

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»
уджикасö 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»**

ПО.02.УП.02 «Музыкальная литература»
(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)

1. 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 5-9-х классов государственного профессионального образовательного учреждения «Гимназия искусств при Главе Республики Коми» имени Ю.А. Спиридонова (далее – Гимназия), в соответствии с федеральными государственными требованиями (ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Народные инструменты».

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.

Назначение занятий по музыкальной литературе - содействовать профессиональной ориентации обучающихся, их сознательному выбору профессии музыканта через расширение и углубление знаний, навыков и умений, приобретенных при изучении основного курса и в самостоятельном общении с музыкой.

Одной из основных целей учебного предмета «Музыкальная литература» является дальнейшее художественно-эстетическое развитие обучающихся, а также овладение ими знаниями, умениями, навыками, достаточными для поступления в профессиональное учебное заведение.

Содержание учебного предмета также включает изучение мировой истории, истории музыки, ознакомление с историей изобразительного искусства и литературы. Учебный предмет «Музыкальная литература», совместно с курсом учебного предмета «Слушание музыки» продолжает образовательно-развивающий процесс, способствует формированию и расширению у обучающихся кругозора в сфере музыкального искусства, воспитывает музыкальный вкус, пробуждает любовь к музыке.

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

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 «Сольфеджио» для детей, поступивших в Гимназию в пятый класс по образовательной программе «Народные инструменты» 5 лет обучения, составляет 5 лет (с 5 по 9 класс).

Содержание учебного предмета направлено на подготовку обучающихся к поступлению в профессиональные учебные заведения. В то же время освоение выпускниками данной программы создает благоприятные условия для развития личности, укрепляет мотивацию к познанию и творчеству, эмоциональному обогащению.

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

Таблица 1

Год обучения/класс Форма занятий	1/5	2/6	3/7	4/8	5/9	Итого часов
Аудиторная (в часах)	33	33	33	33	49,5	181,5
Внеаудиторная (в часах)	33	33	33	33	33	165
Максимальная учебная нагрузка	346,5					
Консультации	-	2	2	2	4	10

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая, от 4 до 10 человек. Продолжительность учебного занятия составляет 1 академический час (40 мин.).

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. Главная цель занятий (сверх перечисленных в начале данной учебной программы) – научить обучающихся вслушиваться в звучащую музыку при максимальном слуховом внимании. Регулярное знакомство с выдающимися творениями великих композиторов способствует формированию художественного вкуса, умению слышать красоту художественных образов, осознавать талант их авторов. Помимо чисто музыкальных навыков ученики получают немало знаний о великих композиторах европейских стран, основных событиях музыкальной жизни минувших эпох, ведущих стилях, направлениях в развитии европейской музыки

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 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».

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, фонотекой, укомплектованной аудио- и видеозаписями музыкальных произведений, наличием официальных, справочно-библиографических и периодических изданий в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся, 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, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями.

Учебные аудитории имеют звукоизоляцию.

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

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

Первый год обучения (5 класс)

I четверть

Тема	Количество часов
Введение. Музыка в нашей жизни.	1
Содержание музыкальных произведений	1
Выразительные средства музыки	1
Музыкальные тембры.	1
История развития клавишных инструментов.	1
Виды оркестров. Состав симфонического оркестра.	2
Оркестр русских народных инструментов.	1
Тембры певческих голосов.	1
Контрольный урок	1

II четверть

Тема	Количество часов
Понятие жанра и формы в музыке. Основные жанры – песня, марш, танец. Песенные жанры. Виды песен. Куплетная форма в песнях.	1
Патриотическая, военная, историческая песня.	1
Народная песня. Трудовые и календарно-обрядовые песни. Повторность и вариантность в русской народной песне. Сборники русских народных песен.	2
Лирические-протяжные, хороводные, плясовые песни. Детский фольклор. Народная песня в произведениях русских композиторов. Знакомство с музыкальными жанрами: вариации, квартет, концерт, сюита.	2
Русская городская песня. Куплетная форма в городской песне.	1
Контрольный урок.	1

III четверть

Тема	Количество часов
Русский бытовой романс.	1
Духовная песня различных конфессий.	1
Творчество российских бардов.	1
Коми народная песня. Профессиональные коми композиторы.	1
Марш. Походный, военный, детский, обрядовый. Форма периода в маршах.	2
Марш в опере и балете. Простые двух и трехчастные формы в маршах. Форма рондо.	2
Повторение.	1
Контрольный урок.	1

IV четверть

Тема	Количество часов
Танец. Старинная сюита. Старинная двухчастная форма в танцах.	1

Танцы народов России, Белоруссии, Украины, Закавказья.	1
Народные танцы в произведениях зарубежных и русских композиторов XIX, XX веков.	1
Программно-изобразительная музыка. М. П. Мусоргский. «Картинки с выставки».	1
П. И. Чайковский. «Времена года».	1
Контрольный урок.	1
Резервный урок	1
Итого:	33

**«Музыкальная литература зарубежных стран, русская музыкальная литература»
Второй год обучения (6 класс)**

I четверть

Тема	Количество часов
Музыка в театре. Э. Григ. «Пер Гюнт».	1
История развития балета. Балет в России. Роль Петипа в становлении русского классического балета. Балет П.И.Чайковского «Щелкунчик».	3
М.И. Глинка. Опера «Руслан и Людмила». История развития оперы. Опера в России. Роль М. И. Глинки в становлении оперного искусства.	3
Контрольный урок	1

II четверть

Тема	Количество часов
Зарубежная музыкальная культура. История развития музыки от Древней Греции до эпохи Барокко.	2
И.С. Бах. Жизненный и творческий путь. Органное творчество.	1
Клавирное творчество. Инвенции и Симфонии. Цикл прелюдия и фуга.	1
«Хорошо темперированный клавир».	1
Сюиты И. С. Баха. Современники И.С. Баха. Г.Ф. Гендель.	1
Вокально-симфоническое творчество. Высокая месса си минор.	1
Контрольный урок.	1

III четверть

Тема	Количество часов
Венский классицизм. Введение. Возникновение и обновление инструментальных жанров и форм. Опера.	1
Й. Гайдн. Жизненный и творческий путь.	1
Знакомство с сонатным циклом в творчестве Й.Гайдна. Соната ми минор.	1
Знакомство с сонатно-симфоническим циклом. Симфония ми бемоль мажор № 103. Симфонический оркестр Й.Гайдна.	2
В. А. Моцарт. Жизненный и творческий путь.	1
Клавирное творчество. Соната ля мажор №11.	1
Симфония соль минор №40.	2
Контрольный урок	1

VI четверть

Тема	Количество
-------------	-------------------

	часов
Опера «Свадьба Фигаро».	2
Л.В. Бетховен. Жизненный и творческий путь. Увертюра «Эгмонт».	1
Соната №8. «Патетическая»	1
Симфония до минор № 5. Классический сонатно-симфонический цикл (повторение)	2
Контрольный урок	1
Итого:	33

Третий год обучения (7 класс)

І четверть

Тема	Количество часов
Зарубежная музыкальная культура. Романтизм. Вводный урок. Романтизм в музыке. Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами классиками и романтиками.	1
Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь. Фортепианное творчество.	1
Песни.	2
Вокальные циклы: «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь».	2
«Неоконченная» симфония.	1
Контрольный урок.	1

ІІ четверть

Тема	Количество часов
Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь. Соната си бемоль минор (обзорно).	1
Мазурки и полонезы.	1
Вальсы, ноктюрны. Баллада соль минор.	1
Цикл «24 прелюдии». Этюды.	1
Композиторы-романтики первой половины 19 века (обзор).	1
Европейская музыка XIX века (обзор). Особенности драматургического развития в оперном искусстве западноевропейских композиторов 19 века: Ж. Бизе, Дж. Верди, Дж. Россини.	2
Контрольный урок.	1

ІІІ четверть

Тема	Количество часов
Зарубежная музыкальная культура конца XIX-начала XX века. Стилизовое многообразие музыки. Импрессионизм.	1
Фортепианное творчество К. Дебюсси. М. Равеля.	1
Симфоническое творчество К. Дебюсси. М. Равеля.	1
Русская музыкальная культура. Введение. Русский музыкальный фольклор.	1
Русская музыкальная культура с древнейших времен по XVII в. Русская церковная музыка, нотация, жанры и формы.	1
Духовная музыкальная культура России XVII, XVIII веков. Творчество Д. Бортнянского, М. Березовского, А. Веделя, А. Титова.	1
Светская музыкальная культура России XVII, XVIII веков. Романсы А. Алябьева, А. Гурилева, А. Варламова и др.	1

Отечественная музыкальная культура XIX века. Формирование русской классической школы. М. И. Глинка. Жизненный и творческий путь.	1
Камерно-вокальное творчество.	1
Контрольный урок.	1

IV четверть

Тема	Количество часов
М. И. Глинка. Опера «Жизнь за царя»	3
Симфоническое творчество	2
Контрольный урок.	1
Резервный урок.	1
Итого:	33

Четвертый год обучения (8 класс)

I четверть

Тема	Количество часов
А.С. Даргомыжский. Жизненный и творческий путь.	1
Опера «Русалка».	2
Камерно-вокальное творчество.	1
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.	2
А.П. Бородин. Жизненный и творческий путь. Камерно-вокальное творчество.	1
Контрольный урок.	1

II четверть

Тема	Количество часов
Симфоническое творчество. Симфония №2 «Богатырская»	1
Опера «Князь Игорь».	3
Н. А. Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь.	1
Камерно-вокальное творчество.	1
Симфоническая сюита «Шехеразада»	1
Контрольный урок.	1

III четверть

Тема	Количество часов
Опера «Снегурочка».	3
М. П. Мусоргский. Жизненный и творческий путь.	1
Камерно-вокальное творчество. Песни. Вокальные циклы: «Детская», «Песни и пляски смерти»	2
Опера «Борис Годунов».	3
Контрольный урок.	1

IV четверть

Тема	Количество часов
Представитель позднего романтизма П.И. Чайковский. Жизненный и творческий путь. Камерно-вокальное творчество.	1
Симфония №1. «Зимние грезы».	1
Симфонии №4,5,6. (обзорно)	1
Опера «Евгений Онегин».	2
Урок повторения пройденного.	1

Контрольный урок.	1
Итого:	33

«Отечественная музыкальная литература XX века»

Пятый год обучения (9 класс)

I четверть

Тема	Количество часов
Русская музыкальная культура конца XIX – начала XX века. Введение.	1
А.К. Лядов. Фортепианное и симфоническое творчество	1
С.И. Танеев. Камерно-инструментальное и вокально-симфоническое творчество	1
С.В. Рахманинов. Фортепианное и симфоническое творчество. Камерно-вокальное творчество.	2
А.Н. Скрябин. Фортепианное и симфоническое творчество	1
А.К. Глазунов. Творческое наследие.	1
Контрольный урок.	1

II четверть

Тема	Количество часов
И.Ф. Стравинский. Творческое наследие. Балеты русского периода.	1
Отечественная музыкальная культура 20-30-х годов XX века. Д. Б. Кабалевский. Творческое наследие. Музыка для детей и юношества.	1
С.С. Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Фортепианное творчество.	1
Симфоническое творчество. Симфонии №1, №7.	1
Кантата «Александр Невский».	1
Балеты: «Золушка», «Ромео и Джульетта» (обзорно)	2
Контрольный урок.	1

III четверть

Тема	Количество часов
Д.Д. Шостакович. Жизненный и творческий путь. Квинтет соль минор.	1
Фортепианный цикл: «24 прелюдии и фуги».	1
Симфоническое творчество. Симфония №7.	1
Симфонии №8.11,12,13 (обзорно)	1
Вокально-симфоническая поэма «Казнь Степана Разина».	1
А. И. Хачатурян. Жизненный и творческий путь. Концерт для скрипки с оркестром.	1
Балеты: «Гаянэ», «Спартак» (обзорно).	1
Отечественные композиторы II половины XX века. Творчество Г. В. Свиридова.	1
Творчество петербургских композиторов.	1
Контрольный урок.	1

IV четверть

Тема	Количество часов
Творчество В.А. Гаврилина	1
Творчество Р.К. Щедрина	1
Отечественный авангард 60-90 г.г.	1
Творчество А.Г. Шнитке, С.А. Губайдулиной, Э.Денисова	1
Джаз. Джазовые направления в музыке XX века.	1
Обобщающее занятие по музыкальным направлениям XX века. Плюрализм стилей.	1

Контрольный урок.	1
Резервный урок.	1
Итого:	33

III СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

Первый год обучения (5 класс)

С первого года обучения, предмет «Музыкальная литература» тесно связан с учебным предметом «Слушание музыки». Его задачи – продолжая развивать и совершенствовать навыки слушания музыки и эмоциональной отзывчивости на музыку, познакомить учащихся с основными музыкальными жанрами, музыкальными формами, сформировать у них навыки работы с учебником и нотным материалом, умение рассказывать о характере музыкального произведения и использованных в нем элементах музыкального языка.

Учитывая, что обучающиеся не имеют предварительной подготовки по учебному предмету «Слушание музыки», педагог может уделить большее внимание начальным темам «Музыкальной литературы», посвященным содержанию музыкальных произведений, выразительным средствам музыки.

Содержание первого года изучения предмета «Музыкальной литературы» дает возможность закрепить знания на уроках по предмету «Слушанию музыки». Обращение к темам, связанным с содержанием музыкальных произведений, выразительными средствами музыки, основными музыкальными жанрами (песня, танец, марш) позволяет ввести новые важные понятия, которые в дальнейшем послужат основой для успешного освоения нового материала.

Первый год обучения (5 класс)

I четверть

Введение. Музыка в нашей жизни

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.

Музыкальный материал:

В.А. Моцарт. Концерт для скрипки с оркестром А-dur I часть (фрагмент).

Д.Д. Шостакович. Сюита из музыки к кинофильму «Овод». №8 Романс. №3 «Народный праздник».

Хрестоматия «Русское народное искусство». Москва 1998.

«Где был Иванушка», «Маки маковицы», «Колокольцы – бубенцы».

К.В. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика», II действие. Хор демонов и фурий «Чей это дерзкий дух», Пляска фурий из I сцены.

Песни В. Высоцкого и Б. Окуджавы по выбору преподавателя.

Содержание музыкальных произведений

Произведения литературы и народного творчества, как источник тем и сюжета для музыкальных произведений. Легенды о музыке. Образы природы, фантастики, внутренний мир человека как предмет содержания музыкального искусства. Отображение истории и современной жизни в творчестве отечественных и зарубежных композиторов. Содержание музыки столь же богато, как и содержание других видов искусств, но раскрывается оно с помощью музыкальных средств. Как работать с нотными примерами в учебнике музыкальной литературы.

Музыкальный материал:

К.В. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» Сцена II. Вступление (соло флейты), III действие. Сцена I. Ария «Потерял я Эвридику»,

П.И. Чайковский «Осенняя песнь» из цикла «Времена года»,

Д. Россини «Буря» из оперы «Севильский цирюльник»,

Н.А. Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане», «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии»,

М.П. Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов», «Тюильрийский сад» из цикла «Картинки с выставки»,

Р. Шуман «Пьеро», «Арлекин», «Флорестан», «Эвзебий» из цикла «Карнавал»,

К. Сен-Санс «Кенгуру», «Слон», «Лебедь» из цикла «Карнавал животных»,

С.С. Прокофьев «Нам не нужна война» из оратории «На страже мира».

Выразительные средства музыки

Музыкальный язык. Роль средств музыкальной выразительности в раскрытии содержания музыкального произведения.

Мелодия – основное средство музыкальной выразительности. Речитативная и напевная мелодия. Вокальная и инструментальная мелодия.

Ритм – организатор музыкальных звуков во времени. Выразительная роль ритма.

Тембр – индивидуальная «окраска» голоса или инструмента. Понятие тембровая мелодия.

Роль гармонии, фактуры, лада, регистров, темпов, динамических оттенков в музыке. 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.

Музыкальный материал:

С.В. Рахманинов. Вокализ.

Г.В. Свиридов «Весна и осень»

Э. Варез «Ионизация» (фрагмент)

И.С. Бах. Прелюдия C-dur из «Хорошо темперированного клавира».

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

М.И. Глинка «Патриотическая песнь»,

Ф. Шуберт «Липа»,

М.И. Глинка Речитатив из арии Сусанина («Иван Сусанин», 4 действие),

Ф. Шопен Ноктюрн для фортепиано Ми-бемоль мажор,

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

Музыкальные тембры. История развития клавишных инструментов

Клавесин. Клавикорд. Спинет. Фортепиано. Орган.

Устройство инструментов.

Специфика средств выразительности: звукоизвлечение, индивидуальные тембры инструментов.

Распространение инструментов в Европе.

Музыкальный материал:

И.С. Бах. Токката и фуга d-moll (фрагмент).

И.С. Бах. Увертюра h-moll («Шутка»).

Г.Ф. Гендель. Сюита для клавесина №5 E-dur (фрагмент).

Антология (кассета)

Ф. Куперен. Пьесы для клавесина: «Барабанщики», «Цветочница или нежная Нанет», «Амазонка», «Пряхи»,

«Таинственные баррикады», «Менуэт со скрещенными руками».

Виды оркестров. Состав симфонического оркестра. Оркестр русских народных инструментов.

Состав симфонического оркестра по группам. Четыре основные группы инструментов симфонического оркестра. Принципы записи произведения для оркестра. Дирижер. Клабир. Партитура. Тембры инструментов. Роль струнной и деревянной групп в составе оркестра.

Специфика средств выразительности: звукоизвлечение, штрихи.

Медная духовая группа. Динамические возможности медной духовой группы.

Роль ударной группы инструментов в современном оркестре XX века.

Музыкальный материал:

Струнная группа.

П.И. Чайковский. Серенада для струнного оркестра. I часть.

С.С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк»: тема Пети.

Группа деревянно-духовых инструментов.

С.С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк». Темы: птички, кошки, дедушки.

Б. Бриттен «Вариации и фуга на тему Перселла» («Путеводитель по оркестру»).

Группа медных духовых инструментов.

С.С. Прокофьев. «Петя и волк» - тема волка.

П.И. Чайковский. Балет «Щелкунчик». Вальс цветов, испанский танец (шоколад).

А.П. Мусоргский. «Картинки с выставки» в оркестровке Равеля «Быдло».

Группа ударных инструментов.

Д.Д. Шостакович. Антракт из оперы «Нос».

Й. Гайдн. Симфония №103. «С тремоло литавр» I часть. Вступление.

Кратко о духовом, джазовом, эстрадном оркестрах.

Оркестр Русских народных инструментов.

Русские народные инструменты.

Балалайка, домра, аккордеон, гусли и др. инструменты. В. В. Андреев и его роль в возрождении народных инструментов.

Музыкальный материал:

Р. Щедрин. Концерт для симфонического оркестра «Озорные частушки» (фрагмент)

Соловьев-Седой. «Услышь меня» (эстрадный оркестр)

«Танцы в Савойе», солистка Э.Фитцджеральд (джазовый оркестр)

«Светит месяц» - обработка для оркестра русских народных инструментов. Вариации на тему народной песни. Русские народные инструменты.

«На горе то калина» - обработка народной песни (Баян).

С. Сироткин. Полька (Гусли).

Три хороводных наигрыша (Двойная жалейка).

Д.Д. Шостакович. Сцена на ярмарке из к/ф «Овод» (Домра).

«Заиграй моя волынка» - обработка русской народной песни (Балалайка).

Тембры певческих голосов

Голоса певцов-солистов и голоса в хоре. Виды хоров. Различный состав хора. Детский, смешанный, мужской, женский. Тембр певческого голоса и характер героя в музыкальном спектакле. Женские голоса: лирическое, колоратурное сопрано. Меццо сопрано, контральто. Мужские голоса: тенор, контра-тенор, баритон, бас.

Музыкальный материал:

А. Бородин. Опера «Князь Игорь». Хоры: «Мужайся княгиня», «Мы к тебе княгиня»,

А. Вивальди. Опера «Баязет». Ария контра-тенора,

М.И. Глинка. «Попутная песня» (исполняет детский хор),

А.С. Даргомыжский. Опера «Русалка». Хор «Сватушка»,

В.А. Моцарт. Опера «Волшебная флейта». Ария Царицы Ночи,

С.С. Прокофьев. Опера «Война и мир» Ария Кутузова,

Н.А. Римский-Корсаков. Фрагменты из оперы «Садко» (песня Садко, Колыбельная Волховы, сцена в подводном царстве).

П.И. Чайковский. Опера «Евгений Онегин». Дуэт-квартет Татьяны, Ольги, Лариной, няни. Ария Онегина «Когда бы жизнь домашним кругом...» I действие.

II четверть

Понятие жанра и формы в музыке. Основные жанры – песня, марш, танец. Песенные жанры.

Виды песен. Куплетная форма в песнях.

Понятие о музыкальных жанрах. Вокальные и инструментальные жанры. Песенность, маршевость, танцевальность. Понятие жанра песни. Различные виды песен. Песни авторские и народные, светские и духовные, эстрадные, бардовские песни. Содержание песен. Песни одноголосые и хоровые. Строение куплетной формы. Понятия: «запев», «припев», «вступление», «заклучение», «проигрыш», «а капелла». Воплощение различных чувств, настроений, событий в текстах и музыке песен.

Музыкальный материал:

Ф. Шуберт. Военный марш.

И. Брамс. Венгерский танец №5.

Антология.

Б. Окуджава. «Давайте восхищаться».

В. Шаинский. «Когда цвели сады».

В. Соловьев-Седой. «Подмосковные вечера».

Спиричуэлс. «Она мой свет».

«Вечерний звон», исп. С.Лемешев.

Русская народная песня «Дубинушка»,

И.О. Дунаевский «Марш веселых ребят», «Моя Москва»,

А.В. Александров «Священная война»,

Д.Ф. Тухманов «День Победы»,

А.И. Островский «Пусть всегда будет солнце».

Д.Д. Шостакович «Родина слышит».

Патриотическая, военная, историческая песня

Актуальность, роль и значение военных, патриотических песен на современном этапе развития общества. Содержание и строение песен. Приемы исполнения. Взаимосвязь текста и музыки, вокальной партии и аккомпанемента. Куплетная форма. Запев, припев, вступление, заключение, отыгрыш.

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».

Народная песня. Трудовые и календарно-обрядовые песни.

Повторность и вариантность в русской народной песне. Сборники русских народных песен.

Понятие «музыкальный фольклор» (вокальный и инструментальный), аранжировка, обработка.

Жанры народных песен.

Трудовые песни – древнейшие крестьянские песни. Бурлацкие; песни, исполняемые на лесоповале. Календарно-обрядовые песни.

Жанры: рождественские колядки, масленичные, веснянки, подблюдные, дожиночные, волочебные, купальские песни.

Особенности формообразования. Точный и вариантный повтор.

Произведения на народные темы в творчестве русских композиторов XIX века.

Музыкальный материал:

Трудовые песни:

«Матушка Волга», «Трудовая припевка», «Во всю то ночь мы темную», «Наша барка на мель стала» - хрестоматия. Сыктывкар. Колледж искусств.

Антология.

«Эй, ухнем» исполняет Ф. Шаляпин.

«Вниз по матушке по Волге» исполняет Ф. Шаляпин.

Календарно-обрядовые песни (хрестоматия).

«Заклинание весны», «Веснянка», «Семицкая», «Купальская», «Колядка», «Масленичная полизуха», «К тому двору припытались», «Ай спасибо хозяйюшка».

Антология.

Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка: Прощание с масленицей».

А.К. Лядов. «Восемь русских народных песен» для оркестра «Коляда-малыда».

Лирические-протяжные, хороводные, плясовые песни. Детский фольклор.

Народная песня в произведениях русских композиторов. Знакомство с музыкальными жанрами: вариации, квартет, концерт, сюита.

Содержание песен. Структура песен. Различные названия лирических песен: голосовая, проголосная, протяжная. Детский фольклор. Жанры: колыбельные, потешки, считалки, игровые. Сборники народных песен М.А. Балакирева, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского. Значение сборников народных песен. Цитирование народных мелодий в произведениях композиторов, близость музыкального языка русских композиторов народной песне. Знакомство с музыкальной формой вариаций, варьированными куплетами. Интонационное и ритмическое варьирование Жанры «квартет», «концерт», «сюита».

Музыкальный материал:

Хрестоматия «Русское народное творчество». Москва 1998 г.

«Лучина», «Агница», «Со вьюном я хожу», «В хороводе были мы», «В темном лесе», «Заплетися плетень», «Я на камушке сажу», «Среди долины ровныя»,

Детский фольклор:

«Заинька попляши», «Баю, баюшки, баю», «Баиньки», «Шла коза», «Шалуны-балуны», «Что ты делаешь», «Баба Яга».

М.И. Глинка Вариации на русскую народную песню «Среди долины ровныя»,

А.К. Лядов «Восемь русских народных песен». Протяжная. Шуточная. Плясовая. Хороводная.

М.П. Мусоргский. Опера «Хованщина». Песня Марфы.

П.И. Чайковский. Струнный квартет №1 ч. II Анданте кантабиле, финал Первого концерта для фортепиано с оркестром, Трепак из балета «Щелкунчик»,

А.С. Даргомыжский «Малороссийский казачок».

Русская городская песня. Куплетная форма в городской песне.

Содержание песен. Жанры: канты, российская песня. Музыкальный язык. Куплетная форма в городской песне. Различия крестьянской и городской песен. Гомофонно-гармонический склад. Трех-четырёхголосие. Виды канта.

Музыкальный материал:

Хрестоматия. Сыктывкар, Колледж искусств. «Среди долины ровныя», «Степь да степь кругом», «Ермак», «Не осенний мелкий дождичек».

Канты эпохи Петра I «Буря море раздымает» (пластинка)

«Радуйся, радость твою, воспеваю» (ноты). «Радуйся, Роско земле».

III четверть **Русский бытовой романс**

Понятие романса. Отличие романса от песни. Вокальная партия и аккомпанемент романсов. **А. Алябьев, А. Варламов, А. Гурилев, П. Булахов** и другие композиторы – авторы популярных романсов первой половины XIX века. Тесная связь их творчества с городской песней и бытовым музицированием.

Музыкальный материал:

Романсы:

А. Алябьев «Соловей», «Вечерний звон», «Нищая».

А. Варламов «Вдоль по улице метелица метет» (кассета), «Красный сарафан»

А. Гурилев «Колокольчик», «Матушка голубушка».

П. Булахов «Гори, гори моя звезда», «Колокольчики мои».

Духовная песня различных конфессий.

Влияние духовной музыки на внутренний мир человека. Традиции в исполнении духовных песен.

Православные и католические песнопения.

Протестантский хорал. Спиричуэлс.

Музыкальный материал:

Антология. Православные песнопения:

Аноним XII века. Погласица с псалмом.

Аноним XV века, текст Ф.Студита. Степенна.

Аноним XVI века. Задостойник.

Царь Иван Грозный. Стихира №2.

Католические песнопения:

Аноним XII века.

Фогельвейде. Палестинская песня.

Грегорианский хорал XI века. Месса №11 «Глория»

Протестантский хорал:

И.С.Бах «Страсти по Матфею»

Спиричуэлс:

Фонохрестоматия

Традицион «Иногда я чувствую себя словно осиротевшее дитя»

«Она мой свет», исп. Михелия Джексон.

Творчество российских бардов

Роль бардовской песни в формировании массовой культуры.

Содержание песен. Связь текста и музыки.

Музыкальный материал:

В. Высоцкий: «Разведка боем», «Песенка метателя молота», «На братских могилах».

Б. Окуджава: «Песенка о московском муравье», «Бумажный солдат», «Заезжий музыкант».

А. Градский: «Песня шута», «Наш старый лом», «В полях под снегом и дождем».

Коми народная песня. Профессиональные коми композиторы.

Содержание песен. Жанры: трудовые, обрядовые, лирические, шуточные песни. Детский фольклор.

Профессиональные коми композиторы: Я. Перепелица, М. Герцман, В. Брызгалова, И. Блинникова. Влияние творчества коми композиторов на развитие национальной культуры.

Музыкальный материал:

Сборник «Коми народные песни и песни коми композиторов на уроках в ДМШ». Составитель Лема В.В. Сыктывкар 1989г.

Трудовые песни:

«Что ты мама, много шьешь?», «За рекой костры рыбачьи», «Пашем, мы пашем».

Обрядовые песни:

«У люльки», «Поминальный плач», «Пирог для жениха», «Продажа девицы», «Троицкие лесные вороны».

Лирические песни:

«Под окном растет береза», «Солнцеликая жизнь моя», «Девушка в саду гуляет».

Шуточные песни:

«Пастушка частушка», «Ту-ру-ру-то-ро-ро».

Детский фольклор:

«Когда я был двухлетним», «Ножки, ножки бегите», «Киса, кисонька».

Я. Перепелица. Песни, арии, хоры. Сыктывкар.1986.

«Шанежки-шаньги», «Красная рябина».

М. Герцман. Пьеса для фортепиано. «Игра секунд», песня «Есть мушкетеры».

В. Брызгалова. Кантата «Сохранись во век» (кассета). «Тимофей весновей», «Проводы зимы», «Радоница».
И. Блинникова. Пьесы «Кот Мурзик», «Полька трех поросят». Сборник «Композиторы Республики Коми – детям» Москва «Советский композитор» 2001.

Марш. Походный, военный, детский, обрядовый. Форма периода в маршах.

Роль маршевой музыки в общественной жизни. Связь музыки с движением. Отличия марша и танца. Разновидности марша (торжественные, военно-строевые, спортивные, траурные, походные, детские, обрядовые). Основные средства музыкальной выразительности, характерные для жанра марша. Музыкальные особенности марша, проявляющиеся в темпе, размере, ритме, фактуре, музыкальном строении. Инструментальные и песенные марши.

Форма периода.

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.

Марш в опере и балете. Простые двух и трехчастные формы в маршах. Форма рондо.

Понятия: рондо, рефрен, эпизоды. Содержание маршей. Простые двух и трехчастные формы. Роль средств музыкальной выразительности в раскрытии содержания маршей. Понятие трехчастная форма с репризой (первая часть - основная тема, середина, контрастные темы как основа структуры).

Музыкальный материал:

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

Н. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка» Шествие царя Берендея.

А. Бородин. Опера «Князь Игорь». Половецкий марш

П. Чайковский. Балет «Щелкунчик». Марш

В. Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро». Ария Фигаро «Мальчик резвый»

Дж. Верди. Марш из оперы «Аида».

С. Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта». Танец рыцарей

И. Стравинский «Сказка о беглом солдате». Марш солдата, королевский марш, триумфальный марш.

Урок повторение по темам «Русская народная песня», «Марш».

IV четверть

Танец. Старинная сюита. Старинная двухчастная форма в танцах.

Танец как один из древнейших видов искусства. Танец как пластический вид искусства и как музыкальное произведение. Народное происхождение большинства танцев. Исторические, бальные, современные танцы. Характерные музыкальные особенности различных танцев (темп, размер, особенности ритма, аккомпанемента).

История развития танца. Национальная основа танцевальной музыки.

Старинная сюита. Характерные черты танцевальных жанров 17 века: аллеманды, куранты, сарабанды, жиги.

Старинная двухчастная форма в танцах.

Музыкальный материал:

И.С. Бах. Французская сюита №4 Es-dur.

Г.Ф. Гендель. Concerti grossi (по выбору), клавирная сюита №7 соль минор.

Танцы народов России, Белоруссии, Украины, Закавказья

Жанры: Камаринская, трепак, бульба, гопак, лезгинка, узундара. Характер национальных танцев. Средства музыкальной выразительности.

Музыкальный материал:

Фонохрестоматия: первый год обучения.

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»,

А.И. Хачатурян. Балет «Гаянэ»: Лезгинка, Танец с саблями.

П.И. Чайковский. Балет «Щелкунчик». Трепак, Камаринская из «Детского альбома»,

Фонохрестоматия танцы народов мира.

Народные танцы в произведениях зарубежных и русских композиторов XIX, XX веков

Жанры: вальс, полька, Полонез, мазурка, чардаш, халлинг, хабанера. Своеобразие выразительных средств каждого танца. Связь музыки с движением.

Музыкальный материал:

Ж. Бизе. Оперы «Кармен». Хабанера,
И. Брамс. Венгерский танец №5 *fis-moll*.
К. Вебер Вальс из оперы «Волшебный стрелок»,
А. Глазунов. Балет «Раймонда». Испанский танец,
Э. Григ. Норвежский танец №2 *A-dur*.
А. Греганинов. Мазурка
Ф. Шуберт. Вальс *h-moll*.
П. Чайковский. «Детский альбом». Вальс
Б. Сметана. Опера «Проданная невеста». Полька
С. Рахманинов. Итальянская полька.
Ф. Шопен. Полонез *A-dur*.

Танцы XX век.

Влияние джаза на европейскую музыку. Джазовая гармония и ритмы.

Жанры: регтайм, кек-уок, шимми, фокстрот.

Использование бытовых жанров в классической музыке XX века.

Музыкальный материал:

Р.М. Глиэр Чарльстон из балета «Красный мак».
С. Джоппин. «Беспечные победители» (регтайм).
Д. Эллингтон. «Все это пустяки, если в этом нет свинга».
Д. Брубек «Танец».
И. Стравинский. Регтайм (транскрипция пьесы для одиннадцати инструментов).
П. Хиндемит. Шимми из фортепианной сюиты «1922».
П. Хиндемит. Фокстрот из финала камерной музыки №1.
К. Дебюсси «Генерал Лявин, эксцентрик», «Менестрели».

Программно-изобразительная музыка

М. П. Мусоргский. «Картинки с выставки»

Отличие программной музыки от других инструментальных пьес. Понятия «программная музыка», «звукоизобразительность», «звукоподражание». Роль названия и литературного предисловия в программной музыке. Понятие цикла в музыке.

Содержание программных сочинений. Создание композиторами различных образов через средства музыкальной выразительности на примере произведений: А.К. Лядов «Кикимора», Л. ван Бетховен Симфония №6 «Пасторальная», 2 часть (фрагмент), С.С. Прокофьев Сюита «Зимний костер» (фрагменты).

М.П. Мусоргский. «Картинки с выставки»

Содержание произведения, история создания. Творческий подход композитора к переосмыслению картин Гартмана: «Гном», «Быдло», «Два еврея, богатый и бедный». Роль пьесы «прогулка» как рефрена цикла. Соединение канта, знаменного распева, колокольности в «Богатырских воротах».

Музыкальные образы пьес, характер тематизма частей, элементы музыкальной речи.

Музыкальный материал:

А.К. Лядов «Кикимора» (фрагмент),
Л. ван Бетховен Симфония №6 «Пасторальная», 2 часть (фрагмент), С.С. Прокофьев Сюита «Зимний костер».
М.П. Мусоргский «Картинки с выставки: «Прогулка», «Гном», «Старый замок», «Быдло», «Балет невылупившихся птенцов», «Избушка на курьих ножках», «Лиможский рынок», «Богатырские ворота».

П.И. Чайковский. «Времена года».

Краткая характеристика цикла. Влияние поэтического текста на образное содержание пьесы.

Интонационная, тональная, образно-смысловая связь пьес в цикле.

Музыкальный материал:

П. Чайковский «Времена года»:

Январь «У камелька», февраль «Масленица», март «Песня жаворонка», апрель «Подснежник», июнь Баркарола», сентябрь «Охота», октябрь «Осенняя песнь», ноябрь «На тройке».

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН»

Второй и третий годы обучения (6-7 класс)

Второй и третий год обучения музыкальной литературе являются базовыми для формирования у обучающихся знаний о музыкальных жанрах и формах. Важной задачей становится развитие исторического мышления: воспитанники должны представлять себе последовательную смену культурных эпох, причем не только в мире музыки, но и в других видах искусства. Главная задача предмета состоит в том, чтобы интересы

учеников в итоге становились шире заданного минимума, чтобы общение с музыкой, историей, литературой, живописью стали для них необходимостью.

Благодаря увеличению сроков освоения учебного предмета «Музыкальная литература», предусмотренному ФГТ, появляется возможность увеличить время на изучение «Музыкальной литературы зарубежных стран» - 2-й год обучения и первое полугодие 3-го года обучения. В центре внимания курса находятся темы «Жизнь и творчество» И.С. Баха, И. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта, Ф. Шопена. Каждая из этих тем предполагает знакомство с биографией композитора, с особенностями его творческого наследия, подробный разбор и прослушивание нескольких произведений. В списке музыкальных произведений также приводятся варианты сочинений композиторов, данные для более широкого ознакомления, которые можно использовать на биографических уроках или рекомендовать ребятам для самостоятельного прослушивания.

Обучающиеся знакомятся с крупными театральными жанрами: оперой, балетом, музыкой к драматическому спектаклю на примерах оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила», балета П.И. Чайковского «Щелкунчик», музыкой Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт», осваивают новые понятия: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, антракт, балетмейстер, хореограф, кордебалет, классический, характерный танец, сольный танец, па-де-де, па-де-труа, дивертисмент, музыка к драматическому спектаклю. Остальные темы курса являются ознакомительными, в них представлен обзор определенной эпохи и упомянуты наиболее значительные явления в музыкальной жизни.

Второй год обучения (6 класс)

1 четверть

Музыка в театре. Э. Григ. «Пер Гюнт».

Театр как вид искусства. Театральные жанры. Различная роль музыки в музыкальном и драматическом театре. Понятие: театральное представление (спектакль). Основные музыкально-сценические жанры: опера, балет, музыка к драматическому спектаклю.

Художественное значение музыки Грига к спектаклю. Знакомство с произведением Г. Ибсена «Пер Гюнт» и музыкой Э. Грига к этому спектаклю. Сюита «Пер Гюнт» как образец программной симфонической музыки. Роль программности в цикле. Музыкальные образы драмы. Природа и народная фантастика в музыке Грига. Национальное своеобразие выразительных средств, их роль в создании образа пьес.

Понятия: драма, драматург драматургия.

Подробный разбор пьес первой сюиты и «Песни Сольвейг».

Музыкальный материал:

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

История развития балета. Балет в России. Роль Петипа в становлении русского классического балета. Балет П. И. Чайковского «Щелкунчик».

История развития балета. Балет в России. Роль М.Петипа в становлении русского классического балета

Балет – синтетический вид искусства. Особенности балета как театрального вида искусств. Значение танца и пантомимы в балете. Значение музыки в балете. История развития балета.

Деятельность Ж. Б. Люлли: композитора, танцора, балетмейстера. Балет в России. Роль М.Петипа в становлении русского классического балета. Содружество М. Петипа и П.Чайковского. П. И. Чайковский - создатель русского классического балета.

Понятия: балетмейстер, хореограф, классический танец, характерный танец, кордебалет, дивертисмент.

Балет П.И. Чайковского «Щелкунчик».

Сказочное содержание «Щелкунчика», отражение в его музыке мира детских грез и сновидений, образов добра и зла.Неповторимое своеобразие каждого номера балета. Новый инструмент в оркестре – челеста. Подробный разбор Марша и танцев дивертисмента.

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.

М.И. Глинка. Опера «Руслан и Людмила». История развития оперы. Опера в России.

Роль М. И. Глинки в становлении оперного искусства.

Опера – синтетический вид искусства. Предпосылки развития оперы. Опера seria и опера буффа. Итальянское бельканто и влияние итальянской оперы на европейскую музыкальную культуру. Содержание оперы, оперные сюжеты: исторические, бытовые, сказочные, лирические. Понятие «либретто оперы». Структура оперы: действия, картины. Роль оркестра в опере, значение увертюры. Сольные номера в опере (разновидности), виды ансамблей, различные составы хора, самостоятельные оркестровые фрагменты.

Опера в России.

Опера «Руслан и Людмила».

Глинка и Пушкин. Яркое воплощение в музыке образов поэмы Пушкина.

Сюжет и композиция «Руслана и Людмилы»: сказочно-этические черты оперы.

Светлый, жизнеутверждающий характер произведения.

Многосторонность музыкального образа Руслана: философ, лирик, герой.

Эволюция образа Людмилы: от изящной игривой колоратуры – к протяжной песне с чертами плача, траурного марша.

Мир востока «Ратмировский» восток.

Фольклорные истоки персидского хора. Танцы у Черномора. Черты «дикого» востока.

Музыкальные образы второго плана.

Олицетворение сил зла: Наина, Фарлаф, Черномор. Истоки и богатство музыкального языка.

Понятия: либретто, действие, картина, антракт, ария, ариозо, каватина, речитатив; виды речитативов, ансамблей, оперных голосов; хор в опере; скороговорка (традиция оперы буффа), канон, рондо.

Ориентальный Восток; эпос, эпическая драматургия.

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».

II четверть

Зарубежная музыкальная культура. История развития музыки от Древней Греции до эпохи Барокко

Знакомство обучающихся с музыкальной культурой Древней Греции. История возникновения нотного письма, Гвидо Аретинский. Изучение сведений о музыке (инструментах, жанрах, формах и т.д.) Средневековья и Ренессанса.

Музыка эпохи Возрождения.

Мировоззрение человека в эпоху Возрождения.

Развитие многоголосия. Господствующие жанры: мотет, месса, мадригал.

Нидерландская полифоническая школа.

Понятия: многоголосие, мотет, месса, мадригал.

Музыкальный материал (антология):

Обрехт. Месса «Супер Мария Царт».

Жоскен Дебре. Мотет «Аве Мария».

Дж. Веноза. Мадригал «Я буду молчать».

Орландо ди Лассо. Мотеты.

П. Палестрина. Месса папы Марчелло (диск).

П. Палестрина. Месса бревис «Бенедиктус».

К. Монтеверди. Опера «Орфей» (фрагменты).

Музыка эпохи Барокко.

Мировоззрение человека в эпоху барокко.

Эмоции в барочной музыке. Значение инструментальной музыки в эпоху Барокко.

Главные музыкальные жанры: месса, цикл прелюдий и фуга, сюита, концерт.

Понятия: прелюдия, фуга, барочный концерт.

Возникновение оперы. Итальянская школа.

Музыкальный материал (антология):

А. Вивальди. «Времена года» №2 «Лето» (фрагмент).

А. Корелли. Кончерто grosso №8 g-moll (фрагмент).

Ж.Ф. Рамо. «Курица». «Мюзетт в рондо».

Ж.Б. Люлли. Сюита «Музыканты короля». Увертюра. Менуэт. Гавот.

И.С. Бах «Маленькие прелюдии и фуги». C-dur, c-moll, D-dur.

И.С. Бах. Жизненный и творческий путь. Органное творчество.

И.С. Бах (1685 – 1750) – немецкий композитор, исполнитель, педагог, импровизатор. Периодизация жизненного пути. Годы ученичества. Музыкальные традиции семьи Баха. Раннее проявление дарования. Занятия с отцом. Переезд в Ордруф. Занятия со старшим братом Иоганном Христофом. Переписывание музыкальных произведений европейских мастеров. Окончание лицея в Люнебурге, работа над своим образованием. Церковный органист а Арнштадте и Мюльхаузене. Пребывание в Любеке на концертах органиста Дитриха Букстехуде. Тщательное изучение устройства органа. Достижения Баха в области исполнительского мастерства. Творческая деятельность в Веймаре и Кетене (1706 – 1723). Создание лучших произведений для органа, клавира, вокальной музыки. Многогранная исполнительская деятельность: игра на органе, музыкант оркестровой капеллы; игра на

скрипке, клавесине. Творческое соревнование с Луи Маршаном. Переезд в Лейпциг (1723 – 1750). Кантор певческой школы при церкви святого Фомы. Создание монументальных вокально-инструментальных произведений, лучших клавирных сочинений. Музичирование в семейном кругу и участие в музыкальной жизни Лейпцига. Педагогическая деятельность и создание произведений учебного плана. Сыновья-композиторы Баха. Творческое наследие. Непонимание и недооценка творчества Баха современниками. Судьба его творческого наследия. Мировое значение музыки Баха в наши дни. Жанровое разнообразие и духовное богатство, философская глубина и мудрая простота. Две сферы творчества: скорбная и ликующая. Синтез духовного и светского, вокального и инструментального, интеллектуального и эмоционального.

Органное творчество.

Обобщение в творчестве Баха достижений европейской музыки (немецких органистов, предшественников Баха). Сочетание возвышенной лирики и драматической патетики, импровизационной свободы и композиционной стройности. Ознакомление с историей Реформации. Специфика устройства органа. Принципы использования органной музыки в церковной службе.

Вершина органного творчества Токката и фуга d-moll.

Протестантский хорал в церкви. Хоральные прелюдии.

Понятия: импровизация, хорал в церкви, прелюдия Токката, фуга, пассакалия.

Музыкальный материал:

Токката и фуга d-moll, хоральная прелюдия f-moll, Пассакалия c-moll.

Клавирное творчество. Инвенции и Симфонии. Цикл прелюдия и фуга.

Специфика устройства клавесина, клавикорда. Уникальное учебное пособие для начинающих исполнителей на клавире. Педагогические и художественные задачи. Мастерство полифонического стиля. Понятия: инвенция, инвенционная техника, симфония, контрастная и имитационная полифония, тема, ответ, противосложение, интермедия.

Музыкальный материал:

Инвенции C-dur, c-moll, F-dur.

Симфонии Es-dur, h-moll.

Французская сюита до минор.

«Хорошо темперированный клавир».

Цикл прелюдия и фуга. Понятие о равномерной темперации.

Строение каждого тома. Образное содержание прелюдий и фуг Баха, связанных с евангельской тематикой. Специфика жанра прелюдии. Строение фуги. Понятия: тема и ответ в фуге, противосложение, интермедия, фуги на две, три темы (двойные, тройные).

Музыкальный материал:

«Хорошо темперированный клавир»

I том. Прелюдии и фуги C-dur, c-moll, d-moll, D-dur, es-moll.

II том. Прелюдии и фуги Cis-dur, D-dur, f-moll, b-moll.

Сюиты И. С. Баха. Современники И. С. Баха. Г. Ф. Гендель.

Инструментальные сюиты – история формирования цикла, обязательные и дополнительные танцы. Английские и Французские сюиты. Современники Баха: И. Пахельбель, Г. Ф. Телеманн и др. Значение предшественников и современников Баха для творческого становления композитора. Краткое изложение биографии Г. Ф. Генделя. Влияние итальянской школы на его творчество, основные жанры. Для ознакомления рекомендуется прослушивание отрывков из оперного наследия Г. Ф. Генделя или его концертов.

Музыкальный материал:

Английские и Французские сюиты Баха по выбору.

И. Пахельбель. Фугетта.

Г. Ф. Телеман. Оркестровые сюиты.

Г. Ф. Гендель. Музыка на воде. Музыка королевского фейерверка. Фрагменты ораторий: «Мессия», «Самсон».

Вокально-симфоническое творчество. Высокая месса си минор.

Евангелие – литературный источник духовных вокально-инструментальных жанров: месс, пассионов, кантат, ораторий, магнификата. Наивысший расцвет жанра мессы в творчестве И. С. Баха. Высокая месса h-moll. Строение мессы. Понятия: пассионы (страсти), кантата, оратория, магнификат, ария da capo, генерал-бас.

Музыкальный материал:

И. С. Бах.

Кантата BWV 211 «Кофейная» №2 «Ария».

«Страсти по Матфею» №47 «Ария альта».

Magnifikat D-dur. Aria Basso «Quia fecit mihi magna».

Mecca h-moll.

Kyrie eleison, Gloria in excelsis, Gredo in unum Deum, Crucificus, Agnus Dei.

III четверть

Венский классицизм. Введение. Возникновение и обновление инструментальных жанров и форм. Опера.

Основные принципы нового стилевого направления. Простота, гармоничность, ясность стиля классицизма. Рационализм, строгость форм. Законы симметрии, равновесия Сонатный цикл и симфонический цикл, их кардинальное отличие от предшествующих жанров и форм. Переосмысление драматургии формы произведения. Состав симфонического оркестра. Мангеймская школа. Венские классики. Великая французская революция. Французские энциклопедисты. Реформа оперного жанра. Творчество Х.В. Глюка, суть его реформы – драматизация музыкального спектакля.

Музыкальный материал:

Глюка «Орфей» (Хор из 1 д., сцена с фуриями из 2 д., ария «Потерял я Эвридику»).

Й. Гайдн. Жизненный и творческий путь.

Представители венской классической школы: Й. Гайдн, В.А. Моцарт, Л. ван Бетховен.

Становление сонатно-симфонического цикла.

Симфония, концерт, соната, струнный квартет – в творчестве венских классиков.

Господство гомофонно-гармонического стиля.

Понятия: гомофонно-гармонический склад, симфонизм как метод развития музыки, сонатно-симфонический цикл, классическая гармония.

Й. Гайдн. Жизненный и творческий путь

Й. Гайдн (1732 – 1809) – австрийский композитор второй половины XVIII века, один из создателей основных жанров инструментальной музыки классического типа: симфонии, сонаты, квартета.

Периодизация жизненного пути.

Детские годы.

Раннее проявление музыкального дарования. Первые занятия музыкой. Пребывание в церковной капелле в Вене.

Первые творческие опыты. Начало самостоятельной жизни. Музыкальный быт Вены.

Расцвет творчества.

Работа капельмейстером у графа Морцина, в капелле князя Н. Эстерхази (1761 – 1790). Многочисленные обязанности Гайдна в капелле. Интенсивная творческая деятельность. Создание симфоний.

Прощальная симфония №45.

Поздний период творчества.

Концертные поездки в Лондон.

Сочинение Лондонских симфоний – вершина творческой деятельности Гайдна в симфоническом жанре.

Создание оратории «Времена года» и «Сотворение мира».

Рост мировой славы композитора.

Творческое наследие.

Жанровое разнообразие творчества.

Ведущее положение инструментальных произведений.

Й. Гайдн – один из создателей классической сонаты, симфонии, струнного квартета.

Содержание оратории «Времена года».

Обращение композитора к театральным видам искусства.

Оптимизм и демократичность музыки Й. Гайдна, ее связь с народными песнями и танцами.

Музыкальный материал:

Симфония «Часы» №101 II часть.

«Прощальная симфония» №45 V часть.

Оратория «Времена года»

Ария Симона, Песня радости (хоровая fuga), Сцена охоты (Симон, Лука, хор).

Знакомство с сонатным циклом в творчестве Й. Гайдна. Соната ми минор.

Общая характеристика сонатного цикла. Разбор сонатной формы на примере первой части сонаты.

Экспозиция сонатной формы. Главная, связующая, побочная, заключительные темы. Контраст главной и побочной тем. Образный смысл, жанровость, приемы выразительности тем в экспозиции. Закономерности тонального плана. Темы в экспозиции в разработке. Мотивное развитие. Возвращение тем в основную тональность e-moll (реприза). Общая характеристика музыки второй части. Жанровая основа темы (ария).

Средства музыкальной выразительности: лад, регистры, фактура. Третья часть. Закономерности чередования рефрена и эпизодов, образующих форму рондо.

Понятия: экспозиция, разработка, реприза, сонатная форма. Главная, связующая, побочная, заключительные темы.

Музыкальный материал:

Экспозиция сонатной формы I части:

Главная, связующая, побочная, заключительные темы.

Разработка. Реприза.

II часть. Основная тема в G-dur.

II часть. Рефрен. I и II эпизоды.

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

Симфонический оркестр Й. Гайдна.

Симфонический оркестр Й. Гайдна. Строение симфонического цикла. Чередование частей по принципу контраста.

Лондонская симфония №103.

Производный контраст вступления и главных тем первой части. Танцевальная основа главной и побочной тем.

Развитие основных тем в разработке, возвращение в основной тональности (реприза).

Вторая часть. Двойные вариации. Мелодическое и тембровое варьирование.

Третья часть. Гайдновский тип менуэта. Сложная трехчастная форма. Трио.

Композиционное строение финала. Принцип монотематизма.

Симфонический оркестр И. Гайдна.

Парный состав оркестра.

Формирование струнной, деревянной, духовой и медных групп.

Введение ударных инструментов (литавры, большой барабан, треугольник) в состав оркестра Гайдна.

Понятия: парный состав оркестра, симфонический цикл, производный контраст, двойные вариации, тембровое варьирование, сложная трехчастная форма, трио, монотематизм, кода.

Музыкальный материал:

«Военная симфония» №100. II часть G-dur.

Симфония Es-dur №103.

I часть. Вступление. Экспозиция сонатной формы:

Главная, связующая, побочная, заключительные темы.

Разработка. Реприза.

II часть. I и II темы. Вариации на две темы.

III часть. Основной раздел. Трио.

IV часть. Экспозиция сонатной формы: главная и побочная темы.

В.А. Моцарт. Жизненный и творческий путь.

В.А. Моцарт (1750-1791) – один из величайших музыкальных гениев, австрийский композитор, представитель венского классицизма, младший современник Й. Гайдна. Периодизация жизненного пути. Детские и юношеские годы. Проявление гениальной одаренности. Занятия музыкой под руководством отца – Леопольда Моцарта. Ранние композиторские успехи юного композитора. Концертные выступления в ряде стран Европы. Продолжение учебы, новые творческие опыты. Поездка в Италию. Широкое признание таланта и творческих достижений Моцарта.

Творческая зрелость. Поездки в Вену и Мюнхен. Тяжелая, унижительная служба у архиепископа Зальцбурга. Поездки в Мангейм и Париж. Надежды и разочарования. Создание и постановка в Мюнхене оперы «Идоменей». Разрыв с архиепископом. Переезд в Вену.

Высший расцвет творчества. Создание лучших опер: «веселой драмы», «Дон Жуан», оперы-буффа «Свадьба Фигаро», зингшпиль «Похищение из сераля», оперы-сказки «Волшебная флейта». Тяжелые материальные условия жизни. Реквием – последнее сочинение композитора.

Болезнь и безвременная смерть. Творческое наследие. Универсализм творчества Моцарта. Разнообразие жанров и их новаторская трактовка. Интерес композитора к театру, создание опер. Виды инструментальных произведений, концертные и камерные сочинения; циклы и отдельные пьесы.

Общее представление о реквиеме.

Психологизм, отражение неоднозначности человеческих чувств.

Музыкальный материал:

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

Опера «Дон Жуан»: Ария Лепорелло, Ария Дон Жуана.

Опера «Волшебная флейта»: Увертюра, Ария Папагено.

Реквием: «Dies ueste», "Lacrimosa".

Клавирное творчество. Соната ля мажор №11.

Необычная трактовка первой части сонаты. Жанровая тема. Шесть орнаментальных вариаций. Вторая часть. Строгость и ясность формы (трехчастная репризная форма. Трио). Третья часть «Alla Turca» - «В турецком роде». Элементы восточного стиля в европейской музыке (тембровый колорит «янычарского» оркестра). Четыре формы рондо. Соотношение рефрена и эпизодов. Понятия: орнаментальные вариации, «янычарский оркестр».

Музыкальный материал:

I часть. Тема и шесть вариаций.

II часть. Основная тема первого раздела. Трио.

III часть. Рефрен (припев). Эпизоды. Кода.

Симфония соль минор №40.

Общая характеристика цикла. Лирико-драматическое содержание симфонии. Разбор первой части: основные темы, контраст тем – образный, ладовый, регистровый, фактурный. Основные черты разработки. Переход к репризе. Изменение побочной и заключительной тем в репризе.

II часть. Образное содержание музыки, светлый лирический характер; выражение покоя, умиротворенность. Показ основных тем экспозиции.

III часть. Насыщение традиционной танцевальной формы менуэта драматическим звучанием. Контраст основной темы и трио.

IV часть. Определенная близость финала образам I части, подчеркивающая единство всего цикла. Характеристика, внутренний контраст главной темы, сочетание драматических и лирических образов. Закрепление и обогащение представлений учащихся о симфоническом цикле и сонатной форме в процессе изучения симфонии g-moll Моцарта.

Музыкальный материал:

I часть. Экспозиция: главная, связующая, побочная, заключительные темы.

Разработка. Реприза.

II часть. Экспозиция сонатной формы: главная, побочная, заключительная темы.

III часть. Основные разделы. Трио.

IV часть. Экспозиция сонатной формы: главная, связующая, побочная, заключительная тема. Разработка. Реприза.

IV четверть

Опера «Свадьба Фигаро».

Отношение композитора к оперному жанру и его место в творчестве композитора. Общее представление о сюжете, его комедийный характер.

Основные действующие лица и их музыкальная характеристика в сольных и ансамблевых номерах. Роль ансамблей в показе комедийных ситуаций и взаимоотношений действующих лиц. Отражение оптимизма и жизнерадостного характера оперы в увертюре.

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. Дует Сюзанны и Марселины.

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

Л. ван Бетховен. Жизненный и творческий путь. Увертюра «Эгмонт».

Л. ван Бетховен (1770 – 1827) – великий немецкий композитор, младший из трех гениальных музыкантов, венских классиков.

Периодизация жизненного пути.

Детство и юношество.

Жизнь в Бонне. Суровое детство. Занятия с К. Нефе – первым учителем и наставником молодого Бетховена. Первые творческие опыты. Выступление в роли пианиста – импровизатора. Встречи с Моцартом и Гайдном. Разносторонние интересы Бетховена; посещение лекций в университете. Упорная работа над пополнением знаний и совершенствованием мастерства. Влияние идей французской революции конца XVIII века на формирование передовых убеждений композитора.

Творческая зрелость.

Переезд в Вену (1792). Музыкальная жизнь Вены. Рост славы Бетховена – исполнителя. Занятия по композиции с Гайдном и Сальери. Интенсивная творческая деятельность – создание сонат, концертов, ансамблей и других сочинений. Первые признаки приближающейся глухоты.

Высший расцвет творчества.

«Героическая симфония» и история произведения. Отражение идей героической борьбы в других произведениях. Обращение Бетховена к театру – создание оперы «Фиделио», музыки к драматическому спектаклю «Эгмонт» Гете. Сочинение симфоний, увертюр, фортепианных сонат и концертов. Рост славы композитора.

Последний период творчества.

Отношения с венской аристократией. Материальные затруднения. Наступление полной глухоты. Одиночество.

Произведения последних лет. Симфония №9. Торжественная месса, сонаты и квартеты.

Творческое наследие.

Творчество Бетховена – вершина венского классического стиля.

Ведущее значение крупных инструментальных произведений: симфоний, сонат, концертов, увертюр, ансамблей.

Театральная музыка Бетховена, сочинения с участием хора, пьесы для фортепиано, песни.

Героическая тема в творчестве Бетховена. Влияние атмосферы и жанра французской революции на творчество композитора.

Бетховен – смелый новатор, определивший дальнейший ход развития музыкального искусства.

Черты романтизма в творчестве Бетховена.

Музыкальный материал:

Л. ван Бетховен:

Багатели Es-dur, C-dur, F-dur.

Соната № 14 cis-moll

Симфония № 3 Es-dur «Героическая» 1 часть (фрагмент).

Соната для фортепиано № 14, 1 ч., (фрагмент),

Соната для фортепиано № 23, 1 ч., (фрагмент),

Симфония № 9, финал,

Симфония № 6 «Пасторальная». (фрагмент).

Увертюра «Эгмонт»

Увертюра в творчестве Л. Бетховена.

Л. Бетховен – создатель программной одночастной увертюры.

Симфонизация увертюры, связь с драматическими произведениями: «Эгмонт» - к трагедии Гёте, «Кориолан» - к драме Коллина, «Леонора» - к опере «Фиделио». Содержание трагедии Гёте «Эгмонт» и его воплощение в музыке Бетховена. Сонатное строение увертюры. Контрастное сопоставление основных образов во вступлении. Характеристика основных тем сонатного аллегро; показ фрагмента разработки и кульминационного эпизода перед кодой. Победное звучание коды, ее близость симфоническому финалу.

Музыкальные особенности тем.

Музыкальный материал:

Увертюры «Кориолан», «Леонора № 3»;

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

Соната № 8. «Патетическая»

Отражение в музыке идеи борьбы и воли к победе. Строение цикла.

I часть. Расширение сонатной формы, вызванное необычным замыслом композитора. Ораторская диспозиция вступления, воплощение идеи долга и сострадания. Дальнейшее развитие тематического материала вступления и его роль в построении I части. Характеристика основных тем сонатного аллегро: образность, средства музыкальной выразительности, тональный план. Принципы развития и сопоставления тем в разработке.

II часть. Образное содержание музыки, выражение в ней глубокого раздумья. Показ и разбор основных тем.

Трехчастное строение, изменение основной темы в репризе.

III часть. Родство финала с первой частью сонаты: тональность (c-moll), быстрый темп, мелодическое сходство (основная тема III части и побочная тема I части).

Форма части (рондо – соната). Тематическая связь рефрена и эпизодов.

Понятия: патетическая, ораторская диспозиция, интонация.

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.

Симфония до минор № 5. Классический сонатно-симфонический цикл (повторение).

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.

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.

Обобщение по сонатно-симфоническому циклу.

Закрепление, углубление, проверка знаний учащихся по темам: «сонатный цикл в творчестве Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л.В. Бетховена; сонатно-симфонический цикл в творчестве венских классиков».

Проверка усвоения новых музыкальных понятий и терминов, а также умения применять полученные знания и навыки.

В качестве музыкального материала возможно обращение, как и к изученным произведениям, так и исполняемым в классе игры на инструменте.

Третий год обучения (7 класс)

I четверть

Зарубежная музыкальная культура. Романтизм. Вводный урок. Романтизм в музыке. Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами классиками и романтиками.

Романтизм – ведущее художественное направление в западно-европейском искусстве XIX века. Новый стиль, новая философия, условия и предпосылки возникновения. Новая тематика, новые сюжеты – природа, фантастика, история, лирика. Интерес романтиков к душевному миру простого человека. Конфликт мечты и действительности. Тема одиночества, скитаний, душевных состояний человека. Тема Востока в романтической музыке.

Ведущие жанры у композиторов венского классицизма и композиторов романтиков Гармоничность и уравновешенность чувства и разума в эпоху классицизма, преувеличенность и повышенная эмоциональность в мироощущении романтика. Введение новых «красочных» гармоний в романтической музыке. Создание новых жанров. Новые жанры – фортепианная и вокальная миниатюра, циклы песен, пьес, программность музыки. Произведения малых форм. Красочность гармонии и оркестровки. Национальный колорит. Глубокая связь с народным творчеством, его художественными образами: со сказками, преданиями, легендами.

Музыкальный материал:

Р. Шуман. Цикл «Карнавал»: «Пьеро», «Арлекин», Марш давидсбюндлеров против филистимлян.

Ф. Шуберт. Песни «Скиталец», «Двойник».

Г. Берлиоз «Фантастическая симфония» II часть (фрагмент).

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

Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь. Фортепианное творчество.

Франц Шуберт (1797 – 1828) – австрийский композитор, представитель раннего романтизма.

Жизненный путь. Периодизация.

Детские годы. Домашнее музицирование в семье. Обучение в конvikте, участие в школьном оркестре. Изучение произведений Гайдна, Моцарта, Бетховена. Занятие с Антонио Сальери по контрапункту и свободному сочинению.

Начало творческой деятельности. Работа в должности учителя, отношение к службе. Разрыв с отцом и уход со службы.

Непрерывная, интенсивная композиторская работа. Друзья Шуберта. Роль «Шубертиад» в творческой активности композитора. Популяризация его произведений.

Творческая зрелость. Создание лучших симфоний, песенных циклов, фортепианных и камерно-инструментальных сочинений.

Ранняя смерть. Судьба творческого наследия.

Творческое наследие.

Влияние музыкальной культуры Вены на становление Шуберта как композитора.

Песня и танец – жанровая основа творчества.

Создание вокальной и фортепианной миниатюры, песенных циклов, лирико-романтической симфонии, камерных ансамблей.

Фортепианное творчество.

Тесная связь фортепианных миниатюр с бытовым музицированием.

Отражение характерных черт жанра песни в инструментальных произведениях Шуберта.

Музыкальный материал:

Вальс h-moll.

Музыкальный момент f-moll.

Экспромт Es-dur.

Военный марш D-dur.

Песни

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.

Музыкальный материал:

Баллада «Лесной царь», песни: «Маргарита за прялкой», «Баркарола», «Серенада», «Утренняя серенада», «К музыке», «Форель», «Аве Мария».

Вокальные циклы: «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь».

Значение вокальных циклов в творчестве Шуберта. Сюжетная и идейная связь циклов: черты автобиографичности, тема скитаний, образы природы. Содержание, композиция и драматургия циклов. Завязка, переломный момент, кульминация, развязка в цикле «Прекрасная мельничиха». Восходящая и нисходящая линия цикла. «Дуэтность» вокальной и фортепианной партии. Народные черты песни. Широкое претворение куплетности. Углубление драматического конфликта в цикле «Зимний путь». Вдумчивое отношение Шуберта к поэтическому тексту, использование формы варьированной строфы.

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».

«Неоконченная» симфония, h-moll.

Симфония h-moll «Неоконченная» - образец лирико-романтической симфонии. Новизна замысла и строения цикла. Новый круг образов по сравнению с классическими симфониями. Соотношение завершенности и незавершенности. Песенный симфонизм. Разбор двух частей цикла.

Музыкальный материал:

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

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

II четверть.

Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь. Соната си бемоль минор (обзорно)

Ф. Шопен (1810-1849) – основоположник польской музыкальной классики, композитор-патриот. Жизненный путь. Периодизация. Детские годы. Благоприятные условия в семье для развития яркой одаренности Фридерика. Блестящие успехи в занятиях на фортепиано. Серьезное изучение классической музыки. Многогранная одаренность Шопена. Занятия в лицее. Обучение в консерватории, занятия с Ю. Эльснером по композиции. Увлеченность польской народной музыкой. Творческая и концертная деятельность в Варшаве. Общение с польской интеллигенцией. Первый выезд за границу. Успешное выступление в Вене. Вторичный выезд за границу, прощание с друзьями. Польское восстание (1830). Создание произведений, отражающих драматизм, тревогу за судьбу Родины. Жизнь в Париже с 1831. Насыщенность культурной жизни, широкое признание. Создание лучших сочинений в различных жанрах. Влияние Жорж Санд на творчество. Наивысший расцвет творческих сил. Последние годы жизни.

Трагический разрыв с писательницей. Концертная поездка в Лондон. Тяжелая болезнь. Преждевременная смерть. Творческое наследие. Ведущее значение фортепианного творчества Шопена. Шопен – «поэт» фортепиано. Создание новых жанров, переосмысление традиционных. Танцевальные жанры: мазурки, полонезы, вальсы. Цикл «24 прелюдии», этюды, ноктюрны. Крупные одночастные произведения: скерцо, баллады. Фантазия. Концерты и сонаты. Песни. Богатство мелодии, гармонии, фактуры. Соединение импровизационной свободы с логичностью и стройностью композиции. Искренность, демократизм, доступность, художественное совершенство музыки Шопена. Разностороннее и яркое раскрытие в творчестве темы Родины.

Международные конкурсы им. Шопена.

Музыкальный материал:

Концерт e-moll I и III части (фрагменты).

Концерт f-moll I часть (фрагмент)

Соната b-moll.

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.

Музыкальный материал:

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

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, бальные.

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

Музыкальный материал:

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

Полонезы: A-dur, c-moll.

Вальсы Ноктюрны. Баллада g-moll.

Вальсы. Поэтизация простого бытового танца. Концертность. Две группы вальсов: мечтательно-лирические, виртуозно-бальные 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.

Музыкальный материал:

Ноктюрны Es-dur, Des-dur.

Вальсы Es-dur, cis-moll.

Баллада g-moll.

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.

Музыкальный материал:

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

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

Композиторы-романтики первой половины 19 века (обзор).

Значение национальных композиторских школ. Творчество (исполнительское и композиторское) Ф. Листа. Р. Шуман – композитор и музыкальный критик. Музыкальное и теоретическое наследие Г. Берлиоза. Немецкие романтики первой половины XIX века: К.М. Вебер, Ф. Мендельсон, Р. Шуман. Новая стилистика; романтическая опера (увертюра, хор охотников из оперы «Волшебный стрелок»). Музыка в драматическом театре («Сон в летнюю ночь»), лирико-исповедальный характер творчества романтиков (цикл «Любовь поэта»).

Ф. Лист. Программный симфонизм, его специфика; «Прелюды».

Г. Берлиоз. Программный симфонизм; гротеск в музыке; «Фантастическая» симфония 2, 4, 5 части.

Н. Паганини. Виртуозы-исполнители и их творчество; Каприз №24 и сочинения Ф. Листа, И. Брамса на тему Н. Паганини.

Музыкальный материал:

И. Брамс. Вариации на тему Паганини.

Отрывки из «Фантастической» симфонии Г. Берлиоза.

Рапсодии Ф. Листа,

Н. Паганини. Каприз №24,

Номера из «Фантастических пьес» или вокальных циклов Р. Шумана.

Европейская музыка XIX века (обзор). Особенности драматургического развития в оперном искусстве западноевропейских композиторов 19 века: Ж. Бизе, Дж. Верди, Дж. Россини.

Разные пути развития оперного жанра. Творчество Д. Верди и Р. Вагнера. Инструментальная музыка Германии и Австрии (И. Брамс). Французская композиторская школа (Ж. Бизе, С. Франк и др.).

Для ознакомления предлагается прослушивание номеров из опер Д. Верди («Травиата», «Аида», «Риголетто») и Р. Вагнера («Лоэнгрин», «Летучий голландец», «Валькирия») на усмотрение преподавателя.

III четверть

Зарубежная музыкальная культура конца XIX-начала XX века.

Стилевое многообразие музыки. Импрессионизм.

Ведущее направление в музыкальной культуре конца XIX века – импрессионизм. К. Дебюсси (1862 – 1918), М. Равель (1875 – 1937) – представители импрессионизма в музыке. Содержание творчества. Образы природы, картины жизни народа, обращение к античному искусству. Жанровое многообразие в творчестве импрессионистов. Вокальная и фортепианная миниатюра, камерные, симфонические, балетные, оперные произведения. Музыка для детей. Новая стилистика; новые трактовки средств выразительности, звукопись.

Музыкальный материал:

Симфоническая сказка П. Дюка «Ученик Чародея».

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.

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).

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.

Музыкальный материал:

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

М. Равель. «Болеро».

Русская музыкальная культура. Введение. Русский музыкальный фольклор.

Значение музыкального творчества как первоосновы всей музыкальной культуры. Охват разнообразных по содержанию и особенностям художественных форм (музыкальных и музыкально-теоретических), исполняемых различными категориями (слоями) русского народа. Понятие фольклора. Определение, содержание. Существенные признаки: устная природа, вариативность бытования.

Черты фольклора: синкретичность и коллективность творческого процесса, импровизационность.

а) Древнейшие эпические песни-былины, старины.

Содержание былин. Отражение древнеславянской мифологии в древнерусских былинах.

Певцы-сказители (Баяны) – первые музыканты-профессионалы на Руси.

«Слово о полку Игореве».

Использование напевов древнейших былин в творчестве русских композиторов XIX века.

Понятия: фольклор, синкретичность, импровизационность; былина, старина, певец-сказитель.

Музыкальный материал:

Хрестоматия по народному творчеству. Сыктывкар. Колледж Искусств.

«Про татарское нашествие», былинный напев сказителя Т.Г. Рябинина, «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».

Русская музыкальная культура с древнейших времен по XVII век.

Русская церковная музыка, нотация, жанры и формы.

Уникальная история формирования русской культуры в целом и музыкальной в частности. Особенности нотации (крюки и знамена). Профессиональная музыка – церковная. Приоритет вокального начала. Возникновение древнерусской профессиональной музыки. Скоморохи, гусяры, гудошники – основные носители светской профессиональной культуры. Знаменное пение, как основной вид духовной музыки. Подчинение строгим каноническим правилам. Эволюция знаменного пения. Распространение на Руси явления многораспевности, рождение кантилены. Примеры раннего многоголосия (стихир, тропарей и кондаков). Большой распев, демество, путевой распев. Поздние распевы: киевский, греческий. Основные жанры храмовой музыки.

Синтез храмовых искусств: храмовое зодчество, иконопись, музыка. Роль музыки в храме.

XVII век – выход певческого искусства за пределы церкви.

Церковный раскол. Признание многоголосного пения.

Понятия: скоморох, гудошник, знаменное пение, распев.

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.

Духовная музыкальная культура России XVII, XVIII веков.

Творчество Д. Бортнянского, М. Березовского, А. Веделя, А. Титова.

Краткий экскурс в историю государства российского XVII – начала XVIII века. Раскол. Реформы Петра Великого. Новые эстетические нормы русской культуры. Жанры канта, партесного концерта. Путь слияния западной музыкальной системы с православными певческими традициями. Линейная нотация. Партесное многоголосие. Стиль барокко: расширение спектра образной тематики и средств выразительности. Духовный концерт в творчестве А. Веделя, В. Титова, Д. Бортнянского, М. Березовского.

Кульминация развития жанра партесного концерта в Петровскую эпоху.

Понятия: партесное пение, партесный концерт.

Музыкальный материал (антология):

В. Титов. «Три Псалма».

А. Ведель. «Покаяния».

М. Березовский. Концерт для 4-х голосного хора «Не отвержи меня во время старости».

Д. Бортнянский. Концерт для хора «Живые в помощи Вышняго, в крови Бога небесного».

Светская музыкальная культура России XVII, XVIII веков.

Романсы А. Алябьева, А. Гурилева, А. Варламова 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.

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.

Камерная вокальная музыка XVIII – первой половины XIX века

Российская песня и бытовой романс. Формирование традиций домашнего музицирования. Романтизм и сентиментализм в русской поэзии и вокальной музыке как ведущее направление камерно-вокального жанра. Формирование различных жанров русского романса: элегия, русская песни, баллада, романсы «о дальних странах», с использованием танцевальных жанров.

Появление первых сборников. Обработки народных песен, подчинение нормам классицизма.

Российская песня в творчестве Ф. Дубянского и О. Козловского. Истоки и стилевые черты русского бытового романса: русский крестьянский фольклор, цыганская песня, чувствительная ария. Мастера русского романса: А. Алябьев, А. Варламов, А. Гумилев, А. Верстовский.

Музыкальный материал:

А. Алябьев. «Соловей», «Нищая».

А. Варламов. «Белеет парус одинокий», «На заре ты ее не буди».

А. Гурилев. «Колокольчик», «Матушка голубушка».

А. Верстовский. «Ах, точно ль никогда», «Старый муж, грозный муж».

Отечественная музыкальная культура XIX века. Формирование русской классической школы.

М.И. Глинка. Жизненный и творческий путь.

М.И. Глинка (1804-1857). Основоположник русской музыкальной классики, открывший новые пути отечественной музыке в жанре оперы, симфонической музыки, русского классического романса. Периодизация жизненного пути. Детство и юношество. Детские годы в имении отца. Музыкальные впечатления детских лет. Влияние народной песни на развитие музыкальных представлений будущего композитора.

События 1812 года. Обучение в пансионе (1817 – 1822). Роль Кюхельбекера как воспитателя и наставник Глинки. Формирование демократических убеждений. Увлечение музыкой. Первые композиторские опыты. Поездка на Кавказ. Общение с передовой художественной интеллигенцией.

Творческая зрелость.

Первая поездка за границу (1831 – 1834). Изучение быта и искусства Италии. Знакомство с оперной культурой. Мысль о создании национальной русской оперы. Пребывание в Берлине. Упорная работа над овладением композиторским мастерством под руководством Зигфрида Дена.

Расцвет творчества Глинки.

Возвращение в Россию. Создание первой русской классической оперы «Иван Сусанин» 1836 г. Признание оперы передовыми общественными кругами и отрицательное отношение значительной части аристократии.

Работа в придворной певческой капелле.

Поездка на Украину Сближение с литературными кружками Н. Кукольника.

Создание лучших произведений в разных жанрах музыки.

Работа над оперой «Руслан и Людмила», постановка в 1842 г. Враждебное отношение к опере высшего общества. Отъезд за границу (1844). Пребывание во Франции. Дружба с Берлиозом. Исполнение произведений Глинки в Париже – первое знакомство европейской публики с русской классической музыкой.

Поездка по Испании. Изучение фольклора. Создание концертных увертюр «Арагонская хота» и «Ночь в Мадриде» на испанские темы.

«Вальс-фантазия», «Камаринская» - вершины симфонического наследия Глинки.

Последние годы жизни.

Тяжелое моральное положение в самодержавной России. Круг друзей Глинки. Общение с А. Даргомыжским, А. Серовым, В. Стасовым, М. Балакиревым. Новые творческие замыслы.

Смерть Глинки в Берлине.

Творческое наследие.

Ведущее значение оперных произведений.

Оперы: «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») и «Руслан и Людмила».

Музыка к драматическому спектаклю «Князь Холмский» Н Кукольника.

Произведения для симфонического оркестра.

Разнообразие жанров камерной музыки: вокальная лирика, пьесы для фортепиано, ансамбли.

Опора на русский фольклор, русскую профессиональную музыку, бытовой романс, итальянскую вокальную школу, блеск французской оркестровки, строгость немецкой школы.

Светлый, оптимистический склад музыки композитора.

Глинка и Пушкин.

Влияние творчества Глинки на русскую музыкальную культуру XIX и XX веков.

Музыкальный материал (антология):

Ноктюрн f-moll «Разлука».

«Камаринская». «Вальс-фантазия» (фрагменты).

Опера «Руслан и Людмила»

Увертюра, Каватина Гориславы, Ария Людмилы.

Марш Черномора, Хор «Ах ты свет Людмила».

Камерно-вокальное творчество.

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.

Музыкальный материал:

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

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

IV четверть.

М.И. Глинка. Опера «Жизнь за царя».

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.

Второе действие – начало русского классического балета. Признаки польской культуры. Танцы как характеристика поляков.

Логика расположения танцев: полонез, краковяк, вальс, мазурка.

Третье действие – противопоставление русской и польской музыки. Яркие характеристики главных героев.

Четвертое действие – драматическая кульминация всей оперы, развязка драмы.

Масштабность образа Сусанина, возвышение народного напева до трагедии.

Эпилог – грандиозная народная сцена. Эпическая распеваемость и горделивая поступь народного шествия.

Понятия: «интродукция», «эпилог». вариации на неизменную мелодию.

(сопрано остинато).

Музыкальный материал:

Увертюра.

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

II действие. Полонез. Краковяк Вальс. Мазурка.

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

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

Эпилог – хор «Славься».

Симфоническое творчество.

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».

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ

Четвертый год обучения (8 класс)

Данный раздел учебного предмета «Музыкальная литература», посвященный отечественной музыке XIX века – ключевой в курсе. Он имеет как познавательное, так и воспитательное значение для обучающихся подросткового возраста. В данной программе изучению русской музыкальной литературе отводится второе полугодие 7 класса и весь 8 класс. Обучающиеся знакомятся с оперными, симфоническими, камерно-вокальными произведениями в творчестве А.С. Даргомыжского, М.А. Балакирева, А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова, М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского.

I четверть.

А. С. Даргомыжский. Жизненный и творческий путь. Опера «Русалка».

А.С. Даргомыжский (1813-1869) – один из создателей русской классической школы. Представитель реалистического направления в искусстве, младший современник и последователь Глинки. Периодизация жизненного пути. Детские и юношеские годы. Разностороннее домашнее образование. Обучение музыке у пианиста и композитора Ф. Шоберлехнера. Первые попытки сочинения музыки. Первый период творчества. Знакомство с Глинкой (1834). Создание оперы «Эсмеральда». Поездка за границу (1844-1845). Формирование реалистических творческих принципов. Сочинение вокальных произведений на стихи русских поэтов первой половины XIX века. Зрелый период творчества. Работа над оперой «Русалка» и ее постановка в 1856 г. Широкое признание оперы в демократической среде (1864). Сочинение романсов на стихи Лермонтова. Поздний период творчества (1855-1869). Сотрудничество в сатирическом журнале «Искра» Сочинение драматического монолога: «Старый капрал»; сатирических песен: «Червяк», «Титулярный советник». Развитие традиций «Камаринской» Глинки в симфонических произведениях: «Баба Яга», «Казачок», «Чухонская фантазия». Сближение с молодыми композиторами «Могучей кучки». Работа над оперой «Каменный гость». Завершение работы по авторским эскизам – Ц. Кюи, оркестровка Римского-Корсакова.

Творческое наследие.

Критический реализм. Натуральная школа. Тяготение к социальной тематике и психологизму.

Новаторство в области форм оперной и камерной вокальной музыки.

Новизна замысла оперы «Каменный гость».

Песни сатирического, социально-обличительного, драматического характера.

Поиски новых интонационных средств (речевые интонации, речитатив, изобразительные приемы). «Великий учитель музыкальной правды» (Правда ситуаций, правда характеров, интонационная правда).

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.

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.

Камерно-вокальное творчество А.С. 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.

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».

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.

Краткая характеристика общественно-политической жизни России в 60-е годы. Расцвет литературы и искусства. Отмена крепостного права. Интерес к народному творчеству, к жизни народа, к эпосу. Литература, публицистика. Передвижничество. «Западники» и славянофилы». 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.

Музыкальный материал:

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».

А. П. Бородин. Жизненный и творческий путь. Камерно-вокальное творчество.

А.П. Бородин (1833-1887). Выдающийся композитор, крупный ученый-химик, педагог, активный общественный деятель, музыкальный критик.

Периодизация жизненного пути.

Детские и юношеские годы.

Широкий круг интересов будущего композитора: увлечение естественными науками и искусством. Игра на нескольких музыкальных инструментах (флейта, виолончель).

Учеба в медико-хирургической академии (1850-1856). Музицирование, постижение теории музыки, композиторские опыты.

Ранний период творчества.

Научная командировка за границу (1859-1862). Продолжение музыкальных занятий. Сближение с Балакиревским кружком после возвращения в Петербург. Работа над первой симфонией и ее успешное исполнение (1869). Появление характерных черт музыки Бородина в камерной вокальной лирике: эпичность, картинность, сказочность.

Разносторонняя научно-педагогическая деятельность в медико-хирургической академии и совмещение ее с композиторской деятельностью.

Период творческой зрелости. Создание 2-й симфонии и оперы «Князь Игорь». Новая поездка в Европу. Встречи с Ф. Листом в Веймаре. Рост известности Бородина-композитора на Родине и за ее рубежом.

Произведения последнего десятилетия: романсы, каватины, сочинения для оркестра, фортепиано.

Творческое наследие.

А.П. Бородин – один из создателей классической русской эпической симфонии.

Развитие эпических традиций оперы и симфонизма Глинки.

Ведущая роль героико-эпического начала в опере, симфонии, романсе.

Ориентальная тема. Новый тип востока – «Бородинский», соединяющий русские и восточные черты. Тяготение к сонатности.

Ясность и оптимизм образов.

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».

Музыкальный материал:

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

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

II четверть

Симфоническое творчество. Симфония №2

Создание трех симфоний симфонической картины «В Средней Азии».

Работа над первой симфонией.

Симфония №2 h-молл – 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».

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.

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.

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.

Н. А. Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь.

Н.А. Римский-Корсаков (1844-1908) – композитор, дирижер, педагог, музыкально-общественный деятель. Периодизация жизненного пути. Детство. Годы учения. Детские годы в Тихвине. Первое приобщение к музыке. Учеба в Морском корпусе в Петербурге (1856-1862). Увлечение музыкой, начало серьезных занятий. Знакомство с Балакиревым и его роль в развитии таланта и формировании передовых убеждений Римского-Корсакова. Кругосветное плавание (1862-1865). Путь к мастерству. Завершение и успешное исполнение первой симфонии, создание оркестровых произведений. Работа над оперой «Псковянка». Рост известности композитора. Начало педагогической работы в консерватории (1871). Совершенствование композиторского мастерства, увлечение народной песней и создание песенных сборников. Обращение к народно-бытовым и сказочным сюжетам в опере «Майская ночь» и «Снегурочка».

Период высшей творческой зрелости.

Создание произведений для оркестра в 80-е годы – «Шехеразада», «Испанское каприччо».

Беляевский кружок. Работа над завершением и редактированием сочинений М.Мусоргского и А.Бородина («Борис Годунов», «Хованщина», «Князь Игорь»). Выступление в роли дирижера.

Поздний период творчества.

Новый расцвет оперного творчества с середины 90-х годов. Сочинение опер: «Ночь перед Рождеством», «Садко», «Моцарт и Сальери», «Боярыня Вера Шелога», «Царская невеста».

Солидарность Римского-Корсакова с настроениями передовой части русского общества в годы революции (1905-1907). Создание опер: «Кощей Бессмертный», «Пан воевода», «Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок».

Борьба Римского-Корсакова за реализм и народность русского музыкального искусства.

Всемирное признание композитора.

Творческое наследие.

Определяющее значение принципов «новой русской школы». Соединение романтического мироощущения с рационалистичностью в творчестве. Жанровое и тематическое богатство сочинений Римского-Корсакова. Ведущее значение оперной и симфонической музыки. Роль программности в симфонической музыке.

Сюиты, симфонии, одноголосные сочинения для оркестра. Камерная вокальная музыка. Произведения других жанров. Влияние народного творчества. Сказочно-фантастическая тема. Пантеизм единства природного, художественного, божественного. Герои – творческие личности. Большая роль фантастики, образов природы, народно-бытовых обрядов, исторических картин, восточных образов. Гармоническое новаторство. Цветной слух.

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».

Музыкальные материалы:

Романсы:

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

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.

Музыкальный материал:

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

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

III часть. Темы: Царевича, Царевны, Шехеразады.

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

III четверть.

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.

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.

М.П. Мусоргский. Жизненный и творческий путь.

М.П. Мусоргский (1839-1881) – композитор-реалист, последовательный участник «Новой русской школы».

Периодизация жизненного пути. Детство и юность. Детские годы в имении отца. Знакомство с народными сказками и песнями. Начало музыкальных занятий. Обучение в Петербурге в военной школе.

Разносторонние интересы композитора, его дальнейшее музыкальное развитие. Служба в Преображенском полку. Знакомство с Даргомыжским, Балакиревым. Начало работы над музыкой к трагедии Софокла «Царь Эдип». Выход в отставку. Творческие искания.

Сближение с демократической молодежью, изучение произведений Глинки, Моцарта, Бетховена, увлечение передовой литературой и философией. Сочинение романсов. Обращение к крестьянским темам в песнях «Калистрат», «Колыбельная Еремушки», «Спи, усни, крестьянский сын» и др. Оперные замыслы. Работа над операми «Саламбо», «Женитьба».

Творческий расцвет.

Создание оперы «Борис Годунов» и ее постановка (1868-1874).

Идейная борьба вокруг оперы.

Сочинение вокального цикла «Детская». Начало работы над оперой «Хованщина».

Последний период жизни и творчества.

Сочинение цикла «Картинки с выставки».

Замысел оперы «Сорочинская ярмарка».

Сочинение вокальных циклов «Без солнца» и «Песни и пляски смерти».

Одиночество. Материальная нужда и неизлечимая болезнь. Моральная поддержка В. Стасова.

Концертная поездка с певицей Д. Леоновой и ее артистический успех.

Безвременная смерть.

Творческое наследие.

Претворение традиций Даргомыжского.

Все творчество «народная музыкальная драма».

Мусоргский и Некрасов.

Художественные параллели (Достоевский, передвижники). Жизненная правда, демократизм, связь с искусством своего времени.

Преобладание вокальных жанров.

Разнообразие оперных замыслов, незавершенность большинства из них.

Интерес Мусоргского к исторической и социальной тематике, к переломным эпохам русской истории.

Редакции оперы «Борис Годунов».

«Корявость стиля». Новизна музыкального языка.

Значение музыки Мусоргского для искусства XIX-XXI вв.

Музыкальный материал:

Опера «Хованщина»: вступление к опере «Рассвет на Москве-реке». Гадание Марфы, песня Марфы «Исходила младешенька», Симфоническая картина «Ночь на Лысой горе».

Камерно-вокальное творчество. Песни. Вокальные циклы: «Детская», «Песни и пляски смерти»

Расширение круга жанров. Новизна тематики и выразительных средств камерной вокальной музыки. Обращение к поэзии Н. Некрасова и Т. Шевченко. Произведения на собственные слова. Переосмысление текстов, жанров. Песни-сценки, песни-монологи. Круг поэтов, тематика циклов и песен М. П. Мусоргского.

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.

Музыкальный материал:

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

Вокальный цикл «Детская».

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

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

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.

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.

Урок-повторение по теме «Русская музыкальная культура 60 – 70-х гг. XIX века»

Закрепление и проверка знаний учащихся по теоретическому материалу.

Определение на слух фрагментов произведений композиторов «Могучей кучки»: А.П.Бородина, Н.А.Римского-Корсакова, М.П. Мусоргского.

IV четверть

Представитель позднего романтизма П. И. Чайковский.

Жизненный и творческий путь. Камерно-вокальное творчество.

П.И. Чайковский (1840 –1893). Композитор. Дирижер. Общественный деятель. Педагог. Периодизация жизненного пути. Детство и юношеские годы. Детские годы в Воткинске. Впечатлительность натуры Чайковского, общение с музыкой. Обучение в училище правоведения в Петербурге. Влияние А. Рубинштейна на формирование творческого облика в годы обучения в консерватории (1862-1865).

Творческая зрелость (Московский период жизни и творчества).

Переезд в Москву. Напряженная творческая, педагогическая и музыкально-критическая деятельность. Круг друзей, сближение с композиторами «Могучей кучки», с критиком Стасовым.

Стремительный рост дарования, время создания выдающихся произведений.

С 1866 по 1877 год – сочинение опер: «Воевода», «Ундина», «Опричник», «Кузнец Вакула», трех симфоний, балета «Лебединое озеро», одночастных симфонических произведений «Буря», «Франческа да Римини», «Фатум»; первого концерта для фортепиано с оркестром; вариации на тему рококо для виолончели с оркестром, фортепианного цикла. «Времена года», камерно-вокальных произведений.

Исполнение произведений Чайковского в Англии, Австрии, Америки.

Знакомство с меценаткой Н.Ф.фон Мекк, переписка, длившаяся 13 лет.

Годы странствий.

Поездки по европейским странам, интенсивная творческая работа. Обращение к новым темам, образам, музыкальным жанрам.

Создание опер «Орлеанская дева», «Мазепа».

Завершение работы над оперой «Евгений Онегин», четвертой симфонии.

Сочинение «Итальянского каприччио», «Серенады для струнного оркестра», «Торжественной увертюры «1812», «Детского альбома»,

духовных сочинений «Литургия Святого Иоанна Златоуста», «Всенощного бдения»;

камерных произведений: романсов, трио «Памяти великого художника».

На вершине славы и мастерства.

Жизнь в Подмоскowie (с середины 80-х гг.) в Клину. Широкая концертная деятельность и повседневная творческая работа. Мировое признание музыки Чайковского. Создание опер: «Чародейка», «Пиковая дама», «Иоланта», балетов: «Спящая красавица», «Щелкунчик»; симфонии «Манфред», струнного секстета «Воспоминания о Флоренции».

Последние сочинения композитора: шестая симфония «Патетическая».

Смерть в расцвете творческих сил.

Творческое наследие.

Чайковский – лирик, психолог (реалистический психологизм); глубокий интерес к внутреннему миру личности. Основоположник драматической русской симфонии, создатель нового типа оперы, русского классического балета. Достижения в области инструментального концерта, камерной музыки: романса, инструментальных ансамблей; пьес, циклов для фортепиано.

Чайковский и композиторы «Могучей кучки».

Музыкальный материал:

П.И. Чайковский.

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»,

Квартет №1 D-dur II часть,

Концерт для фортепиано с оркестром № 1,

Квартет №1 D-dur II часть.

Балет «Спящая красавица». Вальс из I действия.

Опера «Пиковая дама»: вступление, ариозо Германа «Я имени ее не знаю», дуэт Лизы и Полины.

Цикл «Времена года». Март «Песня жаворонка». Ноябрь «На тройке».

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.

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.

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.

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.

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.

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 Гремينا «Любви все возрасты покорны».

VII картина. Заключительный дуэт Татьяны и Онегина.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА.

Пятый год обучения (9 класс)

Пятый год обучения музыкальной литературе является итоговым. Его основная задача – при помощи уже имеющихся у воспитанников навыков работы с учебником, нотным текстом, дополнительными источниками информации существенно расширить их музыкальный кругозор, увеличить объем знаний в области русской и советской музыкальной культуры, научить подростков ориентироваться в современном музыкальном мире. При изучении театральных произведений рекомендуется использовать возможности видеозаписи. Необходимо также знакомить обучающихся с выдающимися исполнителями современности. Заключительный раздел, посвященный изучению музыки последней трети двадцатого столетия, является ознакомительным, музыкальные примеры для прослушивания педагог может отобрать исходя из уровня подготовки учеников, их интересов, наличия звукозаписей.

Пятый год обучения дает представление о разных периодах в истории отечественной музыки. Тема «Русская музыкальная культура конца XIX – начала XX века» посвящена творчеству А.К. Лядова, С.И. Танеева, С.В. Рахманинова, И.Ф. Стравинского и обогащает представление учащихся о музыкальном наследии рубежа веков.

Курс отечественной музыки XX века разделен исторически на два этапа.

Первый этап (первая половина XX века) – углубляет знания учеников в области симфонической, балетной, фортепианной музыки, в творчестве выдающихся композиторов эпохи: Д.Б. Кабалевского, С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, А.И. Хачатуряна.

Второй этап (вторая половина XX века) – учит понимать и любить музыку отечественных композиторов: Г.В. Свиридова, В.А. Гаврилина, Г.К. Щедрина, Петербургских композиторов. Темы: «Отечественный авангард 60х – 90х гг.», «Джазовые направления в музыке XX в.», «Обобщающее занятие по музыкальным направлениям XX в. Плюрализм стилей» знакомят воспитанников с современными направлениями в отечественной и западной музыке XX века.

1 четверть

Русская музыкальная культура конца XIX – начала XX века. Введение.

Музыкально-общественная жизнь в России на рубеже веков.

«Серебряный век» русской культуры. Меценаты и музыкально-общественные деятели. Роль Беляевского кружка в расцвете русской музыкальной культуры. Развитие музыкального образования. Связи с отечественным искусством и литературой. «Мир искусства». Выдающиеся исполнители этого периода. Выдвижение инструментальных жанров: балета, симфонических произведений малых форм в XX столетии. Появление новых направлений в русской музыке: неоклассицизм, неофольклоризм, «новый динамизм» (И.Ф.Стравинский, С. С. Прокофьев).

А.К. Лядов (1855-1914). Фортепианное и симфоническое творчество.

Фортепианное творчество. Тяготение композитора к жанру фортепианной миниатюры, к циклам фортепианных пьес. Появление новых жанров: легенда, сказка, сказание. Отражение традиций «Могучей кучки» в фортепианном творчестве. Пьеса «Про старину».

Симфоническое творчество. Создание одночастных симфонических пьес в традициях «кучкистов» (Римского-Корсакова). Сказочность, «картинность», живописность оркестровых произведений.

Создание симфонического цикла на русские народные темы – «Восемь русских народных песен для оркестра»

Понятия: «сказочные картинки», неофольклоризм.

Музыкальный материал:

Фортепианные произведения:

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

Симфонические произведения:

«Баба-Яга», «Кикимора», «Волшебное озеро», «Восемь русских народных песен для оркестра» (фрагменты).

С. И. Танеев. Камерно-инструментальное и вокально-симфоническое творчество.

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

Глубина и содержательность творчества, изучение полифонии (строгий стиль). Создание новаторских исследований: «Подвижной контрапункт строгого письма», «Учение о каноне».

Претворение полифонических форм: канонов, фуг в вокально-симфоническом творчестве.

Камерно-инструментальное творчество.

Ведущее значение камерно-инструментальных произведений.

Переосмысление музыкального содержания в камерно-инструментальных жанрах.

Сочетание стилевых черт романтизма и классицизма.

Богатство духовного мира человека, драматизм переживаний, интеллектуализм музыки Танеева.

Вокально-симфоническое творчество.

С.И. Танеев – создатель лирико-философской кантаты в русской музыке.

Интерес композитора к нравственно-философской тематике.

Создание кантат «Иоанн Дамаскин» и «По прочтении псалма».

Кантата «Иоанн Дамаскин» - одно из вдохновенных лирических созданий Танеева.

Глубина содержания, обращение к великим темам жизни и смерти, гуманистическая трактовка.

Художественные достоинства: симфонизм, полифоническое мастерство, основа – древнерусский напев «Со святыми упокой».

Обращение к полифонии, как методу развития музыкального материала в кантате.

Контрастная и имитационная полифония в I и III частях кантаты (форма фуги в кантатах «Иоанн Дамаскин», «По прочтении псалма»).

Понятия: лирико-философская кантата, «русский реквием».

Музыкальный материал:

Струнный квартет В-dur I часть кантаты: «Иоанн Дамаскин» I и III части, «По прочтении псалма»- №3.

Симфония до минор(фрагмент), романсы и хоры по выбору преподавателя.

С.В. Рахманинов. Фортепианное и симфоническое творчество. Камерно-вокальное творчество.

Творческое наследие.

Разносторонняя одаренность С.В. Рахманинова: композитор, пианист, дирижер.

Тесная связь творчества с образами России, с русской культурой.

Лирическая природа дарования, богатство душевного мира в произведениях композитора.

Фортепианное творчество.

Миниатюры, циклы фортепианных пьес, концерты для фортепиано с оркестром.

Неразрывная деятельность Рахманинова-исполнителя и Рахманинова-композитора.

Главная основа музыки – мелодия (широкая, протяжная, кантиленная)

Интерпретация фортепианных произведений композитора.

Симфоническое творчество.

Утверждение жизненности классических традиций русской музыки во второй и третьей симфонии.

Образы Родины, соединение лирики и эпоса с суровым драматизмом, своеобразие симфонического мышления композитора, основанном на непрерывном, напряженном мелодическом дыхании тематизма.

Яркая живописность программных симфонических произведений: «Утес», «Остров мертвых».

Понятия: интерпретация.

Музыкальный материал:

Прелюдия cis-moll, мелодия E-dur, Этюд-картина es-moll, второй концерт I часть (фрагмент).

Третья симфония I часть, «Симфонические танцы» (фрагмент), «Остров мертвых» (фрагмент).

Камерно-вокальное творчество.

Большое значение камерного вокального жанра (более 80 романсов) в творчестве композитора.

Традиция П.И. Чайковского: непосредственность выражения лирического чувства, яркий вокальный мелодизм (типично русская напевность, широта мелодического дыхания).

Разнообразное по образам вокальное творчество: образы природы, любовная лирика, сложный внутренний мир человека.

Виртуозная, детализированная в передаче оттенка чувства фортепианная партия.

Музыкальный материал:

«Вокализ», «Весенние воды», «Сирень», «Здесь хорошо», «Крысолов», «Я опять одинок», «Отрывок из Мюссе».

А. Н. Скрябин. Фортепианное и симфоническое творчество.

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

Музыкальный материал:

Прелюдии ор. 11 по выбору преподавателя,

Этюд ре-диез минор ор. 8,

Для ознакомления

«Поэма экстаза»,

Две поэмы ор.32.

А.К. Глазунов. Творческое наследие.

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

Музыкальный материал:

Симфония №5(фрагмент),
Концерт для скрипки с оркестром (I часть),
фрагментов балета «Раймонда».

II четверть

И. Ф. Стравинский. Творческое наследие. Балеты русского периода.

И.Ф. Стравинский – один из самых ярких представителей русской музыки начала XX века, общепризнанный лидер зарубежной музыки (после отъезда из России в 1913 г.). Необычайная сложность эволюции творчества, колоссальное наследие. Три периода зрелого творчества. «Русский» (1908-1923), неоклассицистский (1923-1953), поздний (1953-1968). Внутреннее единство стиля, русская сущность как постоянная творческая доминанта.

Балеты русского периода.

Сближение с «Миром искусства»: А. Бенуа, М. Фокиным, Н. Рерихом, С. Дягилевым, А. Головиным. Создание национально характерных, красочных, «костюмных» балетов: «Жар птица», «Петрушка», «Весна-священная». Новаторство в области музыкального языка: творчески свободное, изменившееся отношение к фольклору, отношение к ритму, как необычайно действенному, подвижному, динамичному средству выразительности (полиритм, полиметр). Красочная звукопись балета «Жар птица». Обращение к городскому фольклору в балете «Петрушка». Воскрешение образов языческой Руси, культа природы, показ обряда, в котором род заклинает обожествляемые силы природы в балете «Весна священная».

Понятия: цитирование, попевочные формулы, полиритм, полиметр. Закрепление понятий: неоклассицизм, неофольклоризм.

Музыкальный материал:

Балет «Жар птица». Вступление, Поганный пляс Кощеева царства.

Балет «Петрушка»: I картина «Народные гуляния на масляной»; II картина «У Петрушки» (фрагмент); III картина «У Арапа». Вальс балерины и арапа.

Балет «Весна священная». Часть первая – «Поцелуй земли»: Вступление «Весенние гадания», «Пляски щеголих», «Игра умыкания».

Часть вторая – Великая жертва: «Тайные игры девушек».

Хождение по кругам».

«Великая священная пляска».

Отечественная музыкальная культура 20-30-х годов XX века.

Революции в России начала XX века. Социально-культурный перелом. Изменение художественной жизни страны после Октябрьской революции. Новые условия бытования музыкальной культуры в 20-40-е годы XX века. Новые жанры и новые темы. Просветительский характер музыкальной культуры в 20-е годы: открытие музыкальных школ, кружков, студий. Создание ассоциации современной музыки, Российской ассоциации пролетарских музыкантов (РАПМ) и др.

Создание ассоциации современной музыки, Российской ассоциации пролетарских музыкантов (РАПМ) и др.

Массовый характер советской культуры. Соцреалистические произведения в творчестве композиторов:

Д. Шостаковича, С. Прокофьева, Н. Маяковского, В. Шебалина, А. Хачатуряна и др.

Советская исполнительская школа.

Музыкальный материал:

А.В. Мосолов «Завод», В.М. Дешевов «Рельсы».

Д.Б. Кабалевский. Творческое наследие. Музыка для детей и юношества.

Разнообразное творческое наследие композитора. Опера и оперетта, балет, музыка к драматическим спектаклям, радиопостановкам, кинофильмам; симфония, поэма, концерт, вокально-симфонические жанры, камерные произведения.

Содержание музыки Кабалевского: тема патриотизма, любви к Родине, драматические и комедийные образы, лирика и пафос высокой героики, образы молодежи, юности, детства.

Музыка для детей и юношества.

Сочинение песен; циклов фортепианных пьес для детей, музыкального представления «Парад молодости» для детского хора и оркестра, двух сонатин C-dur и g-moll.

Эстетическое воспитание молодежи: беседы о музыке, лекции в концертных залах, по радио, в клубах, Домах пионеров, в детских лагерях.

Музыкальный материал:

Песни: «Школьные годы», «Артековская полька», «Песенка про Петю».

Концерт для скрипки с оркестром I часть. Увертюра к опере «Кола Бруньон».

С.С. Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Фортепианное творчество.

Периодизация жизненного пути. Детство и юношество. Разносторонние интересы юного Прокофьева.

Музыкальная одаренность, занятие музыкой. Обучение в Петербургской консерватории (1904-1914) в классах инструментовки (Римский-Корсаков), композиции и контрапункту (Лядов), фортепиано (Есипова), дирижирование (Черепнин). Ранние сочинения: два концерта для фортепиано, опера «Маддалена», множество пьес. Отношение современников к музыке Прокофьева. Годы пребывания за рубежом (1918-1932). Рост мировой славы Прокофьева – композитора и пианиста. Общение с выдающимися деятелями искусства. Гастрольные поездки в СССР. Создание балетов: «Стальной скок», «Блудный сын», «На Днестре». Третьего и Четвертого концертов для фортепиано с оркестром, оперы «Огненный ангел».

Возвращение на Родину. Высший расцвет композиторского дарования. Создание ярких реалистических произведений в жанрах оперы: «Семён Котко», «Обручение в монастыре», «Война и мир», «Повесть о настоящем человеке», балеты: «Ромео и Джульетта», «Золушка», «Сказ о каменном цветке», кантаты «Александр Невский», «Здравица», сюиты «Зимний костер», симфонические произведения.

Отражение в музыке Прокофьева разнообразных явлений современной жизни, обращение к актуальной тематике (Великая отечественная война, Октябрьская революция, борьба за мир).

Ухудшение здоровья композитора, связанное с незаслуженной критикой со стороны властей в его адрес.

Последнее произведение композитора – Седьмая симфония.

Творческое наследие.

Тематическое и жаровое богатство сочинений Прокофьева.

Обращение композитора к истории и современности, к произведениям классической литературы и сказочным образам.

Театральные жанры музыки; сотрудничество с С. Эйзенштейном в создании музыки к кинофильму «Александр Невский».

Кантаты, оратория, другие вокальные сочинения. Инструментальная музыка Прокофьева: симфонии, сюиты, концерты, фортепианные произведения, ансамбли.

Сочинения для детей.

Закрепление и углубление в процессе обзора творчества Прокофьева знаний и представлений учащихся о жанрах музыки, их основных композиционных особенностях и исполнительских составах.

Черты самобытного стиля Прокофьева. Значение творчества Прокофьева для дальнейшего развития музыкального искусства.

Фортепианное творчество.

Резкое отличие фортепианного стиля Прокофьева от стиля его старших современников: Рахманинова, Скрябина.

Инструментальная, «материальная» трактовка фортепиано как специфически клавишного, молоточкового, «ударного» инструмента, связь с новым содержанием. Сдержанность в выражении чувств, неприязнь к романтической аффектации и пышности обусловили его склонность к мелодиям отчетливым, графическим, прозрачной фактуре.

Истоки фортепианного стиля Прокофьева (ранний Бетховен, Гайдн, Скарлатти, Шуман, Дебюсси)

Театральный характер пьес «Отчаяние», «Наваждение», цикла «Сарказмы».

«Токката» - представительница многих динамичных «нагнетательных» симфонических эпизодов Прокофьева.

Необычный для многих композиторов XX века интерес к жанру фортепианной сонаты.

1) тяготение к камерному прозрачному сонатному стилю (пятая и девятая)

2) монументальные произведения, широкомасштабные по содержанию и средствам выражения (шестая, седьмая, восьмая)

Третий концерт для фортепиано с оркестром – наивысший расцвет творчества композитора в жанре фортепианного концерта.

Музыкальный материал:

«Токката», «Отчаяние», «Наваждение», цикл «Сарказмы» (фрагменты), цикл «Мимолетности» - №1.

Соната №7 (фрагмент).

Третий концерт для фортепиано с оркестром. I часть. (фрагмент).

Симфоническое творчество. Симфония №1, №7.

Важное значение жанра симфонии в творчестве композитора. Тесная связь симфоний с образным миром сценических, ораторных произведений: третья симфония написана на темы из оперы «Огненный ангел», четвертая – на темы балета «Блудный сын», пятая – перекликается с эпическими образами кантаты «Александр Невский» и оперы «Война и мир». Симфония №1 «Классическая». Воссоздание стиля Гайдна, не прибегая к стилизации. Стремление в классической простоте, стройности, ясности музыкального стиля.

Симфония №7. «Прощальная» симфония композитора. Изменение концепции симфонии, перешагнувшая рамки «симфонии для детей», мудрая лирическая сказка о жизни. Близость характера седьмой симфонии к балету «Золушка». Общая характеристика цикла. Разбор I части. Светлый, лирический характер музыки, проявление в ней национальных черт. Песенный, полифонический склад главной темы, выразительная роль в ней регистра, фактуры. Черты сказочности в заключительной теме. Развитие тем в разработке и повторение в репризе.

Своеобразие коды. Вторая часть – романтический вальс. Традиция Чайковского, Глазунова, самого Прокофьева вальс в балете «Золушка» и опере «Война и мир».

Третья часть – задумчивое анданте.

Четвертая часть – жизнерадостный финал (рондо-соната).

Музыкальный материал:

Симфония №1. I и II части.

Симфония №7. Экспозиция сонатной формы: главная и побочная темы, разработка и реприза.

II, III, IV части (фрагменты).

Кантата «Александр Невский».

Кантата «Александр Невский» (1939 г.). История создания произведения, творческое сотрудничество с кинорежиссером Эйзенштейном. Героико-эпическая тематика в творчестве Прокофьева, свободный подход к исторической теме. Новаторство Прокофьева в области киномузыки. Противопоставление русских и тевтонских сил в кантате. Введение жанров: марша-гимна, эпической песни, хора на латинском языке, арии-плача.

Понятие: музыка к кинофильму.

Музыкальный материал:

Семь частей кантаты «Александр Невский»: «Русь под иггом монгольским», «Песня об Александре Невском», «Крестоносцы во Пскове», «Вставайте люди русские», «Ледовое побоище», «Мертвое поле», «Въезд Александра во Псков».

Балеты: «Золушка», «Ромео и Джульетта» (обзорно).

История создания балета «Золушка», «сказочная линия» в творчестве Прокофьева. Краткое содержание балета. Традиции классических балетов XIX века и типично прокофьевские черты музыки композитора.

Музыкальный материал:

I действие, первая сцена- «Па де шаль», две темы Золушки, вальс соль минор, II действие «Большой вальс», Адажио. III действие «Принц и сапожники».

Обращение Прокофьева к трагедии Шекспира.

Балет «Ромео и Джульетта»

Обращение Прокофьева к трагедии Шекспира. Необычность и сложность для современников композитора музыки к балету. Новаторство Прокофьева:

1)отсутствие классических музыкальных номеров, дивертисментов, вставных номеров.

2)соединение пантомимы и танца: сольные сцены-портреты, сцены-диалоги, драматические массовые сцены.

3)система лейтмотивов, как одно из важнейших средств музыкальной характеристики героев.

4)введение старинных танцев: менуэта, гавота для воссоздания у слушателя ощущения колорита эпохи.

Образы главных героев, их развитие. Противопоставление юным влюбленным неизменной и враждебной силе зла.

Музыкальный материал:

Балет «Ромео и Джульетта».

I действие: Вступление, «Улица просыпается», «Ссора», «Бой», «Джульетта-девочка», «Менуэт» (сцена у Капулетти), «Танец рыцарей».

II действие: «Народный танец», сцена встречи Тибальда и Меркуцио.

III действие: Утренняя серенада, «Похороны Джульетты».

III действие.

III четверть

Д. Д. Шостакович. Жизненный и творческий путь. Квинтет соль минор.

Детство и юношество. Обучение музыке под руководством матери. Первые сочинения (в 12 лет). Поступление в Петербургскую консерваторию по классу фортепиано и композиции. Успешное окончание консерватории по двум отделениям. I симфония. Исполнение и широкая известность за пределами России.

Творческая зрелость. Участие в конкурсе пианистов в Варшаве. Создание второй и третьей симфонии, балетов «Золотой век», «Болт», оперы «Нос», музыки к кинофильмам. Постановка в 1934 году в Малом оперном театре опер «Катерина Измайлова». Уничтожающая критика оперы и балета «Светлый ручей» - статья «Сумбур вместо музыки». Сочинение четвертой, пятой и шестой симфонии. Военные и послевоенные годы.

Блокада Ленинграда. Сочинение седьмой симфонии, первое исполнение в Куйбышеве (в марте 1942 г.), и в осажденном городе. Переезд в Москву. Новая волна критики в 1948 году, обвинение в формализме, отрыве от действительности. Создание соцреалистических произведений: «Песнь о лесах», «Над Родиной нашей солнце сияет». Сочинение I концерта для скрипки с оркестром, девятой симфонии. 60-70 годы. Обращение к программному симфонизму (11 и 12 симфонии). Ухудшение здоровья. Социально значимые тексты в тринадцатой и четырнадцатой симфонии композитора. Создание симфонической поэмы «Казнь Степана Разина».

Значение жанра струнного квартета в творчестве композитора. Последние сочинения: соната для альта и фортепиано, пятнадцатая симфония. Похороны на Новодевичьем кладбище в Москве. Творческое наследие. Крупнейший композитор-симфонист. Отражение в симфоническом жанре трагических событий в истории человечества, противопоставление силам зла, страдания человеческой души, богатства внутреннего мира человека, ее стремление к светлым идеалам.

Театральные произведения. Содружество с Мейерхольдом. Сочинение и постановка оперы «Нос». Глубокое содержание оперы «Катерина Измайлова».

Создание балетов на советскую тематику: «Золотой век», «Болт», «Светлый ручей».

Трагическое содержание цикла «Из еврейской народной поэзии», создание других вокальных циклов на стихи Блока, Цветаевой, Микеланджело.

Камерно-инструментальные ансамбли, концерты для фортепиано, скрипки, виолончели.

Квintет соль минор op.57. История создания произведения. Традиции Баха, венских классиков, М.П. Мусоргского и современные тенденции в квинтете. Тематизм, строение частей.

Музыкальный материал:

Квintет соль минор. Прелюдия. Фуга. Скерцо. Интермеццо (фрагмент). Финал.

Симфония №1 I часть (фрагмент).

Антракт из оперы «Нос».

Симфония №15. I часть.

Цикл «24 прелюдии и фуги».

История произведения. Традиция И.С. Баха, переосмысление цикла: прелюдия и фуга.

Образное многообразие содержания сочинения: философское размышление, глубокая печаль, образы светлой лирики, саркастический юмор, трагическое ощущение действительности. Музыкальный язык прелюдий и фуг.

Новаторство в области гармонии, мелодики.

Музыкальный материал:

Прелюдии и фуги: C-dur, D-dur, e-moll, fis-moll.

Симфоническое творчество. Симфония №7.

Д. Шостакович – один из создателей большой, монументальной, концепционной симфонии, в которой отразился весь спектр содержания творчества композитора. **Симфония «Ленинградская»** – обличительный и гневный отклик на события войны. Композиция симфонии. Первая часть. Необычайность замысла структуры первой части симфонии, введение «эпизода нашествия» вместо разработки, формы вариаций на неизменную музыкальную тему – пассакалия. Вторая часть – печаль и легкий юмор. Третья часть – величавое и проникновенное адажио. Хорал – реквием о погибших. Четвертая часть – образы борьбы против сил зла, неукротимая энергия главной темы, воспоминание о павших – эпизод в ритме сарабанды.

Понятие: концепционная симфония.

Музыкальный материал:

I часть. Экспозиция сонатной формы: главная и побочная темы.

«Эпизод нашествия», Реприза.

II и III части (фрагменты).

IV часть. Главные темы экспозиции сонатной формы, эпизод (сарабанда).

Симфонии №8, 11, 12, 13(обзорно).

Яркие черты симфонизма Д. Шостаковича: огромные масштабы содержания, склонность к обобщающему мышлению, острота конфликтов, динамичность и строгая логика развития. Военная концепция симфонии №8. Создание действительных, конфликтных образов силами тембровой драматургии. Новаторство в области формы, оркестровки. Одиннадцатая симфония – первое произведение с объявленной программой.

Введение революционных (песен политкаторжан) в симфоническую ткань сочинения.

Музыкальный материал:

Симфония №8. I и III части (фрагменты).

Симфония №11 I часть.

Вокально-симфоническая поэма «Казнь Степана Разина».

Оперная традиция М. П. Мусоргского в создании произведения. Эпический размах, театральность, близость к оперному жанру. Стихи Е. Евтушенко. Былинность повествования и кинематографические черты в музыке. Интонационная близость музыкального тематизма поэмы поздним симфониям (№13, №14).

Музыкальный материал:

Оркестровое вступление, речитатив и Ария Стеньки, эпизод «Над Москвой колокола гудят», эпизод казни. **А. И.**

Хачатурян. Жизненный и творческий путь. Концерт для скрипки с оркестром

Детство и юношество. Первые музыкальные впечатления от певцов-ашуггов, музыки Закавказья. Поступление в коммерческое училище. Прослушивание оперы Палиашвили «Абессалом и Этери». Переезд в Москву. Поступление в музыкальный техникум им. Гнесиных. Учеба по классам виолончели и композиции. Первые

сочинения: «Танец» для скрипки и фортепиано, «Поэма» для фортепиано. Поступление в Московскую консерваторию в класс Н.Я. Мясковского. Целеустремленность и трудолюбие А. Хачатуряна в преодолении трудностей – обучении в консерватории. Сочинение Первой симфонии – дипломная работа композитора. Поступление в аспирантуру консерватории в класс Мясницкого.

Творческая зрелость. Создание балета «Счастье», симфонической поэмы, музыки к драме Лермонтова «Маскарад» для театра имени Е. Вахтангова. Военные годы. Сочинение балета «Гаянэ», второй симфонии с колоколом, посвященной событиям войны, трех концертных арий для голоса с оркестром, Государственного гимна Армении. Послевоенные годы. Появление триады инструментальных концертов композитора.

1951 год – профессор Московской консерватории, Музыкально-педагогического института им. Гнесиных.

Общественная и гастрольная деятельность композитора. Поездка в Рим. Замысел балета «Спартак», постановка на сцене Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова.

Поздний период творчества. Сочинение концертов-рапсодий для скрипки, виолончели и фортепиано.

Воспитание плеяды молодых композиторов: А. Эшпай, А. Виеру, Р. Бойко.

Завершение творческого пути в 1978 г.

Творческое наследие.

Тяготение композитора к театральным, инструментальным жанрам. Сочинение балетов «Гаянэ» и «Спартак», концертов для фортепиано, скрипки, виолончели, музыки к кинофильмам, к спектаклям. Первым из композиторов Закавказья использовал крупные симфонические формы, обогатив ими национальную музыку, поднял ее на более профессиональный уровень. Самобытность дарования А.И. Хачатуряна: яркость, сочность музыкальных образов, опора на фольклор, танцевальная основа музыки, отсутствие драматических конфликтов.

Концерт для скрипки с оркестром.

Использование подлинных народных мелодий, выражение армянской народной песенности в концерте. Импровизационный характер музыки, напоминающий пение народных певцов-ашуггов. Разбор I части концерта.

Музыкальный материал:

Концерт для скрипки с оркестром: I часть – вступление; сонатная форма, экспозиция: главная и побочная темы. Разработка. Каденция скрипки. Реприза. II, III части (фрагменты).

Балеты: «Гаянэ», «Спартак» (обзорно).

История создания балета «Гаянэ». Сюжет балета. Постановки. Колоритность, красочность оркестровки, лейттемы. Интонационная яркость музыки, терпкость «восточных» гармоний. Значение балета.

Музыкальный материал:

Балет «Гаянэ».

«Танец Гаянэ», «Танец розовых девушек», «Танец с саблями», «Лезгинка», «Пробуждение и танец Айшэ».

Обращение к древнеримской истории в балете «Спартак». Поездка в Италию, впечатления от исторических памятников древнего Рима. Постановки балета «Спартак» выдающимися балетмейстерами: Ю. Григоровичем, Л. Якобсоном, И. Моисеевым. Новаторские черты драматургии. Динамичная, сквозная драматургия. Героика и лирика балета. Лейттемы главных и второстепенных персонажей. Характеры Спартака, Фригии, Эгины, Красса и др. Тембровая окраска лейтмотивов. Характерные танцы. Мировое значение балета «Спартак».

Музыкальный материал:

I акт. I картина. «Триумф Рима». II картина «Рынок рабов». «Танец эфиопских мальчиков», «Танец египетской танцовщицы». Дуэт Фригии и Спартака. II акт. IV картина. Казарма гладиаторов. «Восстание гладиаторов».

IV акт. IX картина. «Гибель Спартака».

Отечественные композиторы II половины XX века. Творчество Г. В. Свиридова.

Творческое наследие. Классик отечественной музыки. Духовная сущность музыки Свиридова: образы Отечества, родной земли, народа, нравственной чистоты, любви к Родине. Создание монументальных вокально-симфонических произведений: «Поэма памяти Есенина», «Патетическая оратория», кантата «Курские песни», вокальных циклов, концерта для хора, романсов. Создание новых жанров, переосмысление жанров хоровой музыки: «маленькая кантата», «концерт для хора». Обращение к выдающимся русским и зарубежным поэтам XIX и XX веков: А. Пушкину, А. Блоку, С. Есенину, В. Маяковскому, А. Исаакяну, Р. Бернсу.

Понятие: «маленькая кантата»

Музыкальный материал:

Кантата «Деревянная Русь», «Курские песни».

Концерт для хора «Пушкинский венок» (фрагменты).

Симфоническая сюита «Время вперед».

Петербургские композиторы

Обзорно о творчестве С. Слонимского, Б. Тищенко, Ю. Фалика, Г. Банщикова. Характерные черты стиля композиторов, многообразие творчества.

Музыкальный материал:

С. Слонимский квартет «Антифоны», опера «Мария Стюарт» (фрагменты).

Б. Тищенко. Концерт для скрипки с оркестром. I часть (фрагмент).

Ю. Фалик. Хоры «Осенние песни», «Незнакомка». Струнный квартет №3 (фрагмент)

Г. Банщиков. «Петербургский ноктюрн» (фрагмент).

IV четверть

Творчество В.А. Гаврилина.

Русский композитор II половины XX века. В творчестве Гаврилина переплетаются современные интонации и архаика, характерный для русской народной песни диатонизм и резкость тональных переходов и сопоставлений, стремление передать выразительность речевых интонаций и насыщение распевного мелоса речитативностью.

Создание ряда оркестровых, камерно-инструментальных, вокальных сочинений; балета «Анюта».

Музыкальный материал:

«Русская тетрадь». Балет «Анюта» (фрагменты).

Творчество Р. К. Щедрина Р. К. (род. в 1932 г.).

Творческое наследие. Композитор – экспериментатор, обладающий высоким интеллектом, ярким творческим дарованием. Первым написал мюзикл, ввел в инструментальный жанр частушку, использовал коллаж (Второй фортепианный концерт, джазовые фрагменты). Жанровое многообразие творчества.

Балеты: «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой». Оперы «Мертвые души», «Лолита».

для оркестра «Озорные частушки», хоры а capella, инструментальные ансамбли, программные фортепианные пьесы и другие сочинения. Создание цикла «24 прелюдии и фуги».

Понятия: коллаж, мюзикл.

Музыкальный материал:

Цикл «24 прелюдии и фуги». Прелюдии и фуги C-dur, a-moll.

Хор «Ива, ивушка».

Балет «Анна Каренина» (фрагмент).

Отечественный авангард 60-90 г. г. Творчество А.Г. Шнитке, С. А. Губайдуллиной, Э.Денисова.

Представители российского музыкального авангарда: Эдисон Денисов, София Губайдуллина, Альфред Шнитке. Использование современных приемов композиторской техники в творчестве композиторов-авангардистов. Полистилистика – основной метод творчества А.Г.Шнитке. Разнообразие жанров: вокальная, хоровая, инструментальная музыка. Содержание творчества композиторов. Понятия: авангардизм, серийная техника, алеаторика, сонористика, конкретная музыка, полистилистика.

Музыкальный материал:

А. Шнитке. Concerto grosso №1. Монолог для альты и струнных (фрагмент).

С. Губайдуллина. Струнный квартет №3.

Э. Денисов. Вариации на тему Шуберта. «Три картины Пауля Клее».

Джаз. Джазовые направления в музыке XX века.

История зарождения джаза. Слияние двух культур: мелодия и гармония – «белая культура», сложная ритмика, неустойчивая высота звуков, «грубоватый» тембр – африканская культура. Жанры: блюз, спиричуэлс, регтайм, фокстрот. Направления в джазе: Боп, Граул, Джангл-стиль, Джем-сешн, Диксиленд, Кул-джаз.

Понятия: джаз, джазовые направления. Д. Гершвин и американская музыка. Джазовая культура. Рапсодия в стиле блюз.

Музыкальный материал (антология):

«Доброе утро, мистер Блюз», «Регтайм бой», Дюк Элингтон «Я вижу свет», Луи Армстронг «Мекки-нож», Глен Миллер «В настроении». Д. Гершвин. Рапсодия в стиле блюз.

Обобщающее занятие по музыкальным направления XX века Плюрализм стилей.

Закрепление понятий: неоклассицизм, неофольклоризм, экспрессионизм, «новый динамизм» в творчестве композиторов XX века. Две волны музыкального авангарда.

Представители. Содержание музыки, использование современных техник в творчестве композиторов-авангардистов.

Музыкальный материал:

композиторы Нововенской школы

А. Берг «Лирическая сюита (фрагмент).

различные органн пьесы или отрывки из «Лунного Пьеро» А.Шенберга, «Воццека» А.Берга и фортепианные пьесы А.Веберна.

П. Булез «Структуры» для фортепиано - №1. »,

Д.Лигети «Камерный концерт,

А. Кнайфель «Айнана» (фрагмент).

О. Мессиан и французская музыка. Квартет «На конец времени».

IV.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

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

Результатами обучения также являются:

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

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1 Аттестация: цели, виды, форма, содержание.

Цель аттестационных (контрольных) мероприятий – определить успешность развития обучающегося 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 ученика на конкретном уроке (выполнение домашнего задания, знание музыкальных примеров, активность при изучении нового материала, качественное усвоение пройденного),
- письменное задание, тест.

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

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

Видом текущего контроля является контрольный урок, если проводится самим преподавателем без присутствия комиссии. Занятия могут проводиться в форме бесед и лекций преподавателя, диалога между преподавателем и обучающимися. Эффективной формой занятий являются выступления обучающихся с заранее подготовленными докладами по заданной теме. На уроке выступают не более двух докладчиков (занятия в форме семинара). Остальные обучающиеся являются активными слушателями, задают вопросы, высказывают свои суждения. Доклад подкрепляется прослушиванием музыкальных произведений. Накопленный учащимися опыт позволит обращаться к более сложным и объемным произведениям, позволит затрагивать вопросы, отвечающие интересам взрослеющих школьников. Безусловно, подготовка к докладу осуществляется с помощью преподавателя, который рекомендует перечень литературы; объясняет схему выступления; контролирует продолжительность выступления; указывает моменты, на которые необходимо при выступлении обратить особое внимание учеников

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.

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.
4. Где в последний раз звучит эта тема, в чем ее смысл?
5. В какой картине показан бал в деревне, и какие танцы там использованы?
6. Перечислите ансамбли в опере (картина, состав и особенности ансамбля).
7. 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. Может проводиться в форме контрольного урока, зачета. Включает индивидуальный устный опрос или различные виды письменного задания, в том числе, анализ незнакомого произведения. Задания для промежуточного контроля должны охватывать весь объем изученного материала.

Пример письменных вопросов для контрольного урока (зачета)

2 год обучения, 1 вариант

1. В каких странах жили и творили композиторы: Г.Ф. Гендель, Г. Перселл, К. В. Глюк, А. Сальери, К.М. Вебер, В. Беллини, Д. Верди, Ф. Мендельсон.
2. Назовите не менее 5 композиторов, большая часть жизни и творчества которых приходится на XVIII век.
3. Расположите эти события в хронологическом порядке:
 - Великая французская буржуазная революция,
 - первое исполнение «Страстей по Матфею» И.С. Баха,
 - год рождения В.А. Моцарта,
 - год смерти И.С. Баха,
 - переезд Ф. Шопена в Париж и восстание в Польше,
 - год рождения И.С. Баха,
 - год смерти В.А. Моцарта,
 - год встречи Л. ван Бетховена и В.А. Моцарта в Вене,
 - год окончания службы И. Гайдна у Эстерхази,
 - год смерти Ф. Шуберта.

4. Чем отличается квартет от концерта?
5. Назовите танцы, популярные в XIX веке. В творчестве каких композиторов они встречались?
6. Чем отличается экспозиция сонатной формы от репризы?
7. Укажите жанр этих произведений, их авторов и объясните названия: «Страсти по Матфею», «Кофейная кантата», «Времена года», «Неоконченная», «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

2 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.

Учебными планами по образовательным программам «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты» и некоторых других в качестве промежуточной аттестации может быть предусмотрен экзамен по учебному предмету «Музыкальная литература» в конце 10 полугодия – то есть в конце 9 класса. Его можно проводить как устный экзамен, предполагающий подготовку билетов, или как развернутую письменную работу.

Итоговый контроль.

Итоговый контроль осуществляется в конце 9 класса. Федеральными государственными требованиями предусмотрен экзамен по музыкальной литературе, который может проходить в устной форме (подготовка и ответы вопросов по билетам) и в письменном виде (итоговая письменная работа).

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.

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)?

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

Варианты вопросов для коллоквиума..

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:

- дирижером,
- музыкальным писателем,
- пианистом,
- преподавателем.

11. Назовите самые известные произведения К. Сен-Санса.

12. Какие произведения написал И. Брамс для фортепиано?

13. Где был построен «вагнеровский» театр и в чем его особенности?

14. Что такое тетралогия?

15. Какие произведения, основанные на темах оперы Ж. Бизе «Кармен», вы знаете?

16. Какие страны представляют данные композиторы: Б. Сметана, Э. Григ, А. Дворжак, К. Дебюсси, Я. Сибелиус, М. Равель.

17. Укажите жанры и авторов этих произведений:

- «Из Нового света»
- «Проданная невеста»
- «Море»
- «Туонельский лебедь»
- «Влтава»
- «Пер Гюнт»
- «Норвежские танцы»
- «Славянские танцы»
- «Грустный вальс»

– «Болеро».

обучающихся.

1. 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.

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В зависимости от сложившихся традиций Гимназии и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что дает возможность более конкретно отметить выступление обучающегося:

Оцениваются три основные формы работы:

- Жизненный и творческий путь композитора.
- Анализ музыкальных произведений.
- Музыкальная викторина.

5 «отлично» - безошибочное выполнение заданий по основным формам работ.

5- «отлично минус» - задания выполнены в полном объеме на 5 «отлично», но с незначительными неточностями.

4+ «хорошо плюс» - большинство заданий выполнено на 4 «хорошо», а некоторые из них на 5 «отлично».

4 «хорошо» - задания по основным формам работ выполнены с незначительными ошибками.

4- «хорошо минус» - задания выполнены в полном объеме на 4 «хорошо», но с некоторыми неточностями.

3+ «удовлетворительно плюс» - большинство заданий выполнено на 3 «удовлетворительно», а некоторые из них на 4 «хорошо».

3 «удовлетворительно» - задания по основным формам работ выполнены со значительными ошибками.

3-«удовлетворительно минус» - задания выполнены в полном объеме на 3 «удовлетворительно», но с большими неточностями.

2 «неудовлетворительно» - невыполнение заданий по основным формам работ.

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.

РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Пятый год обучения (9 класс)

Выпускники должны продемонстрировать:

- первичные знания в области основных эстетических и стилевых направлений музыкального, изобразительного, театрального и киноискусства;
- знать основных представителей зарубежных и русских композиторских школ (17-20 веков);
- уметь проигрывать музыкальные темы на инструменте с рассказом о жизни и творчестве композитора.
- навыки восприятия современной музыки;
- определять на слух пройденные музыкальные произведения;
- умение понять и объяснить роль и значимость
- выразительных средств музыки в исполняемом музыкальном произведении;
- умение проанализировать незнакомое музыкальное произведение.

VI. 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 занятии «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 учебных занятиях 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 предмету «Музыкальная литература», как правило, имеет следующую структуру: повторение пройденного и проверка самостоятельной работы, изучение нового материала, закрепление и объяснение домашнего задания.

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

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

Практически весь новый материал 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 ученики самостоятельно приходят к новым знаниям. Беседа, особенно поисковая, требует от преподавателя умения грамотно составить систему направленных вопросов и опыта управления беседой. Конечно, на занятиях 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 занятий 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,	Композиторская и дирижерская деятельность, концертные поездки по России, городам Европы и Америки	

		музыкально-критическая деятельность	
--	--	-------------------------------------	--

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

Наблюдение за звучащей музыкой по нотам, разбор нотных примеров перед прослушиванием музыки также тесно соприкасается с **практическими методами обучения**. К ним можно также отнести прослушивание музыкальных произведений без нотного текста и работу с текстом учебника. Формирование умения слушать музыкальное произведение с одновременным наблюдением по нотам должно происходить в ходе систематических упражнений. Степень трудности должна быть посильной для обучающихся 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 обучающихся. Преподаватель может лишь косвенно проследить, насколько внимательны обучающиеся. 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, обучающихся, используя определенные приемы для сосредоточения внимания и для его поддержания (рассказ об истории создания произведения, разъяснение содержания произведения, привлечение изобразительной наглядности, создание определенного эмоционального состояния, постановка слуховых поисковых задач, переключение слухового внимания).

Работа с учебником является одним из общих учебных видов работы. На музыкальной литературе целесообразно использовать учебник в классной работе для того, чтобы воспитанники 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 воспитанниками 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 учебном занятии (рассказывать, отвечать на вопросы, объяснять значение терминов, узнавать музыкальные примеры и т.д.) и объяснить, что для этого нужно сделать дома.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа составляет 1 час в неделю. Для достижения лучших результатов рекомендуется делить это время на две части на протяжении недели от урока до урока. Регулярная самостоятельная работа включает в себя, в том числе, повторение пройденного материала (соответствующие разделы в учебниках), поиск информации и закрепление сведений, связанных с изучаемыми темами, повторение музыкальных тем.

VII. 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».