

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств №3 им. О.Б. Воронеж»

Рассмотрено

Методическим советом
Протокол №1 от 29.08.2019

Принято

Педагогическим советом
Протокол №1 от 30.08.2019

Утверждено

Приказ №22-00 от 30.08.2019
Директор *О.В. Звяга* О.В. Звяга

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА «ХОРОВОЕ ПЕНИЕ»**

Предметная область

ПО.02. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по учебному предмету

ПО.02.УП.03. Музыкальная литература

Срок обучения 5 лет

Смоленск, 2019

Разработчик: Водолажская Е.Н. преподаватель МБУДО ДШИ №3 им. О.Б.Воронец

Рабочая программа предмета «Музыкальная литература» разработана на основе:

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ;
- рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств, разработанных Министерством культуры России и зарегистрированных письмом Минкультуры России от 19 ноября 2013 года № 191-01-32/16-ГИ- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013г.№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 1726-р).
- Устава МБОУ ДО ДШИ №3 им. О.Б.Воронец г. Смоленска;
- рекомендаций по разработке рабочих программ учебных предметов для дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ и дополнительных общеразвивающих программ в области искусства/Департамент Смоленской области по культуре и туризму, ГБПОУ «Смоленское областное музыкальное училище имени М.И.Глинки», детская музыкальная школа: сост.: Грекова Е.П., Сухорукова Е.Г.-Смоленск: 2015.

Программа рекомендована к применению в учебном процессе МБУДО ДШИ №3 им. О. Б. Воронец.

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;
- Цели и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

II. Содержание учебного предмета

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

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Фонд оценочных средств

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- *Критерии оценки;*

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации преподавателям;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся;

VI. Списки рекомендуемой литературы и видеоматериалов

- Учебная и методическая литература;
- Рекомендуемые для просмотра балеты и хореографические номера

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

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

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

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

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

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература»

Программа по предмету «Музыкальная литература» рассчитана на пять лет обучения в рамках 5-летнего срока.

По 5-летней программе занятия проходят один раз в неделю по 1 часу.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию предмета «Музыкальная литература»

Нормативный срок обучения - 5 лет

Срок обучения по программе – 5 лет

2. Годовые требования по классам

Настоящая программа носит интегрированный характер – помимо теоретической части содержание предмета включает обязательную практическую часть – прослушивание и просмотр произведений. Учащиеся получают знания о специфике музыкального искусства, а также умение эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения. Нужно также научить детей различать тембры отдельных музыкальных инструментов, рассказать о симфоническом оркестре, научиться запоминать мелодию.

Нормативный срок обучения 5 лет

1-год обучения

<i>№ п / п</i>	<i>Название темы</i>	<i>Количество часов</i>
<i>Тема 1</i>	<i>Организационное занятие. Предмет музыкальной литературы. Мифы и легенды о музыке.</i>	<i>3</i>
<i>Тема 2</i>	<i>Музыка как один из видов искусства. Содержание музыкальных произведений.</i>	<i>4</i>
<i>Тема 3</i>	<i>Эмоциональное содержание музыки.</i>	<i>3</i>
<i>Тема 4</i>	<i>Музыкальный язык. Элементы музыкальной речи Мелодия и гармония</i>	<i>3</i>
<i>Тема 5</i>	<i>Метроритм. Ладотональность</i>	<i>3</i>
<i>Тема 6</i>	<i>Темп, динамика, регистр, фактура</i>	<i>3</i>
<i>Тема 7</i>	<i>Музыкальные тембры Симфонический оркестр. Партитура. Оркестровые группы. Струнные смычковые</i>	<i>3</i>

<i>Тема 8</i>	<i>Музыкальные инструменты. Деревянные духовые и медные духовые.</i>	3
<i>Тема 9</i>	<i>Ударные и украшающие инструменты.</i>	3
<i>Тема 10</i>	<i>Классификация певческих голосов. Голоса певцов-солистов (женские)</i>	3
<i>Тема 11</i>	<i>Голоса певцов-солистов (мужские)</i>	3
	ИТОГО:	34

Тема 1 Организационное занятие. Предмет музыкальной литературы. Мифы и легенды о музыке.

Музыка является неотъемлемой частью человеческой истории и, возможно, даже появилась раньше языка. Хотя голос, вероятно, был первым музыкальным инструментом доисторического человека, некоторые музыкальные инструменты появились более 35000 лет назад. Мифология была аналогичным образом широко распространена в истории человечества. Как таковые, мифы создавались для объяснения разных сторон музыки, в том числе самого её создания. В

Тема 2 Музыка как один из видов искусства. Содержание музыкальных произведений.

Музыка – всеобщий язык общения, инструмент познания, способ выражения мыслей и чувств. Роль музыки в духовном развитии человека и общества. Музыка среди других видов искусств. Содержание музыкальных произведений. Вокальные и инструментальные произведения. Музыкальный образ. Звукоизобразительные возможности музыки.

Музыкальный материал: И.С. Бах, Ш. Гуно, Ave Maria; Л.В. Бетховен, Симфония №9, IV часть, тема радости; В.-А. Моцарт, Реквием, 7 часть; «Богородица» церковный гимн XV века, Е. Глебов, «Маленький принц», I действие, Adagio Принца и Розы; М.П. Мусоргский, «Картинки с выставки», Балет невылупившихся птенцов, Баба Яга; Р. Шуман, Альбом для юношества; П.И. Чайковский, «Детский альбом»; А.К. Лядов, «Кикимора»; Н.А. Римский-Корсаков, три чуда из оп. «Сказка о Царе Салтане».

Тема 3 Эмоциональное содержание музыки.

П. Чайковский. «Времена года», романсы, балет «Спящая красавица».

Тема 4,5,6 Музыкальный язык. Элементы музыкальной речи

Мелодия и гармония

Теория. Музыкальный язык. Музыкальная интонация – основа элементов музыкального языка, выражающая мысли, чувства, настроение людей, изображающая явления окружающего мира. Изменение характера темы в зависимости от изменения лада, метра, ритма, темпа и т.д. Элементы музыкальной речи. Интонация – основа развития музыкальной ткани. Приемы развития: метр, ритм, регистр, фактура изложения, тембр. Контраст – сопоставление, контраст – столкновение, секвенции, вариантность.

Практика. Анализ нотного и аудиоматериала.

Музыкальные примеры:

«Во поле береза стояла». «Со вьюном я хожу» - русские народные песни.

А.Александров. – «Священная война».

Д.Шостакович. «Родина слышит».

С.Прокофьев. Вальс из балета «Золушка» (отъезд Золушки на бал).

П.Чайковский. Колыбельная Мари из балета «Щелкунчик»

С.Прокофьев. Па де шаль из балета «Золушка».

Э.Григ. _ «Утро»

П.Чайковский. Балет «Спящая красавица». Интродукция. Тема Карабос. Тема феи Сирени.

С.Прокофьев. Галопы принца из балета «Золушка»

Н.Римский-Корсаков. «Шехерезада». Вступление.

М.Глинка «Попутная песня».

Ф.Шопен. Прелюдии № 7, № 20.

И.Гайдн Симфония Ми бемоль мажор. 1 часть. Экспозиция.

Л.Бетховен. Симфония № 5 до минор. 1 часть.

М.Глинка. «Камаринская».

П.Чайковский. Симфония № 4. Финал.

П.Чайковский. Адажио из балета «Спящая красавица».

Тема 7 Музыкальные тембры.

Теория. Музыкальный тембр – один из элементов музыкальной речи. Значение тембра в создании музыкального образа.

Орган. Устройство инструмента, его история. История развития клавишных инструментов. Клавесин. Рояль. Устройство инструментов, сравнительная характеристика тембров.

Партитура симфонического оркестра. Й.Гайдн – основоположник классического симфонического оркестра. Группа деревянных духовых инструментов. Флейта, гобой кларнет, фагот. Устройство инструментов и характеристика тембров. Группа медных духовых инструментов. Труба, тромбон, туба, валторна. Устройство инструментов и характеристика тембров. Группа струнных инструментов. Скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа. Устройство инструментов и характеристика тембров.

Тема 8,9,10,11 Музыкальные инструменты, голоса

Русские народные инструменты, оркестр народных инструментов.

Практика. Экскурсия в «инструмент». Просмотр и прослушивание аудио- и видеоматериала.

Музыкальные инструменты: Струнная группа, деревянно-духовая группа, медно-духовая группа, Ударные инструменты. Фортепиано. Орган. Струнные щипковые инструменты.

Музыкальный материал: Н.Паганини «Каприсы» №9 или №24 (скрипка), С.С.Прокофьев «Улица просыпается» из балета «Ромео и Джульетта» (альт с фортепиано), П.И.Чайковский «Вариации на тему рококо» (виолончель), К.Сен-Санс «Слон» из сюиты «Карнавал животных» (соло контрабаса), К.В.Глюк «Мелодия» из оперы «Орфей» (флейта),

И.С.Бах «Страсти по Матфею» № 26 Ария тенора с гобоем,

В.А.Моцарт Концерт для кларнета с оркестром (I часть),

П.И.Чайковский «Китайский танец» из балета «Щелкунчик» (флейта, альт, фагот). В.А.Моцарт Концерт для валторны с оркестром,

Дж.Верди «Марш» из оперы «Аида» (труба), Н.А.Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» (тема богатырей – валторны и тромбоны), М.П.Мусоргский – М.Равель «Быдло» из цикла «Картинки с выставки» (туба).

П.И.Чайковский «Танец Феи Драже» из балета «Щелкунчик» (челеста),

М.И.Глинка «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила» (2 тема – колокольчики),

Б.Барток «Музыка для струнных, ударных и челесты» (III часть – глиссандо литавр, ксилофон).

И.С.Бах «Партиты» (любой номер – клавесин), пройденные произведения для фортепиано.

И.С.Бах «Токката и фуга» d moll.

К Дебюсси «Два танца для арфы и струнного оркестра»,

Плясовые наигрыши Псковской области: «Барыня» (гусли), «Русский» (балалайка), «Трепак» (тальянка), «Камаринская» (скрипка, цимбалы, аккордеон).

2-год обучения

№ п / п	Название темы	Количество часов
Тема 1	Музыкальные жанры Марши-шествия: военный, спортивный, церемониальный, триумфальный, детский	3
Тема 2	Марши-настроения: свадебный, похоронный, сказочный, характерный	3
Тема 3	Танцевальная музыка. Старинные танцы.	3
Тема 4	Народные танцы.	3
Тема 5	Бальные танцы XIX века	3
Тема 6	Жанры виртуозной музыки. Этюды инструктивные и художественные. Виды технических сложностей	3
Тема 7	Музыкальная форма Основные принципы членения музыкальной речи	3

<i>Тема 8</i>	<i>Простые и сложные формы.</i>	<i>3</i>
<i>Тема 9</i>	<i>Вариации. Рондо. Сонатная форма</i>	<i>3</i>
<i>Тема 10</i>	<i>Программно-изобразительная музыка.</i>	<i>3</i>
<i>Тема 11</i>	<i>Музыка в театре</i>	<i>4</i>
	ИТОГО:	34

Тема 1,2,3,4,5,6. Музыкальные жанры.

Теория. Песня, танец и марш – основные жанры музыкального искусства. Песня, танец, марш – наиболее демократичные жанры музыкального искусства, широко распространенные в повседневной жизни, в быту людей. Вокальные и инструментальные жанры в музыке.

Русские народные песни. Былины – песни о древних русских богатырях.

Исторические песни – песни о выдающихся событиях и деятелях русской истории.

Трудовые песни. Старинные песни, рисующие нелегкую трудовую деятельность народа.

Маршевая музыка. Мерные движения шага, лежащие в основе маршевой музыки: размер, ритмические особенности маршей.

Танцевальная музыка народов СНГ. Роль танцевальной музыки в быту. Основа танцевальной музыки – народное искусство. Связь музыки с движением. Особенность метро-ритмического строения и мелодического рисунка.

Практика. Исполнение и выучивание наизусть произведений русского фольклора. Просмотр и прослушивание аудио- и видеоматериала. Анализ музыкальных произведений.

Музыкальные примеры:

«Соловей Будимирович», «Про Добрыню».

«Как за речкою, да за Дарьею» (про татарский полон), «Утес Степана Разина», «Не шуми ты, мати, зеленая дубравушка» (песня об Емельяне Пугачеве).

«Эй, ухнем», «Дубинушка».

П.И.Чайковский. «Марш деревянных солдатиков».

Р.Шуман. «Марш» (из альбома для юношества).

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

С.Прокофьев. «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам».

Дж. Верди. «Марш» из оперы «Аида».

М.И.Глинка. «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила».

Камаринская. Трепак – русские народные танцы.

Гопак – украинский народный танец

Камажай – казахский народный танец

Книз – киргизский народный танец

Занг, Ракси – чупан – таджикский народный танец.

Тема 7,8,9 Музыкальная форма.

Теория. Период – форма изложения одной относительно развитой и законченной музыкальной мысли. Народные корни этой формы. Два основных вида периода: период повторного строения; период неповторного строения.

Простая 2х частная форма. Два типа простой 2х частной формы: простая 2х частная безрепризная форма (2х темная); простая 2х частная репризная форма (однотемная).

Простая 3х частная форма. Основной признак простой 3х частной формы (3ч.ф.) – наличие трех частей, каждая из которых не должна быть сложнее периода. Типы простой 3х частной формы: наиболее распространенный – с серединой, развивающей материал первой части Реприза буквальная и видоизмененная.

Основной признак простой 3х частной формы. Ее разновидности. Виды реприз.

Сложная 3х частная форма. Основные признаки сложной 3х частной формы, выразительные возможности сложной 3х частной формы.

Вариации. Народные корни вариационной формы (например, куплетно–вариационная форма русской народной песни). Характерность вариационного принципа развития для произведений русских классиков. Закономерности вариационной формы в профессиональной музыке.

Рондо. Происхождение рондо от народной хороводной песни с припевом, от народного танца с пением.

Понятие рондообразности. Применение рондообразного построения (М.Глинка. Интродукция оперы «Руслан и Людмила»).

Сонатная форма. Отличительные черты сонатной формы. Структура сонатной формы.

Циклические формы. Основные признаки цикла: многочастность, самостоятельность формы частей, контрастность частей, единство замысла цикла. Два типа циклических форм в инструментальной музыке: сюита, сонатно-симфонический цикл.

Сюита. Старинная сюита. Последовательность танцев, объединенных тональностью, контрастных по характеру, темпу, ритму (Сюиты И.С.Баха).

Сонатно-симфонический цикл.

Основные признаки сонатно-симфонического цикла (многочастность, наличие одной или более частей, написанных в сонатной форме). Значительность содержания, внутренняя связь частей.

Практика. Анализ музыкальных произведений: средства музыкальной выразительности и музыкальная форма. Прослушивание аудиоматериала.

Тема 10. Программно-изобразительная музыка.

Теория. Программность в музыке, ее назначение. Сюжеты программы, избираемые композиторами. Звукоизобразительность в музыке при описании картин природы. С. Прокофьев. Сюита «Зимний костер». Стихи и музыка. Эпизоды из жизни пионеров. Картины природы.

Понятие о сюите как чередовании законченных номеров, объединенных каким-либо признаком (например: единым развивающимся сюжетом, как в «Зимнем костре»).

М.Мусоргский «Картинки с выставки», П.И. Чайковский «Времена года» (по выбору).

Практика. Анализ музыкальных произведений: средства музыкальной выразительности и музыкальная форма. Прослушивание аудиоматериала.

Тема 11. Музыка в театре.

Теория. Опера, балет, оперетта. М.И.Глинка. Опера «Руслан и Людмила». П.И.Чайковский. Балет «Щелкунчик».

Тесная связь музыки и театра. Григ – норвежский композитор. Музыка к драме Ибсена «Пер Гюнт».

Жанр оперы. История развития. Структура. Опера «Руслан и Людмила» М.И. Глинки. Жанр балета.

История развития. Структура. Балет «Щелкунчик» П.И. Чайковского.

Практика. Анализ музыкальных произведений: средства музыкальной выразительности и музыкальная форма. Просмотр и прослушивание аудио- и видеоматериала.

Музыкальные примеры:

Э. Григ. Музыка к драме «Пер Гюнт». Утро, Песня Сольвейг, Танец Анитры, Смерть Озе

П.Чайковский. Балет «Щелкунчик».

Вальс цветов

М.Глинка. Опера «Руслан и Людмила».

Две песни Бояна.

Сцена похищения Людмилы

Рондо Фарлафа

Ария Руслана

Персидский хор

Ария Людмилы

Марш Черномора

Хор «Ах ты, свет Людмила».

3-год обучения

Главной задачей 3-го года обучения является познакомить обучающихся с музыкальной культурой западно-европейских классиков.

<i>№ п / п</i>	<i>Название темы</i>	<i>Количество часов</i>
<i>Тема 1.</i>	<i>Общая характеристика зарубежной музыкальной культуры XVII - XVIII в.в.</i>	4
<i>Тема 2.</i>	<i>Классицизм в музыке. Венская классическая школа.</i>	3
<i>Тема 3.</i>	<i>Й.Гайдн. Жизненный и творческий путь. Симфоническое и клавирное творчество.</i>	3
<i>Тема 4.</i>	<i>В.А.Моцарт. Жизненный и творческий путь. Соната Ля мажор. Симфония №40 соль минор. Опера «Свадьба Фигаро»</i>	3
<i>Тема 5.</i>	<i>Л.Бетховен. Жизненный и творческий путь. Соната №8 «Патетическая». Симфония №5. Увертюра «Эгмонт».</i>	3
<i>Тема 6.</i>	<i>Романтизм в музыке. Композиторы – романтики.</i>	3
<i>Тема 7.</i>	<i>Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь. Песни. Произведения для фортепиано. Симфония №8.</i>	3
<i>Тема 8.</i>	<i>Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь. Фортепианное творчество.</i>	3
<i>Тема 9.</i>	<i>И.С.Бах. Жизненный и творческий путь. Произведения для органа. Инвенции. Сюиты. «ХТК»</i>	3
<i>Тема 10.</i>	<i>Шуман «Карнавал»</i>	3
<i>Тема 11.</i>	<i>Импрессионизм в живописи, поэзии и музыке. Творческий портрет К.Дебюсси. Ноктюрны.</i>	3
	ИТОГО:	34

Тема 1. Общая характеристика зарубежной музыкальной культуры XVII - XVIII в.в.

Стили и направления искусства барокко.

Тема 2 Классицизм в музыке. Венская классическая школа.

Гайдн - отец симфонии и сюиты. Расцвет инструментальной симфонической музыки в творчестве В.А.Моцарта, Л.Бетховена. Появление в музыке новых музыкальных форм.

Тема 3 Гайдн. Жизненный и творческий путь.

Симфоническое и клавирное творчество. Симфония Ми бемоль мажор. Фортепианное наследие Гайдна. Формирование классической сонаты. Жанровые истоки, народно-танцевальная основа. Камерность стиля сонаты Ре-мажор (1780). История создания симфонии, сонаты. Характеристика частей. Сонатная форма: название частей, строение. Сонаты Ре мажор и ми минор. Менуэты.

Тема 4 В.А.Моцарт. Жизненный и творческий путь, творческий облик композитора.

Ренессансная личность, светлый гений венской классической школы. Цельность и гармония, гуманизм мировоззрения, универсальность музыкального дарования. Переосмысление и обогащение всех жанров его времени. Возвышенное и плутовское, трагическое и комедийное в наследии Моцарта. Воплощение идей Просвещения, оптимизм, поэтический реализм творчества. Музыкальная моцартиана. «Маленькая ночная серенада»; «Dies irae», «Lacrymosa» из Реквиема; опера «Волшебная флейта» ария Царицы ночи, Фортепианная фантазия ре-минор

Симфонии Моцарта – вершина симфонизма его времени. Психологизм, драматическое восприятие жанра, симфонический театр Моцарта. Камерность стиля, малый парный состав оркестра, драматический конфликт между частями, полифоническое мастерство в Симфонии №40.

Опера в творчестве Моцарта. Оперное наследие. Реформа жанра. Музыкальная драматургия, либретто, жанр и идея, композиция, индивидуальный язык сольных номеров, ансамблей, роль хора и оркестра в опере «Свадьба Фигаро» (1786).

Опера «Свадьба Фигаро»

Моцарт – пианист. Фортепианное наследие. Соната №11 (1777 – 1778) – необычность трехчастного цикла, влияние симфонической музыки, комической оперы на язык сонаты. Опора на австро-венгерский фольклор.

Соната Ля мажор. Симфония №40 соль минор. Опера «Свадьба Фигаро»

Тема 5 Жизненный и творческий путь.

Творческий облик Л. Бетховен композитора. Музыкант – носитель, гений, полно воплотивший творческие принципы венской классической школы. Свобода, целеустремленность, гражданственность мировоззрения. Богатство духовно – эмоционального мира композитора. Преддверие романтизма. Симфонизм эпохи революций XVIII века. Идеалы гуманизма, свободы, общественного долга. Создание героического симфонизма. Героическая трагедия и трагическая героиня в симфонии №5 (1805 – 1808). Традиции венской классической школы. Введение в партитуру новых инструментов. Симфония до минор.

Завершение классической эпохи в развитии фортепианной сонаты. Пианизм нового времени. «Патетическая соната» (1798) – одна из вершин мировой фортепианной литературы. Театральность. Приемы фортепианного письма. Соната №8 «Патетическая». Симфония №5. Увертюра «Эгмонт».

Тема 6 Романтизм в музыке. Композиторы – романтики.

Краткий обзор творчества Грига, Шумана, Брамса, Листа. Новая трактовка народной танцевальной основы в народно-сценических танцах. Яркий колорит.

Тема 7 Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь.

Творческий облик композитора. Первый композитор – романтик. Органичность черт музыкального классицизма и романтизма в творчестве Шуберта. Глубокое содержание произведений Шуберта, связь с музыкальной жизнью и бытом. Интонационный строй музыки. Песенность – основа фортепианного стиля. Ф. Шуберт – основатель жанра романтической фортепианной миниатюры (музыкальные моменты, экспромты, вальсы). Шубертиады в прошлом и настоящем. Песни. Произведения для фортепиано. «Неоконченная симфония» №7. Понятие песня- баллада. Строение романтической симфонии.

Тема 8. Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь. Фортепианное творчество.

Прелюдии Шопена Ля мажор, ми минор, до минор; Полонез Ля мажор, мазурки До мажор, ля минор, Си бемоль мажор(виды мазурок).Музыкально-танцевальная культура Польши. Связь танца с народной культурой. Отражение в танцах жизни народа. «Революционный этюд», ноктюрны фа минор, Ми бемоль мажор. Просмотр одноактного балета «Шопениана» в постановке Ю. Григоровича.

Тема 9 И.С.Бах. Жизненный и творческий путь.

Произведения для органа. Токката и фуга ре минор, хоральные прелюдии. Инвенции До мажор, фа мажор. Старинные танцевальные сюиты . «ХТК».

Тема 10 Шуман «Карнавал»

Роберт Шуман (1810–1856) — немецкий композитор, музыкальный критик. Шуман — один из наиболее ярких представителей музыкального романтизма в Германии. Музыкальное творчество Шумана охватывает все жанры, за исключением балета.

Новаторство Шумана, оригинальность его музыки, свобода творческих замыслов.

«Альбом для юношества»

«Лесные сцены»

«Детские сцены»: «Горелки», «Засыпающий ребенок»

«Карнавал» является как бы музыкальным воплощением эстетических идей Шумана.

«Карнавал» - это цикл из 20 контрастных программных фортепианных миниатюр, объединенных 4-мя нотами (Шуман назвал это 'Миниатюрные сцены на 4-х нотах). Эти ноты - Asch (название города) - A, Es, C, H. Sch - это еще и первые буквы фамилии Шумана. Эти 4 ноты существуют в 3-х комбинациях. Эти ноты растворены в начале каждой пьесы. Поэтому здесь только следы вариационности, но не вариации на тему. Изобразительность образов цикла. Художественный мир контрастов. Лиризм музыкальных образов.

Тема 11 Импрессионизм в живописи, поэзии и музыке.

Многообразие жанров в наследии композиторов. Идея красоты мысли, образа, неразрывность музыки и поэзии. Творческий портрет К.Дебюсси. «Девушка с волосами цвета льна», ноктюрны. Морис Равель «Болеро». М. Чюрлёнис-краткий обзор творчества.

4-й год обучения

Главной задачей четвертого года обучения музыкальной литературе является изучение русской музыкальной классики XIX века.

<i>№ п / п</i>	<i>Название темы</i>	<i>Количество часов</i>
<i>Тема 1.</i>	<i>Древнерусская музыка, жанры церковной и народной музыки.</i>	<i>5</i>
<i>Тема 2.</i>	<i>Музыкальное искусство России в первой половине XIX века Архитектура, живопись, литература того времени. Творчество А.А.Алябьева, А.Е.Варламова и А.Л.Гурилева.</i>	<i>4</i>
<i>Тема 3.</i>	<i>М.И.Глинка. Жизненный и творческий путь. Опера «Иван Сусанин». Произведения для оркестра: «Камаринская», «Вальс – фантазия», Романсы и песни.</i>	<i>4</i>
<i>Тема 4.</i>	<i>А.С.Даргомыжский. Жизненный и творческий путь. Опера «Русалка». Романсы и песни.</i>	<i>4</i>
<i>Тема 5.</i>	<i>Русская музыкальная культура 2-й половины XIX века.</i>	<i>4</i>
<i>Тема 6.</i>	<i>А.П.Бородин. Жизненный и творческий путь. Романсы. Опера «Князь Игорь». Симфония №2 «Богатырская».</i>	<i>4</i>
<i>Тема 7.</i>	<i>М.П.Мусоргский. Жизненный и творческий путь. Песни. Цикл «Картинки с выставки». Опера «Борис Годунов».</i>	<i>3</i>
<i>Тема 8.</i>	<i>Н.А.Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь. Симфоническая сюита «Шехеразада». Опера «Снегурочка». Фрагменты из опер «Садко», «Сказка о царе Салтане». Романсы.</i>	<i>3</i>
<i>Тема 9.</i>	<i>Чайковский. Жизненный и творческий путь. Опера «Евгений Онегин», балеты «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица»</i>	<i>3</i>
	ИТОГО:	34

Тема 1 Древнерусская музыка.

Особенности древнерусского пения, имитация голосов старинных инструментов, истоки тем в народной инструментальной музыке, игровые черты.

Тема 2 Музыкальное искусство в первой половине XIX века.
Архитектура, живопись, литература того времени. Творчество А.А.Алябьева, А.Е.Варламова и А.Л.Гурилева. Сжатый обзор русской музыки в XVIII – начале XIX веках. Несколько имен и названий сочинений. Прослушивание с краткой характеристикой хорового концерта Д. С. Бортнянского.

Вокальная миниатюра первой половины XIX века. Русская песня, элегия, песня восточного характера, баллада. Творцы русского романса.

А. Алябьев. Жизненная драма. Идеи декабризма. Гражданственность, свободолюбие, патриотические мотивы в творчестве.

А. Варламов. Трагичность судьбы композитора – разночинца. Песенное наследие. Отражение и развитие городской песенной культуры в творчестве Варламова. Педагогический труд «Школа пения».

А. Гурилев. Камерный лирический стиль. Преданность песенному жанру. Поэзия после декабристского времени в музыке Гурилева.

А. Алябьев «Соловей».

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

А. Гурилев «Домик – крошечка», «Колокольчик»

Тема 3 М.И.Глинка. Жизненный и творческий путь.

Зарождение русской музыкальной классики. Эпоха Глинки; современники композитора.

Два гения русской культуры XIX века : А.Пушкин и М. Глинка. Соединение классицизма, романтизма, реализма в музыке Глинки. М.И. Глинка- основоположник русской классической композиторской школы. Национальная самобытность его музыки. Мастерское сочетание западноевропейской формы и национального содержания.

Детские годы. Формирование музыкальных представлений под воздействием народно-песенного искусства. Обучение в Благодородном пансионе. Круг общения Глинки. Первые композиторские опыты.

Пребывание в Италии. Занятия с З. Деном. Создание оперы “Иван Сусанин” и ее премьера. Работа в Придворной певческой капелле. Н. Кукольник. Работа над оперой “Руслан и Людмила”. Высший расцвет творчества. Париж, Глинка и Берлиоз. Поездка по Испании, Испанские увертюры.

Пушкинская поэзия – живой родник вдохновения гения Глинки. Вокальная миниатюра Глинки: русская песня, элегия, баллада, характерная песня, восточный романс.

Последние годы жизни. Общение с молодыми музыкантами – продолжателями традиций Глинки.

«Я помню чудное мгновенье»

«Сомнение»

«Жаворонок»

«Попутная песня»

«Ночной смотр»

«Не искушай»

Обзор творческого наследия: сочинения для театра, концертные и камерные сочинения.

Опера “Иван Сусанин”. Первая классическая опера, национальная драма. История создания, либретто, первоисточник. Мастерство композитора в создании образов и характера героев. Хоры – музыкальный фрагмент оперы. Органичное включение фольклорных жанров.

Освоение композиции оперы, разбор и прослушивание предусмотренных календарно-тематическим планом фрагментов оперы.

Работа с нотным текстом хрестоматии при изучении оперы и романсов. Характеристика и прослушивание 2-3 сочинений для оркестра.

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

Интродукция, Каватина и рондо Антонида, Трио «Не томи, родимый»

Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка 2 д.;

Песня Вани, Сцена Сусанина с поляками 3 д.;

Ария Сусанина, 4 д.;

Хор «Славься», Эпилог

Наследие композитора в симфонической музыке. Жанровое разнообразие.

Народный характер «Камаринской» (1848) и ее значение для всей русской музыки. Симфонические краски, двойные вариации, подголосочная полифония, приемы варьирования.

Лирический симфонизм Глинки в Вальсе – фантазии (1839). Сложность формы. Глубина содержания.

Традиции Глинки в творчестве русских композиторов.

Историческая роль и традиции «Испанских увертюр» в русской музыке.

«Камаринская», «Вальс – фантазия»,

Увертюры «Ночь в Мадриде» и «Арагонская хота» (фрагменты)

Тема 4. А.С.Даргомыжский. Жизненный и творческий путь. «Учитель музыкальной правды».

Позиция критического реализма в творчестве композиторов. Даргомыжский и Глинка. Даргомыжский и его время. Детские годы в дворянской семье, разностороннее образование композитора. Знакомство с Глинкой. Опера “Эсмеральда”. Пребывание за границей. Сочинение вокальных произведений, оперы “Русалка”. Краткая характеристика оперы. Успех оперы при вторичной постановке. Работа Даргомыжского в журнале “Искра”, участие в деятельности РМО. Социально-обличительная тематика в вокальных сочинениях.

Общественное признание композитора в России и Европе. Сближение с композиторами “Могучей кучки”. Опера “Каменный гость”.

Обзор творческого наследия. Оперы Даргомыжского, сочинения для оркестра в традициях Глинки. Проблема соотношения изменчивой человеческой речи и музыки. Роль мелодического речитатива в раскрытии художественного образа. Камерно-вокальные сочинения; новаторские черты творчества.

Романсы и песни.

Вокальный жанр в творчестве Даргомыжского. Наследие. Тематика и жанры вокальной музыки Даргомыжского. Отношение к литературному тексту, передача в музыке интонаций разговорной речи. Роль речитатива и кантилены в вокальных миниатюрах композитора. Обращение к бытовым музыкальным жанрам, расширение жанрового диапазона вокальной музыки (сатирический портрет, комедийная сценка, драматический монолог и др.).

“Старый капрал” — тщательный разбор произведения, выявление его особенностей при работе с нотным текстом хрестоматии. Краткая характеристика и прослушивание еще 1-3 разнохарактерных романсов.

Тема 5. Русская музыкальная культура 2-й половины XIX века. Литература, живопись и музыка того времени.

Изменения в отношении русского общества к музыкальному искусству, его социальной роли, проблемам профессиональной музыки, музыкально образования.

Расцвет русской музыкальной классики во второй половине XIX века, ее великие представители. Яркое созвездие талантливых музыкантов: композиторов, исполнителей. Новые пути композиторской школы России. Общественно-политическая жизнь в 60-е годы. Расцвет литературы и искусства. Роль русской музыки в мировой художественной культуре.

Изменения в музыкальной жизни столиц. Образование РМО, открытие консерваторий, Бесплатная музыкальная школа. Серов и Стасов, А. и Н. Рубинштейны, Балакирев и «Могучая кучка».

М.А.Балакирев «Исламей»

М. А. Балакирев Увертюра на три русские народные темы (фрагмент)

М.П. Мусоргский Сюита «Картинки с выставки»: «Балет невылупившихся птенцов», «Баба – Яга»

Тема 6. А.П.Бородин. Жизненный и творческий путь. Творческий облик композитора. Ренессансная личность, крупная целостная натура. Многогранность творческой деятельности Бородина. Широкий круг интересов юного Бородина, увлечение естественными науками и искусством. Учеба в Медико-хирургической академии. Музыкальное развитие Бородина. Научная командировка в Германию. Оптимизм в отношениях к людям. К миру. Тяга к эпической теме в музыкальном творчестве. Сближение с балакиревским кружком. Первая симфония, ее успех у слушателей. Другие сочинения. Совмещение композиторской работы с разносторонней научно-педагогической деятельностью. Создание Второй симфонии и работа над оперой «Князь Игорь». Встречи с Листом в Веймаре. Широкое признание музыки Бородина. Продолжение традиций Глинки в вокальном творчестве. Сочинения последнего десятилетия.

Обзор творческого наследия. Жанровое разнообразие произведений Бородина.

Опера «Князь Игорь» — центральное произведение композитора. Значение, содержание, либретто, история создания и постановки. Могучие хоры, старинные жанры – плачи, скоморошьи наигрыши, элементы знаменитого распева. Восточная тема в творчестве «Могучей кучки» и Бородина. Опера «Князь Игорь». Сюжет, патриотическая идея. Ознакомление с композицией оперы. Русь и Восток в музыке оперы. Развитие традиций эпического музыкального театра Глинки.

Разбор и прослушивание сцен и номеров оперы, предусмотренных календарно-тематическим планом. Романсы. Опера «Князь Игорь». Симфония №2 «Богатырская». Глубокий интерес Бородина к историческому русскому эпосу на примере симфонии №2 (1876). Внутреннее родство образов «Богатырской» симфонии и оперы «Князь Игорь». Очищающая и возвышенная любовь к Отечеству – основа содержания симфонии №2.

Тема 7 М.П.Мусоргский. Жизненный и творческий путь. Творческий облик композитора.

Социальная направленность и новаторство творчества Мусоргского. Гениальный последователь и приверженец творчества Даргомыжского. Поиск правды в жизни и творчестве. Обращение к крестьянскому фольклору, глубокое знание и понимание народной музыки. Демократические жизненные и творческие позиции Мусоргского и «шестидесятников». Трагизм личной судьбы.

Детство в имении отца. Окружение юного Мусоргского. Успех в игре на фортепиано. Обучение по семейной традиции военному делу в Петербурге. Служба в полку. Знакомство с Даргомыжским и Балакиревым, сближение с демократической молодежью; новые увлечения.

Выход в отставку для серьезных занятий композицией. Театральные, вокальные и инструментальные произведения 60-х годов. Эпоха «Бориса Годунова» (1868-1874); судьба оперы. Общение с Римским-Корсаковым и Стасовым. Жизненная неустроенность, нужда, болезнь, отход от друзей. Отражение тяжелых переживаний в вокальных циклах и опере «Хованщина». Артистический успех концертной поездки с певицей Д.Леоновой. Преждевременная смерть, прервавшая работу над завершением опер «Хованщина» и «Сорочинская ярмарка». Песни. Цикл «Картинки с выставки». Опера «Борис Годунов». Опера «Борис Годунов». История создания и редакции оперы. Первоисточники, либретто, редакции,

перипетии постановки. Мусоргский и Пушкин. Сквозная драматургия оперы – трагедии. Конфликт народа с царской властью. Сопоставление образа Бориса с характеристикой народных сцен. Композиция и персонажи оперы. Идеиное содержание оперы, сквозное развитие действия, вокально-декламационное начало вокальных партий ряда персонажей — характерные черты новаторского подхода композитора к реализации замысла оперы. Их раскрытие по ходу разбора и прослушивания сцен и фрагментов согласно календарно-тематическому плану. Новаторский тип хоровых сцен и речитативов.

Общая характеристика, разбор ряда пьес и их прослушивание при знакомстве с циклом «Картинки с выставки». «Картинки с выставки» — лучшее инструментальное произведение композитора.

Драматургический дар Мусоргского. Музыкальный театр камерно-вокальной миниатюры Мусоргского. Новые жанры. Традиции Даргомыжского в речевой интонации. Обращение к нотному тексту.

Тема 8 Н.А. Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь. Творческий облик композитора. Масштаб личности. Многогранность творческой и общественной деятельности Римского-Корсакова. Широта творческих интересов: композитор, дирижер, фольклорист, редактор, ученый, педагог, общественный деятель. Сказка, история и повседневный быт народа в операх Римского-Корсакова — ведущем жанре творчества.

Детство в Тихвине. Семья Римских-Корсаковых. Талант и тяга к музыке юного Римского-Корсакова. Учеба в Морском корпусе в Петербурге. Развитие музыкальных интересов, уроки у Канилле. Знакомство с Балакиревым, сочинение симфонии, прерванное заграничным учебным плаванием. Успех симфонии у слушателей, создание ряда других сочинений для оркестра. Увлечение народной песней. Первая опера «Псковитянка». Педагогическая работа в консерватории. Совершенствование композиторского мастерства. «Майская ночь» и «Снегурочка», «Шехеразада» и «Испанское каприччио». Беляевский кружок; выступления в роли дирижера. Завершение и редактирование сочинений Мусоргского и Бородина. Новый расцвет оперного творчества с середины 90-х годов. Римский-Корсаков и революция 1905 года. «Золотой петушок» — опера-сатира. Ученики и последователи Римского-Корсакова. Всемирное признание композитора.

Обзор творческого наследия. Продолжение традиций Глинки. Поэтический музыкальный мир. Колористичность письма. Ведущее меСимфоническая сюита «Шехеразада». Особенности симфонизма Римского – Корсакова. «Шехеразада». Мировое признание программной сюиты (1888). Одно из лучших сочинений русского автора о Востоке. Лейтмотивная система сюиты. Общие сведения о симфоническом оркестре; оркестровые группы и их инструментальный состав. Понятие о партитуре. Программный замысел сюиты. Разбор основных тем каждой части, средства создания восточного колорита. Раздельное прослушивание каждой части с выделением – узнаванием солирующих инструментов. Опера «Снегурочка». Оперное наследие Римского – Корсакова. Многообразие оперных жанров. Поэзия сказочной музыки оперы и музыка поэтической «Весенней сказки» Островского. «Снегурочка». Рассмотрение оперы с элементами музыкально-литературной композиции. Значение, история создания и постановки, первоисточник, либретто. Чередование чтения текста А.Островского с разбором и прослушиванием музыки. Пантеизм и обрядность берендеева царства. Сказочное и реальное в опере. Природа и люди. Широкое обращение к народно-песенным мелодиям. Основные лейттемы. Музыкальная характеристика Снегурочки.. Фрагменты из опер «Садко», «Сказка о царе Салтане». Романы.

Тема 9 Чайковский. Жизненный и творческий путь.

Творческий облик композитора. Притягательность и обаяние, своеобразие и неповторимость личности русского гения второй половины XIX в. Близость мироощущения Чайковского и его великих современников — Толстого, Чехова, Достоевского, Левитана, Фета.

Преломление национальных традиций и национального стиля русской музыки и западноевропейских веяний в творчестве Чайковского, Чайковский - музыкант-психолог. Чайковский и Моцарт.

Многогранность личности и творческой деятельности Чайковского. Богатство тематики и жанров созданных им сочинений. Развитие и обогащение традиций Глинки и Даргомыжского.

Родительский дом в Воткинске. Семья Чайковского. Петербургские годы жизни. Училище правоведения и консерватория. Учителя Чайковского. Московский период жизни и творчества — педагогическая, музыкально-критическая и композиторская деятельность. Первый расцвет творчества. Отъезд из Москвы. Жизнь в Европе и в России в последующие годы. Напряженная творческая

деятельность. Общение с видными музыкантами Европы. Рост популярности музыки Чайковского. Выступления в качестве дирижера. Высший расцвет творчества композитора. Дом в Клину. Музыка Чайковского в наши дни. Международный конкурс его имени. Обзор творческого наследия Чайковского. Оперы и симфонии как ведущие жанры творчества. Другие произведения для оркестра, сочинения с участием хора. Камерные инструментальные и вокальные сочинения. Духовная музыка. Литературное наследие композитора. Наглядные схемы основных периодов жизни и творческого наследия композитора. Опера «Евгений Онегин», балеты «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица»

5-й год обучения

Главной задачей пятого года обучения музыкальной литературе является изучение советской музыкальной классики.

<i>№ п / п</i>	<i>Название темы</i>	<i>Количество часов</i>
<i>Тема 1.</i>	<i>Русская музыкальная культура в 80 – 90е годы в. – начала XX в.</i>	<i>4</i>
<i>Тема 2.</i>	<i>Жизнь и творчество С.В.Рахманинова</i>	<i>3</i>
<i>Тема 3.</i>	<i>Жизнь и творчество А.Н.Скрябина</i>	<i>3</i>
<i>Тема 4.</i>	<i>Жизнь и творчество И.Ф.Стравинского</i>	<i>3</i>
<i>Тема 5.</i>	<i>Жизнь и творчество С.С.Прокофьева</i>	<i>3</i>
<i>Тема 6.</i>	<i>Жизнь и творчество Д.Д.Шостаковича</i>	<i>3</i>
<i>Тема 7.</i>	<i>Жизнь и творчество А.И.Хачатуряна</i>	<i>3</i>
<i>Тема 8.</i>	<i>Жизнь и творчество Г.В.Свиридова</i>	<i>3</i>
<i>Тема 9.</i>	<i>А. Шнитке. Краткий обзор творчества</i>	<i>3</i>
<i>Тема 10</i>	<i>Э.В. Денисов. Краткий обзор творчества</i>	<i>3</i>
<i>Тема 11</i>	<i>Щедрин. Краткий обзор творчества</i>	<i>3</i>
	ИТОГО:	34

Тема 1. Русская музыкальная культура в 80 – 90е годы в. – начала XX в.

Общественно – политическая обстановка в России в 80 – 90г XIX в период политической реакции. Крушение народнических идеалов. Переход от революционно – демократического этапа к пролетарскому этапу русского освободительного движения. Противоречивые явления в искусстве. Борьба прогрессивного и реакционного направлений. Отставаний реалистических традиций русской музыкальной классики в творчестве композиторов 60х годов и их преемников, выдвинувшихся в 80 – 90е годы. Беляевский кружок и значение его деятельности. Концертная жизнь. Мамонтовский оперный театр и его роль в русской музыкальной культуре тех лет. Рост музыкального образования. Расцвет исполнительских сил. Новое отношение композиторов к фольклору. Проблема идеи произведения и мастерства. Поиск новых средств выразительности. Новая трактовка традиционных жанров и форм. Расширение тем и образов.

Тема 2. Жизнь и творчество С. В. Рахманинова.

С.В.Рахманинов (1873 – 1943) – русский композитор, представитель реалистического направления в русской музыке. Многогранность дарования Рахманинова: величайший пианист и дирижер своего времени.

Жизненный и творческий путь.

Глубокое раскрытие Рахманиновым внутреннего мира человека. Богатство и непосредственность выражения человеческих чувств. Влияние «Могучей кучки» в воспроизведении эпических образов, образов русской старины, востока. Связь с западноевропейским искусством.

Могучий и самобытный талант Рахманинова. Тема Родины в образах русской природы, в картинах русской жизни. Большая роль жизнеутверждающих образов. Фортепианное творчество – ведущее

направление творчества Рахманинова. Значение фортепианного наследия Рахманинова в истории мировой фортепианной литературы. Опора на русскую национальную фортепианную школу. Влияние исполнительской деятельности Рахманинова на формирование его глубоко своеобразного фортепианного стиля. Оркестровое звучание фортепиано. Разнообразие и богатство жанров: концерты, вариации, циклы прелюдий, этюдов, музыкальных моментов.

Второй фортепианный концерт – лучший образец концертного лирического симфонизма Рахманинова.

Тема 3. Жизнь и творчество А.Н. Скрябина.

А.Н.Скрябин (1872 – 1915) – русский композитор и пианист. Противоречивость творческого облика композитора. Противоречие между философскими взглядами Скрябина и его творчеством, созвучным эпохе. Отражение в творчестве Скрябина революционных сторон русской действительности начала XX века.

Жизненный и творческий путь.

Фортепианное творчество. Богатство жанров в фортепианном творчестве. Произведения крупной формы: фортепианный концерт, поэмы, сонаты и др. Место миниатюры в фортепианном творчестве.

Тема 4. Жизнь и творчество И.Ф. Стравинского.

И.Ф. Стравинский (1882 – 1971) – один из крупнейших композиторов XX века. Сложная эволюция его творчества. Многогранность его творчества. Краткое изложение жизненного и творческого пути композитора. Первый (русский) период творчества И.Ф. Стравинского. Интерес к русской сказочности (балет «Жар – птица»), древнейшим пластам славянской языческой культуры (балет «Весна священная»), русским шуточным представлениям – клоунадам (балет «Петрушка»). Стравинский и Дягилев. Стравинский и «Мир искусства».

Балет «Петрушка». Содержание. Строение. Гуманистическая идея балета. Характеристика ладогармонического языка, ритмики и оркестровки. Опора на русский фольклор. Самобытное претворение в балете традиций русской классической музыки.

Тема 5. Жизнь и творчество С.С. Прокофьева.

С.С. Прокофьев (1891 – 1953) – классик советской музыки, лауреат Ленинской премии, блестящий пианист. Жизнеутверждающий характер музыки Прокофьева.

Эволюция стиля композитора. Раннее творчество – период поисков. Смелые дерзания, неисчерпаемая изобретательность. Противоречивость творчества в период пребывания за границей. Расширение круга жанров, углубление психологического начала наряду с усложнением языка.

Период творческого расцвета (с середины 30х годов). Глубина содержания его произведений, многообразие тем и жанров. Эпические, острохарактерные образы. Своеобразие лирики. Рельефность и конкретность музыкальных образов. Самобытность и богатство музыкального языка: волевые, напористые ритмы, широта мелодического дыхания, свежесть и оригинальность гармонии и инструментовки.

Жизненный и творческий путь.

Кантата «Александр Невский».

Музыка Прокофьева для кино. Совместная работа с С.М.Эйзенштейном. Создание кантаты «Александр Невский» на основе музыки к одноименному фильму. Раскрытие патриотической идеи в предельно выразительных и национально самобытных музыкальных образах.

Общая характеристика балетного творчества. Огромный вклад Прокофьева в развитие советского балета. Темы, разнообразие жанров. Балет-трагедия «Ромео и Джульетта», волшебная сказка «Золушка» и эпико-фантастический балет «Каменный цветок» - произведения, соединившие в себе традиции русской классической музыки и новаторские принципы Прокофьева.

Балет «Ромео и Джульетта». Балет «Золушка».

Седьмая симфония – последнее произведение Прокофьева. Первоначальный замысел симфонии и его углубление в процессе работы. Отображение в симфонии светлого юношеского мироощущения. Разнообразие чувств и настроений при преобладании лирического начала.

Тема 6. Жизнь и творчество Д.Д. Шостаковича.

Д.Д. Шостакович (1906 – 1975) – величайший композитор XX века. Отражение в музыке Шостаковича острейших конфликтов современности. Герой Шостаковича – глубоко мыслящий, современный человек, ответственный за судьбы мира. Глубокий гуманизм композитора. Требовательная

любовь к человеку. Последовательная, неотступная борьба за высокий нравственный идеал. Симфонизм творчества Шостаковича. Развитие лучших традиций русской и зарубежной музыкальной классики. Многогранность творчества Шостаковича. Широкий диапазон тематики, жанров.

Жизненный и творческий путь. Симфоническое творчество.

Седьмая симфония (Ленинградская) – грозное оружие в борьбе против фашизма и памятник героизму советского народа в Великой Отечественной войне. Гневное обличение в симфонии зверской агрессии и безграничная вера в победу советского народа. Панорама «мира и войны» в 1й части симфонии.

Тема 7. Жизнь и творчество А.И. Хачатуряна.

А.И.Хачатурян (1903 – 1978) – армянский советский композитор, обогативший советское музыкальное искусство новыми образами. Высокие заслуги композитора в развитии советского искусства.

Неиссякаемый оптимизм, праздничность, приподнятость музыки Хачатуряна. Свежесть национального колорита. Мелодическая щедрость, гармоническая экспрессия, стремительность танцевальных ритмов, особая красочность оркестра, импровизация, страстная эмоциональность, пылкая, неиссякаемая фантазия.

Широкая исполнительская, пропагандистская, музыкально – общественная деятельность композитора.

Жизненный и творческий путь.

Концерт для скрипки с оркестром. Фрагменты из балетов «Гаянэ», «Спартак».

Тема 8. Жизнь и творчество Г.В. Свиридова.

Г.В.Свиридов (1915 – 2000) – советский композитор, воплотивший в своем творчестве социально значимые темы и высокие нравственные идеалы, патриотизм. Проникновенно-лирическое и героико-эпическое раскрытие темы Родины. Острое чувство современности. Опора на традиции русских классиков и новизна, самобытность творчества. Огромная роль в творчестве поэтических источников, использование высокохудожественных образцов классической и современной поэзии.

Жизненный и творческий путь.

«Поэма памяти Сергея Есенина».

Тема 9. А. Шнитке. Краткий обзор творчества.

А.Г. Шнитке (1934 – 1998) — один из самых крупных советских композиторов второго поколения. Особое внимание к проблемам современности, к судьбам человечества и человеческой культуры. Масштабность замыслов, контрастная драматургия, напряженная экспрессия музыкального звука. Жанр концерта. Возрождение барочных традиций.

Тема 10. Э.В. Денисов. Краткий обзор творчества.

Э.В.Денисов. (1929 - 1996). Один из лидеров русского музыкального авангарда 60-90-х годов. Классик современной русской музыки. Совмещение техник сериализма, алеаторики, сонористики и т.д. Понятие «пластики».

Тема 11. Р. Щедрин. Краткий обзор творчества.

Р.Я.Щедрин (р.1932).Яркость, оригинальность дарования. Интерес к русскому народному творчеству, в том числе – к частушке. Поэтичность, озорной юмор, острая сатира, эмоциональность в произведениях композитора.

Балет в творчестве Щедрина.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

знание специфики музыки как вида искусства;
знание музыкальной терминологии;
знание основ музыкальной грамоты (размер, динамика, темп, строение музыкального произведения),
умение эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
умение пользоваться музыкальной терминологией;
умение различать звучания отдельных музыкальных инструментов;
умение запоминать и воспроизводить (интонировать, просчитывать) метр, ритм и мелодику несложных музыкальных произведений.

IV. Фонд оценочных средств

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации учебного предмета "Музыкальная литература" включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающегося в конце учебного года.

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

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях.

В качестве средств текущего контроля успеваемости может использоваться тестирование, устный опрос, викторины.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

График и форму проведения промежуточной аттестации по данному предмету образовательное учреждение устанавливает самостоятельно.

По завершении изучения предмета "Музыкальная литература" проводится аттестация в конце 4-го года обучения в виде зачета, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

При проведении зачета необходимо учитывать индивидуальные особенности учащихся.

Критерии оценки

По итогам зачета выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

По окончании освоения учебного предмета учащийся должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями.

Текущая и промежуточная аттестации могут проходить в различных формах: в форме письменной работы на уроке, беседы, подготовке материалов для сообщения на какую-либо тему, тестов, интеллектуальных игр.

Оценка	Критерии оценивания
5 («отлично»)	полный ответ, отвечающий всем требованиям на данном этапе обучения
4 («хорошо»)	оценка отражает ответ с небольшими недочетами
3 («удовлетворительно»)	ответ с большим количеством недочетов, а именно: не раскрыта тема, неточные знания, ошибки в изложении теоретического материала
2 («неудовлетворительно»)	комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия домашней подготовки, а также плохой посещаемости аудиторных занятий

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

Контрольные оценки должны объективно отражать уровень знаний и умений каждого учащегося по данной теме.

V. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.

Содержание обучения определяется целями и задачами начального музыкального образования и теми возможностями, которыми предмет располагает для их реализации. Усвоение содержания предмета является целью обучения и в то же время средством развития, содействующим достижению этих целей. В процессе этого усвоения совершенствуется мышление, память и слух учащихся, формируются их творческие способности и приёмы деятельности. Качество усвоения содержания предмета определяет уровень достижения целей.

В данном учебном курсе музыка представлена произведениями народного и классического искусства различных жанров, стилей и национальных композиторских школ последних трёх столетий. Эти произведения рассматриваются как явления искусства, продукт творческой деятельности музыкантов и конкретной общественно-исторической среды. Выбор произведений определяется как слушательскими возможностями обучающихся того или иного возраста и уровнем их музыкальной подготовки, так и дидактической целесообразностью.

Усвоение музыки осуществляется при её прослушивании, разборе, проигрывании и запоминании как в классе, так и в процессе самостоятельной работы обучающихся.

Важной составной частью содержания музыкальной литературы являются знания о музыке из области теории, истории и музыкальной практики. Теоретические знания необходимы для изучения и объяснения музыки, исторические знания важны для понимания исторической и социальной обусловленности музыки, осознания индивидуальных качеств композиторского стиля. Знания из области музыкальной практики помогают ориентироваться в явлениях и процессах современной музыкально-общественной жизни, объяснять и оценивать происходящее в ней.

В содержании предмета следует различать знания информативные и понятийные. К первым относятся все имена, названия, даты, факты, события, то есть те, что несут конкретную информацию. Такие знания составляют значительную часть учебного материала. Понятийные знания в курсе музыкальной литературы – это ключевые слова, словосочетания, термины, которые в обобщённом виде отражают существенные признаки явлений художественного творчества и общественно-музыкальной практики вне их индивидуального проявления. Необходимость дифференцированного подхода педагога к информативным и понятийным знаниям обуславливается различиями в способах и уровне их усвоения учащимися. Если информативные знания должны быть верно поняты и лишь частично сохранены в долговременной памяти учащихся, то знания понятийные – осмысленные и длительно сохраняемые в памяти – во многом определяют качество усвоения предмета в целом.

В музыкальной литературе к специальным умениям и навыкам относятся слушательские навыки, то есть эстетическое восприятие музыки. Слушательские навыки, лежащие в основе всех других способов музыкальной деятельности, в музыкальном обучении имеют межпредметный характер, так как присутствуют и обогащаются на всех уроках музыки. На уроках музыкальной литературы эти навыки формируются при прослушивании и анализе музыки, во внеклассном общении с ней.

Другим специальным умением является анализ музыки, объединяющий музыку и знания о ней. В той или иной форме ученики анализируют музыку на всех уроках в ДМШ, и потому данное умение также является межпредметным. На уроках музыкальной литературы оно формируется, в основном, в классной работе, в процессе слухового анализа выразительных средств музыки и при работе с нотным текстом произведений.

Специальные умения, как и понятийные знания, составляют основу курса музыкальной литературы, сердцевину его содержания. Качество их усвоения обучающимися в конечном счёте будет определять уровень музыкальной культуры, которого они смогут достичь с помощью музыкальной литературы.

Предметным умением, которым обучающиеся овладевают при изучении музыкальной литературы (на других занятиях может иметь место лишь его применение), является умение рассказывать, говорить о музыке. Суметь что-либо сказать о музыке – значит осмыслить услышанное. Данное умение учит размышлять о музыке, применять знания, связывая их со слуховыми впечатлениями. Выразить свои впечатления от прослушанной музыки, найти слова, чтобы охарактеризовать содержание произведения – и есть проявление данного умения. Оно учит вести беседу о музыке, выражать свои мысли о музыкальном искусстве, приобщает к просветительской деятельности.

В основу систематизации учебного материала положен хронологически-тематический принцип, традиционный для данного предмета, в сочетании с дидактическим на первом году обучения. Линейное расположение материала с элементами концентричности в освоении понятийных знаний даёт возможность познавать конкретные явления художественного творчества, знакомиться с биографиями и творческим наследием великих композиторов и одновременно видеть взаимосвязь эпох и стилей, представлять процесс развития музыкального искусства, смену художественных направлений, историческую обусловленность отдельных этапов музыкального искусства.

Основу изложения содержания в настоящей программе составляет группировка материала в разделы и темы.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Все теоретические сведения должны быть тесно связаны с музыкально-слуховым опытом обучающихся, с практическими навыками и направлены на воспитание музыкального мышления, осознанного отношения к музыкально-танцевальному искусству.

Методику работы по программе должны определять возрастные особенности обучающихся. Обучение должно носить эмоционально-образный характер. Педагог должен воспитывать самостоятельность детей, формировать интерес к музыке, танцу, развивать навыки практического использования полученных знаний и умений.

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

Домашние задания, направленные на закрепление пройденного в классе материала, должны быть небольшими по объему и доступными по трудности. Это может быть повторение пройденного в классе материала, ознакомление с музыкальным произведением или просмотр видеоматериала. А также творческое задание, заключающееся в анализе произведения.

Выполнение обучающимися домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается учебно-методическими, аудио, видео материалами в соответствии с программными требованиями.

Кроме того, внеаудиторная работа может быть использована на посещение учреждений культуры (театров, концертных залов и др.), участие в творческих мероприятиях и просветительской деятельности.

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Учебная и методическая литература

1. Березовский Б. В классе музыкальной литературы // Музыка – детям. Вып. 3 М., 1976. С. 71-86.
2. Брянцева В. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебник для ДМШ: Второй год обучения предмету. М., 2000.
3. Булчевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь для учащихся. Л., 1977.
4. Васина – Гроссман В. Первая книжка о музыке. М., 1976.
5. Васина-Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах. М., 1999.
6. Калинина Г. Пособие по музыкальной литературе. Вып. I-III. М., 1998.
7. Калинина Г., Егорова Л. Пособие по музыкальной литературе. Вып IV. Тесты по отечественной музыке XX века. М., 1998.
8. Калинина Е. Мировая художественная культура. Тесты по культуре зарубежных стран. М., 2000.
9. Лисянская Е. Примерный тематический план по предмету музыкальной литературы для ДМШ и музыкальных отделений школ искусств. М., 1988.
10. Осовицкая З., Казаринова А. В мире музыки: учеб. пособие по музыкальной литературе для преподавателей ДМШ. М., 1999.
11. Финкельштейн Э. Музыка от А до Я. Занимательное чтение с картинками и фантазиями. Санкт-Петербург, 1997.
12. Фрумкис Т. Новое в музыкальном материале для начального курса музыкальной литературы. М., 1978.
13. Хитц К. Петер в стране музыкальных инструментов. М., 1990.
14. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М., 1983.
15. Шевчук Л. Исторические путешествия в мир искусства // Музыка в школе, 1990, №3. С.57-58.
16. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч.2. Архитектура, изобразительное и декоративно - прикладное искусство XVII-XX вв. М., 1999.
17. Виницкая Н.В. Основы музыкальной культуры. – Бийск: АГАО им. В. М. Шукшина, 2014. – 122 с.
18. История русской музыки Т. 10В : в 10 т. / под общ. науч. ред. Е. М. Левашева. – М.: Языки славянских культур , 2011. – 1226 с.
19. Казанцева Л.П. Основы теории музыкального содержания. – Астрахань: ГП АО ИПК «Волга», 2009. – 368 с.
20. Как преподавать музыкальную литературу / сост. А.И. Тихонова. – М.: Классика-XXI, 2007. – 172 с.
21. Кирнарская Д.К. Психология специальных способностей. Музыкальные способности — М.: Таланты-XXI век, 2004. – 496 с.

22. Куртова З.Ф. Музыкальная литература (разработка поурочных планов; пособие для детских музыкальных школ и школ искусств по методике Е.Б. Лисянской). – Томск.: Лито-Принт, 2005. – 216 с.
23. Лагутин А.И., Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе. – М.: Музыка, 2005. – 175 с.
24. Музыкальная психология и психология музыкального образования: теория и практика/под ред. Г. М. Цыпина. – М.: Академия, 2011. – 383 с.
25. Осеннева М. С. Теория и методика музыкального воспитания. – М.: Академия, 2014. – 264 с.
26. Приходовская Е.А. Творческие задания в курсе «История зарубежной музыки (от античности до XIX века)». – Томск: Томский государственный университет, 2014. – 31 с.
27. Рапацкая Л. А. История русской музыки от Древней Руси до Серебряного века. – СПб.: Лань, 2015. – 384 с.
28. Сорокотягин Д. Музыкальная литература в таблицах. – Ростов н/Д.: Феникс, - 221 с.
29. Хамель П. М. Через музыку к себе: как мы познаем и воспринимаем музыку. – М.: Классика-XXI, 2007. – 246 с.
30. Холопова В.П. Музыка как вид искусства. – СПб.: Лань, 2014. – 319 с.
31. Холопова В.П. Формы музыкальных произведений. – СПб.: Лань: Планета музыки, 2006. – 489 с.
32. Шорникова М.И. Музыкальная литература. Музыка, ее формы и жанры. 1 год обучения. Рабочая тетрадь. – Ростов н/Д.: 2015. – 160 с.
33. Шорникова М.И. Музыкальная литература: Музыка, ее формы и жанры. Первый год обучения. – Ростов н/Д.: Феникс, 2015. – 193 с.
34. Шорникова М.И. Музыкальная литература: Развитие западно-европейской музыки. Второй год обучения. – Ростов н/Д.: Феникс, 2015. – 288 с.
35. Шорникова М.И. Музыкальная литература: Русская музыка XX века. Четвертый год обучения. – Ростов н/Д.: Феникс, 2015. – 251 с.
36. Шорникова М.И. Музыкальная литература. Развитие западно-европейской музыки. 2 год обучения. Рабочая тетрадь. – Ростов н/Д.: 2015. – 158 с.