитие). Анализ текста и определение характера голосов в дуэте, квартете. Ария, дуэт, терцет, квартет, ансамбль. Музыкальный портрет, бытовая сценка как импульс для выражения мыслей и чувств композитора. Создание комических образов: игровая логика, известные приемы развития и способы изложения в неожиданной интерпретации. Приемы создания комических образов: утрирование интонаций, неожиданные, резкие смены в звучании (игровая логика).

Самостоятельная работа Составление кроссвордов по героям «Свадьбы Фигаро»

Музыкальный материал

Увертюра.

I действие. Дуэты Фигаро и Сюзанны, Каватина Фигаро, ария Керубино, ария Фигаро «Мальчик резвый»...

II действие. Ария Графини; ария Керубино.

III действие. Дуэт Сюзанны и Марселины.

IV действие. Ария Барбарини, ария Фигаро, ария Сюзанны, Финал оперы.

Раздел 10. Л. ван Бетховен. Увертюра «Эгмонт». Разные типы интонации в музыке и речи: интонация вздоха, удивления, вопроса, угрозы, насмешки, фанфары, ожидания, скороговорки

Самостоятельная работа. Анализ разных форм интонаций в увертюрах Бетховена.

Музыкальный материал:

Увертюры «Кориолан», «Леонора № 3»;

Увертюра «Эгмонт»: вступление, экспозиция: главная и побочная темы; разработка, реприза, кода.

Раздел 11 Симфоническое творчество. Симфония № 5. Идейное содержание. Линия драматического развития музыки «от мрака к свету».

Значение мотива «судьба». Строение цикла.

I часть. Героический характер музыки.

Единство и целеустремленность развития.

Лаконичность высказывания. Главная тема – основной образ первой части: волевое начало, значение ритма (лейтритм). Многочисленные варианты мотива – эпиграфа в первой части, в остальных частях симфонии (лейтмотив).

Лирические черты побочной темы, ее связь с главной партией.

Светлое, торжественное звучание заключительной темы.

Напряженный характер разработки.

Особенности развития тем в репризе.

Драматическое завершение этапа борьбы в коде первой части.

II часть. Строение Andante (двойные вариации).

Сопоставление двух образов: мужественно-лирического и героического.

III часть. Новый подход композитора к трактовке третьей части в симфоническом цикле.

Новый жанр скерцо. Преобразование мотива судьбы. Просветление колорита в среднем разделе; изменения в репризе; непосредственный переход к финалу.

IV часть. Торжество светлого начала как результат драматического развития всего цикла. Интонационные истоки тем финала, близкие маршам и гимнам французской революции.

Введение в партитуру симфонии тромбонов, контрафагота, флейты-пикколо.

Величественная и грандиозная кода.

Понятия: лейтмотив, лейтритм, скерцо.

Самостоятельная работа Сочинение темы героического характера.

Музыкальный материал:

I часть. Экспозиция сонатной формы: тема-эпиграф, связующая, побочная, заключительная темы. Разработка. Реприза. Кода (в репризе).

II часть. Первая и вторая темы. Вариации на две темы.

III часть. Первая и вторая темы основного раздела. Трио. Реприза.

IV часть. Основные темы финала в экспозиции сонатного allegro.

Раздел 12 Соната №8. «Патетическая». Ораторские интонации в сонате. Мотивное развитие как способ воплощения процесса динамичного развития.

Самостоятельная работа Примеры на ораторскую интонацию в сонатах Бетховена

Музыкальный материал:

I часть. Вступление. Экспозиция сонатной формы: главная, связующая, побочная, заключительная темы.

Разработка. Реприза. Кода (в репризе).

II часть. Основная тема первого раздела (As-dur), средний раздел, реприза.

III часть. Рефрен. Два эпизода. Кода.

Третий год обучения (7 класс)

Раздел 1 Зарубежная музыкальная культура. Романтизм. Вводный урок. Романтизм в музыке. Ф. Шуберт. Фортепианное творчество. Роль фортепианной миниатюры в творчестве Шуберта. Новый стиль, новая философия, условия и предпосылки возникновения. Новая тематика, новые сюжеты – природа, фантастика, история, лирика, тема одиночества, романтический герой. Новые жанры – фортепианная и вокальная миниатюра, циклы песен, пьес. Новые фортепианные жанры – экспромты, музыкальные моменты.

Самостоятельная работа Сочинение по теме «Романтический герой».

Музыкальный материал

Ф. Мендельсон «Песни без слов» (по выбору преподавателя), Концерт для скрипки с оркестром, 1 часть.

К. Сен-Санс «Лебедь»

Р. Шуман «Грезы»

Р. Шуман «Карнавал»,

Ф. Лист. Соната си минор (фрагменты)

Ф. Шуберт. Музыкальный момент фа минор, экспромт ми бемоль мажор.

Франц Шуберт. . Возрастающее значение вокальной миниатюры в творчестве композиторов-романтиков. Песни, баллады и вокальные циклы Шуберта, новаторство в соотношении мелодии и сопровождения, внимание к поэтическому тексту, варьированные куплеты, сквозное строение.

Раздел 2 Вокальные циклы Песни «Маргарита за прялкой», «Лесной царь», «Форель», «Серенада», «Аве Мария», песни из циклов «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь» (на усмотрение преподавателя), Песня – основная часть творчества Шуберта. Богатство образов, тем, жанров в песнях. Поэтические источники. Искренность, Мелодическая чуткость, глубина шубертовской лирики. Выразительная роль фортепианного сопровождения. Куплетная форма в песнях. Жанр баллады. Песни на стихи Гете, Гейне, Рельштаба, Майрхофера, Шубарта, Шекспира, Шмидта фон Любека.

Самостоятельная работа Сочинение мелодии с аккомпанементом в куплетной форме.

Музыкальный материал:

Цикл «Прекрасная мельничиха»: «В путь», «Куда», «Моя», «Охотник», «Ревность и гордость», «Мельник и ручей», «Колыбельная ручья».

Цикл «Зимний путь»: «Спокойно спи», «Флюгер», «Застывшие слезы», «Блуждающий огонек», «Весенний сон», «Почта», «Бурное утро», «Шарманщик».

Раздел 3 Симфония № 8 «Неоконченная».

Симфония Шуберта «Неоконченная» Новая трактовка симфонического цикла, специфика песенного тематизма в симфонической музыке («Неоконченная» симфония).

Самостоятельная работа Кроссворд по теме «Ф.Шуберт»

Музыкальный материал:

I часть. Соната: вступление, главная, побочная темы в экспозиции, разработка, реприза (кода).

II часть: главная и побочная темы в экспозиции сонатной формы.

Раздел 4. Ф. Шопен. Фортепианные произведения: вальсы, ноктюрны, полонезы, этюды, прелюдии.

Соната си бемоль минор.

Соната b-moll – величайшее достижение сюжетно-программной драматургии. Концепция сонаты.

Драматическое содержание первой части. Вторая часть (скерцо). Третья часть – похоронный марш. Выразительные тембровые возможности фортепианной партии (погребальные колокола). Четвертая часть – романтическая балладность, трагическая развязка финала.

Мазурки. Полонезы. Характерные черты мазурки. Отражение национального польского колорита: ритмичность, гармоническое, ладовое своеобразие, подражание приемам деревенского музицирования. Единство песенного и танцевального начала. Использование национальных танцев: мазура, оберека, куявяка. Типы мазурок: поэзные, жанрово-бытовые, балльные.

Полонезы. Национальный танец-шествие. Типы полонезов. Особенности композиции и фактуры. Отражение темы родины, национальной трагедии страны, ее героической борьбы за независимость.

Вальсы. Поэтизация простого бытового танца. Концертность. Две группы вальсов: мечтательно-лирические, виртуозно-балльные танцы. Разнообразные приемы пианизма. Шопен – один из создателей романтического жанра ноктюрна. Характеристика жанра. Ведущая роль гибкой, пластичной мелодии, расширение круга лирических образов, усиление контрастности, внесение драматизма.

Баллада g-moll. Шопен – создатель инструментальной баллады. Шопен и Мицкевич. Образное содержание баллады. Усиление лирико-драматического начала в эпическом жанре. Национальные черты стиля. Характеристика музыкальных тем, своеобразие их развития.

Новая трактовка сонатной формы.

Цикл «24 прелюдии». Этюды.

Преобразование Шопеном жанра прелюдии.

Создание цикла пьес во всех тональностях, строение цикла.

Выражение в прелюдиях многообразного мира чувств и настроений.

Лаконизм форм.

Шопен – один из создателей концертного этюда.

Переосмысление жанра, выдвижение на первый план яркого, художественного содержания.

Подчиненная роль виртуозной техники.

Богатство и разнообразие образов

Самостоятельная работа Игра произведений Шопена в классном порядке

Музыкальный материал: Соната b-moll. I часть. Фрагменты: II, III, IV частей.

Мазурки: A-dur, B-dur, C-dur, h-moll, e-moll, a-moll.

Полонезы: A-dur, c-moll.

Вальсы Ноктюрны. Баллада g-moll.:

Ноктюрны Es-dur, Des-dur.

Вальсы Es-dur, cis-moll.

Баллада g-moll,

Цикл «24 прелюдии»: прелюдии A-dur, e-moll, c-moll.

Этюды: E-dur, As-dur, c-moll, cis-moll.

Раздел 5. Зарубежная музыкальная культура конца 19-начала 20 века. Импрессионизм. Фортепианное творчество К. Дебюсси и М. Равеля

К. Дебюсси – один из создателей красочного камерного фортепианного стиля.

Сюиты и миниатюры. Новаторство в области музыкального языка. Роль средств музыкальной выразительности для воплощения импрессионистского замысла. Два вида фортепианных произведений М. Равеля: картинно-живописные, логически-конструктивные; богатство образного содержания.

Обращение к старинным жанрам: менуэт, павана: к стилю джаза: концерты для фортепиано, соната для скрипки и фортепиано. Обогащение фортепианной литературы новыми техническими новшествами и изобретениями. Понятия: живописность, колористичность.

Симфоническое творчество К. Дебюсси и М. Равеля

Оркестр импрессионистов. Яркость, красочность, использование видовых инструментов.

К. Дебюсси. «Ноктюрны».

Программная изобразительность оркестровых пьес.

Жанровые элементы, богатство гармонических и тембровых красок.

Введение в партитуру «Сирен» ансамбля женских голосов.

М. Равель. «Болеро».

Особенности жанра болеро на примере темы, фольклорные истоки.

Логичность, ясность структуры произведения: тембровые вариации.

Подчинение всех элементов выразительности последовательному нарастанию звучания.

Понятия: красочный видовой оркестр.

Самостоятельная работа. Нарисовать рисунок в импрессионистическом настроении

Музыкальный материал:

К. Дебюсси. Прелюдии I и II тетради: «Дельфийские танцовщицы», «Ветер на равнине», «Шаги на снегу», «Затонувший собор», «Девушка с волосами цвета льна».

М. Равель. «Игра воды», сюита «Сказки матушки гусыни» - «Павана спящей красавицы».

Соната для скрипки и фортепиано (фрагмент).

К. Дебюсси. «Ноктюрны»: «Облака», «Празднества», «Сирены».

М. Равель. «Болеро».

Раздел 6. Русская музыкальная культура. Введение. Русская народная песня. Цикл весенне-летних праздников. Сретенье - встреча зимы и весны. Масленица - один из передвижных праздников. Сюжеты песен. Обряд проводов масленицы. Встреча весны (образы птиц). Заклички, веснянки. Разные типы хороводов, драматизация, разыгрывание песен. Зимние посиделки. Сочельник Рождество Христово. Святки. Ряженье, гадания.

Жанровое разнообразие песен: колядки, авсеньки, щедровки, винограды, подблюдные, корильные. Слушание и анализ авторских обработок песен (А. Лядов, Н. Римский-Корсаков).

Самостоятельная работа Сочинение мелодии с подголоском в русском стиле.

Музыкальный материал:

Хрестоматия по народному творчеству. Сыктывкар. Колледж Искусств.

«Про татарское нашествие», былинный напев сказителя Т.Г. Рябикина, «Вольга и Микула», «Соловей Будимирович».

М.И. Глинка. Опера «Руслан и Людмила». Две песни Баяна

Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Садко». Хор «Высота ли, высота поднебесная», Ария Садко «Кабы была у меня золота казна»

М.П. Мусоргский. Опера «Борис Годунов». Песня Варлаама и Мисаила «Солнце, луна померкнули».

Раздел 7. Русская духовная музыка с древнейших времен по 18 век. Православные песнопения. Знаменный распев. Партесный концерт. Духовная музыка Веделя, Бортнянского, Березовского, Титова.

Самостоятельная работа Найти примеры на тропари, кондаки, акафисты.

Музыкальный материал (антология):

Аноним XII века. Погласица с псалмом.

Аноним XV века, текст Ф. Студита. Степенна.

Аноним XVI века. Задостойник. – Пасхальный демественный распев.

Царь Иван Грозный. Стихира №2 XVI в.

Аноним XVI в. Стихира.

Знаменный распев XVII в. «Отца и сына».

Киевский распев XVII в. «Ныне отпускающи...».

Греческий распев XVII в. «Богородице, дево радуйся».

Инок Христофор 1604 г. «Русские страсти»

Антифон. Тропарь.

Духовная музыкальная культура России XVII, XVIII веков. Творчество Д. Бортнянского, М. Березовского, А. Веделя, А. Титова.

Раздел 8 Русская светская музыкальная культура 17-18 веков. Музыкальное творчество Фомина, Хандошкина, Пашкевича и др.

Становление русской композиторской школы, понятие авторства. Музыкальный театр XVIII в.: мелодрамы, комедии, балет. Освоение светских жанров. Ведущее значение классицизма как творческого метода в инструментальных камерных произведениях Д. Бортнянского, М. Березовского, И. Хандошкина.

Возникновение русской оперы. Влияние итальянской оперы на формирование русского оперного жанра.

Оперы М. Соколовского, В. Пашкевича, Д. Бортнянского, Е. Фомина.

Самостоятельная работа Сочинение по теме «Русский композитор 18»

Музыкальный материал:

В. Пашкевич. Сюита из оперы «Февей».

М. Соколовский. «Мельник, колдун, обманщик и сват». Вступление к опере.

Е. Фомин. Мелодрама «Орфей». Увертюра: опера «Ямщики на подставе». Фрагменты.

Д. Бортнянский. Соната №3 для клавесина f-moll (фрагмент)

И. Хандошкин. Чувствительная ария для скрипки соло.

Раздел 9. М.И. Глинка. Камерное вокальное творчество. Песни и романсы.

Романсы Глинки – новое наполнение жанра, превращение романса в особый жанр камерной вокальной миниатюры. Роль русской поэзии, внимание к поэтическому тексту. Разнообразие музыкальных форм. Эволюция вокального творчества – от песен к романсам. Богатство мелодии. Классическая ясность, стройность формы. Роль фортепианной партии. Вершина творчества – романсы на стихи русских поэтов первой половины XIX века. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. на примерах романсов Глинки. Волнообразное строение мелодии, кульминация как вершина мелодической волны. Разные типы мелодического движения, мелодический рисунок. Кантилена, скерцо, речитатив – особенности фразировки и звуковысотной линии мелодии. Зрительно-слуховой анализ звуковысотной линии мелодии, определение кульминации в нотных примерах из учебника и пьесах по специальности. Способы игрового моделирования. Рисунки, отражающие звуковысотную линию мелодии, кульминацию.

Самостоятельная работа Кроссворд по романсам Глинки.

Музыкальный материал:

«Не искушай», цикл «Прощание с Петербургом» – «Попутная песня», «Жаворонок».

«Я помню чудное мгновенье», «Сомнение», «Ночной зефир», «Ночной смор».

Раздел 10 Опера «Жизнь за царя». Использование в опере канта, русской песни, романса, традиций западно-европейской вокальной музыки Героико-патриотическая музыкальная драма. Дума Рылеева.

Либретто Розена, либретто Городецкого. История создания оперы. Новаторство оперы. Героико-патриотическая идея. Сюжет сольных, ансамблевых, хоровых и оркестровых номеров. Национальный характер музыки. Глубина и правдивость в передаче жизни народа и в характеристике действующих лиц. Сопоставление русской и польской музыки. Значение оперы в развитии русского музыкального искусства. Разбор по действиям. Увертюра на темах оперы, предвосхищение оптимистического эпилога. Интродукция и первое действие – использование жанровых черт старинной и современной, русской и западно-европейской музыки: крестьянская песня, романс, кант; формы фуги, вариаций на неизменную мелодию. Общая характеристика; композиция оперы. Музыкальные характеристики героев: русских и поляков. Различные виды сольных сцен (ария, каватина, песня, романс). Хоровые сцены. Повторяющиеся темы в опере, их смысл и значение.

Самостоятельная работа. Сочинение: «Русского патриотизма в картинах художников»

Музыкальный материал:

Увертюра.

I действие. Интродукция. Хоровая сцена. Каватина и рондо Антонида, трио Собинина, Сусанина, Антонида «Не томи, родимый».

II действие. Полонез. Краковяк Вальс. Мазурка.

III действие. Песня Вани, сцена Сусанина с поляками, свадебный хор «Разгулялися, разливалися», Романс Антонида.

IV действие. Речитатив и ария Вани, Речитатив и ария Сусанина.

Эпилог – хор «Славься».

Раздел 11. Симфоническое творчество Глинки. М.И. Глинка – родоначальник русского симфонизма.

Симфонические сочинения Глинки – одночастные программные симфонические миниатюры. Народно-жанровый симфонизм в «Камаринской» и национальный колорит в «Испанских увертюрах». «Камаринская» – один из истоков русского эпического симфонизма, уникальная роль в становлении русской симфонической школы. Вариационность. Выявление интонационной близости контрастных тем. Подголосочная полифония. Романтические черты «Вальса фантазии». Симфонизация танца. Отражение испанского колорита в «Арагонской хоте» и «Ночи в Мадриде». Героизация танца. Требования Глинки к оркестровке.

Понятия: танец хота, сегедилья.

Музыкальный материал:

«Камаринская», «Вальс-фантазия».

«Арагонская хота», «Ночь в Мадриде».

Четвертый год обучения (8 класс)

Раздел 1. А.С. Даргомыжский. Опера «Русалка». Лирико-психологическая бытовая драма. Драма Пушкина и опера Даргомыжского. Социальная трактовка сюжета. Драматическое новаторство. Возникновение характера в русской опере (Мельник, Наташа). Понятия: лирико-психологическая драма.

Самостоятельная работа Сочинение на тему оперы.

Музыкальный материал:

Опера «Русалка»

I действие. Ария Мельника.

Хоры «Заплетися плетень», «Как на горе мы пиво варили».

Ариозо Наташи «Ах прошло то время».

II действие. Хор «Сватушка», песня Наташи «По камушкам».

III действие. Дуэт с хором. Князь. Мельник.

Раздел 2. Камерно-вокальное творчество Даргомыжского

Романсы и песни.

А.С. Даргомыжский – один из основоположников русского классического романса. Ведущий творческий принцип: «хочу, чтобы звук прямо выражал слово. Хочу правды». Роль речевых интонаций в романсах и песнях. Черты изобразительности и живописности в фортепианной партии.

Обращение композитора к творчеству русских поэтов XIX века, современников композитора. Создание новых жанров: лирико-психологического монолога («И скучно, и грустно», «Мне грустно» на слова Лермонтова), народно-бытовой сценки «Мельник» (слова Пушкина), сатирической песни («Червяк», слова П. Беранже, «Титулярный советник» на слова П. Вейнберга).

Понятия: монолог, жанрово-бытовая сценка, сатирическая песня

Самостоятельная работа Анализ песни или романса композитора по выбору.

Музыкальный материал:

Романсы и песни: «Старый капрал», «И скучно и грустно», «Чаруй меня, чаруй», «Я вас любил», «Влюблен я, дева красота», «Ночной зефир», «Титулярный советник», «Червяк», «Мельник».

Раздел 3. Русская музыкальная культура второй половины XIX века. Русская музыкальная культура 60-70 г. г. XIX века. Деятельность композиторов Могучей кучки, представителей реалистического направления. Творчество М. А. Балакирева. Расцвет русской музыкальной классики во второй половине XIX века, ее великие представители. А.Н. Серов и В.В. Стасов, Антон и Николай Рубинштейны, М.А. Балакирев и «Могучая кучка». Изменения в музыкальной жизни столиц. Новые формы музыкально-общественной жизни: Русское музыкальное общество. Петербургская и Московская консерватории, бесплатная музыкальная школа. «Новая музыкальная школа» (Могучая кучка). Состав, характер деятельности, эстетические принципы: народность, тяготение к программности, ведущая роль вокальных жанров, использование крестьянской песни в творчестве. Воплощение национальных концепций, характерно русских образов, типов, сюжетов, интонаций.

М.А. Балакирев (1837-1910) – организатор Могучей кучки.

Деятельность и творчество, эстетические взгляды. Создание отечественной симфонии, связанной с корнями народной жизни – программно-жанровый симфонизм. Тема Востока в творчестве Балакирева. Романсы. Традиции Глинки и Даргомыжского. Основная роль в воспитании композиторов новой формации.

Самостоятельная работа Кроссворды по теме: «Композиторы Могучей кучки».

Музыкальный материал:

Н.А. Римский-Корсаков «Сказка о царе Салтане»: «Полет шмеля»,

М.П. Мусоргский «Картинки с выставки»: «Балет невылупившихся птенцов»

М.А. Балакирев. «Исламей». Восточная фантазия. Симфоническая поэма «Русь» (фрагмент). Романсы: Песня Селима, «Взошел на небо месяц ясный», «Слышен голос твой», «Песня золотой рыбки», «Грузинская песня».

Раздел 4. А. П. Бородин. Камерно-вокальное творчество. Камерно-вокальное творчество.

Песни на собственные тексты. Эпические песни: «Спящая княжна» (идея колокольности), «Морская царевна» (предвосхищение французского импрессионизма), «Песня темного леса» (черты былины).

Лирические романсы: «Отравой полны мои песни», «Для берегов отчизны дальней».

Самостоятельная работа Конспект о вокальном творчестве композиторов «Могучей кучки»

Музыкальный материал:

Песни: «Спящая княжна», «Морская царевна», «Песня темного леса».

Романсы: «Отравой полны мои песни», «Для берегов отчизны дальней».

Раздел 5. Симфоническое творчество.

Симфония №2 «Богатырская»

Симфоническое творчество. Симфония №2. Создание трех симфоний симфонической картины «В Средней Азии». Работа над первой симфонией. Симфония №2 h-moll – образец программного эпико-лирического симфонизма. Народность тем, неконфликтность драматургии. Первая часть. Богатырские образы. Сопоставление главной и побочной тем в экспозиции. Сближение тем в разработке. Ритмическое увеличение темы главной партии в репризе. Быстрая вторая часть (скерцо). Былинность первой части. Праздничный финал.

Сходство образов симфонии и оперы «Князь Игорь».

Самостоятельная работа Сочинение о «Богатырской симфонии».

Музыкальный материал:

I часть. Экспозиция сонатной формы: главная, побочная, заключительная темы. Разработка, реприза.

II часть. Крайние разделы. Трио.

III часть. Экспозиция: главная тема.

IV часть. Экспозиция: главная и побочная темы.

Раздел 6. Опера «Князь Игорь».

Опера «Князь Игорь» - русская эпическая опера. Патриотическая направленность. История создания. «Слово о полку Игореве» и либретто оперы, отличие от первоисточника. Совпадение с основной идеей авторов «Слова» и оперы. Номерное строение. Разнообразие оперных форм, сложность их структуры. Условный колорит русской древности. Использование старинных жанров: плач, скоморошина, протяжная песня. Основной конфликт – не между русскими и половецкими станами, а внутри русского лагеря. Идеализация главного героя.

Яркость восточных сцен. Соединение созерцательности и воинственности. Новизна музыкальных средств
Самостоятельная работа. Пересказ «Слово о полку Игореве»

Музыкальный материал:

Пролог. Хор «Солнцу красному – слава», эпизод солнечного затмения.

I действие I картина – песни Галицкого.

I действие II картина – ариозо Ярославны.

Хор девушек «Мы к тебе, княгиня», хор бояр «Мужайся княгиня».

I действие – каватина Кончаковны, ария князя Игоря, ария хана Кончака, половецкие пляски.

III действие – половецкий марш.

IV действие – хор поселян, плач Ярославны.

Раздел 7. Н. А. Римский-Корсаков. Камерно-вокальное творчество.

Спокойно-созерцательный характер вокальной лирики композитора, строгость и сдержанность чувств.

Романсы на слова А. Пушкина, М. Лермонтова, А. Майкова, А. Фета и А. Толстого. Монологи – ариозо для баса «Анчар», «Пророк».

Самостоятельная работа Сочинение о творчестве Римского-Корсакова.

Музыкальный материал:

Романсы: «Редет облаков летучая гряда», «Не ветер, вея с высоты», «Октава», «Анчар», «Пророк», «Звонче жаворонка пенье».

Раздел 8. Симфоническая сюита «Шехеразада».

Черты симфонии: лейтмотивная система, развитие лейтмотивов, сонатные формы - I, III, IV части.

Черты сюиты: самостоятельность и замкнутость каждой картины пейзажного, жанрового, фантастического, лирического характера. Строение сюиты. Черты программного замысла (сказки «Тысяча и одна ночь»). Роль главных тем. Оркестровое мастерство. Лейттемы. Восточные образы (без этнографической точности). Влияние цветного слуха на музыкальный язык.

Самостоятельная работа Кроссворд по лейттемам «Шехеразеды».

Музыкальный материал:

I часть. Вступление темы Шахриара, Шехеразеды. Сонатная форма – тема моря, тема Симбада-Морехода, вторая тема побочной партии; реприза.

II часть. Лейттема Шехеразеды, тема Календера с вариациями; средняя часть; реприза.

III часть. Темы: Царевича, Царевны, Шехеразеды.

IV часть. Вступление, главная тема – лезгинка; первый и второй эпизоды; кода.

Раздел 9. Опера «Снегурочка».

Весенняя сказка «Снегурочка» - образец сказочно-эпической оперы. Сюжет и идея. Выражение в опере светлых, поэтических сторон народной жизни, единение человека с природой. Сочетание сказочного и реального.

Влияние фольклора. Преобладание точных фольклорных цитат. Обрядовые сцены, яркие музыкальные образы.

Путь развития музыкальной характеристики Снегурочки. Картины природы, быта. Фантастические эпизоды.

Понятия: лейтмотив, лейттема, лейтгармония, звукопись в музыке, пантеизм

Самостоятельная работа. Кроссворды по теме оперы.

Музыкальный материал:

Вступление к прологу.

Пролог: песня и пляска птиц, ария и ариетта Снегурочки: сцена «Проводы масленицы».

I действие. Первая и вторая песнь Леля, ариетта Снегурочки.

II действие: шествие царя Берендея, каватина царя Берендея.

III действие: хор «Ай во поле липенька», пляска скоморохов, третья песня Леля, ариозо Мизгирия.

IV действие: сцена таяния Снегурочки, заключительный хор.

Раздел 10. М. П. Мусоргский. Камерное творчество. Разные типы интонации в музыке и речи: интонация вздоха, удивления, вопроса, угрозы, насмешки, фанфары, ожидания, скороговорки. Колыбельные песни. Связь музыкальной интонации с первичным жанром (пение, речь, движение, звукоизобразительность, сигнал). Освоение песенок-моделей, отражающих выразительны Вокальные циклы. «Детская» - отражение внутреннего мира ребенка, его речи. «Говорящая» фортепианная партия. «Песни и пляски смерти». Социальный характер музыки. Особенности драматургии, композиции (постепенное увеличение масштаба). Продолжение традиций А. С. Даргомыжского, поиск выразительной речевой интонации

Самостоятельная работа. Сочинение периодов в различном характере, с интонацией.

Музыкальный материал:

Песни: «Светик Савишна», «Сиротка». «Озорник», «Где же ты, звездочка», «Ночь», «Гопак», «Колыбельная», «Калистрат», «Колыбельная Еремушки», «Спи, усни, крестьянский сын».

Вокальный цикл «Детская».

«С няней», «С куклой», «В углу». «Жук».

Вокальный цикл «Песни и пляски смерти»: «Колыбельная», «Серенада», «Трепак».

И смысл музыкальных интонаций. Осознание способов и приемов выразительного музыкального интонирования.

Раздел 11. Опера «Борис Годунов». «Борис Годунов» - народная музыкальная драма. История создания и постановок. Редакция Римского-Корсакова, Ламма, Шостаковича. Трагедия А. С. Пушкина и либретто. Сюжет и идея произведения. Композиция оперы. Сквозное развитие оперы. Народ – герой оперы. Эволюция народного образа. Народные персонажи. Смелость и новаторство композитора в выявлении конфликта между народом и царской властью. Хоровой речитатив. Образ Годунова и его развитие. Монологичность образа. Истоки музыкального языка: обращение к народно-бытовым жанрам. Лейтмотивы, их роль в драматургии. Стилизация, цитаты.

Понятия: народная музыкальная драма, сквозное развитие действия, хоровой речитатив, стилизация, цитирование.

Самостоятельная работа Кроссворд по операм композиторов-кучкистов.

Музыкальный материал:

I картина – оркестровое вступление, хор «На кого ты нас покидаешь».

II картина. Хор «Слава», монолог Бориса «Скорбит душа».

I действие I картина. Монолог Пимена.

I действие II картина. Песня Варлаама «Как во городе было во Казани».

II действие. Монолог Бориса «Достиг я высшей власти».

III действие II картина. Сцена у фонтана.

IV действие I картина. Песня Юродивого, хор «Кормилец батюшка».

II картина. Сцена смерти Бориса.

III картина. Сцена под Кромами, песня Юродивого.

Раздел 12 Представитель позднего романтизма П. И. Чайковский. Камерно-вокальное творчество.

Трактовка жанра романса. Выбор поэтов. Самостоятельность музыкальной драматургии. Усиление роли фортепианной партии, виртуозность, оркестровость. Значение постлюдии – «досказа». Проникновение «оперного стиля» в камерный вокальный жанр. Проникновение «романсового стиля» в другие жанры.

Самостоятельная работа Сочинить песню на стихи поэтов 19 века.

Музыкальный материал:

Романсы П.И.Чайковского:

«Отчего», «Средь шумного бала», «Я ли в поле, да не травушка была», «Растворил я окно», «Снова как прежде один». Романсы «День ли царит», «То было раннею весной», «Благословляю вас, леса» и другие на усмотрение преподавателя.

Раздел 13. Симфоническое творчество. Симфония g-moll №1

Основные симфонические произведения. Программность. Определяющее значение конфликтного типа симфонизма. Симфония g-moll №1 «Зимние грезы». «Зимние грезы» - первое крупное произведение композитора в симфоническом жанре. Программность симфонии, ее лирико-драматическое содержание, отражение в музыке образов русской природы. Национальный характер и песенный склад основных тем.

I часть. Сонатная форма. Характеристика тем в главной партии в экспозиции, их преобразование в ходе дальнейшего развития. Народно-песенный склад побочной партии и аккордовое изложение заключительной темы. Изменение главной темы в репризе. Возвращение в коде первоначального музыкального образа. II часть. Характеристика вступительной и основной тем, драматическая кульминация части. III часть сложная трехчастная форма. Сопоставление темы скерцо и Вальса. IV часть. Картина народного праздника.

Преобладание народно-песенной мелодии «Я посею ли млада» в финале. Понятия: народно-жанровый финал.

Музыкальный материал:

I часть. Сонатная форма. Экспозиция: главная (две контрастные темы); побочная, заключительная партии. Разработка. Реприза.

II часть. Вступление. Основная тема (Рефрен).

Эпизоды. Кульминационное проведение основной темы.

III часть. Крайние разделы. Трио.

IV часть. Вступление. Экспозиция сонатной формы: главная, побочная темы.

Разработка. Реприза.

Симфонии №4,5,6 (h-moll «Патетическая», 1893 г.).

Вершина трагедийного симфонизма Чайковского. Философская концепция симфонии. Отражение русской действительности конца века и глубоких личных переживаний. Особенности строения цикла. Отсутствие специальной темы судьбы. Особое значение первой части как основной трагедии. Гениальное претворение плача в финале. Понятия: трагедийный симфонизм.

Самостоятельная работа Разбор по выбору одной из тем симфоний Чайковского.

Музыкальный материал:

Симфония №4. I часть. Экспозиция. Главная тема, две побочные темы. Разработка. Реприза. II и III части (фрагменты). IV часть. Главная тема (рефрен).

Симфония №5. I и II части (фрагменты), III часть вальс, основной раздел, фрагмент финала, главная тема.

Симфония №6. I часть. Вступление. Экспозиция сонатной формы: главная, побочная темы. Разработка. Реприза.

II и III части (фрагменты). IV часть. Сонатная форма. Экспозиция: главная, побочная темы. Разработка. Реприза.

Раздел 14 Опера «Евгений Онегин»

«Евгений Онегин» как одна из вершин творчества Чайковского, лирико-психологическая драма. Повесть Пушкина и трактовка сюжета Чайковским как социально-психологической трагедии. История создания и первой постановки оперы. Композиция оперы. Особенность драматургии, «лирические сцены». Основные образы. Глубокое отражение душевной драмы героев. Татьяна – главная героиня. Развитие образа Татьяны. Портретные характеристики второстепенных героев. Фоновая роль хоров, танцев, других бытовых эпизодов. Роль лейтмотивов: Татьяны, няни, Ленского. Понятия: «лирические сцены», закрепление понятия лирико-психологическая драма.

Самостоятельная работа Сочинение об опере «Евгений Онегин».

Музыкальный материал:

Вступление.

I картина. Дуэт Татьяны и Ольги, песни и пляски крестьян, ария Ольги «Я не способна к грусти томной», сцена приезда Ленского и Онегина: квартет Татьяны, Ольги, Ленского, Онегина; речитативы и ариозо Ленского.

II картина. Сцена письма.

III картина. Хор девушек «Девушки, красавицы», ария Онегина

«Когда бы жизнь домашним кругом...».

IV картина. Вальс. Куплеты Трике. Мазурка. Финал. Ариозо Ленского «В вашем доме...», квинтет Татьяны, Ольги, Лариной, Ленского, Онегина.

V картина. Вступление и ария Ленского «Куда, куда, куда вы удалились».

Сцена поединка: канон «Враги», сцена дуэли.

VI картина. Полонез. Экосез. Монолог Онегина «И здесь мне скучно». Вальс. Ария Гремина «Любви все возрасты покорны».

VII картина. Заключительный дуэт Татьяны и Онегина.

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся

Раздел содержит перечень знаний умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Слушание музыки»:

- наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее основных составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах;
- способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе восприятия музыкального произведения;
- умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от прослушанного музыкального произведения, провести ассоциативные связи с фактами своего жизненного опыта или произведениями других видов искусств;
- первоначальные представления об особенностях музыкального языка и средствах выразительности;
- владение навыками восприятия музыкального образа и умение передавать свое впечатление в словесной характеристике (эпитеты, сравнения, ассоциации).

Педагог оценивает следующие виды деятельности обучающихся:

- умение давать характеристику музыкальному произведению;
- создание музыкального сочинения;
- «узнавание» музыкальных произведений;
- элементарный анализ строения музыкальных произведений.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Виды аттестации по предмету «Слушание музыки»

- текущая,
- промежуточная.

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем на уроках, он направлен на поддержание учебной дисциплины, ответственную организацию домашних занятий.

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого учебного года (1, 2, 4 полугодия) по системе зачет/незачет, т.к. учебный предмет «Слушание музыки» является предметом вариативной части и изучается по 0,5 час. в неделю.

Отметка «зачет» включает в себя следующие критерии:

- посещение не менее 80% занятий по учебному предмету;
- выполнение промежуточных заданий (какого-либо раздела учебного материала);
- выполнение самостоятельной работы.

Отметка «незачет» выставляется при отсутствии двух-трех критериев и соответствует отметке «неудовлетворительно».

Требования к промежуточной аттестации

Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает знание выразительных средств (согласно календарно-тематическому плану), владение первичными навыками словесной характеристики.

Письменные задания - умение работать с графическими моделями произведений, отражающими детали музыкального развития и выбранными с учетом возрастных и личностных возможностей обучающихся.

VI. Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации преподавателям

Изучение учебного предмета «Слушание музыки» осуществляется в форме мелкогрупповых занятий. В основу преподавания положена вопросно-ответная (проблемная) методика, дополненная разнообразными видами учебно-практической деятельности.

Наиболее продуктивная форма работы с обучающимися - беседы, включающие в себя диалог, рассказ, краткие объяснения, учебно-практические и творческие задания, где слуховое восприятие дополнено, нередко, двигательными-пластическими действиями. Педагог, добиваясь эмоционального отклика, подводит детей к осмыслению собственных переживаний, использует при этом беседу с учащимися, обсуждение, обмен мнениями. Процесс размышления идет от общего к частному и опять к общему на основе ассоциативного восприятия. Через сравнения, обобщения педагог ведет детей к вопросам содержания музыки.

Программа учебного предмета «Слушание музыки» предполагает наличие многопланового пространства музыкальных примеров. Оно создается при помощи разнообразия форм, жанров, стилевых направлений (в том числе, современной музыки). Обучающиеся накапливают слуховой опыт и получают определенную сумму знаний. Однако все формы работы направлены не просто на знания и накопление информации, а на приобретение умений и навыков музыкально-слуховой деятельности - ключа к пониманию музыкального языка.

В программе учебного предмета «Слушание музыки» заложен интонационный подход в изучении музыкальных произведений. Интонация и в речи, и в музыке является носителем смысла. Путь к глубокому изучению музыкальной ткани и музыкального содержания проходит через интонацию (В.В. Медушевский). Сам процесс непрерывного слухового наблюдения и слежения заключается в способности интонирования мотивов, фраз внутренним слухом. Интонационный слух лежит в основе музыкального мышления.

С целью активизации слухового внимания в программе «Слушание музыки» используются особые методы слуховой работы. Прослушивание музыкальных произведений предваряется работой в определенной форме игрового моделирования. Особенностью данного метода является сочетание всех видов деятельности, идея совместного творчества. Слушание музыки сочетается с практическими заданиями по сольфеджио, теории, с творческими заданиями.

На учебном занятии создаются модели - конструкции, которые иллюстрируют наиболее яркие детали музыкального текста и вызывают множественный ассоциативный ряд. С помощью таких моделей - конструкций обучающимся легче понять и более общие закономерности (характер, герой, музыкальная фабула).

Приемы игрового моделирования:

- отражение в пластике телесно-моторных движений особенностей метроритма, рисунка мелодии, фактуры, артикуляции музыкального текста;
- сочинение простейших мелодических моделей с разными типами интонации;
- графическое изображение фразировки, звукового пространства, интонаций;
- игры-драматизации (песни-диалоги, мимические движения, жесты-позы) с опорой на импровизацию в процессе представления;
- исполнение на инструментах детского оркестра ритмических аккомпанементов, вариантов оркестровки небольших пьес.

Осваивая программу, обучающиеся должны выработать примерный алгоритм слушания незнакомых произведений. В процессе обучения большую роль играют принципы развивающего (опережающего) обучения: поменьше давать готовых определений и строить педагогическую работу так, чтобы вызывать активность детей, подводить к терминам и определениям путем «живого наблюдения за музыкой» (Б. Асафьев). Термины и понятия являются итогом работы с конкретным музыкальным материалом, используются как обобщение слухового опыта, но не предшествуют ему. «Термин должен обобщать уже известное, но не предшествовать неизвестному» (А. Лагутин).

Слушая музыку, обучающиеся могут выступать в роли «ученого-наблюдателя» (когда речь идет о элементах музыкального языка), воспринимать ее в формате сопереживания (эпитеты, метафоры), сотворчества. Главным на уроке становится встреча с музыкальным произведением. Сущность слушания музыки можно определить как внутреннее приобщение мира ребенка к миру героя музыки. Каждая деталь музыкального языка может стать центрообразующей в содержании урока, вызвать комплекс ассоциаций и создать условия для эстетического общения и вхождения в образный мир музыки.

VII. Список рекомендуемой учебной и методической литературы

Список методической литературы

- Асафьев Б. Путеводитель по концертам: Словарь наиболее необходимых терминов и понятий. М., 1978
- Бернштейн Л. Концерты для молодежи. Л., 1991
- Выгодский Л. Психология искусства. М., 1968
- Гилярова Н. Хрестоматия по русскому народному творчеству. 1-2 годы обучения. М., 1996
- Гильченко Н. Слушаем музыку вместе. СПб, 2006
- Газарян С. В мире музыкальных инструментов. М., 1989
- Жаворонущки. Русские песни, прибаутки, скороговорки, считалки, сказки, игры. Вып. 4. Сост. Г. Науменко. М., 1986
- Книга о музыке. Составители Г. Головинский, М. Ройтерштейн. М., 1988
- Конен В. Дж. Театр и симфония. М., 1975
- Лядов А. Песни русского народа в обработке для одного голоса и фортепиано. М., 1959
- Мазель Л. Строение музыкальных произведений. М., 1979
- Музыкальный энциклопедический словарь. М., 1990
- Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. М., 1982
- Новицкая М. Введение в народоведение. Классы 1 - 2. Родная земля. М., 1997
- Попова Т. Основы русской народной музыки. Учебное пособие для музыкальных училищ и институтов культуры. М., 1977
- Римский-Корсаков Н. 100 русских народных песен. М.-Л., 1951
- Рождественские песни. Пение на уроках сольфеджио. Вып 1. Сост. Г. Ушпикова. М., 1996
- Русское народное музыкальное творчество. Хрестоматия. М., 1958
- Русское народное музыкальное творчество. Хрестоматия. Учебное пособие для музыкальных училищ. Сост. Б. Фраенова. М., 2000
- Русское народное музыкальное творчество. Сост. З. Яковлева. М., 2004
- Скребков С. Художественные принципы музыкальных стилей. М., 1973
- Слушание музыки. Для 1-3 кл. Сост. Г. Ушпикова. СПб, 2008
- Способин И. Музыкальная форма. М., 1972
- Царева Н. Уроки госпожи Мелодии. Методическое пособие. М., 2007
- Яворский Б. Строение музыкальной речи. М., 1908
- Яворский Б. Статьи, воспоминания, переписка. М., 1972
- Учебная литература**
- Царева Н. «Уроки госпожи Мелодии». Учебные пособия (с аудиозаписями), 1, 2, 3 классы. М., 2007