

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Коркинская детская музыкальная школа»**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«Инструментальные классы», «Хоровое пение»**

**ПРОГРАММА
по учебному предмету
МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА**

Срок обучения 4 лет

2018

Одобрена
Методическим советом МБУДО «Коркинская детская
музыкальная школа»
30.08.2018г.

Утверждаю:
Директор
30.08.2018г.

Петухова Е.В.

Разработчик:

Орел Н.В., преподаватель МБУДО «Коркинская детская
музыкальная школа»

Рецензенты:

Екимова Н.Г., руководитель теоретического отделения МБУ ДО
«Коркинская детская школа искусств»

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

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

II. Учебно-тематический план

III. Содержание учебного предмета

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

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся

V. Формы и методы контроля, система оценок

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

VI. Методическое обеспечение учебного процесса

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

VII. Список учебной и методической литературы

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

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

2. Программа учебного предмета «Музыкальная литература» составлена с учетом «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств» (Письмо Министерства культуры РФ от 21.11.2013 г. №191-01-39/06-ГИ).

Музыкальная литература является обязательным учебным предметом в детских музыкальных школах и школах искусств, реализующих образовательные программы в области искусств.

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

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

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

искусстве, что позволяет использовать полученные знания в исполнительской деятельности.

3. Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, поступивших в образовательное учреждение в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 4 года

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

Год обучения	1-й	2-й	3-й	4-й	Итого часов
Форма занятий					
Аудиторная (в часах)	35	35	35	35	140
Внеаудиторная (самостоятельная, в часах)	35	35	35	35	140

Максимальная учебная нагрузка по предмету «Музыкальная литература» составляет 280 часов; аудиторная работа - 35 часов в год с 1 - 4 год обучения (1 час в неделю), самостоятельная (внеаудиторная) работа с 1 – 4 год обучения - 140 часов (35 часов в год).

5. Форма проведения учебных аудиторных занятий

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

6. Цель и задачи учебного предмета «Музыкальная литература»

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

Целью предмета является развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать различные произведения отечественных и зарубежных композиторов, а также выявление одаренных детей в области

музыкального искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.

Задачами предмета «Музыкальная литература» являются:

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

7. Обоснование структуры программы учебного предмета

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

7. Методы обучения

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

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

8. *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета*

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

- наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями музыкальных произведений, соответствующих требованиям программы;
- обеспечение каждого обучающегося основной учебной литературой;

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

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.

Тематический план

предмет «Музыкальная литература», 1 год обучения

№	Тема урока	Кол-во часов
<i>I четверть (9 уроков)</i>		
1.	Роль музыки в нашей жизни.	1
2.	Выразительные средства музыки. Основные элементы музыкального языка (мелодия, гармония, ритм, лад, регистр, фактура).	2
3.	Музыкальные тембры. Инструменты симфонического оркестра.	1
4.	Музыкальные тембры. Группа струнных инструментов.	1
5.	Музыкальные тембры. Группа медно – духовых инструментов.	1
6.	Музыкальные тембры. Группа деревянно – духовых инструментов.	1
7.	Группа ударных инструментов.	1
8.	Итоговый урок.	1
<i>II четверть (7 уроков)</i>		
1.	Музыкальные тембры. Духовой, джазовый оркестр. Оркестр русских народных инструментов. Клавишные. Орган.	1
2.	Музыкальные формы (куплетная, период, одночастная, простая двух- и трехчастная репризная формы, вариационная форма, форма рондо).	1
3.	Музыкальные жанры. Песня (веснянки, колядки, былины, исторические, лирические, шуточные, колыбельные песни). Романс. Баллада.	1
4.	Музыкальные жанры. Марш, виды маршей (походные, траурные, церемониальные, сказочные марши).	1
5.	Музыкальные жанры. Танец. Народные танцы. Европейские танцы. Сюита. Э. Григ. Норвежский танец A dur. И. Брамс Венгерский танец fis moll. Самостоятельная работа.	1
6.	Итоговый урок.	1
7.		1
<i>III четверть (10 уроков)</i>		
1.	Народная песня и ее использование в творчестве композиторов- классиков: Н. Римского- Корсакова, М. Балакирева, П. Чайковского, А. Бородина, М. Мусоргского, М. Глинки.	4
2.	Изобразительность в музыке.	2
3.		2
4.	Музыка и природа.	1
5.	Викторина. Итоговый урок.	1
<i>IV четверть (9 уроков)</i>		
1.	Музыка и театр. (Э. Григ «Пер Гюнт», П. Чайковский «Щелкунчик», М.	5
2.	Глинка «Руслан и Людмила»).	
3.		2
4.	Детская музыка композиторов 20 века (К. Дебюсси «Детский уголок», М. Равель «Матушка- гусыня», Б. Барток «10 легких пьес», С. Прокофьев «Детская музыка», Г. Свиридов «Альбом пьес для детей»).	1
	Контрольный урок.	1
	Итоговый урок.	

Итого: 35 уроков; 35 часов

Тематический план

предмет «Музыкальная литература», второй год обучения

№	Тема урока	Кол-во часов
<i>I четверть (9 уроков)</i>		
1.	Эпоха барокко.	2
2.	Бах И.С. Творческий облик. Биография.	1
3.	Полифонические произведения. Инвенции C dur, F dur.	1
4.	«Хорошо темперированный клавир» (C dur, c moll).	1
5.	Старинная сюита	1
6.	Произведения для органа. Токката и фуга d moll.	1
7.	Викторина по творчеству И.С. Баха.	1
8.	Итоговый урок.	1
<i>II четверть (7 уроков)</i>		
1.	Классики европейской музыки. Классицизм.	1
2.	Жизненный путь Й. Гайдна.	1
3.	Симфоническое творчество Й. Гайдна. Сонатно-симфонический цикл. Симфония №103 «С тремоло литавр».	1
4.	Сонатная форма. Й. Гайдн Соната Ре мажор, Соната ми минор.	1
5.	Жизненный путь В.А. Моцарта.	1
6.	Симфоническое творчество. Симфония №40.	1
7.	Контрольный урок.	1
<i>III четверть (10 уроков)</i>		
1.	Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро».	1
2.	Моцарт. Клавирное творчество. Реквием.	1
3.	Моцарт. Соната A dur.	1
4.	Жизненный путь Л. Бетховена.	1
5.	Фортепианная музыка Л. Бетховена. Сонаты Бетховена (обзор). Соната №8 «Патетическая»	1
6.	Л. Бетховен. Симфония №5 с moll.	1
7.	Увертюры Л. Бетховена. Увертюра «Эгмонт».	1
8.	Романтизм как идейное и художественное направление в культуре. Жизненный	1
9.		1
10.	путь Ф. Шуберта.	1
	Итоговый урок.	
<i>IV четверть (9 уроков)</i>		
1.	Вокальное творчество Ф. Шуберта. Песни и вокальные циклы.	1
2.	Фортепианные произведения Ф. Шуберта.	1
3.	Ф. Шуберт. Симфония №8 «Неоконченная».	1
4.	Жизненный путь Ф. Шопена.	1
5.	Мазурки и прелюдии Ф. Шопена.	1
6.	Полонезы, вальсы, ноктюрны, этюды Ф. Шопена.	1
7.	Развитие оперы в XIX веке. Дальнейшие пути развития европейской музыки в конце XIX - начале XX веков. Импрессионизм. Веризм (обзор).	1
8.	Самостоятельная работа. Викторина.	1
9.	Контрольный урок.	1

Итого: 35 уроков; 33 часов

Тематический план

предмет «Музыкальная литература», третий год обучения

№	Тема урока	Кол-во часов
<i>I четверть (9 уроков)</i>		
1.	Введение. Русская музыка конца 18 -первой половины 19 века. Песни и романсы Алябьева, Варламова, Гурилева.	2
2.	М.И. Глинка. Творческий облик.	1
3.	М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин».	3
4.	М.И. Глинка. Произведения для оркестра.	1
5.	М.И. Глинка. Романсы и песни.	1
6.	Самостоятельная работа.	1
<i>II четверть (7 уроков)</i>		
1.	А.С. Даргомыжский. Творческий облик.	1
2.	А.С. Даргомыжский. Опера «Русалка».	3
3.	А.С. Даргомыжский. Романсы и песни.	1
4.	Самостоятельная работа.	1
5.	Итоговый урок.	1
<i>III четверть (10 уроков)</i>		
1.	Русская музыка 2 половины 19 века.	1
2.	М.П. Мусоргский. Творческий облик.	1
3.	М.П. Мусоргский. Опера «Борис Годунов»	3
4.	А.П. Бородин. Творческий облик.	1
5.	А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь»	2
6.	А.П. Бородин. Богатырская симфония.	1
7.	Вокальное творчество (обзор). Викторина.	1
<i>IV четверть (9 уроков)</i>		
1.	Н.А. Римский-Корсаков. Творческий облик.	1
2.	Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка».	3
3.	Н.А. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада».	2
4.	Самостоятельная работа.	1
5.	Итоговый урок	1

Итого: 35 уроков; 35 часов

Тематический план

предмет «Музыкальная литература», четвёртый год обучения

№	Тема урока	Кол-во часов
<i>И четверть (9 уроков)</i>		
1.	Творческий облик П.И. Чайковского.	1
2.	П.И. Чайковский Симфония №1 «Зимние грезы».	2
3.	П.И. Чайковский. Опера «Евгений Онегин».	3
4.	Романсы П.И. Чайковского	1
5.	Викторина	1
6.	Итоговый урок.	1
<i>II четверть (7 уроков)</i>		
1.	Русская музыкальная культура конца XIX- начала XX века.	1
2.	Творчество Лядова А.К., Глазунова А.К.	1
3.	Творчество Скрябина А.Н., Стравинского И.Ф.	1
4.	Рахманинов С.В. Творческий облик.(прелюдии g, cis).	1
5.	Рахманинов С.В. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром.	1
6.	Контрольный урок. Викторина.	1
7.	Итоговый урок.	1
<i>III четверть (10 уроков)</i>		
1.	Музыкальная культура советского периода.	1
2.	Творческий облик С.С. Прокофьева.	1
3.	С.С. Прокофьев Кантата «Александр Невский»	2
4.	С.С. Прокофьев Симфония №7	1
5.	Творческий облик Д. Д. Шостаковича.	1
6.	Д.Д. Шостакович. Симфония №7 «Ленинградская».	1
7.	Д.Д. Шостакович. Фортепианное творчество. 24 прелюдии и фуги.	1
8.	Творчество Хачатуряна А.И.. Балет «Гаянэ», «Концерт для скрипки с оркестром».	1
9.	Викторина.	1
<i>IV четверть (9 уроков)</i>		
1.	Творчество Свиридова Г.В. Поэма «Памяти С. Есенина», музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель» (романс).	2
2.	Творчество Щедрина Р.К.. Концерт для оркестра «Озорные частушки».	1
3.	Представители российского музыкального авангарда. Э.В. Денисов, С.А. Губайдулина, А.Г. Шнитке.	1
4.	Зарубежные композиторы XX века. Дж. Гершвин	1
5.	Подготовка к зачёту.	2
6.	Зачёт по пройденному курсу по музыкальной литературе.	1
7.	Заключительный урок.	1

Итого: 35 уроков; 35 часов.

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Первый год обучения

Введение. Место музыки в жизни человека

Вводный урок должен дать детям представление о богатстве и многообразии окружающего нас мира, его непреходящем значении в жизни человека, специфике музыки как искусства. Роль музыки в жизни человека. Распространение наиболее демократичных жанров музыкального искусства – песен, танцев, маршей. Музыка в театрах, на концертах, в кино.

Древнейшее происхождение и развитие музыкального искусства – от простейших песен и плясок, сопровождавших труд человека, -до современных крупных произведений – опер, балетов, симфоний, концертов. Легенды о музыке («Орфей и Эвридика», «Садко»). Происхождение слова «музыка». Как научиться слушать и понимать музыку. Музыкальная культура Древнего мира. Предпосылки развития античного музыкального искусства. Природное родство речи и музыки – интонация. «Значением слова обмануть можно, интонацией – нельзя» (Чехов А.П.). Природа - источник ритма, звука. Человек – источник ритма, звука. 1 музыкальный инструмент – голос. Открытия в области музыки – колебание струны. Основные функции музыки в Древнем мире.

Содержание музыкальных произведений

Исключительное богатство и многогранность содержания музыкальных произведений. Отражение в них внутреннего мира человека. Особенность музыки, раскрывающей то или иное содержание с помощью звуков. Сказочные образы, картины природы, портреты людей и события реальной жизни в музыкальных произведениях.

Выразительные средства музыки

Основные выразительные средства музыкального языка. Понятия: мелодия (кантилена, речитатив), лад (мажор, минор, специальные лады – целотонная гамма, гамма Римского-Корсакова), ритм (понятие ритмическое остинато), темп, гармония (последовательность аккордов, отдельный

аккорд), фактура (унисон, мелодия и аккомпанемент, полифония, аккордовое изложение), регистр, тембр.

Музыкальные тембры. Виды оркестров.

История возникновения музыкальных инструментов. Легенды об их создании (флейта Пана, лук и струны). Орган. Оркестр. Виды оркестров. Состав разных оркестров. Четыре основные группы инструментов симфонического оркестра. Принципы записи произведения для оркестра (партитура). Тембры инструментов. Тембры певческих голосов.

Музыкальный материал:

1. Глюк «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика»
2. Н.А. Римский-Корсаков лейтмотив Шехеразады.
3. Н.А. Римский-Корсаков «Полёт шмеля»
4. Бетховен «Лунная соната»
5. П.И. Чайковский «Осенняя песнь» из цикла «Времена года»,
6. Д. Россини «Буря» из оперы «Севильский цирюльник»,
7. Н.А. Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане», «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии»,
8. М.П. Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов», «Тюильрийский сад» из цикла «Картинки с выставки»,
9. К. Сен-Санс «Кенгуру», «Слон», «Лебедь» из цикла «Карнавал животных».
10. И.С. Бах Прелюдия До мажор из «ХТК»
11. Э. Григ «Утро»
12. С.С. Прокофьев «Петя и волк»
13. А. Вивальди «Времена года»
14. И.С. Бах Токката и фуга ре минор

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

Понятие о музыкальных жанрах. Вокальные и инструментальные жанры. Песенность, маршевость, танцевальность. Песня – древнейший вид

искусства. Объединение в песне поэзии и музыки. Различия песен по складу и формам исполнения: одноголосные и многоголосные, сольные и хоровые, с сопровождением и без него. Причины популярности жанра песни. Народная песня; песня, сочиненная композитором; «авторская» песня. Русские народные песни. Разнообразие жанров: трудовые, лирические, колядки, веснянки, свадебные, хороводные, плясовые, городские, частушки, исторические, плачи, причитания, былины, колыбельные. Романс. Вокальные ансамбли. Хоровые жанры. Воплощение различных чувств, настроений, событий в текстах и музыке песен. Строение песни (куплетная форма). Понятия «запев», «припев», «вступление», «заклучение», «проигрыш», «вокализ», «а капелла».

Прслушивание произведений

1. Русские народные песни в исполнении Ф.И. Шаляпина, Л. Руслановой.
2. И.О. Дунаевский «Марш веселых ребят», «Моя Москва».
3. Д.Д. Шостакович «Родина слышит».
4. Н.А. Римский – Корсаков песня «Садко».
5. М.И. Глинка Вариации «Среди долины ровныя»
6. Ф. Шуберт «Аве, Мария»
7. М.И. Глинка «Жаворонок»
8. Н.А. Римский – Корсаков. Проводы масленицы из пролога оперы «Снегурочки»
9. М.И. Глинка. Трио «Не томи, родимый».
10. М.И. Глинка хор «Славься».

Песни современных композиторов, авторские песни по выбору преподавателя.

Марш, танец. Трехчастная форма в маршах и танцах

Связь музыки с движением. Отличия марша и танца. Разновидности марша (торжественные, военно-строевые, спортивные, траурные, походные, детские, песни-марши). Основные средства выразительности,

присущие жанру марша; музыкальные особенности марша, проявляющиеся в темпе, размере, ритме, фактуре, музыкальном строении, связь музыки с движением. Строение маршей. Использование марша в операх, симфониях, музыке к спектаклю.

Танец как пластический вид искусства и жанр в музыке. Народное происхождение большинства танцев. Необыкновенное богатство содержания, многообразие видов, отражающих особенности различных национальных характеров, быта, труда людей, а также эпохи. Старинные танцы. Национальные танцы. Бальные, современные танцы. Характерные музыкальные особенности различных танцев (темп, размер, особенности ритма, аккомпанемента).

Понятие трехчастная форма с репризой (первая часть - основная тема, середина, реприза).

Прослушивание произведений

1. С.С. Прокофьев Марш из сборника «Детская музыка»
2. Ф. Мендельсон Песня без слов № 27, «Свадебный марш» из музыки к комедии В. Шекспира «Сон в летнюю ночь»
3. Д. Верди Марш из оперы «Аида»
4. М.И. Глинка Марш Черномора.
5. В.П. Соловьев-Седой «Марш нахимовцев»
6. П.И. Чайковский. Марш из балета «Щелкунчик»
7. П.И. Чайковский. Камаринская из «Детского альбома», Трепак из балета «Щелкунчик»
8. А.С. Даргомыжский «Малороссийский казачок»
9. А.Г. Рубинштейн «Лезгинка» из оперы «Демон»
10. Э. Григ «Норвежский танец» Ля мажор
11. Л. Боккерини Менуэт
12. Д. Скарлатти Гавот
13. К. Вебер Вальс из оперы «Волшебный стрелок»
14. Б. Сметана Полька из оперы «Проданная невеста»

15. Г.Венявский Мазурка для скрипки и фортепиано,
16. М.К. Огиньский Полонез ля минор,
17. Р.М.Глиэр Чарльстон из балета «Красный мак».
18. М.И. Глинка опера «Руслан и Людмила» 4 действие, Восточные танцы.
19. Й. Брамс Венгерские танец № 5.
20. М.И. Глинка «Арагонская хота».

**Народная песня в произведениях русских композиторов.
Сборники русских народных песен.**

Музыкальные жанры: вариации, квартет, концерт, сюита

Народное искусство – основа творчества профессиональных композиторов. Неразрывная связь с народной музыкой творчества крупнейших композиторов русской школы прошлого и настоящего. Глубокая любовь и интерес русских композиторов – классиков. Пристальное внимание и изучение народного творчества русскими композиторами: М. Глинкой, А. Даргомыжским, А. Бородиным, Н. Римским – Корсаковым, П. Чайковским, А. Лядовым. Понятие «музыкальный фольклор» (вокальный и инструментальный), аранжировка, обработка. Жанры народных песен, 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. Варьирование напевов при повторении, использование переменного лада, народных ладов, сопровождение основной мелодии напевными подголосками. Создание «живых» картинок русской жизни. Знакомство с музыкальной формой вариаций, варьированными куплетами.

Прослушивание произведений

1. Народные песни «Эй, ухнем», «Как за речкою, да за Дарьею», «Среди долины ровныя»,

2. М.И.Глинка Вариации на русскую народную песню «Среди долины ровныя»,
3. М.П.Мусоргский Песня Марфы из оперы «Хованщина»,
4. Н.А.Римский-Корсаков Песня Садко с хором из оперы «Садко»,
5. П.И.Чайковский II часть из Первого струнного квартета, финал Первого концерта для фортепиано с оркестром,
6. А.К. Лядов 8 русских народных песен для оркестра.

Программно-изобразительная музыка

Основные признаки программной музыки (название произведения, поясняющее его содержание и раскрывающее замысел автора). Источники содержания программных сочинений: картины природы, образы народного творчества, произведения литературы, живописи, реальные события жизни. Роль названия и литературного предисловия в программной музыке. Выразительные возможности звукоизобразительных приёмов, их художественная природа в музыке. Понятие цикла в музыке.

Прослушивание произведений

1. А.К.Лядов «Кикимора»,
2. Л.ванБетховен Симфония №6 «Пасторальная», 2 часть (фрагмент),
3. П.И.Чайковский «На тройке» из цикла «Времена года»,
4. М.П.Мусоргский «Избушка на курьих ножках» из цикла «Картинки с выставки»,

Музыкально – театральные жанры. Музыка в театре. Опера. Балет.

Театр как вид искусства. Театральные жанры. Различная роль музыки в музыкальном и драматическом театре. Сочетание различных музыкальных номеров (песен, танцев, симфонических эпизодов) в музыке к драматическому спектаклю. Значение музыки в драматическом спектакле. Как создается музыка к драматическому спектаклю, какие музыкальные жанры могут быть использованы. Знакомство с произведением Г.Ибсена «Пер Гюнт» и музыкой Э.Грига к этому спектаклю. Сюиты Э.Грига,

составленные композитором из отдельных номеров музыки к драме. Подробный разбор пьес первой сюиты и «Песни Сольвейг».

Прослушивание произведений

Э.Григ «Пер Гюнт»

- 1.«Утро»
2. «Смерть Озе»
3. «Танец Анитры»
4. «В пещере горного короля»
5. «Песня Сольвейг».

Балет

Балет – крупное музыкально – сценическое произведение, объединяющее музыку, танец, пантомиму. Происхождение жанра. Особенности балета как театрального вида искусств. Значение танца и пантомимы в балете. Значение музыки в балете. Сюжетное разнообразие балетов. П.И.Чайковский- создатель русского классического балета. Балет «Щелкунчик» - сюжет, содержание, построение балета. Дивертисмент. Подробный разбор Марша и танцев дивертисмента. Новый инструмент в оркестре – челеста.

Прослушивание произведений

П.И.Чайковский балет «Щелкунчик»

1. «Марш»
2. «Арабский танец»
- 3.«Китайский танец»
4. «Танец пастушков»
5. «Танец феи Драже»

Опера

Опера как синтетический вид искусства, соединяющий театр и музыку, пение и танец, игру актеров и сценическое оформление. Ведущая роль музыки в опере.

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.

Разбор содержания и построения оперы М.И.Глинки «Руслан и Людмила». Разбор отдельных номеров из оперы. Понятия «канон», «рондо», «речитатив», «ария», «ариозо».

Прослушивание произведений

М.И.Глинка опера «Руслан и Людмила»

1. увертюра
2. Вторая песня Баяна
3. Сцена похищения Людмилы из 1д.
4. Ария Фарлафа, Ария Руслана из 2д.
5. персидский хор из 3 д.
6. Ария Людмилы, Марш Черномора, Восточные танцы из 4д.
7. хор «Ах ты, свет Людмила» из 5д.

(второй год обучения)

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН»

Второй год обучения музыкальной литературе является базовым для формирования у учащихся знаний о музыкальных жанрах и формах. Важной задачей становится развитие исторического мышления: учащиеся должны представлять себе последовательную смену культурных эпох, причем не только в мире музыки, но и в других видах искусства. Главная задача предмета состоит в том, чтобы интересы учеников в итоге становились шире заданного минимума, чтобы общение с музыкой, историей, литературой, живописью стали для них необходимостью.

В центре внимания курса находятся темы «Жизнь и творчество» И.С.Баха, И.Гайдна, В.А.Моцарта, Л. ван Бетховена, Ф.Шуберта, Ф.Шопена. Каждая из этих тем предполагает знакомство с биографией композитора, с особенностями его творческого наследия, подробный разбор и прослушивание нескольких произведений. В списке музыкальных произведений также приводятся варианты сочинений композиторов, данные для более широкого ознакомления, которые можно использовать на биографических уроках или рекомендовать ученикам для самостоятельного прослушивания. Остальные темы курса являются ознакомительными, в них представлен обзор определенной эпохи и упомянуты наиболее значительные явления в музыкальной жизни.

Музыкальная культуры эпохи барокко. Бах И.С.

Значение инструментальной музыки в эпоху барокко. Возникновение оперы. И. С. Бах. Жизненный и творческий путь. Мироззрение. Философский смысл музыки Баха: размышления о смысле жизни и предназначении человека; о религии и о судьбе. Работа Баха органистом, придворным музыкантом, кантором в разных городах Германии. Ознакомление с историей Реформации. Специфика устройства органа, клавесина, клавикорда. Принципы использования органной музыки в церковной службе. Инвенции. Уникальное учебное пособие для начинающих исполнителей на клавире Хорошо темперированный клавир – принцип организации цикла. Проблема соотношения прелюдии и фуги. Специфика организации полифонической формы (тема, противосложение, интермедия и т.д.). Инструментальные сюиты – история формирования цикла, обязательные и дополнительные танцы.

Прослушивание произведений

1. Хоральная прелюдия фа минор
- 2.Токката и фуга ре минор для органа
- 3.Двухголосные инвенции До мажор, Фа мажор
- 4.Прелюдия и фуга доминор из 1 тома ХТК

5. Французская сюита доминор.
6. Хоральная прелюдия Ми-бемоль мажор,
7. Трехголосная инвенция си минор,
8. Прелюдия и фуга До мажор из 1 тома ХТК,
9. Фрагменты сюит, партит, сонат для скрипки и для виолончели соло.

Классицизм, возникновение и обновление инструментальных жанров и форм, опера.

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

Прослушивание произведений

1. Рамо «Тамбурин», «Переключка птиц»
2. Куперен «Бабочки», «Жнецы»

Йозеф Гайдн. Жизненный и творческий путь. Значение Гайдна, его место в истории музыки. Черты характера, мировоззрение. Музыкальный язык. Периоды жизни. Образный строй музыки, основная тема творчества. Вена – «музыкальный перекресток» Европы. Судьба придворного музыканта. Поездка в Англию.

Ознакомление со спецификой строения сонатно-симфонического цикла на примере симфонии Ми-бемоль мажор (1 часть – сонатная форма, 2 часть - двойные вариации, 3 часть - менуэт, финал). Эволюция клавирной музыки. Строение классической сонаты. Подробный разбор строения и тонального плана сонатной формы

Прослушивание произведений

1. Симфония Ми-бемоль мажор (все части),
2. Сонаты Ре мажор и ми минор,

Для ознакомления

«Прощальная» симфония, финал.

Вольфганг Амадей Моцарт. Жизненный и творческий путь. Значение Моцарта, его место в истории музыки. Музыкальный язык. Мироззрение. Черты стиля. Универсальность и многогранность творчества. «Чудо-ребенок», поездка в Италию, трудности устройства, разрыв с зальцбургским архиепископом. Венский период жизни и творчества. Основные жанры творчества. Симфоническое творчество В.А.Моцарта. Лирико-драматический характер симфонии соль-минор. Опера «Свадьба Фигаро» - сравнение с первоисточником Бомарше. Функция увертюры. Сольные характеристики главных героев. Клавирное творчество В.А.Моцарта.

Прслушивание произведений

1. Симфония № 40 соль минор (все части),
2. Опера «Свадьба Фигаро» - увертюра, Ария Фигаро, две арии Керубино, ария Сюзанны (по выбору преподавателя),
3. Соната № 11, Ля мажор.

Для ознакомления

Увертюры к операм «Дон Жуан», «Волшебная флейта»,
«Реквием» - фрагменты

Людвиг ван Бетховен. Жизненный и творческий путь. Роль революционных народно –освободительных движений в формировании мироззрения Бетховена. Философское начало. Черты стиля. Образный строй музыки, музыкальный язык. Значение жизни и творчества Бетховена в мировой музыкальной культуре. Юность в Бонне. Влияние идей Великой французской буржуазной революции на мироззрение и творчество Л. Ван Бетховена. Жизнь в Вене. Трагедия жизни – глухота. Основные жанры творчества. Фортепианные сонаты, новый стиль пианизма. «Патетическая» соната. Принципы монотематизма в Симфонии №5 до-минор. Изменение жанра в структуре симфонического цикла – замена менуэта на

скерцо. Программный симфонизм, театральная музыка к драме И.В.Гете «Эгмонт».

Прослушивание произведений

1. Соната №8 «Патетическая»,
2. Симфония №5 до минор,
3. Увертюра из музыки к драме И.В.Гете «Эгмонт».

Для ознакомления

- Соната для фортепиано №14, 1 ч.,
Соната для фортепиано №23, 1ч.,
Симфония № 9, финал,
Симфония № 6 «Пасторальная».

Романтизм в музыке. Новый стиль, новая философия, условия и предпосылки возникновения. Новая тематика, новые сюжеты – природа, фантастика, история, лирика, тема одиночества, романтический герой. Новые жанры – фортепианная и вокальная миниатюра, циклы песен, пьес.

Для ознакомления:

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

Франц Шуберт. Жизненный и творческий путь. Возрастание значимости вокальной миниатюры в творчестве композиторов-романтиков. Песни, баллады и вокальные циклы Шуберта, новаторство в соотношении мелодии и сопровождения, внимание к поэтическому тексту, варьированные куплеты, сквозное строение. Новые фортепианные жанры – экспромты, музыкальные моменты. Новая трактовка симфонического цикла, специфика песенного тематизма в симфонической музыке («Неоконченная» симфония). Значение жизни и творчества композитора. Судьба творческого наследия.

Прослушивание произведений

Песни:

1. «Маргарита за прялкой»

2. «Лесной царь»
3. «Форель»
4. «Серенада»
5. «Аве Мария»
6. песни из циклов «Прекрасная мельничиха»
- 7.«Зимний путь» (на усмотрение преподавателя),
- 8.Экспромт Ми-бемоль мажор, Музыкальный момент фа минор,
- 9.Симфония № 8 «Неоконченная».

Для ознакомления

Вальс си минор,
Военный марш.

Фредерик Шопен. Жизненный и творческий путь. Судьба композитора. Юность в Польше, жизнь в Париже, Ф.Шопен как выдающийся пианист. Специфика творческого наследия – преобладание фортепианных произведений. Национальные «польские» жанры – мазурки и полонезы; разнообразие их типов. Прелюдия – новая разновидность фортепианной миниатюры, цикл прелюдий Ф.Шопена, особенности его строения. Новая трактовка прикладных, «неконцертных» жанров – вальсов, этюдов. Жанр ноктюрна в фортепианной музыке, родоначальник жанра – Джон Фильд.

Прослушивание произведений

1. Мазурки До мажор, Си-бемоль мажор, ля минор,
- 2.Полонез Ля мажор,
- 3.Прелюдии ми минор, Ля мажор, доминор,
- 4.Вальс до-диез минор,
- 5.Этюды Ми мажор и доминор «Революционный»,
- 6.Ноктюрн фа минор.

Для ознакомления

Баллада № 1,
Ноктюрн Ми-бемоль мажор,

Полонез Ля-бемоль мажор.

Композиторы-романтики первой половины XIX века. Значение национальных композиторских школ. Творчество (исполнительское и композиторское) Ф. Листа. Р. Шуман – композитор и музыкальный критик. Музыкальное и теоретическое наследие Г. Берлиоза.

Для ознакомления предлагается прослушивание рапсодий Ф. Листа, отрывков из «Фантастической» симфонии Г. Берлиоза, номеров из «Фантастических пьес» или вокальных циклов Р. Шумана.

Европейская музыка в XIX веке. 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.

(третий год обучения)

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ

Данный раздел учебного предмета «Музыкальная литература», посвященный отечественной музыке XIX-XX веков, – ключевой в курсе. Он имеет как познавательное, так и воспитательное значение для школьников подросткового возраста.

Введение. Русская музыкальная культура XVIII века.

Уникальная история формирования русской культуры в целом и музыкальной в частности. Особенности нотации (крюки и знамена). Профессиональная музыка – церковная. Приоритет вокального начала.

Краткий экскурс в историю государства российского XVII – начала XVIII века. Раскол. Реформы Петра Великого. Новые эстетические нормы русской культуры. Жанры канта, партесного концерта. Возрастание роли инструментальной музыки. Возникновение русской оперы.

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

Прослушивание произведений

1. А.А. Алябьев «Соловей»,
 2. А.Л. Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий»,
 3. А.Е. Гурилев «Колокольчик», «Домик-крошечка»,
- другие романсы по выбору преподавателя.

Михаил Иванович Глинка. Жизненный и творческий путь. Творчество Глинки – новый этап в развитии музыкальной культуры России, свидетельство могучего расцвета русской музыки. Обучение в Италии, Германии. Зарождение русской музыкальной классики. Создание двух опер. Поездки во Францию, Испанию. Создание одночастных симфонических программных увертюр. Эпоха Глинки: современники композитора.

Опера «Жизнь за царя» или «Иван Сусанин». Общая характеристика; композиция оперы. Музыкальные характеристики героев: русских и поляков. Различные виды сольных сцен (ария, каватина, песня, романс). Хоровые сцены. Понятия «интродукция», «эпилог». Танцы как характеристика поляков. Повторяющиеся темы в опере, их смысл и значение.

Романсы Глинки – новое наполнение жанра, превращение романса в особый жанр камерной вокальной миниатюры. Роль русской поэзии, внимание к поэтическому тексту. Роль фортепианной партии в романсах. Разнообразие музыкальных форм.

Симфонические сочинения Глинки – одночастные программные симфонические миниатюры. Национальный колорит испанских увертюр. «Камаринская»: уникальная роль в становлении русской симфонической школы. «Вальс-фантазия».

Прослушивание произведений

Опера «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»)

1. 1 д.: Интродукция, Каватина и рондо Антонида, трио «Не томи, родимый»;
2. 2 д.: Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка;
3. 3 д.: Песня Вани, сцена Сусанина с поляками, Свадебный хор, Романс Антонида;
4. 4 д.: ария Сусанина; Эпилог: хор «Славься».
5. Романсы: «Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновенье».
6. Симфонические произведения: «Камаринская», «Вальс-фантазия».

Для ознакомления

Увертюра к опере «Руслан и Людмила»,

«Арагонская хота».

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

Александр Сергеевич Даргомыжский. Жизненный и творческий путь. Значение дружбы с Глинкой. Новые эстетические задачи. Поиск выразительности музыкального языка, отношение к литературному тексту, передача в музыке интонаций разговорной речи.

Социально-обличительная тематика в вокальных сочинениях.

Опера в творчестве композитора, особенности музыкального языка в операх «Русалка», «Каменный гость». Психологизм образа Мельника, жанровые хоровые сцены, портретная характеристика Князя.

Вокальная миниатюра – появление новых жанров и тем (драматическая песня, сатирические сценки).

Прослушивание произведений

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

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

Для ознакомления

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

Русская музыкальная культура второй половины XIX века.
Общественно-политическая жизнь в 60-е годы. Расцвет литературы и искусства. «Западники» и славянофилы. Расцвет русской музыкальной классики во второй половине XIX века, ее великие представители. Изменения в музыкальной жизни столиц. Образование РМО, открытие консерваторий, Бесплатная музыкальная школа. А.Н.Серов и В.В.Стасов, Антон и Николай Рубинштейны, М.А.Балакирев и «Могучая кучка».

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

Александр Порфирьевич Бородин. Жизненный и творческий путь. Многогранность личности А.П.Бородина. Стиль композитора; развитие традиций Глинки. Эпос и лирика в музыке. Научная, общественная деятельность, литературный талант.

Опера «Князь Игорь» - центральное произведение композитора. Композиция оперы. Понятие «пролог», «финал» в опере. Русь и Восток в музыке оперы. Музыкальные характеристики героев в сольных сценах (князь Игорь, Галицкий, хан Кончак, Ярославна). Хоровые сцены в опере. Место и роль «Половецких плясок».

Романсы А.П.Бородина. Глубокая лирика, красочность гармоний. Роль текста, фортепианной партии.

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

Прослушивание произведений

Опера «Князь Игорь»:

1. пролог, хор народа «Солнцу красному слава», сцена затмения;
- 2.1 д.: песня Галицкого, ариозо Ярославны, хор девушек «Мы к тебе, княгиня», хор бояр «Мужайся, княгиня»
3. 2д.: каватина Кончаковны, ария Игоря, ария Кончака, Половецкие пляски
4. 4 д.: Плач Ярославны, хор поселян.
5. Романсы «Спящая княжна», «Для берегов Отчизны»,
6. Симфония №2 «Богатырская».

Для ознакомления

Квартет №2, 3 часть «Ноктюрн».

Модест Петрович Мусоргский. Жизненный и творческий путь.

Социальная направленность, историзм и новаторство творчества М.П.Мусоргского. Отражение в творчестве общественно – демократических идей 60 -70 годов XIX века. Развитие традиций Даргомыжского. Судьба наследия композитора, редакции его сочинений. «Борис Годунов», история создания, редакции оперы, сложности постановки. Идейное содержание оперы. Композиция оперы, сквозное развитие действия, декламационное начало вокальных партий ряда персонажей – характерные черты новаторского подхода композитора к реализации замысла оперы.

Вокальные произведения М.П.Мусоргского. Продолжение традиций А.С.Даргомыжского, поиск выразительной речевой интонации. Круг поэтов, тематика циклов и песен М.П.Мусоргского. («Детская», «Светик Савишна» и др.).

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

Прослушивание произведений:

Опера «Борис Годунов»:

1. оркестровое вступление, пролог 1к.: хор «На кого ты нас покидаешь», сцена с Митюхой, 2к. целиком
2. 1д. 1к.: монолог Пимена, 1д.2к.: песня Варлаама
3. 2д. монолог Бориса, сцена с курантами
4. 4д. 1к.: хор «Кормилец-батюшка», сцена с Юродивым
5. 4д.3к.: хор «Расходилась, разгулялась»
- 6.«Картинки с выставки» (возможно фрагменты на усмотрение преподавателя).

Для ознакомления

Песни: «Семинарист», «Светик Савишна», «Колыбельная Еремушке», вокальный цикл «Детская», симфоническая картина «Ночь на Лысой горе», вступление к опере «Хованщина» («Рассвет на Москве-реке»).

Николай Андреевич Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь. Многогранность творческой, педагогической и общественной деятельности Н.А.Римского-Корсакова. Значение оперного жанра в творчестве композитора. Сказка, история и повседневный быт народа в операх Н.А.Римского - Корсакова. Сочетание правдивого художественного отображения реальной действительности с яркой фантастикой. Опера «Снегурочка», литературный источник сюжета. Композиция оперы. Пантеизм, сказочность, реальность, обрядовость в опере. Музыкальные характеристики реальных и сказочных героев. Лейтмотивы в опере.

Симфоническое творчество Н.А.Римского-Корсакова. «Шехерезада» - программный замысел сюиты. Средства создания восточного колорита. Лейтмотивы, их развитие. Роль лейттембров.

Прослушивание произведений:

Опера «Снегурочка».

1. Пролог – вступление, песня и пляска птиц, ария и ариэтта Снегурочки, Проводы масленицы;
2. 1 д.: 1 и 2 песни Леля, ариозо Снегурочки;

- 3.2 д.: клич Бирючей, шествие царя Берендея, каватина царя Берендея;
- 4.3 д.: хор «Ай, во поле липенька», пляска скоморохов, третья песня Леля, ариозо Мизгиря;
5. 4 д.: сцена таяния Снегурочки, заключительный хор.
6. Симфоническая сюита «Шехерезада».

Для ознакомления

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

(4 год обучения)

Петр Ильич Чайковский. Жизненный и творческий путь.

Композитор, музыкальный критик, педагог, дирижер. Общая характеристика творчества. Мировоззрение. Художественный метод и эволюция стиля. Тематическое и жанровое разнообразие сочинений, богатство и выразительность мелодий. Отражение в музыке духовного мира человека, его право на счастье. Создатель русского классического балета. Признание музыки Чайковского при жизни композитора во всем мире. Оперы и симфонии как ведущие жанры творчества.

Первая симфония «Зимние грезы», ее программный замысел. Строение цикла, особенности сонатной формы 1 части. Использование народной песни как темы в финале симфонии.

«Евгений Онегин» - «лирические сцены». Литературный источник сюжета, история первой постановки оперы силами студентов Московской консерватории. Композиция оперы. Новый тип русской оперы – лирико-психологический. Особенности драматургии, понятие «сцена». Музыкальные характеристики главных героев. Интонационная близость характеристик Татьяны и Ленского. Темы, связанные с главными героями оперы, изложение тем в разных картинах.

Прослушивание произведений

Опера «Евгений Онегин».

1. 1 к.: вступление, дуэт Татьяны и Ольги, хоры крестьян, ария Ольги, ариозо Ленского «Я люблю вас»;
2. 2 к.: вступление, сцена письма Татьяны;
3. 3 к.: хор «Девицы, красавицы», ария Онегина
4. 4 к.: вступление, вальс с хором, мазурка и финал
5. 5 к.: вступление, ария Ленского, дуэт «Враги», сцена поединка
6. 6 к.: полонез, ария Гремина, ариозо Онегина;
7. 7 к.: монолог Татьяны, дуэт «Счастье было так возможно», ариозо Онегина «О, не гони, меня ты любишь».
8. Симфония №1 «Зимние грезы»

Для ознакомления

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»,

Симфония № 4,

Квартет № 1, 2 часть,

Концерт для фортепиано с оркестром № 1,

Романсы «День ли царит», «То было раннею весной», «Благословляю вас, леса» и другие на усмотрение преподавателя.

Обзорный урок по оперным и вокальным жанрам в творчестве русских композиторов. Оперные и симфонические жанры и их претворение в творчестве композиторов XIX века.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА

Русская культура в конце XIX - начале XX веков.

«Серебряный век» русской культуры. Меценаты и музыкально-общественные деятели. Развитие музыкального образования. Связи с отечественным искусством и литературой. «Мир искусства». Выдающиеся исполнители этого периода. Развитие национальных традиций, новые пути в искусстве.

Творчество С.И. Танеева. Многогранность и своеобразие личности. Композитор, чье творчество отмечено глубиной и благородством замыслов и философской направленностью, сдержанностью высказывания, мастерством тематического и полифонического развития. Вклад С.И.Танеева в музыкальную жизнь Москвы. Творческое и научное наследие.

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

Творчество А.К. Лядова. Специфика стиля – преобладание малых форм в фортепианной и симфонической музыке. Преобладание сказочной тематики в программных произведениях. Особенности музыкального языка: светлый колорит, преобладание лирических образов.

Для ознакомления рекомендуется прослушивание симфонических произведений «Волшебное озеро», «Кикимора», фортепианных пьес «Музыкальная табакерка», «Про старину».

Творчество А.К. Глазунова. Общая характеристика творчества. Жанровое разнообразие сочинений – симфонии, концерты, сонаты, камерные ансамбли, балеты, музыка к драматическим спектаклям. Эпос и лирика стиля. Красочная оркестровка. Развитие традиций русской симфонической музыки. Жанр балета в творчестве композитора

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

Творчество С.В. Рахманинова. Биография. Наследник традиций П.И.Чайковского. Многогранность творческого облика. Русский мелодизм в духовных и светских сочинениях. Использование интонаций древнерусского церковного пения, претворение в музыке колокольных звучаний. Богатое жизненное содержание музыки: мужественная сила, мятежный пафос, выражение безграничного ликования и счастья, образы, глубокого душевного покоя, озаренные светлым чувством, а, вместе с тем,

острый драматизм, глухая мучительная тоска, ощущение неотвратимости и трагических и грозных событий. Выразитель романтических тенденций. Важное место в творчестве – образы России, Родины. С. В. Рахманинов – выдающийся пианист. Обзор творчества. Фортепианное наследие С.В. Рахманинова. Образное содержание. Жанры. Концерты для фортепиано с оркестром. Значение в мировом музыкальном искусстве.

Прослушивание произведений

1. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром,
2. Романсы «Не пой, красавица», «Вешние воды», «Вокализ»,
3. Прелюдии до-диез минор, Ре мажор,
4. Музыкальный момент ми минор.

Для ознакомления

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром,
Романсы «Сирень», «Здесь хорошо» и другие по выбору преподавателя,
прелюдии, музыкальные моменты, этюды-картины по выбору преподавателя.

Творчество А.Н. Скрябина. 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. Понятие символизма в литературе и живописи.

Прослушивание произведений

1. Прелюдии ор. 11 по выбору преподавателя,
2. Этюд ре-диез минор ор.8,

Для ознакомления

«Поэма экстаза»,
Две поэмы ор.32.

Биография И.Ф. Стравинского, «Русские сезоны». Многогранность творческой деятельности Стравинского. Новые стилевые веяния и

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

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

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

Прослушивание произведений

1. «Петрушка».

Для ознакомления

Фрагменты балетов «Жар-Птица», «Весна священная».

Отечественная музыкальная культура после 1917 года.

Революции в России начала XX века. Социально-культурный перелом. Идеалы социализма и реальность. Политика «государственного музыкального строительства». Национализация художественных учреждений и ценностей. Развитие музыкальной самодеятельности. Эволюция классических жанров: симфонии, оперы, балета. Новые условия бытования музыкальной культуры в 20-40-е годы XX века. Новые жанры и новые темы. Создание союзов литераторов, художников, композиторов. Социалистический реализм и ограничение свободы художественного творчества. Понятия формализма и космополитизма. Театральная эстетика, театр В. Мейерхольда.

Для ознакомления возможно прослушивание произведений:

А.В. Мосолов «Завод»,

В.М. Дешевов «Рельсы»,

И. О. Дунаевский музыка к кинофильмам.

И других на усмотрение преподавателя.

Сергей Сергеевич Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Биография С.С. Прокофьева. Выдающийся представитель старшего поколения русских советских композиторов. Поиски своего стиля в ранних

сочинениях. Пребывание за границей и возвращение на Родину. Сочетание двух эпох в его творчестве: дореволюционной и советской. С.С.Прокофьев – выдающийся пианист. Уникальное сотрудничество С.С.Прокофьева и С.М.Эйзенштейна. «Александр Невский» - киномузыка, переросшая в самостоятельное оркестровое произведение.

Балеты С.С.Прокофьева – продолжение реформ П.И.Чайковского, И.Ф.Стравинского. Выбор сюжетов. Лейтмотивы, их роль в симфонизации балетной музыки. Постановки, выдающиеся танцовщики – исполнители партий.

Симфоническое творчество С.С.Прокофьева. Седьмая симфония – последнее завершённое произведение композитора. Особенности строения цикла.

Прслушивание произведений

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

2. Кантата «Александр Невский»,

3. Балет «Ромео и Джульетта»:

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

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

5. Симфония №7: 1, 2, 3 и 4 части.

Для ознакомления

Кинофильм С.М.Эйзенштейна «Александр Невский»,

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

Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам»,

Первый концерт для фортепиано с оркестром.

Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Жизненный и творческий путь. Творческий облик композитора. Д.Д. Шостакович – музыкальный

гений XX века. Многообразие тем, сюжетов, образов. Гражданская тематика творчества, музыка Д.Д.Шостаковича как летопись истории страны. Симфоническое и оперное творчество. Модернистские тенденции. Инструментальная музыка. Музыка для кино. Особое значение жанра симфонии, особенности цикла. Роль камерной музыки в творчестве композитора.

Седьмая («Ленинградская») симфония. Великая Отечественная война в советской музыке. Подробный разбор первой части (особенности строения сонатной формы, «эпизод нашествия», измененная реприза) и краткая характеристика 2, 3 и 4 частей.

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

Роль кантатно-ораториальных сочинений в 60-годы. Творчество поэтов-современников Д.Д.Шостаковича, отраженное в его музыке. «Казнь Степана Разина» - жанр вокально-симфонической поэмы.

Прослушивание произведений

1. Симфония №7 До мажор,
2. Фортепианный квинтет соль минор,
3. «Казнь Степана Разина».

Для ознакомления

Симфония № 5, 1 часть,
«Песня о встречном»

Творчество Арама Ильича Хачатуряна. Биография А.И. Хачатуряна. Инструментальное творчество. – Концерт для скрипки с оркестром. Новое поколение композиторов Советского Союза. Разнообразное наследие автора. Национальный колорит творчества. Балет «Спартак». История создания. Значение творчества.

Прослушивание произведений:

1. Концерт для скрипки с оркестром

2.фрагменты из балетов «Гаянэ» и «Спартак»

3. Вальс из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад»

Творчество Георгия Васильевича Свиридова. Признанный классик советской музыки. Создатель в современной музыке мира великого вдохновения и совершенства. Тема России, Родины. Продолжатель традиции русской хоровой школы. Особое значение вокальной и хоровой музыки в творчестве, любовь к русской поэзии, «пушкинская» тема в музыке Г.В.Свиридова. Киномузыка.

Прослушивание произведений:

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

2. «Романс» и «Вальс» из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель»

3. романсы и хоры по выбору преподавателя («Пушкинский венок», цикл на стихи Р.Бернса и др.).

Творчество Р.К. Щедрина. Краткое ознакомление с биографией композитора. Современность его музыки. Новизна, оригинальность стиля. Балет «Кармен – сюита». Оригинальность аранжировки. Фольклорная линия в творчестве. Огромный авторитет композитора в мире.

Прослушивание произведений:

1.Концерт для оркестра «Озорные частушки».

2.Юмореска.

3.Фрагменты «Кармен – сюиты».

Представители российского музыкального авангарда. Э.В. Денисов, С.А. Губайдулина, А.Г. Шнитке.

Многообразный и пёстрый мир современной музыки. Пути обновления музыкального языка в XX столетии: введение шумов в музыкальном построения и принципиально иная организация самих музыкальных звуков. Техники, построенные на введении в музыку неорганизованных звуков: «конкретная музыка», звуковым материалом которой служат шумы (звук падающих капель воды, шум поезда, голоса

птиц, скрип двери, вздохи); сонорика, где композитор принципиально не обращает внимания на соотношение отдельных звуков в созвучии, оперируя исключительно окраской звучания. В сонорах важна звуковая краска целостного созвучия. Алеаторика (лат. alea - игральная кость, жребий, случайность)- техника, основанная на свободном (случайном) выборе исполнителями отдельных нот, тембров, частей произведения. Особенно часто используется при ансамблевом исполнении, когда случайный выбор каждого из исполнителей создает общее сонорное звучание. Полистилистика.

Прослушивание произведений:

- 1.Э. Денисов Пение птиц (фрагмент)
- 2.А. Шнитке Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано, музыка и к – фа «Мир сегодня» (фрагмент)
- 3.В. Мартынов «Stabat mater»(фрагмент).
4. С.А.Губайдуллина «Detto-I», «Звуки леса» (для флейты и фортепиано), «Музыкальные игрушки».

Зарубежная музыка XX века. Дж. Гершвин.

XX век – время кардинальных социальных перемен, эпоха научно – технической революции, но и взлёт культуры и искусства, в том числе, музыкального. Смещение стилей. Искания и творческие находки зарубежных композиторов. Импрессионизм. Неоимпрессионизм. Экспрессионизм. Неоклассицизм. Модернизм. Конкретная музыка. Электронная музыка.

Гершвин Дж. – классик американской музыки. Страницы биографии. Творческая судьба композитора. Автор популярных песен. Представитель симфонического джаза. Создатель первой американской оперы. Черты стиля, музыкальный язык.

Прослушивание произведений:

1. Опера «Порги и Бесс» (фрагменты)

2. Симфоническая поэма «Американец в Париже» (фрагменты)

3. Рапсодия в блюзовых тонах»

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

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

Результатами обучения также являются:

- первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- знание 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 учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе.

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый.

Текущий контроль—осуществляется регулярно преподавателем на уроках. Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на ответственную организацию домашних занятий. Текущий контроль учитывает темпы продвижения ученика, инициативность на уроках и при выполнении домашней работы, качество выполнения заданий. На основе текущего контроля выводятся четвертные оценки.

Формы текущего контроля:

- устный опрос (фронтальный и индивидуальный),
- выставление поурочного балла, суммирующего работу ученика на конкретном уроке (выполнение домашнего задания, знание музыкальных примеров, активность при изучении нового материала, качественное усвоение пройденного),
- письменное задание, тест.

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

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 (незнакомо­го) музыкального произведения.

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.

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

5 («отлично») - содержательный и грамотный (с позиции русского языка) устный или письменный ответ с верным изложением фактов. Точное определение на слух тематического материала пройденных сочинений. Свободное ориентирование в определенных эпохах (историческом контексте, других видах искусств).

4 («хорошо») - устный или письменный ответ, содержащий не более 2-3 незначительных ошибок. Определение на слух тематического материала также содержит 2-3 неточности негрубого характера или 1 грубую ошибку и 1 незначительную. Ориентирование в историческом контексте может вызывать небольшое затруднение, требовать время на размышление, но в итоге дается необходимый ответ.

3 («удовлетворительно») - устный или письменный ответ, содержащий 3 грубые ошибки или 4-5 незначительных. В определении на слух тематического материала допускаются: 3 грубые ошибки или 4-5 незначительные. В целом ответ производит впечатление поверхностное,

что говорит о недостаточно качественной или непродолжительной подготовке обучающегося.

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

3. Контрольные требования на разных этапах обучения

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

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

VI. 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».