

**БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №13» города Омска**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА**

ПРОГРАММА
по учебному предмету

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА»

ОМСК- 2017г.

Принято на заседании
Педагогического совета
«01» сентября 2017 г.
Протокол № 99

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор БОУ ДО «ДШИ №13»
_____ Е.Н. Пусеп
«01» сентября 2017 г.

Разработчик:

Александрова Людмила Дмитриевна, преподаватель высшей категории,
заведующая теоретическим отделом БОУ ДО «ДШИ №13»;

Рецензенты:

Лапшина Татьяна Михайловна, преподаватель высшей категории, член
городской методической секции преподавателей теоретических дисциплин;
Волощенко Галина Владимировна, преподаватель теоретических дисциплин
Омского областного колледжа культуры и искусства.

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;*

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

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на гитаре в детских школах 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, ознакомление с историей изобразительного искусства и литературы. Уроки «Музыкальной литературы» способствуют формированию и расширению у обучающихся кругозора в сфере музыкального искусства, воспитывают музыкальный вкус, пробуждают любовь к музыке.

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.

2. Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс составляет 4 года (с 1 по 4 класс).

3. 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.

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература» - мелкогрупповая, от 4 до 10 человек. Продолжительность урока – 40 минут.

5. 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 работать с нотным текстом (клавиром, партитурой)
- умение использовать полученные теоретические знания при исполнении музыкальных произведений на инструменте,
- формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в образовательное учреждение, реализующее профессиональные программы.

6. Обоснование структуры программы учебного предмета

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

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»:

- каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам, формируемым по полному перечню учебного плана; во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет;

- библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебнометодической литературы, а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, соответствующем требованиям программы;

- наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями музыкальных произведений, соответствующих требованиям программы;

- каждый обучающийся снабжен основной учебной литературой;

- наличие официальных, справочно-библиографических и периодических изданий в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Музыкальная литература», оснащены пианино или роялями, звукотехническим оборудованием, видео-оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены наглядными пособиями, имеют звукоизоляцию.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№№ тем	Наименование тем	Количество часов (ориентировочно)
1	2	3
	<i>Первый год обучения. I вариант.</i>	
	Знакомство с небольшими произведениями различных жанров и форм на примере народной и классической музыки.	
1.	Введение.	
	Музыка в нашей жизни. Содержание музыкальных произведений. Выразительные средства музыки.	6
2.	Песня, марш и танец, или с чего начинается музыка?	8
3.	Народная песня в произведениях классиков русской музыки, или как связана музыка народная с музыкой композиторов?	4
4.	Программно-изобразительная музыка, или что помогает услышать и понять замысел композитора в инструментальном произведении?	5
5.	Музыка в театре, или может ли театр обойтись без музыки, а музыка без театра?	7
		Всего 30 часов.
	<i>Первый год обучения. II вариант.</i>	
1.	Музыка в нашей жизни. Элементы музыкальной речи. «Корзинка для композитора» Характер темы (мелодика, метро–ритм, гармония, лад.	4

	регистр, темп, динамика, тембр, фактура)	
2.	Развитие темы: Повторность Секвентность Вариантность	2
3.	Характер тематизма: Музыкальный образ Работа с сюжетами	3
4.	Музыкальные тембры: Орган, клавесин, фортепиано Инструменты симфонического оркестра Русские народные инструменты Виды оркестров	6
5.	Жанры. Классификация: 1. Вокальные – народная песня (жанры), использование народной песни в профессиональной музыке: песня, романс, баллада, кантатно-ораториальный жанр. 2. Инструментальные – фортепианные пьесы, циклы, сюиты, сонаты, квартеты. 3. Музыкально-сценические – опера, балет, мюзикл. 4. Симфонические – симфония, концерт, увертюра, поэмы.	9
6.	Музыкальные формы. Периодические формы: 2-х и 3-х частные, рондо, вариации, сложная 3-х частная сонатно-симфонический цикл.	6
		Всего 30 часов.

	<i>Второй год обучения. I вариант.</i>	
	Классики европейской музыки	
1.	Введение	
	Музыка от древнейших времен до XVIII века. Формирование классического стиля в музыке.	2
2.	Й. Гайдн	4
3.	В. Моцарт	5
4.	Л. Бетховен	6
5.	Ф. Шуберт	4
6.	Ф. Шопен	4
7.	И.С. Бах	4
8.	Заключение	1
		Всего 30 часов.
	<i>Второй год обучения. II вариант.</i>	
	Классики европейской музыки	
1.	И.С. Бах	5
2.	Введение.	1
	Й. Гайдн: 1. Биография и краткий обзор творческого наследия. 2. Знакомство с сонатно-симфоническим циклом. 3. Знакомство с сонатной формой (на примере сонаты для фортепиано ре мажор или ми минор).	4
3.	В. Моцарт: 1. Биография и краткий обзор творческого наследия. 2. Соната для фортепиано (по выбору преподавателя).	5

	3. Симфония № 40 соль минор. 4. Опера «Свадьба Фигаро» (или «Волшебная флейта»)	
4.	Л. Бетховен: 1. Биография и краткий обзор творческого наследия. 2. Соната для фортепиано до минор № 8 «Патетическая» 3. Симфония до минор № 5. 4. Увертюра «Эгмонт» Обобщающее занятие по изучению сонатно-симфонического цикла.	7
5.	Ф. Шуберт: 1. Биография и краткий обзор творческого наследия. 2. Песни. 3. Фортепианные произведения. 4. Симфония си минор «Неоконченная»	4
6.	Ф. Шопен: 1. Биография и краткий обзор творческого наследия. 2. Мазурки. Полонезы. 3. Прелюдии. Этюды. 4. Ноктюрны.	4
		Всего 30 часов.
	<i>Третий год обучения.</i>	
	Классики русской музыки	
1.	Введение.	1
	Русская музыка до Глинки.	
2.	М.И. Глинка	7

3.	А.С. Даргомыжский	3
4.	Русская музыкальная культура 2-й половины XIX века	1
5.	А.П. Бородин	5
6.	Н.А. Римский-Корсаков	8
7.	М.П. Мусоргский	5
		Всего 30 часов.
	<i>Четвертый год обучения.</i>	
1.	П.И. Чайковский	7
2.	Русская музыкальная культура конца XIX – начала XX века С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин, И.Ф. Стравинский	2 5
3.	Отечественная музыкальная культура после 1917 года	1
4.	С.С. Прокофьев	5
5.	Д.Д. Шостакович	3
	Свободное распределение оставшегося времени по усмотрению преподавателя для ознакомления учащихся с творческой личностью и отдельными сочинениями (или их фрагментами) наиболее видных композиторов.	
	Примерный вариант предлагается.	
6.	А.И. Хачатурян.	3
7.	Г. Свиридов.	2
8.	Р.К. Щедрин	2
		Всего 30 часов.

В каждом учебном году зарезервировано по 4 часа для проведения четвертных и итоговых контрольных уроков и по 1 часу резервных занятий.

III Содержание программы

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (I вариант).

Знакомство с небольшими произведениями различных жанров и форм на примерах народной и классической музыки.

Тема 1: Введение.

Проведение вводных уроков ставит своей целью дать детям представление о богатстве и многообразии окружающего нас музыкального мира, его многосторонних связях с жизнью людей, специфике самой музыки как искусства. Объяснения преподавателя, показ на фортепиано отдельных выразительных элементов музыкальной речи и прослушивание небольших сочинений или фрагментов более крупных произведений призваны зародить в детях интерес к познанию музыки и связанных с ней явлений. С первых же шагов школьников следует учить не только внимательно слушать музыку, воспринимать ее эмоционально, но и размышлять о ней, вдумываться в ее художественный смысл. Учащиеся должны понимать и стремиться запомнить последовательно вводимые понятия, названия, термины.

На вводных уроках желательно обращение к широкому кругу жизненных явлений, произведениям живописи, поэзии, образам народного искусства и картинам природы, имеющим ассоциативные связи с музыкой или нашедшим отражение в ней. Живость рассказа, использование наглядных средств, звучание самой музыки, а также обращение к музыкальному опыту детей, активное вовлечение их в процесс познания – все это поможет преподавателю провести вводные уроки содержательно и ярко, а учащимся – освоить необходимые знания.

Урок 1.

Музыка в нашей жизни. Широкое распространение музыки в наше время. Где и для чего она звучит. Исполнение и воспроизведение музыки. Где исполняется музыка, ее разделение на камерную, концертную, театральную и церковную. Музыка на улице. Музыка «легкая» и «серьезная». Как научиться слушать и понимать произведения великих композиторов.

Урок 2.

Содержание музыкальных произведений. Богатство и многообразие содержания произведений искусства, отражение в них различных сторон жизни, душевного мира человека. Что можно услышать в произведениях вокальной и инструментальной музыки?

Картины природы, сказочные образы, портреты людей и события реальной жизни в произведениях русских и зарубежных композиторов. Обращение к нотным примерам в учебнике. Обучение школьников умению «видеть» и «слышать» в них музыку. Определение фрагментов музыки на слух и по нотному тексту.

Уроки 3 – 6.

Выразительные средства музыки. Специфика выражения жизненного содержания средствами музыки. Основные выразительные средства музыкального искусства. Значение метра и ритма, лада и гармонии, динамики и темпа, регистра и тембра в создании художественных образов. Симфоническая сказка С. Прокофьева «Петя и волк». Ее содержание и особенности композиции. Создание при помощи разнообразных выразительных средств характерного облика персонажей сказки.

На вводных уроках лучше всего воспользоваться музыкальным материалом из учебника, что облегчит учащимся повторение пройденного в классе.

Тема 2: Песня, марш и танец или с чего начинается музыка?

Задача данной темы – ввести школьников в серьезный разговор о музыке, обращаясь к наиболее близким и доступным им произведениям вокальной и инструментальной музыки. Песни, марши, танцы, созданные в разное время разными авторами, позволят лучше осмыслить место музыки в жизни людей, единство содержания и выразительных средств в конкретном произведении. Понятие жанра в музыке вводит школьников в круг специальных терминов, применение которых необходимо для дальнейшего изучения музыкальной литературы.

Уроки 1 – 2.

В процессе прослушивания и разбора песен учащиеся должны приобрести начальные аналитические навыки, умение ориентироваться в нотном тексте, научиться объяснять содержание песен, а также хорошо освоить характерные черты песенного жанра (взаимосвязь слова и музыки, пения и инструментального сопровождения, особенности куплетной формы, состав исполнителей). Параллельно осваивается ряд специальных понятий и терминов (куплет, припев, запев, инструментальное вступление, отыгрыш, аккордовое сопровождение, заключение, пунктирный ритм, солист, а capella), названия хоровых составов и типов певческих голосов, которые будут звучать при прослушивании в звукозаписи. Единство музыкального и поэтического аспектов анализа позволит уточнить связи выразительных средств музыки и поэтического текста, глубже, многограннее представить содержание песен.

Рассказ может быть дополнен краткими сведениями об авторах, истории создания и исполнения некоторых песен.

Подбор песен, приводимых в учебнике, последовательность разбора и прослушивания дадут детям представление о песенном жанре, продемонстрируют художественное своеобразие каждого из представленных образов и позволят увидеть в них отражение значительных событий недавней истории. Массовая песня середины века – важная веха в развитии отечественной музыкальной культуры.

Уроки 3 – 4.

Основные средства выразительности, присущие жанру марша; различные их виды. Связь музыки с движением. Песенные марши.

Уроки 5 – 8.

Танец как вид искусства и жанр музыки. Народное происхождение танцев, их национальная основа. Художественное богатство образцов танцевальной музыки. Разнообразие структур танцевальных пьес. Старинные танцы; танцы XIX века. Новые веяния в танцевальной музыке.

Освоение новых понятий и терминов при изучении инструментальных произведений маршевой и танцевальной музыки; период, трехчастная форма, реприза, варьирование (и производные от него термины), мелодический оборот, аккордовое изложение, ритмический рисунок, инструментальный наигрыш и других. Марш и танец как самостоятельные пьесы и как составные части крупных сочинений. Песенность, маршевость, танцевальность как основа многих произведений музыкального искусства. Метафора о «трех китах в музыке», которую использовал Д. Кабалевский.

Активное участие детей в освоении нового учебного материала, использование их наблюдений и познаний, самостоятельно приобретенных в разностороннем общении с музыкой, позволит теснее связать музыку как искусство с музыкой как явлением повседневной жизни. Изучение темы должно подвести учащихся к достаточно свободному владению рядом специальных понятий, умению применять в учебной работе их терминологические обозначения. Введение нового понятия, определения усваиваются лучше, когда становятся обобщением наблюдений, итогом беседы с преподавателем. Но могут встретиться и такие понятия, термины, объяснение которых целесообразно дать позже, при изучении других тем: театральная музыка, балет, опера, сюита, ансамбль и другие. Такой прием предварительного знакомства с понятиями, также как постоянное обращение к ранее усвоенным знаниям, – проявление дидактической закономерности, способствующей качественному усвоению материала.

Тема 3: Народная песня в произведениях классиков русской музыки или как связана музыка композиторов с музыкой народной?

Уроки 1 – 2.

Жанры русских народных песен. Народная песня – музыкально-поэтическое искусство, обладающее неувядаемой художественной красотой. Неисчерпаемое богатство содержания народных песен. Отражение в песне различных сторон жизни народа: его истории, повседневного быта, выражение в них богатого внутреннего мира людей. Разнообразие песенных жанров фольклора и местных традиций исполнения. Взаимосвязь вокального, инструментального и танцевального искусства в народном творчестве.

Уроки 3 – 4.

Русские народные песни в творчестве композиторов. Любовь композиторов-классиков к народу и его песне. Тщательное изучение и собирание ими лучших образцов народного музыкального искусства. Глинка – создатель первых выдающихся произведений русской музыкальной классики, написанных на основе мелодий народных песен. Сборники народных песен Балакирева, Римского-Корсакова, Чайковского, Лядова. Произведения на народные темы. Использование народных мелодий в оперной, симфонической и камерной музыке. Создание композиторами-классиками музыкальных тем, близких народным мелодиям. Широкое претворение элементов народно-песенного искусства в музыке композиторов.

Данная тема выделяется разнообразием музыкального материала, в том числе жанровым, несет новую учебную информацию. Простая песня соседствует здесь с относительно развернутыми образцами вокальной и инструментальной музыки, с которыми учащиеся знакомятся впервые. Изучение народных песен в обработке и в произведениях композиторов-классиков позволяет связать народное творчество с профессиональным искусством.

В процессе изучения музыкальных произведений требуют тщательного объяснения следующие, впервые встречающиеся понятия, слова, специальные термины: народное творчество, фольклор, цитирование и свободная обработка народных мелодий, аранжировка, подголосок, унисон, дублирование (вокальной мелодии в аккомпанементе), крепостные музыканты, сказитель, хоровод, эпический, речитативный склад, варьированные куплеты, переменный размер, смена лада, квартет, концерт (два значения каждого из терминов), струнный квартет, финал, пиццикато, пикколо; названия народно-песенных жанров и музыкальных инструментов.

Каждая пьеса прослушивается отдельно, непосредственно за ее характеристикой и разбором. Так же следует в дальнейшем поступать при изучении «Зимнего костра» С. Прокофьева и «пер Гюнта» Э. Грига.

В качестве задания по данной теме можно поручить детям найти среди пьес, которые они исполняют или играли недавно, такие, где звучат народно-песенные мелодии (проверка задания возможна в любой форме).

Тема 4: Программно-изобразительная музыка, или что помогает услышать и понять замысел композитора в инструментальном произведении?

Уроки 1 – 2.

Обращение к произведениям программной и программно-изобразительной музыки позволяет ввести подростков мир достаточно сложных инструментальных сочинений и познакомить их с выдающимися образцами фортепианной и симфонической музыки. Учащихся следует научить свободно отличать программные сочинения от других инструментальных пьес, для чего рассказ преподавателя должен содержать объяснение основных признаков программной музыки (прежде всего, это название произведения, поясняющее его содержание и раскрывающее замысел автора). Для большей наглядности объяснений целесообразно воспользоваться сборниками фортепианных сочинений для детей (например, П. Чайковского, С. Прокофьева, Р. Шумана), в которых программные пьесы чередуются с имеющими только жанровое обозначение (вальс, мазурка, песня, марш и другие). Учащиеся должны также хорошо представлять источники содержания программных сочинений: картины природы, образы народного творчества, произведения литературы, живописи, реальные события жизни. В качестве примеров можно называть (с соответствующими пояснениями) различные произведения классической и современной музыки. Требуют пояснения и выразительные возможности звукоизобразительных приемов, их художественная природа в музыке.

Уроки 3 – 5.

При изучении пьес П. Чайковского, М. Мусоргского, Сен-Санса должны найти применение знания, приобретенные на предшествующих занятиях. Кроме того, должны быть усвоены следующие понятия: цикл, сюита, измененная реприза, тремоло, аттасса.

Краткая характеристика циклов П. Чайковского «Времена года» и М. Мусоргского «Картинки с выставки» с музыкальными иллюстрациями по выбору преподавателя.

Разбор и прослушивание пьес «На тройке» и «Избушка на курьих ножках».

Обращение к нотному тексту при характеристике циклов и отдельных пьес.

Сен-Санс. Сюита «Карнавал животных».

Содержание произведения. Сюжетное развитие событий. Картинки из жизни школьников. Образы природы в музыке сюиты. Строение произведения. Стихии музыка. Понятие о сюите, чередование контрастных музыкальных номеров. Использование звукоизобразительных приемов. Мелодическое, гармоническое и тембровое богатство музыки сочинения. Встреча «трех китов». Состав исполнителей.

Следить по нотам хрестоматии во время прослушивания можно выборочно, под руководством преподавателя, ввиду определенной сложности задания.

Тема 5: Музыка в театре или может ли театр обойтись без музыки, а музыка без театра.

Этой теме отводятся последние семь уроков. Ее изучению следует придать обобщающий характер, широко обращаясь к знаниям, приобретенным в течение года. Их применение при освоении нового учебного материала послужит успешному решению ряда дидактических задач. В процессе изучения темы учащиеся должны получить общее представление о театре как виде искусства и основных музыкально-сценических жанрах: опере, балете, оперетте и музыке к драматическому спектаклю.

Урок 1.

В числе новых понятий, слов, терминов, которые усваиваются при работе над темой, следующие: театральное представление (спектакль), сценическое действие, драматург, режиссер, драма, комедия, пьеса, музыкальный театр, действие (акт), картина, пантомима, дивертисмент, артист, статист, гусяр, ария, романс, речитатив, пасторальный, кода, канон, хроматические полутоны, ладовая неустойчивость, целотонная гамма. Одни из них требуют тщательного разъяснения для свободного употребления в дальнейшем, другие же – лишь верного понимания в контексте. В теме впервые упоминаются колокольчики, гусли, челеста, что дополняет представления учащихся о музыкальных инструментах.

Урок 2.

Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». Музыка в драматическом театре, ее функции. Создание великими композиторами замечательных образцов музыки к драматическим спектаклям. Музыка Грига к драме Ибсена – наиболее известное произведение композитора. Яркое и самобытное отражение

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

«Утро»

«Смерть Озе»

Танец Анитры

«В пещере горного короля»

Песня Сольвейг

Уроки 3 – 4.

П. Чайковский. Балет «Щелкунчик». Основные черты балета как музыкально-сценического жанра; объединение в нем музыки, танца и сценического действия. Танцевальная основа музыки; чередование отдельных законченных танцевальных пьес.

Чайковский – создатель русского классического балета. Сказочное содержание «Щелкунчика», отражение в его музыке мира детских грез и сновидений. Неповторимое своеобразие каждого музыкального номера балета.

Марш

Арабский танец

Китайский танец

Танец пастушков

Танец Феи Драже

Уроки 5 – 7.

М. Глинка. Опера «Руслан и Людмила». Синтетичность оперного жанра. Ведущее значение музыки. Единство вокального и инструментального начала. Основные элементы оперы: ария и ее разновидности, ансамбли, хоры, балетные сцены и оркестровые номера. Различные типы опер. Обращение к опере великих композиторов прошлого. Опера в наши дни.

Глинка и Пушкин. Сюжет и композиция оперы «Руслан и Людмила», ее сказочно-эпические черты. Яркое воплощение в музыке образов поэмы Пушкина. Светлый, жизнеутверждающий характер произведения. Характерные черты отдельных эпизодов музыки. При разборе каждого музыкального номера оперы учащиеся должны ясно представлять место действия, сценическую ситуацию, понимать смысл музыки. Например, в сцене похищения Людмилы музыка сначала характеризует событие и его участников (оркестр), а затем состояние людей – свидетелей происшедшего (ансамбль, хор).

Две песни Баяна; сцена похищения Людмилы из I действия; ария Фарлафа, ария Руслана из II действия; персидский хор из III действия; ария

Людмилы, марш Черномора, восточные танцы из IV действия; хор «Ах ты, свет Людмила» из V действия.

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (II вариант).

Роль элементов музыкальной речи, музыкальных жанров и форм в создании музыкального образа произведения.

Тема 1. Введение.

Урок 1.

Введение. Музыка в нашей жизни. Проведение вводных уроков ставит своей целью детям представление о богатстве и разнообразии окружающего нас мира, о его многосторонних связях с жизнью людей, о своеобразии самой музыки как искусства. Объяснения преподавателя, доказательный показ на фортепиано отдельных выразительных элементов музыкальной речи и целостное прослушивание законченных фрагментов произведений призваны зародить в детях интерес к познанию музыки и связанных с нею явлений. С первых же шагов школьников следует учить не только внимательно слушать музыку, воспринимать ее эмоционально, но и размышлять о ней, вдумываться в ее художественный смысл. Учащиеся должны понимать и стремиться запомнить последовательно вводимые понятия, названия, термины.

На вводных уроках желательно обращение к достаточно широкому кругу жизненных явлений, к произведениям живописи, поэзии, к образам народного искусства и картинам природы, имеющим ассоциативные связи с музыкой или нашедшим отражение в ней. Живость рассказа, использование наглядных средств, звучание самой музыки, а также обращение к музыкальному опыту детей, активное вовлечение их в процесс познания – все это поможет преподавателю провести вводные уроки содержательно и ярко, а учащимся усвоить необходимые знания.

Музыка в нашей жизни. Широкое распространение музыки и ее роль в повседневной жизни. Где и для чего звучит музыка, кто ее исполняет. Возможность воспроизведения музыки с помощью технических средств. Как слушать музыку. Художественная, воспитательная и познавательная ценность лучших образцов народной, классической и современной музыки.

Тема 2: Музыкальный язык, элементы музыкальной речи.

Урок 1 – 4.

Изменение характера музыкальной темы в зависимости от изменения лада, метра, ритма, темпа и т.д.

Музыкальные примеры (известные песни). Определение учащимися элемента, который изменен при исполнении. Роль мелодии, метро-ритма, лада, регистра и т.д. в создании характера тем.

Контраст тем – контраст элементов музыкальной речи. Наиболее общих элементов в контрастных темах. «Корзинка» для композитора – выбор элементов музыкальной речи, соответствующий характеру тематизма.

Музыкальный материал

- Прокофьев. Эпизоды-характеристики.
- Бородин «Богатырская симфония» I часть. Главная партия.
- Моцарт. Симфония № 40 – I часть, главная партия.
- Вагнер «Полет валькирий».
- Фортепианные пьесы из учебной программы учащихся.

Тема 3: Развитие темы.

Уроки 1 – 2.

Секвентность. Повторность. Вариантность.

Создание образа с помощью приемов тематического развития.

Римский-Корсаков «Шехеразада», часть I.

Развитие «образа моря» с изменением динамики, регистра, фактуры темы при ее секвентном развитии.

Глинка «Камаринская». Чайковский – Симфония № 4, финал (фрагмент) Шостакович, Симфония № 7, I часть – эпизод нашествия. Равель «Болеро», фрагменты.

Тема 4: Характер тематизма. Музыкальный образ. Изучение темы строится на программных произведениях, чьи названия дают ключ к пониманию его содержания. В анализе необходимо опираться на элементы музыкальной речи, принципы тематического развития.

Уроки 1 – 3.

М. Мусоргский «Картинки с выставки»: «Балет невылупившихся птенцов», «Избушка на курьих ножках». Общее содержание цикла. «Создание» словесного образа «избушки» и «балета» по рисунку Гартмана до прослушивания произведений. Анализ «видения» М. Мусоргским рисунка Гартмана.

Музыкальный образ пьесы, характер тематизма.

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

Музыкальные образы пьес. Элементы музыкальной речи, их роль в создании образа пьес.

Тема 5: Музыкальные тембры.

Уроки 1 – 6.

Даются основные понятия об инструментах, истории их создания, особенностях, строе.

Орган. Устройство, история, выразительные возможности.

И.С. Бах. Органная токката и fuga ре-минор.

Клавишные инструменты. История развития. Клавесин. Рояль.

Пьесы Ф. Куперена, Ж. Рамо, Ф. Шопена, С. Рахманинова, П. Чайковского.

Симфонический оркестр.

Й. Гайдн – основоположник симфонического оркестра.

Флейта. Бах «Шутка» из сюиты си-минор.

Гобой. Вивальди. Концерт для гобоя с оркестром.

Кларнет. Римский-Корсаков. Концерт для кларнета с оркестром.

Фагот. Дюка «Ученик чародея».

Труба. Тромбон. Ударные инструменты.

Бизе – Шедрин «Кармен - сюита».

Струнные смычковые.

Ф. Мендельсон. Концерт для скрипки с оркестром.

Н. Паганини. Каприсы.

Русские народные инструменты.

Балалайка, домра, баян, свирель.

В. Андреев. Пьесы.

Виды оркестров. Духовой оркестр. Оркестр русских народных инструментов.

Джазовый оркестр.

Тема 6: Жанры.

Уроки 1 – 9.

Понятие жанра. Классификация: вокальный, инструментальный, музыкально-сценический, симфонический.

Народная песня. Былины, исторические, трудовые, календарные, лирические, городские.

Народная песня в творчестве прогрессивных композиторов. Лядов «8 русских народных песен для оркестра».

Вокально-хоровой жанр. Песня и романс – общность и различия.

Поэтический и музыкальный образ. Отношение композитора к тексту.

Глинка. Романсы.

Шуберт. Песни.

Кантатно-ораториальный жанр.

Кантата и оратория. Общие и частные.

Фрагменты: Прокофьев «Александр Невский»

Моцарт «Реквием»

Свиридов «Патетическая оратория»

Инструментальная музыка.

Фортепианные пьесы. Инструментальные циклы. Сюиты. Сонаты.

Квартеты.

Шопен. Прелюдия.

Чайковский «Времена года».

Бах. Французская сюита до-минор.

Бетховен. Соната № 8 «Патетическая».

Бородин. Квартет № 2.

Музыкально-сценический жанр.

Понятие оперы, балета, мюзикла.

Структурные особенности.

Фрагменты: Глинка «Иван Сусанин»

Прокофьев «Ромео и Джульетта»

Рыбников «Юнона и Авось»

Симфонический жанр.

Симфония, концерт, увертюра, поэма. Особенности жанров.

Фрагменты: Моцарт. Симфония № 40 соль-минор

Чайковский. Концерт для фортепиано с оркестром № 1

Глинка. Увертюра к опере «Руслан и Людмила»

Тема 7: Музыкальные формы.

Уроки 1 – 6.

Интонация. Фраза. Период. Каденция. Куплет. Одночастная и двухчастные формы.

Ф. Шопен. Прелюдии.

П. Чайковский. Пьесы из «Детского альбома».

Трехчастная простая форма.

Определение частей. Реприза. Средняя часть.

Роль контраста и повторности.

П. Чайковский. «Детский альбом».

С. Прокофьев. «Шествие кузнечиков».

Форма рондо.

В. Моцарт. «Ария Фигаро» из оперы «Свадьба Фигаро».

Глинка. «Рондо Фарлафа» из оперы «Руслан и Людмила».
Трехчастная сложная форма.
Ф. Шопен. Полонезы и мазурки.
Сонатная форма.
Область применения. Разделы.
Бетховен. Симфония № 5, I часть.
Моцарт. Симфония № 40, I часть.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (I вариант) .

Классики европейской музыки.

Тема 1: Введение. Музыка древнейших времен до XVIII века. Формирование классического стиля.

Уроки 1 – 2.

Яркий расцвет профессиональной культуры в странах Европы. Развитие инструментальной музыки. Произведения для органа, скрипки, клавесина. Формирование классического стиля в музыке. Появление в XVIII веке инструментальных жанров, циклических инструментальных произведений – симфонии, сонаты, квартета.

Тема 2: Й. Гайдн.

Урок 1. Франц Йозеф Гайдн (1732 – 1809) – австрийский композитор второй половины 18 века, один из основателей основных жанров инструментальной музыки классического типа: симфонии, сонаты, квартета.

Биография

Детские годы: раннее проявление музыкального дарования. Первые занятия музыкой. Пребывание в церковной капелле в Вене. Первые творческие опыты. Начало самостоятельной жизни. Музыкальный быт Вены.

Работа в капелле князя Н. Эстергази (1761 – 1790). Многочисленные обязанности Гайдна в капелле. Интенсивная творческая деятельность; рост мировой славы.

Концертные поездки в Лондон в 90 – е годы и создание симфоний для лондонского филармонического оркестра.

Последние годы жизни в Вене. Создание ораторий «Сотворение мира» и «Времена года».

Народные истоки музыки Гайдна.

Краткий обзор творчества

Разнообразие жанров. Ведущее положение инструментальных произведений, их концертные и камерные виды. Понятие об оратории. Обращение Гайдна к театральным видам музыки. Обработки народных песен.

Уроки 2 – 3.

Знакомство с сонатно-симфоническим циклом (на примере одной симфонии). Понятие о симфоническом оркестре. Общее знакомство с сонатно-симфоническим циклом. Строение цикла, чередование частей по принципу контраста. Общая характеристика музыки каждой части и показ основных тем (прослушивание возможно с сокращениями).

Знакомство с сонатной формой (на примере сонат Ре мажор или ми минор для фортепиано). Характеристика сонаты в целом; Построение цикла. Разбор первой части: основные разделы сонатного аллегро; главная, побочная и заключительные темы – их образный смысл, приемы выразительности. Закономерности тонального плана.

Общая характеристика музыки второй части. Выявление выразительности лада, регистра, фактуры.

Основные темы третьей части; закономерности их чередования, образующие формы рондо.

Тема 3: В.А. Моцарт.

Урок 1.

Вольфганг Амадей Моцарт (1756 – 1791) – австрийский композитор второй половины 18 века, младший современник Гайдна.

Биография

Детские годы. Проявление гениальной одаренности. Занятия музыкой под руководством отца – Леопольда Моцарта – опытного музыканта и педагога. Ранние композиторские успехи юного Моцарта. Блестящие концертные выступления в ряде стран Европы. Продолжение учебы, новые творческие опыты. Поездка в Италию. Широкое признание таланта и творческих достижений Моцарта. Тяжелая и унижительная служба у архиепископа Зальцбурга. Напряженная творческая работа. Поездка в Париж; надежды и разочарования. Разрыв с архиепископом и переезд в Вену. Высший расцвет творчества, создание лучших произведений во всех жанрах музыки. Тяжелые материальные условия жизни, болезнь и безвременная смерть. Реквием – последнее произведение Моцарта.

Краткий обзор творчества

Богатство и разнообразие музыки Моцарта. Интерес композитора к театру, создание опер. Виды инструментальных произведений; концертные и камерные сочинения; циклы и отдельные пьесы. Общее представление о реквиеме (возможно прослушивание фрагментами).

Урок 2.

Сонаты для фортепиано. Разбор одной из сонат для фортепиано по выбору преподавателя с целью закрепления знания сонатного цикла и сонатной формы и выявление характерных черт фортепианной музыки Моцарта.

Урок 3.

Симфония № 40 соль минор. Общая характеристика цикла. Лирико-драматическое содержание музыки. Разбор первой части: основные темы, выявление их контраста – образного, ладового, регистрового, фактурного. Основные черты разработки. Переход к репризе. Изменение побочной и заключительной тем в репризе.

Вторая часть. Образное содержание музыки, ее светлый лирический характер; выражение покоя, умиротворенности (показ основной темы, прослушивание экспозиции).

Третья часть. Насыщение традиционной танцевальной формы менуэта драматическим звучанием. Выявление контраста основной темы и трио.

Четвертая часть. Определенная близость финала образом первой части, подчеркивающая единство всего цикла. Характеристика основной темы, выявление ее внутреннего контраста, сочетание драматических и лирических образов.

Закрепление и обогащение представлений учащихся о симфоническом цикле и сонатной форме в процессе изучения симфонии Моцарта.

Урок 4.

Опера «Свадьба Фигаро». Отношение Моцарта к оперному жанру и его место в творчестве композитора. Общее представление о сюжете, его комедийный характер. Противопоставление персонажей из разных сословий. Основные действующие лица и их музыкальная характеристика в сольных номерах. Роль ансамблей в показе комедийных ситуаций и взаимоотношений действующих лиц. Отражение оптимизма и жизнерадостного характера оперы в увертюре.

Музыкальный материал

Увертюра; ария Фигаро «Мальчик резвый...» из первого действия; ария Керубино из второго действия; дуэт Сузанны и Марселины из третьего действия; ария Барбарини из четвертого действия.

Тема 4: Л. Бетховен

Урок 1.

Творчество Людвиг ван Бетховена (1770 - 1828) – одна из вершин классической музыки; его богатство и многосторонность. Выражение в музыке Бетховена передовых демократических идей эпохи.

Биография

Жизнь в Бонне. Суровое детство. Занятия с К. Нефе – первым учителем и наставником молодого Бетховена. Первые творческие опыты. Выступления в роле пианиста-импровизатора. Встречи с Моцартом и Гайдном. Разносторонние интересы Бетховена; посещение лекций в университете. Упорная работа над пополнением знаний и совершенствование мастерства. Влияние идей французской революции конца 18 века на формирование передовых убеждений композитора.

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

Период высшего расцвета творчества (1803 - 1813). «Героическая» симфония и история ее создания. Отражение идей борьбы в других произведениях этих лет. Обращение Бетховена к театру – создание оперы «Фиделио», музыки и драматическому спектаклю «Эгмонт» Гете. Рост славы композитора. Отношение с венской аристократией. Материальные затруднения. Наступление полной глухоты. Одиночество.

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

Краткий обзор творчества

Ведущее значение крупных инструментальных произведений: симфоний, сонат, концертов, увертюр, ансамблей. Театральная музыка Бетховена, сочинения с участием хора; пьесы для фортепиано, песни.

Уроки 2 – 3.

Соната № 8 до минор для фортепиано («Патетическая»). Отражение в музыке идеи борьбы и воли к победе. Строение цикла.

Первая часть. Расширение сонатной формы, вызванное необычным замыслом композитора. Музыкальное содержание выступления, его драматическая насыщенность, внутренние контрасты. Дальнейшее развитие тематического материала выступления и его роль в построении первой части. Характеристика основных тем сонатного аллегро: образность, выразительные средства, тональный план. Принципы развития и сопоставление тем в разработке. Тематическое содержание коды в раскрытии идейного замысла и ее значение.

Вторая часть. Образное содержание музыки, выражение в ней глубокого раздумья. Показ и разбор основных тем. Трехчастное построение; изменение основной темы в репризе.

Третья часть. Общий характер, некоторая близость образам и настроению первой части. Характеристика основной темы и ее роль в построении финала.

Уроки 4 – 5.

Симфония № 5 до минор. Идейное содержание. Линия драматического развития музыки «от мрака к свету». Значение мотива «судьба». Строение цикла.

I часть. Героический характер музыки. Единство и целеустремленность развития. Лаконичность высказывания. Главная тема – основной образ первой части; выявление ее волевого начала, значение ритма. Лирические черты побочной формы, ее связь с главной. Светлое, торжественное звучание заключительной темы. Напряженный характер разработки; драматическое завершение развития в коде.

II часть. Сопоставление двух образов: мужественно-лирического и героического. Вариационное строение части.

III часть. Новый подход Бетховена к трактовке третьей части в симфоническом цикле. Преобразование мотива судьбы. Просветления колорита в среднем разделе; изменения в репризе; непосредственный переход к финалу.

IV часть. Торжество светлого начала как результат драматического развития всего цикла. Интонационные истоки основной темы.

Урок 6.

Увертюра «Эгмонт». Идейное содержание трагедии Гете и его воплощение в музыке Бетховена. Увертюра «Эгмонт» как образец программной музыки, ее героико-драматический характер. Сонатное строение увертюры. Сопоставление основных образов во вступлении, выявление их контрастной выразительной природы. Характеристика основных тем аллегро; показ фрагмента разработки и кульминационного эпизода перед кодой. Победное

звучание коды, ее близость симфоническому финалу; музыкальные особенности тем.

Урок 7.

Обобщающее занятие по изучению сонатно-симфонического цикла. Закрепление и углубление пройденного, проверка усвоения новых музыкальных понятий и терминов, а также умение применять полученные знания и навыки. В качестве музыкального материала возможно обращение как к изученным произведениям, так и исполнениям в классе игры на инструменте.

Тема 5: Ф. Шуберт

Урок 1.

Франц Петер Шуберт (1797 - 1828) – австрийский композитор – романтик. Круг образов его музыки; значение песенного начала в произведениях различных жанров.

Биография

Детские годы. Домашнее музицирование в семье. Обучение в конvikте; участие в школьном оркестре. Изучение произведений Гайдна, Моцарта, Бетховена.

Начало творческой деятельности. Работа в должности учителя; отношение к службе. Разрыв с отцом и уход со службы. Непрерывная и интенсивная творческая работа. Друзья Шуберта; «Шубертиады». Творческая зрелость. Создание лучших симфоний, песенных циклов и произведений в других жанрах.

Ранняя смерть Шуберта. Судьба творческого наследия.

Краткий обзор творчества

Обращение Шуберта ко многим жанрам классического искусства. Ведущее значение вокальной лирики. Разнообразие инструментальных жанров в его творчестве; симфонии и камерные ансамбли; произведения для фортепиано: сонаты, экспромты, музыкальные моменты, танцевальные пьесы, произведения в четыре руки – их бытовое назначение.

Уроки 2 – 3.

Песни. Ведущая роль песенного жанра в творчестве Шуберта и его глубокая связь с народной песней и бытовой музыкой Вены. Основное содержание и круг образов вокальной лирики. Единство музыки и текста. Многообразие песенных жанров. Значение фортепианной партии.

Музыкальный материал

Лесной царь, Форель, Серенада, В путь, Мельник и ручей, Шарманщик.

Фортепианные произведения

Их тесная связь в музицировании. Отражение в музыке многообразного мира чувств и переживаний человека.

Музыкальный материал

Вальс си минор.

Музыкальный момент фа минор.

Экспромт Ми – бемоль мажор.

Военный марш Ре мажор (в четыре руки).

Урок 4.

Симфония № 8 си минор («Неоконченная»). Необычность строения цикла. Круг художественных образов. Лирико-драматический характер музыки. Песенность основных тем.

I часть. Сумрачное звучание вступления; его значение в дальнейшем развитии музыки. Характеристика главной и побочной тем, их песенный склад; черты танцевальности в побочной теме, близость к ней заключительной темы. Выразительная роль регистров в основных темах экспозиции. Напряженно-драматическое звучание разработки, преобразование вне темы вступления. Возращение в репризе лирических образов и настроения экспозиции, а в ходе – образов вступления.

Тема 6: Ф. Шопен

Урок 1.

Фридерик Шопен (1810 – 1849) – основоположник польской музыкальной классики. Ведущее значение в его творчестве патриотическая тема. Национальный характер музыки, претворение в ней народных мелодий и ритмов. Шопен – пианист; новый концертный стиль его фортепианных произведений.

Биография

Детские годы. Благоприятные условия в семье для развития яркого таланта мальчика. Блестящие успехи в занятиях на фортепиано. Серьезное изучение классической музыки. Многогранная одаренность Шопена. Занятия в лицее изучение истории и литературы. Обучение в консерватории; занятия с К. Эльснером по композиции. Увлеченность польской народной музыкой.

Концертная творческая деятельность в Варшаве. Общение с передовой польской интеллигенцией. Первый выезд за границу. Успешное выступление в Вене. Вторичный выезд за границу, прощание с друзьями.

Восстание в Польше (1830). Создание произведений, отражающих тревогу Шопена за судьбу Родины.

Жизнь в Париже с 1831 года. Общение с передовыми музыкантами, писателями, художниками. Насыщенность культурной жизни французской столицы. Концертная деятельность Шопена, широкое признание. Думы о Родине и ее судьбе. Создание лучших сочинений. Концертная поездка в Лондон. Тяжелая болезнь. Преждевременная смерть Шопена в Париже.

Краткий обзор творчества

Фортепианное творчество как основа творчества Шопена. Танцевальные жанры: мазурки, полонезы, вальсы. Цикл прелюдий; этюды. Крупные одночастные произведения: скерцо, баллады, фантазия. Сонаты и концерты. Песни.

Урок 2.

Мазурки, полонезы, вальсы. Претворение народных элементов в мазурках. Взаимодействия в них танцевального и песенного начала. Расширение выразительных возможностей народного танца. Разнообразие мазурок Шопена – лирические поэмы и картинки народной жизни.

Характерные черты полонеза, его отличия от мазурки. Торжественно-героический характер Полонеза Ля мажор; вальс До# минор.

Урок 3.

Прелюдии. Этюды. Прелюдия как вид инструментальной музыки. Возрождение Шопеном жанра прелюдии и его преобразование. Создание цикла пьес во всех тональностях, его строение. Выражение в прелюдиях многообразного мира чувств и настроений. Лаконизм формы.

Скорбный лирический характер Прелюдии минор, своеобразие ее выразительной природы. Изящество и грациозность Прелюдии Ля мажор, ее танцевальная основа. Суровый, мужественный колорит Прелюдии До минор; аккордовый склад, черты траурного шествия.

Этюды. Новая трактовка этюда в творчестве Шопена как виртуозного художественного произведения, насыщенного глубоким содержанием. Этюды До минор, его образное содержание, выражение в музыке неукротимого порыва, решимости, призыва. Виртуозная природа пианизма.

Музыкальный материал

Прелюдии: ми минор, Ля мажор, до минор.

Этюд до минор.

Урок 4.

Ноктюрны. Шопен как один из создателей романтического жанра ноктюрна. Характерные черты жанра: спокойный темп, напевность мелодии, инструментальный склад, теплота, искренность, эмоциональная сдержанность; образы природы, раскрытие глубоких чувств человека.

Ноктюрн фа минор. Спокойный лирический характер основной темы, равномерность движения, приемы мелодического варьирования. Контрастный образ средней части, черты разработочного развития. Возвращение к основной теме в репризе (по выбору преподавателя может быть показан другой ноктюрн).

Музыкальный материал

Ноктюрн: фа минор, до минор, до# минор.

Тема 7: И.С. Бах

Урок 1.

Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1750) – немецкий композитор первой половины 18 века, художник – гуманист, воплотивший в своем творчестве богатый душевный мир человека. Своеобразие жанров, характерных для музыки Баха.

Биография

Музыкальные традиции семьи Баха. Ранее проявление дарования. Занятия с отцом, а затем с братом Иоганном. Большая любознательность и неудержимое стремление будущего композитора к познанию музыкальной культуры. Окончание лицея в Лüneбурге и интенсивная работа над своим образованием. Начало самостоятельной жизни. Унизительное зависимое положение музыканта в Германии того времени. Придворная и церковная служба. Достижения Баха в области исполнительного мастерства.

Творческая деятельность в Веймаре и Кетене (1706 – 1723). Создание ряда выдающихся произведений для органа и клавира. Растущая слава Баха как исполнителя – виртуоза и импровизатора на органе и клавире. Жизнь в Лейпциге (с 1723). Служба при церкви. Многообразие обязанностей, разногласия с начальством. Тяжелое материальное положение семьи Баха. Музицирование в семейном кругу и участие в музыкальной жизни Лейпцига. Педагогическая деятельность и создание произведений учебного плана:

маленьких прелюдий и фуг, инвенций и др. Вокально–инструментальные произведения; их основные жанровые черты.

Последние годы жизни. Судьба творческого наследия.

Краткий обзор творчества

Обращение Баха к разнообразным музыкальным жанрам своего времени. Инструментальные произведения для органа, клавира, скрипки, виолончели; концерты для солирующих инструментов с оркестром; сюиты и концерты для оркестра. Вокально–инструментальные произведения типа ораторий; кантаты.

Урок 2.

Произведения для органа. Сведения об устройстве органа. Назначение органной музыки. Художественное своеобразие органных произведений: тембровое богатство, широта звукового диапазона, контрастность образов. Импровизационные и полифонические произведения. Выявление особенностей органной музыки на примере Токкаты ре минор и Хоральной прелюдии.

Музыкальный материал

Токката ре минор.

Хоральная прелюдия фа минор.

Сюиты

Сюиты и партии Баха для клавира, скрипки, виолончели, оркестра. Краткие сведения о строении сюиты как циклического произведения. Принцип контраста частей. Характеристика и показ отдельных частей из сюит и партий.

Уроки 3 – 4.

Полифонические произведения. Сведения об отличительных чертах гомофонно-гармонического и полифонических складов. Имитация как один из основных приемов полифонического письма. Инвенция – пример простейшего полифонического произведения, основанного на принципе имитации. Сборник двух- и трехголосных инвенций. Характеристика и показ нескольких пьес.

Сборник «Маленькие прелюдии и фуги», его учебное назначение. Отличия и особенности прелюдий и фуг – показ на конкретных примерах по выбору преподавателя.

Краткие сведения о «Хорошо темперированном клавире».

Музыкальный материал

Двух – трехголосные инвенции (по выбору педагога).

«Маленькие прелюдии и фуги» (по выбору педагога).

** II вариант программы II года обучения предполагает, как указано в пояснительной записке, перенос темы «И.С. Бах» на начало учебного года, что соответствует хронологическому порядку*

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ.

Русские композиторы - классики.

Тема 1: Введение. Русская музыка до Глинки

Урок 1.

Музыкальная культура России в конце 18 и начале 19 веков. Народная песня и ее значение в формировании русской национальной музыкальной школы. Выдающиеся русские композиторы конца 18 века – Е. Фомин, И. Хандошкин, Д. Бортнянский. Создание первых русских опер, камерных, вокальных и инструментальных произведений.

А. Алябьев, А. Варламов, А. Гурилев – авторы популярных романсов первой половины 19 века. Тесная связь их творчества с городской песней и бытовым музицированием. А. Верстовский – крупный оперный композитор, предшественник и старший современник Глинки.

Расцвет музыкальной культуры в России в 19 веке. Формирование русской классической музыкальной школы.

Тема 2: М.И. Глинка

Урок 1.

Михаил Иванович Глинка (1804 – 1857) – основоположник русской классической музыки. Его творчество как новый этап в развитии музыкальной культуры России.

Эпоха Глинки; Глинка и Пушкин. Русская национальная природа творчества Глинки. Воплощение в его произведениях любви к родной стране, к своему народу. Создание выдающихся произведений в различных жанрах.

Биография

Детские годы в имении отца. Музыкальные впечатления детских лет. Влияние народной песни на развитие музыкальных представлений будущего композитора. События 1812 года.

Обучение в пансионе (1817 – 1822). Роль Кюхельбекера как воспитателя и наставника Глинки. Формирование демократических убеждений. Увлечение музыкой. Первые композиторские опыты. Поездка на Кавказ. Общение с передовой художественной интеллигенцией. Музыка как профессия Глинки. Первая поездка за границу (1831 – 1834). Изучение быта и искусства Италии.

Знакомство с оперной культурой. Мысль о создании национальной русской оперы. Пребывание в Берлине. Упорная работа над овладением композиторским мастерством.

Возвращение в Россию. Расцвет творчества Глинки. Создание первой классической оперы «Иван Сусанин» (1836 г.). Ее признание передовыми общественными кругами и отрицательное отношение значительной части аристократии. Работа в придворной певческой капелле. Поездка на Украину. Сближение с литературным кружком Н. Кукольника. Создание лучших произведений в разных жанрах музыки. Работа над оперой «Руслан и Людмила» и ее постановка (1842 г.). Враждебное отношение к опере высшего общества.

Отъезд за границу (1844 г.). Пребывание во Франции. Дружба с Берлиозом. Исполнение произведений Глинки в Париже – первое знакомство с европейской музыкой. Поездка по Испании. Изучение фольклора. Создание концертных увертюр на испанские темы.

«Камаринская» как одна из вершин творческого наследия Глинки. Последние годы жизни композитора и его тяжелое положение в самодержавно-крепостнической России. Круг друзей Глинки. Общение с А. Даргомыжским, А. Серовым, В. Стасовым, М. Балакиревым. Новые творческие замыслы.

Смерть Глинки в Берлине

Краткий обзор творчества

Ведущее значение оперных произведений. Сопоставление «Ивана Сусанина» и «Руслана и Людмилы». Музыка к драматическому спектаклю «Князь Холмский» Н. Кукольника. Произведения для симфонического оркестра. Разнообразие жанров камерной музыки: вокальная лирика, пьесы для фортепиано, ансамбли.

Уроки 2 – 5.

Опера «Иван Сусанин». История создания оперы. Ее героико-патриотическая идея. Сюжет и композиция. Понятие об эпилоге. Чередование законченных музыкальных номеров: сольных, ансамблевых, хоровых и оркестровых. Национальный характер музыки. Глубина и правдивость в передаче жизни народа и характеристике действующих лиц. Сопоставление русской и польской музыки. Значение «Ивана Сусанина» в дальнейшем развитии русского музыкального искусства.

Музыкальный материал

Интродукция: каватина и рондо Антонида, трио «Не томи, родимый» из 1 действия; полонез, краковяк, мазурка из 2 действия; песня Вани, ответы

Сусанина полякам и прощание с дочерью, свадебный хор и романс из 3 действия; речитатив и ария Сусанина из 4 действия; хор «Славься» из эпилога.

Урок 6.

Произведения для оркестра. Краткая общая характеристика оркестровой музыки Глинки. Концертные увертюры и фантазии; отражение и содержание музыки идеи народности; обращение к музыкальному фольклору.

Вальс – фантазия как пример симфонизации танца. Лирическое содержание музыки, ее образное и мелодическое богатство. Сопоставление и чередование танцевальных тем. Роль струнной группы. Прозрачность фактуры и оркестровки.

Фантазия «Камаринская» - образец воплощения народной песенности в симфонической музыке. Характеристика народных мелодий и приемов их варьирования. Построение произведения. Чайковский о «Камаринской». Увертюра к опере «Руслан и Людмила» - одна из вершин симфонизма Глинки. Отражение в ней радостного, оптимистического характера оперы. Особенности сонатной формы в увертюре; краткая характеристика ее основных тем.

Музыкальный материал

Вальс – фантазия.

Камаринская.

Увертюра к опере «Руслан и Людмила».

Урок 7.

Романсы и песни. Широкое распространение жанра романса в первой половине 19 века, его связь с бытом и характерные черты. Место вокальной лирики в творческом наследии композитора. Отражение в ней широкого круга жизненных явлений. Поэтический текст и его органичное слияние с музыкой. Классическая ясность и стройность формы.

Вокальная партия и фортепианное сопровождение. Жанровое разнообразие романсов. Цикл «Прощание с Петербургом». Глинка – создатель русской классической школы пения. Значение романсов в дальнейшем развитии этого жанра.

Музыкальный материал

Жаворонок, Попутная песня. «Я помню чудное мгновенье».

Тема 3: А.С. Даргомыжский

Урок 1.

Александр Сергеевич Даргомыжский (1813 – 1869) – младший современник и последователь Глинки. Связь его творчества с передовыми реалистическими тенденциями русской культуры 40 – 60 гг.

Биография

Детские и юношеские годы.

Знакомство с Глинкой (1834) Создание оперы «Эсмеральда». Поездка за границу (1844 – 1845). Формирование реалистических творческих принципов. Сочинение разнообразных вокальных произведений. Работа над «Русалкой» и ее постановка (1856). Широкое признание оперы в демократической среде (1864).

Сближение Даргомыжского с демократическим литературным кружком. Музыкальная общественно-просветительская деятельность. Социально-обличительная тематика вокальных сочинений. Развитие традиции «Камаринской» Глинки в симфонических произведениях Даргомыжского. Широкое признание композитора на родине и в европейских странах. Сближение с молодыми композиторами «Могучей кучки». Работа над оперой «Каменный гость».

Урок 2.

Опера «Русалка». Опера Даргомыжского «Русалка» - третья русская классическая опера (А. Серов); ее центральное положение в творчестве композитора. Своеобразие произведений как социальной бытовой драмы. Новизна замысла оперы «Каменный гость». Богатство и разнообразие камерных вокальных сочинений. Народная основа оркестровой музыки Даргомыжского.

Музыкальный материал

Из оперы «Русалка» (по выбору преподавателя): Ария Мельника, хоры (по выбору педагога 1 – 3 фрагмента); Славянский танец; каватина Князя. Из оперы «Каменный гость»: песня Лауры.

Урок 3.

Романсы и песни. Новизна и своеобразие романсов и песен Даргомыжского, развитие в них традиций Глинки. Даргомыжский – педагог-вокалист. Тематика и жанры вокального творчества. Песни сатирического и социально-обличительного характера. Новый подход к тексту. Передача в музыке интонаций живой разговорной речи. Романсы на слова Пушкина, Лермонтова, Беранже. «Ночной зефир»: сопоставление контрастных тем – форма рондо; «Мне грустно» на слова М. Лермонтова – образец лирического монолога. «Старый капрал» - драматическая песня социального

содержания, правдивость в выражении чувств и состояний; обогащение куплетной формы, роль маршевого ритма, речитативный склад вокальной партии. Романс «Шестнадцать лет» как своеобразный музыкальный портрет.

Музыкальный материал

Ночной зефир, Мне грустно, Старый капрал, Шестнадцать лет.

Тема 4: Русская музыкальная культура второй половины 19 века.

Расцвет русской музыкальной культуры во второй половине 19 века. Ее великие представители: М. Балакирев, А. Бородин, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский. Развитие традиций Глинки и Даргомыжского: показ жизни народа, опора на народную песню, разносторонние связи с передовой русской культурой.

Характеристика общественно-политической жизни 60 – х годов 19 века. Расцвет демократической литературы и искусства. Особенности музыкальной жизни и значение создания Русского музыкального общества (1859), Петербургской консерватории (1862) А. Рубинштейном и Московской консерватории (1866) Н. Рубинштейном. Бесплатная музыкальная школа и значение ее музыкально-просветительской деятельности. Выдающиеся музыкальные критики А. Серов и В. Стасов. Композиторы «Могучей кучки». Передовые идейно-творческие установки и личная дружба композитора. Краткая характеристика деятельности М. Балакирева, его роль в развитии русской музыкальной культуры.

Тема 5: А.П. Бородин

Урок 1.

Многогранность творческой деятельности Александра Порфирьевича Бородина (1833 – 1887). Вклад Бородина в развитие передовой русской культуры и науки. Своеобразие музыки композитора, ее эпический склад; развитие традиций Глинки

Биография

Детские годы. Широкий круг интересов будущего композитора; увлечение естественными науками и искусством. Учеба в Медико-хирургической академии (1850 – 1856). Музицирование, постижение теории музыки, композиторские опыты.

Научная командировка за границу (1859 – 1862). Продолжение музыкальных занятий. Сближение с Балакиревским кружком после возвращения в Петербург. Работа над 1-ой симфонией и ее успешное

исполнение (1869). Проявление характерных черт музыки Бородина в камерной вокальной лирике. Разносторонняя научно-педагогическая работа в Медико-хирургической академии и совмещение ее с композиторской деятельностью. Период творческой зрелости. Создание 2-ой симфонии и оперы «Князь Игорь». Новая поездка в Европу; встречи с Ф. Листом в Веймаре. Рост известности Бородина – композитора на родине и за рубежом. Произведения последнего десятилетия: романсы, квартеты, сочинения для оркестра, фортепиано

Краткий обзор творчества

Жанровое разнообразие музыки Бородина. Ведущее значение оперы «Князь Игорь». Симфонии и симфоническая картина «В средней Азии». Камерные инструментальные и вокальные произведения.

Музыкальный материал

Спящая княжна.

Квартет № 2 (3 часть «Ноктюрн»).

Уроки 2 – 4.

Опера «Князь Игорь». История создания произведения. «Слово о полку Игореве», патриотическая идея оперы. Сюжет и композиция. Понятие о прологе. «Русские» и «половецкие» действия, их музыкальный контраст. Многогранная характеристика народа в хоровых сценах. Портретные музыкальные характеристики основных действующих лиц. Близость традициям опер Глинки.

Музыкальный материал

Хор из пролога «Солнцу красному – слава», эпизод солнечного затмения; песня Галицкого из 1 картины 1 действия; хор девушек «Мы к тебе, княгиня» и хор бояр «Мужайся, княгиня» из 2 картины 1 действия; ария Игоря, ария Кончака, половецкие пляски (фрагменты) из 2 действия; плач Ярославны (фрагмент), хор поселян из 4 действия.

Урок 5.

Симфония № 2 си минор («Богатырская») – 1 часть. Программный замысел Бородина. Эпический характер музыки, ее близость опере «Князь Игорь». Общая краткая характеристика цикла. Выявление в процессе разбора выразительной природы основных тем экспозиции, особенностей их развития в разработке. Ведущее значение темы главной партии в образном содержании

музыки 1 – ой части. Современники о симфонии. Дальнейшее углубление представлений учащихся о жанре симфонии и сонатной форме.

Музыкальный материал

Симфония № 2 си минор (1 часть).

Тема 6: Н.А. Римский-Корсаков

Уроки 1 – 2.

Многогранность творческой и общественной деятельности Николая Андреевича Римского-Корсакова (1844 – 1908) – композитора, педагога, музыкального писателя и редактора, дирижера и пропагандиста русской музыки. Отражение в его творчестве истории и быта народа; широкое обращение к образам фольклора.

Биография

Детские годы в Тихвине. Первое приобщение к музыке. Учеба в Морском корпусе в Петербурге (1856 – 1862). Увлечение музыкой, начало серьезных занятий. Знакомство с Балакиревым и его роль в развитии таланта и формировании передовых убеждений Римского-Корсакова. Кругосветное плавание (1862 – 1865). Завершение и успешное исполнение 1 – ой симфонии; создание других произведений для оркестра. Работа над оперой «Псковитянка». Рост известности композитора. Начало педагогической работы в консерватории (1871). Совершенствование композиторского мастерства; увлечение народной песней и создание песенных сборников. Обращение к народно-бытовым и сказочным сюжетам в операх «Майская ночь» и «Снегурочка». Период высшей творческой зрелости. Создание лучших произведений для оркестра в 80 – е годы («Шехеразада», «Испанское каприччио»). Белявский кружок. Работа над завершением и редактированием сочинений М. Мусоргского и А. Бородина («Борис Годунов», «Хованщина», «Князь Игорь»). Выступления в роли дирижера. Новый расцвет оперного творчества с середины 90 – х годов. Солидарность Римского-Корсакова с настроениями передовой части русского общества в годы революции 1905 – 1907 гг. Создание оперы – сатиры «Золотой петушок». Борьба Римского-Корсакова за реализм и народность русского музыкального искусства. Всемирное признание композитора.

Краткий обзор творчества

Жанровое и тематическое богатство сочинений Римского-Корсакова. Ведущее положение оперы; преобладание сказочно-эпических произведений. Народно-жанровая основа симфонической музыки; роль программности в ней.

Сюиты, симфонии и одночастные сочинения для оркестра. Камерная вокальная музыка. Произведения других жанров.

Книги и статьи Римского-Корсакова о музыке. «Летопись моей музыкальной жизни» как образец творческой автобиографии.

Музыкальный материал

Романсы: «Редает облаков летучая гряда» и др.; фрагменты из опер (по выбору), из симфонической картины «Садко».

Уроки 3 – 4.

Симфоническая сюита «Шехеразада». Арабские сказки «Тысяча и одна ночь» как источник содержания музыки сюиты; программность произведения. Сказочный, восточный характер музыки. Картинность и красочность музыкальных образов; выразительная роль оркестровых тембров.

Строение цикла. Характеристика основных тем вступления и их ведущая роль в произведении. Разбор сонатного построения первой части, ее основные темы. Сопоставление контрастных образов во второй части. Вариационное развитие основной темы. Песенные и танцевальные черты в темах третьей части; ее лирический склад. Обобщающий характер финала. Чередование тем из всех предшествующих частей. Программное и тематическое содержание коды финала.

Музыкальный материал

Симфоническая сюита «Шехеразада».

Уроки 5 – 8.

Опера «Снегурочка». Выражение в опере светлых, поэтических сторон народной музыки, единение человека с природой. Сочетание сказочного и реального. Картины древнего народного быта и образы природы. Опора на народную песню. Понятие о лейтмотиве (лейттеме). Особенности построения отдельных сцен и эпизодов. Музыкальная характеристика Снегурочки и других действующих лиц.

Музыкальный материал

Вступление к прологу; песня и пляски птиц, ария и ариетта Снегурочки, сцена «Проводы масленицы» (первый хор) из пролога; шествие царя Берендея, каватина Берендея из 2 действия; хор «Ай, во поле липонька», пляска скоморохов, третья песня Леля, ариозо Мизгиря из 3 действия; сцена таяния Снегурочки, заключительных хор из 4 действия.

Тема 7: М.П. Мусоргский

Урок 1.

Отражение в творчестве Модеста Петровича Мусоргского (1839 – 1881) революционно-демократических идей 60 – 70-х годов 19 века. Социально-обличительная направленность и смелое новаторство его творчества.

Биография

Детские годы в имении отца. Знакомство с народными сказками и песнями. Начало музыкальных занятий. Обучение в Петербурге в военной школе. Разносторонние интересы молодого Мусоргского, его дальнейшее музыкальное развитие. Служба в Преображенском полку. Знакомство с А. Даргомыжским, М. Балакиревым и его друзьями. Выход в отставку. Сближение с демократической молодежью, увлечение передовой литературой и философией. Формирование передовых убеждений. Оперные замыслы. Обращение к крестьянским темам в вокальных сочинениях («Сиротка»), их социальная направленность, развитие традиций Даргомыжского. Правдивое отражение мира ребенка (вокальный цикл «Детская»).

Сближение с Римским-Корсаковым. Создание оперы «Борис Годунов» и ее постановка (1868 – 1874). Идеиная борьба вокруг оперы. Работа над оперой на исторический сюжет «Хованщина» и комической оперой «Сорочинская ярмарка». «Картинки с выставки» - самое значительное инструментальное сочинение Мусоргского. Отражение в вокальных циклах на слова А. Голенищева-Кутузова тяжелых переживаний композитора. Одиночество; материальная нужда и неизлечимая болезнь. Моральная поддержка В. Стасова. Концертная поездка с певицей Д. Леоновой и ее артистический успех. Безвременная смерть.

Краткий обзор творчества

Разнообразие оперных замыслов; незавершенность большинства из них. Интерес Мусоргского к исторической и социальной тематике. Редакции оперы «Борис Годунов». Новизна тематики и выразительных средств камерной вокальной музыки; обращение к поэзии Н. Некрасова и Т. Шевченко. Вокальные циклы. Программный замысел и его реалистическое воплощение в фортепианном цикле «Картинки с выставки». Судьба творческого наследия Мусоргского.

Музыкальный материал

«Детская» (1 – 2 песни).
Колыбельная Еремушке.
Калистрат.
«Картинки с выставки».

Уроки 2 – 5.

Опера «Борис Годунов». История создания оперы. Развитие Мусоргским идеи Пушкина в новых исторических условиях. Смелость и новаторство композитора в выявлении конфликта между народом и самодержавием, в обновлении средств музыкальной и сценической выразительности. Композиция оперы. Понятие о сквозном развитии действия. Песенное и речитативно-декламационное начало вокального стиля. Народные сцены оперы и музыкальные характеристики действующих лиц.

Музыкальный материал

Вступление к первой картине пролога, хор «На кого ты нас покидаешь», вторая картина пролога; монолог Пимена, песня Варлаама из 1 действия; хор «Расходилась, разгулялась...», песня Юродивого из 4 действия.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ.

Тема 1: П.И.Чайковский (1840 – 1893)

Урок 1.

Творческий облик. Многогранность творческой личности Чайковского, его композиторская, педагогическая, дирижерская, музыкально-критическая и общественная деятельность. Тематическое и жанровое разнообразие его сочинений, богатство и выразительность мелодики. Отражение в музыке Чайковского различных сторон русской жизни, духовного мира людей, борьбы человека за свое счастье. Обращение к народной песне. Развитие традиций Глинки и Даргомыжского. Широкая популярность музыки Чайковского во всем мире. Международный конкурс его имени в Москве.

Биография

Детские годы в Воткинске. Музыка в родительском доме. Впечатлительность, как черта натуры Чайковского. Обучение в училище правоведения в Петербурге. Влияние Рубинштейна на формирование творческого облика композитора в годы обучения в консерватории (1862 – 1865).

Московский период жизни и творчества (1866 – 1877). Напряженная композиторская, педагогическая, музыкально-критическая и журналистская

деятельность. Создание театральных, концертных и камерных сочинений; первый расцвет творчества. Круг московских друзей композитора. Повод и причины отъезда из Москвы.

Образ жизни Чайковского в последующие годы. Интенсивная творческая работа во время пребывания в Европе и в летние месяцы на родине. Обращение к новым темам и жанрам. Знакомство с видными зарубежными композиторами. Выступление в качестве дирижера-пропагандиста русской музыки.

Жизнь в Подмоскowie с середины 80-х годов. Сочетание повседневной творческой работы с концертными поездками по городам России и Европы; выступление в Нью-Йорке. Создание последних опер, балетов, симфоний. Трагедийная основа «Пиковой дамы» и Шестой симфонии. Дом Чайковского в Клину. Смерть в расцвете творческих сил.

Обзор творческого наследия

Богатство и разнообразие творческого наследия Чайковского. Новаторство во всех видах музыки того времени, его вершинные достижения. Ведущая роль оперы и симфонии. Театральные, концертные и камерные сочинения, обращение композитора к духовной музыке Чайковский – реформатор балета, основоположник русской хореографической драмы, внесший в балетную партитуру симфоническое единство, цельность формы, сквозное музыкальное развитие. По словам Асафьева, создал «не музыку под танец, а музыку, рождающую танец». Главная тема творчества Чайковского – смятение души человеческой, борьба добра со злом, столкновение с роком, фатумом, конфликтность музыки, доходящая до жестокости, до смерти. Психологический реализм – умение найти в простом и обыденном высокую поэзию чувств.

Общенациональность музыки Чайковского, впитавшей музыкальные традиции и стили других народов. Истоки: от Бетховена – драматический симфонизм, от Моцарта и Глинки – композиторское мастерство и техника, от романтиков – лирическая насыщенность и страстность, от Даргомыжского – реализм. Популярность музыки Чайковского во всем мире, как части общеевропейской культуры

Музыкальный материал.

По усмотрению преподавателя: либо первый фортепианный концерт, либо фрагменты из балетов.

Урок 2.

Симфоническое творчество. Симфония №1 «Зимние грезы». Чайковский – создатель лирико-драматических и лирико-трагедийных симфоний, спустя век

после Бетховена столь значительных по содержанию и эмоциональному воздействию на аудиторию. Но в отличие от Бетховена, воплотившего в симфониях общие социальные и революционные идеи, у Чайковского в симфониях лирико-драматическая природа.

Содержание симфоний: лирика, народность, юмор, драматизм, трагизм. Взаимодействие симфоний с оперным жанром в образной конкретности, сюжетности развития, программности. Этапность в развитии музыкального образа от 1-й симфонии к 6-й. Постепенное изменение характера и настроения от народно-жанровой 1-й симфонии к лирико-драматической 4-й симфонии и лирико-трагедийной 6-й симфонии.

«Зимние грезы» - первое крупное произведение композитора. Программность симфонии, выражение лирических раздумий, связанных с образами русской природы. Национальная основа, песенный склад основных тем.

Характеристика тем главной партии 1-й части, их преобразование в ходе развития. Некоторые черты разработки. Изменение главной партии в репризе. Возвращение в коде первоначального музыкального образа.

Характеристика вступительной и главной тем 2-й части, ее драматическая кульминация. Сопоставление тем скерцо и вальса в 3-й части.

Преобразование народно-песенной мелодии в финале. Тональности частей.

Музыкальный материал

Симфония №1 «Зимние грезы».

Урок 3.

Симфония №6 «Патетическая». Шестая симфония (1893) – вершина симфонического творчества Чайковского, итог творческого пути. Биографический характер. Жанр симфонии – лирическая трагедия. Программный замысел симфонии. Нетрадиционная трактовка 4-частного цикла с траурно-погребальным финалом. Исключительное мелодическое богатство тем, многообразие интонационных преобразований, сквозная целеустремленность формы, четкость, логичность кульминаций.

Разбор 1 части. Характеристика основных тем и их развитие. Медленное, сумрачное вступление, интонационно готовящее главную партию. Развитие главной и побочной партий по разделам. Значение побочной партии как воплощение светлого образа мечты человека о счастье. Внезапное начало разработки «ударом». Драматическое развитие разработки по волновому принципу. Образ смерти в разработке. Начало репризы на гребне 3-й динамической волны. Измененная побочная партия в репризе – более страстная, трепетная. Скорбный характер коды.

Музыкальный материал

Симфония №6 «Патетическая» 1 часть.

Уроки 4 – 7.

Опера «Евгений Онегин». Опера – любимый жанр Чайковского. «Евгений Онегин» - одна из вершин творчества Чайковского. Первое обращение композитора к Пушкину. Роман Пушкина и опера Чайковского. У Пушкина – «энциклопедия русской жизни», у Чайковского – лирические сцены. Герои Чайковского более драматичны, приближены к 60 – 70-м годам 19 века. История создания и первой постановки оперы.

Крушение надежд на счастье – основная тема оперы. Душевная драма героев и картины русского быта. Композиция оперы и композиция отдельных картин. Сочетание законченных номеров с фрагментами сквозного развития, образующее сцены. Некоторые особенности драматургии оперы и построение музыкально-сценического действия. Роль ариозо в выражении состояния героев в тот или иной момент действия.

Последовательная характеристика, разбор и прослушивание следующих фрагментов оперы:

- 1 картина – вступление, дуэт, квартет, ариозо Ленского;
- 2 картина – вступление, сцена письма;
- 3 картина – хор девушек, ария Онегина;
- 4 картина – вальс, мазурка, ариозо Ленского;
- 5 картина – ария Ленского, дуэт «Враги», сцена поединка;
- 6 картина – полонез, ария Гремина, ариозо Онегина;
- 7 картина – по усмотрению преподавателя либо фрагменты, либо целиком

Тема 2: Русская музыкальная культура 80-90 годов 19 века.

Урок 1.

Русская музыкальная классика 19 века, как одна из вершин в развитии мировой музыкальной культуры. Появление классических произведений композиторов старшего поколения: Балакирева, Бородина («Князь Игорь»), Римского-Корсакова («Снегурочка», «Шехеразада»), Чайковского (5, 6 симфонии, «Манфред», балеты «Спящая красавица», «Щелкунчик»).

Начало плодотворной творческой исполнительской и педагогической деятельности третьего поколения русских композиторов классиков – учеников и последователей Чайковского в Москве и Римского-Корсакова в Петербурге: Танеева, Глазунова, Лядова, Аренского, Калининкова, Ипполитова-Иванова. Широкая педагогическая деятельность Танеева в Московской консерватории и Римского-Корсакова в Петербургской консерватории. Большое количество

учеников Римского-Корсакова. Деятельность Беляевского кружка. Влияние авторитета и всемирной славы Чайковского и Римского-Корсакова на молодых композиторов Москвы и Петербурга. Продолжение классических традиций русской музыки. Сближение и взаимодействие эстетических принципов Московской и Петербургской школы.

Утверждение прочной системы музыкального образования, возможность приобретения хорошей базы и широкого музыкально-культурного кругозора.

Дальнейшее распространение и рост музыкальной культуры. Расширение сети РМО в отдаленных городах. Филармоническое общество в Москве и в Петербурге. Упрочение положения оперных театров. Оперный театр Мамонтова. Достижения русской исполнительской культуры и ее великие представители: Шаляпин, Собинов, Ф.Стравинский, Фигнер, Лавровская, Забела-Врубель. Исполнители инструменталисты.

Музыкальный материал

Аренский Фантазия на темы Рябинина, или Лядов «Кикимора», «Волшебное озеро».

Урок 2.

Русская культура на рубеже 19 – 20 веков. Напряженная общественно-политическая обстановка в России, ставшей центром революционного движения. Влияние противоречивой политической атмосферы на культурную жизнь страны и судьбы представителей культурной интеллигенции.

Различные подходы к роли искусства и его содержанию в среде русской интеллигенции в предреволюционные годы. Продолжение традиций критического реализма в творчестве одних, появление социалистического реализма в творчестве Горького. Экспериментаторство, искания новых выразительных средств в творчестве молодых художников. Стремление одних уйти от действительности в «чистое искусство», в искусство для наслаждений. Обращение других к теме гибели и крушения мира. Проявление некоторых течений модернизма в творчестве русских поэтов: символизм - у Брюсова, Блока, Бальмонта; акмеизм – у Акмелева, Ахматовой, Городецкого; футуризм - у Маяковского, Каменского, Бурлюка, Хлебникова. В музыке символизм у Скрябина, футуризм – у молодого Прокофьева. Представление о различных течениях модернизма в живописи. Появление в России художественного объединения «Мир искусства», отрицавшего социальную направленность передвижников. Значительный вклад в область театральной живописи представителей «Мира искусства» Бенуа, Коровина, Билибина, Головина.

Рост популярности и авторитета русской музыкальной культуры за рубежом. Первая волна русской эмиграции в среде культурной интеллигенции.

На стыке двух веков работает четыре поколения русских композиторов. Старшие – Балакирев, Римский-Корсаков. Среднее поколение – Танеев, Лядов, Глазунов – в расцвете. Проявляется яркое дарование молодежи – Скрябина, Рахманинова, Стравинского. Начинают творческую деятельность будущие советские классики – Прокофьев, Мясковский, Глиэр.

Наиболее полное отражение духа времени в творчестве Скрябина, Рахманинова, Стравинского, воплотивших пафос борьбы, предчувствие перемен, мощные стихийные силы.

Новые черты в развитии музыкальных жанров. Значение жанра симфонии, концерта в творчестве Скрябина, Рахманинова, Мясковского, Прокофьева. Лидирующее положение балета в музыкальном театре. Подчиненное положение оперы. Огромный авторитет русского балета в Европе. Антреприза Дягилева в Париже и «Русские сезоны». Театральная живопись. Великие исполнители: певцы Шаляпин, Собинов, Нежданова; солисты балета Павлова, Красавина, Нижинский; пианисты Игумнов, Гольденвейзер, Николаев, Скрябин, Рахманинов.

Появление в Москве оперного театра Зимина, в Петербурге театра музыкальной драмы. Расширение количества концертных организаций, музыкально-просветительских учреждений, творческих коллективов – хоры Пятницкого, Архангельского, Данилина; оркестр народных инструментов Андреева. Большие достижения в фольклористике в связи с изобретением фонографа.

Тема 3: С.В.Рахманинов (1873 – 1943)

Урок 1.

Биографические сведения. Творческий облик. Фортепианные произведения. Рахманинов – яркий выразитель мятежного духа своего времени с пафосом борьбы и исканий, а так же судьбы многих представителей русской интеллигенции до и после революции 1917 года.

Многогранность творческого облика – композитор, пианист, дирижер. Долгий творческий путь, разделенный на две половины: до и после революции. Учеба в Московской консерватории, впитывание русских классических традиций, народно-песенных интонаций, интонаций русского церковного пения. Лирическая природа дарования Рахманинова, близость Чайковскому в неподдельной искренности, остроте контрастов.

Содержание творчества: мятежный пафос, жажда обновления, ликование и счастье, душевный покой, лиризм, драматизм, трагизм как предчувствие грядущей катастрофы.

Эмиграция. Вынужденная оторванность от Родины и обострение чувства тоски по Родине. Главная тема – тема Родины. Концертная деятельность Рахманинова-пианиста, дирижера, симфониста.

Фортепианные произведения. Прелюдии, музыкальные моменты, этюды-картины.

Музыкальный материал

По усмотрению преподавателя.

Урок 2.

Второй фортепианный концерт. 2-й фортепианный концерт – начало творческой зрелости и центрального периода творчества. Этапный концерт в истории жанра после фортепианных концертов Бетховена, Листа, Чайковского. Традиции Листа в патетической приподнятости, богатстве фактуры, блестящей виртуозности. Преемственность связей с Чайковским в лирико-драматической природе, яркой национальности, жизнеутверждающей направленности, приближенности к жанру симфонии.

2-й фортепианный концерт – отражение героических порывов предреволюционной поры, веры в торжество светлых жизненных сил, романтической мечты о добре и красоте.

Яркое проявление стиля композитора. Лирические темы – «бесконечные», широкие, непрерывно льющиеся с длительным подъемом и постепенным напряженным спадом. Гармонический язык с напряженной экспрессией, богатой красочностью.

Характеристика частей концерта и их основных тем.

Тема 4: А.Н.Скрябин (1872 – 1915)

Урок 1.

Биографические сведения. Творческий облик. Фортепианные произведения. Скрябин – один из самых оригинальных русских музыкантов предреволюционной поры. Пианист и композитор со сложным творческим обликом, обусловленным общественно-политической обстановкой. Пылкость фантазии, мечтательность натуры, широкий интеллект.

Непродолжительность жизненного пути, стремительность эволюции. Окончание Московской консерватории вместе с Рахманиновым. Ранний период 1889 - 1899 – освоение классических традиций. Работа в области фортепиано в лирико-драматической сфере. Средний период 1900-1909 – расцвет творчества. Симфонические произведения. Появление темы борьбы и преодоления. Начало увлечения философией. Поздний период 1910-1915 – масштабность замыслов,

творческие эксперименты в области цветомузыки («Прометей»), влияние символизма, формирование своей философской концепции.

Содержание творчества: протест против косности, духовного застоя. Мечтательный, хрупкий, утонченный лиризм и масштабность, грандиозность. Взгляд на предназначение искусства в преобразовании мира, сформированный в своей философии. Мечта о создании «Мистерии».

Фортепианные произведения – наиболее объемная часть творческого наследия Скрябина. Неповторимая исполнительская манера, проникнутая необычайной одухотворенностью, нервной техникой, далекой от эстрадного блеска. Духовная близость Шопену.

Музыкальный материал

По усмотрению преподавателя.

Урок 2.

Симфонические произведения. Для воплощения масштабных замыслов Скрябин прибегал к симфоническим формам – поэмам: «Божественная поэма», «Поэма экстаза», «Поэма огня», связанная с идеями «Мистерии».

Главная задача зрелых симфонических произведений – идея борьбы, преодоления, и освобождения человеческого духа. Линия развития лежит от сумрака и мечты к бесконечному ликование и творческому экстазу. Присутствие типичных скрябинских контрастов и «высшей грандиозности» и «высшей утонченности». Расширенный состав оркестра. Использование отдельных тембров для характеристики определенных эмоциональных состояний: труба – волевое начало, героика; деревянные духовые – возвышенное созерцание; струнные – темы наслаждения.

3 симфония – тенденция к сжатию цикла до трех частей. Название частей: 1 часть – «Борьба», 2 часть – «Наслаждение», 3 часть – «Божественная игра». Наличие общих тем во всех частях. Зерно симфонии – тема вступления, из которой рождаются остальные темы. Характеристика тем 1 части.

«Поэма экстаза» - сжатие формы до одной части, внутри которой много градаций оттенков чувств. Почти нет протяженных мелодий. Каждая тема лаконичная, но яркая музыкальная фраза. Широкое непрерывное развитие осуществляется путем чередования кратких эпизодов, выстраивающихся в непрерывную динамическую линию. Характеристика тем. Постепенное выживание основной темы экстаза.

Музыкальный материал

3 симфония и «Поэма экстаза» фрагменты.

Тема 5. И.Ф.Стравинский

Урок 1.

И.Ф.Стравинский (1882 – 1971) и балет «Петрушка». Творчество Стравинского – одно из самых сложных явлений музыки 20 века. Продолжительный жизненный и творческий путь. Несколько раз менял гражданство, отдал дань различным стилевым направлениям 20 века – «человек 1000 стилей», гражданин 3-х стран: России, Франции, США.

Русские истоки творчества. Впечатления детских лет в семье выдающегося оперного певца. Занятия с Римским-Корсаковым. Знакомство с новыми стилевыми направлениями, художниками «Мира искусства». Отъезд за границу в 1910 году, «врастание в культуру Запада. Знакомство с Дягилевым и создание трех балетов для «Русских сезонов».

Балет «Петрушка» - ознаменовал творческую зрелость композитора. Расхождения в оценке современниками. Новаторство, сочетающееся с традициями. Национальные истоки в сюжете, яркая живописность. Художник балета – Бенуа. Музыкальные связи с русской городской и крестьянской песенностью в иронически-пародийном преломлении. Красочность оркестра, тембровая изобретательность.

Тема 6. Отечественная музыкальная культура после 1917 года.

Урок 1.

Отечественная музыкальная культура после 1917 года. Воздействие Октябрьской революции и последующих радикальных реформ на все стороны общественной жизни. Идеалы социализма и реалии послереволюционных лет. Интенсивность художественной жизни в 20-е годы вопреки трудностям и противоречиям эпохи. Провозглашение политики «государственного музыкального строительства». Национализация художественных учреждений и ценностей; создание новых музыкальных учреждений, художественных коллективов, учебных заведений. Вовлечение в культурный процесс широких народных масс, развитие музыкальной самодеятельности. Переплетение различных течений, разнообразие поисков, определенная свобода творческого выражения в искусстве 20-х годов. Полемика о путях развития музыкального творчества. Старое и новое в музыке тех лет, произведения на актуальные темы. А.В.Луначарский и его деятельность в сфере культуры. Потери в рядах творческой интеллигенции как следствие политики новой власти.

Создание в 1932 году единых творческих союзов литераторов, художников, композиторов. Ограничение свободы художественного творчества, осуждение произведений, не отвечающих требованиям социалистического реализма. Воздействие на художественную жизнь страны и творческую интеллигенцию усиления культа личности Сталина. Достижения отечественной музыкальной культуры в 30-40 годы в трудных условиях политической жизни страны. Создание классических образцов музыки в различных жанрах Мясковским, Прокофьевым, Шостаковичем, Хачатуряном, Шапориним, Дунаевским. Расцвет массовой песни. Формирование советской исполнительской школы; становление государственной системы музыкального воспитания и образования. Развитие музыкального искусства в республиках Советского Союза. Многонациональный характер культуры в СССР.

Музыкальная жизнь, творческая и общественная деятельность композиторов в условиях борьбы советского народа с фашистскими захватчиками. Выдающиеся произведения военных лет.

Условия общественно-политической жизни в последние годы сталинского режима, осложнявшие развитие отечественной музыки. Неправедливые обвинения ведущих советских композиторов в формализме и космополитизме. Цензура на контакты с современной музыкальной культурой западных стран, жесткие ограничения на исполнение ряда выдающихся произведений.

Новые веяния отечественной культуры в годы хрущевской «оттепели». Оживление международных культурных связей, активизация поисков новых путей в музыкальном искусстве. Обращение композиторов к новым техникам музыкальной композиции, обновленным средствам выразительности. Расширение круга образов и тем в произведениях различных жанров. Возрождение традиций русской духовной музыки. Создание новых опер, балетов, кантат и ораторий, произведений симфонической и камерной музыки. Взаимодействие различных жанров и стилей. Трансформация песенного жанра: от массовой песни к сольной, авторской и эстрадной. Распространение рок- и поп-музыки, появление отечественного мюзикла. Воздействие радио и телевидения на художественные потребности слушательской аудитории, особенно молодежи. Интенсивное распространение музыки посредством новейших технических средств. Различные музыкальные фестивали и исполнительские конкурсы, как основная черта обновляющейся музыкальной жизни. Постепенное ослабление идеологического диктата и административного контроля с середины 80-х годов.

Воздействие распада СССР в начале 90-х годов и последовавших коренных преобразований во всех сферах общественной жизни на культурную жизнь страны, творческую деятельность музыкантов. Новые явления, характеризующие состояние и перспективы развития музыкальной культуры, возникающие под воздействием происходящих в стране процессов.

Тема 7: С.С.Прокофьев (1891 – 1953)

Урок 1

Биография. Творческий облик

С.С.Прокофьев – выдающийся русский композитор первой половины 20 века, представитель поколения композиторов, расцвет творчества которых приходится на советское время. Связь искусства Прокофьева с его эпохой, с условиями, в которых жил и творил композитор. Самобытность его музыки, сочетающей черты отечественной классики с новизной выразительных средств, новаторским подходам к решению творческих задач. Влияние музыки Прокофьева на младших современников композитора.

Детские годы в Сонцовке. Разносторонние интересы и пытливость юного Прокофьева. Увлечение музыкой. Глиэр – первый профессиональный учитель Прокофьева. Обучение в Петербургской консерватории (1904 – 1914) композиции, игре на фортепиано, дирижированию.

Поиски своего стиля. Выступление Прокофьева-пианиста, отношение к нему современников. Раннее наступление зрелости, создание ярких и самобытных сочинений в различных жанрах.

Годы пребывания за рубежом (1918 – 1933). Рост мировой славы Прокофьева композитора и пианиста. Общение с выдающимися представителями западного искусства.

Возвращение на Родину. Интенсивность творческой и музыкально-общественной деятельности. Создание сочинений, характеризующих высокий расцвет искусства композитора: кантата «Александр Невский», балет «Ромео и Джульетта», опера «Война и мир», балет «Золушка», 5 симфония. Широкий охват жизненных явлений в произведениях Прокофьева: от событий далекого прошлого до актуальной тематики 20 века (революция, гражданская война, Великая отечественная война, международное движение за мир).

Сложные условия общественной жизни в послевоенные годы сталинского режима. Воздействие необоснованной критики, а порой травли талантливых писателей, художников, композиторов (в числе которых оказался и Прокофьев) на жизнь и творчество великого композитора.

Значение творчества Прокофьева на дальнейшее развитие музыкального искусства. Огромный рост популярности произведений Прокофьева во всем мире.

Известные деятели искусства, с которыми общался и сотрудничал Прокофьев. Есипова А.Н. – известная русская пианистка, профессор Петербургской консерватории, по классу которой Прокофьев блестяще

закончил консерваторию как пианист. Эйзенштейн С.М. – крупнейший советский кинорежиссер, с которым сотрудничал Прокофьев в создании музыки к кинофильмам «Александр Невский» и «Иван Грозный». Сац Н.И., - видный театральный и музыкальный деятель, инициатор создания театров для детей, в том числе и музыкального (1964), ныне носящего ее имя; для Сац Прокофьев написал симфоническую сказку «Петя и волк» и т.п.

Обзор творческого наследия. Тематическое и жанровое богатство, разнообразие сочинений Прокофьева. Обращение композитора к истории и современности, произведениям классической литературы и сказочным образам. Жанры театральной музыки. Сотрудничество с Эйзенштейном в создании киномузыки. Кантаты, оратория, другие вокальные произведения. Инструментальная музыка Прокофьева: симфонии, сюиты, концерты, фортепьянные произведения, ансамбли. Сочинения для детей. Необычные жанровые черты симфонической сказки «Петя и волк» и вокальной сказки «Гадкий утенок».

Музыкальный материал

Части из «Классической симфонии», или песня «Болтунья» на слова Барто, или какое-либо фортепианное сочинение в авторском исполнении.

Урок 2.

Кантата «Александр Невский». Основные признаки жанра, происхождение кантаты, ее композиция и состав исполнителей. Историко-патриотическая тема произведения и героико-эпический характер музыки. Противопоставление образов русского народа и тевтонских рыцарей. Композиционные и художественные особенности отдельных частей.

Урок 3.

Симфония №7. Общая характеристика цикла и разбор первой части. Светлый, лирический характер музыки, проявление в ней национальных черт. Песенный полифонический склад главной темы, ее развитие. Мелодическое своеобразие побочной партии, выразительная роль в ней регистра, фактуры. Черты сказочности в заключительной теме. Развитие тем в разработке и повторение в репризе. Особенности коды.

Урок 4.

1-й вариант. Произведения для фортепиано. Прокофьев-пианист. Формирование самобытного фортепианного стиля композитора. Разнообразие жанров фортепианной музыки: пьесы, циклы, сонаты, концерты. Музыкальный материал подбирается по усмотрению преподавателя. Возможный вариант – цикл пьес op. 12

2-й вариант. Балет «Золушка». Сказочная тема в творчестве Прокофьева. Развитие традиций русского классического балета. Народные истоки сюжета. Утверждение добра, красоты и благородства человеческих чувств, их противопоставление миру злобы, зависти, эгоизма. Музыкальные портреты-характеристики основных персонажей, своеобразие выразительных средств в каждом из них.

Музыкальный материал

По выбору преподавателя: №2 Па де шаль, №3 Золушка, №5 Фея-нищенка, №10 Гавот, №13 Отъезд Золушки на бал, №35 сцена Золушки и Принца, 40 Галоп.

Урок 5.

Балет «Ромео и Джульетта». Воплощение образов трагедии Шекспира. Традиции и новаторство балетного театра Прокофьева. Драматургическое единство спектакля. Образы добра и зла. Воспевание красоты и нравственного величия любви. Яркость музыкальных характеристик. Постановка балета на сценах музыкальных театров мира. Г.Уланова – выдающаяся исполнительница партии Джульетты в хореографической версии балетмейстера Л.Лавровского (Ленинград, 1940).

Музыкальный материал

По выбору преподавателя: №3 Улица просыпается, №10 Джульетта-девочка, №12 Маски, №15 Меркуцио, №13 Танец рыцарей, №39 Прощание перед разлукой.

Тема 8: Д.Д.Шостакович (1906 – 1975)

Урок 1

Биография. Творческий облик

Д.Д.Шостакович – крупнейший представитель отечественного искусства эпохи революций и войн, массового героизма и неисчислимых трагедий, великих побед и человеческих страданий. Его творчество – правдивая художественная летопись жизни народа, судеб миллионов людей, какими их видел и «слышал» чуткий художник с чистой совестью и огромным талантом. Шостакович – продолжатель лучших традиций музыкального искусства прошлого и смелый новатор. Отражение в его музыке острейших социальных конфликтов, осуждение зла, насилия, сострадание человеческой беде, утверждение ценности жизни. Трагедия, сатира и лирика в музыке Шостаковича, гуманистическая направленность его искусства. Активная

жизненная позиция композитора, многогранность его творческой и общественной деятельности.

Детские годы в Петербурге. Семья Шостаковича. Впечатления от революционных событий 1917 года. Учеба в консерватории (1919-1925). Успех Первой симфонии. Участие в Международном конкурсе пианистов имени Шопена в Варшаве (1927). Шостакович – пианист. Общение с Маяковским и Мейерхольдом. Поиски своего пути в музыке в сложное время противоречивых тенденций, борьбы идей и взглядов в искусстве. Создание произведений для театра, симфоний, концертов, пьес для фортепиано. Несправедливая критика произведений Шостаковича, инспирированная партийными органами. Вступление в пору творческой зрелости: опера «Катерина Измайлова» («Леди Макбет Мценского уезда»); 4, 5, 6 симфонии, фортепианный квинтет. Работа в консерватории.

Шостакович в годы Великой Отечественной войны; «военные» симфонии, фортепианное трио. Переезд в Москву. Осуждение партийной критикой крупнейших деятелей советской культуры в конце 40-х годов. Попытка подчинить духовную жизнь общества официальной идеологии. Создание невыносимых условий для свободной творческой деятельности, ограничения в публичном исполнении музыки Шостаковича и других композиторов. Непокосимость композитора в избранном пути; напряженная творческая работа в различных жанрах, создание выдающихся произведений: симфоний, концертов, квартетов, вокальных циклов, киномузыки.

Привлечение композитора, известного всему миру, к общественной деятельности в советских организациях, в Верховном Совете. Признание заслуг перед страной, руководство которой выставляет авторитет и творчество Шостаковича в качестве «витрины» социалистической культуры. Двойственное положение композитора в условиях существующего режима, его верность гуманистическим идеалам, свободному творчеству. Подспудная непокорность принуждению.

Последние годы жизни великого композитора: прогрессирующая болезнь, затрудняющая сочинение музыки. Непрерывающаяся творческая работа, свидетельствующая о силе духа музыканта, неисчерпаемости его творческого потенциала.

Обзор творческого наследия. Ведущее значение крупных инструментальных произведений: симфоний, концертов, камерных ансамблей (квартеты, трио, квинтет, сонаты). Шостакович как величайший симфонист, продолжатель традиций Бетховена, Брамса, Чайковского, Малера. Общая характеристика пятнадцати симфоний: программные, с включением вокального начала, с нетрадиционным количеством частей, посвященные памятным датам и событиям. Обращение композитора к жанрам театральной и вокальной

музыки, прелюдии и фуги для фортепиано, кинофильмы с музыкой Шостаковича.

Музыкальный материал

Романс из к/ф «Овод».

Урок 2.

Симфония №7. Работа над симфонией в Ленинграде в дни обороны города летом и осенью 1941 года и ее завершение в Куйбышеве (ныне Самара), 5 марта 1942 года состоялась премьера. Посвящение симфонии «Городу Ленинграду». Успех произведения на родине и в странах антигитлеровской коалиции. Исполнение симфонии в осажденном Ленинграде 9 августа 1942 года. Огромное политическое значение произведения в годы войны. Музыка всепобеждающего мужества, напряженной борьбы, грядущей победы.

Программный замысел первой части. Противопоставление образов мира и войны, советского народа и захватчиков. Необычность сонатного строения. Музыка экспозиции, рисующая картины мирной жизни. Героико-эпический характер главной партии, своеобразие ее выразительных средств. Лирические темы побочной партии, их характерные черты. «Эпизод нашествия» - особенности темы и ее развития. Трагическое содержание репризы, изменение и переосмысление тем экспозиции. Кода – ее программное и тематическое содержание. Тональный план первой части.

Урок 3.

1-й вариант. Музыкальная сатира в балетах Шостаковича. Балет «Болт». Балеты Шостаковича – смелая попытка обновления балетного спектакля, прорыв в театр музыкальной сатиры. Все три балета: «Золотой век» (1930), «Болт» (1931), «Светлый ручей» (1935) написаны в жанре социальной комедии с использованием жанровых особенностей плакатно-политической сатиры, джаза, мюзик-холла, спортивных аттракционов. Основной метод – гротеск, сатирическая пародия, сатирическая насмешка вместо романтических переживаний и возвеличивания героя классического балета.

Разнохарактерные музыкальные впечатления композитора, их воссоздание в музыке балетов по принципу яркого калейдоскопа: революционно-спортивные массовые праздники, оперетта, джаз; работа иллюстратором в немом кино; работа в театре Мейерхольда в комедии «Клоп» вместе с Маяковским. Влияние стилей Прокофьева, Стравинского и др.

Три группы образов – яркие музыкальные портреты, зарисовки с натуры. 1 группа – пародийно-сатирические: бюрократы, лодыри, пьяницы, ломовые извозчики, опереточные красотки. 2 группа противостоит 1-й, несет заряд

молодости, оптимизма, задора. 3 группа – лирическая сфера, внутренний мир нового человека.

Балеты Шостаковича, как спектакли, быстро сошли со сцены, но музыка оставалась популярной и жила в сюитах. Новые постановки балетов «Золотой век» и «Болт» на сцене Большого театра.

Музыкальный материал

Отдельные номера из балета «Болт».

2-й вариант. В целях расширения представления учащихся о музыке Шостаковича и для знакомства с произведениями других жанров возможно прослушивание с предварительной общей характеристикой еще одного – двух произведений по усмотрению преподавателя.

Музыкальный материал

Прелюдии и фуги для фортепиано, или вокальные произведения, романсы, или вокально-симфоническая поэма «Казнь Степана Разина».

Тема 9: А.И.Хачатурян

Урок 1.

Краткие биографические сведения. Обзор творчества. А.И.Хачатурян – яркая страница в истории советской музыки, подлинно национальный композитор, первый, из восточных композиторов использовавший в своем творчестве большие симфонические формы, соединил лучшие черты русской, национальной и зарубежной музыки.

Детские годы в Тифлисе. Любовь к музыке и отсутствие возможности получить музыкальное образование. Переезд в Москву в 1921 году, учеба в училище и консерватории. Композиторская, педагогическая и общественная деятельность, выступления в роли дирижера. Авторские концерты Хачатуряна на родине и во многих странах мира. Огромная популярность музыки композитора. Влияние его творчества на становление многонациональной советской музыкальной культуры.

Основные жанры творчества: балет, концерты, симфонии, музыка к драматическим спектаклям и кинофильмам, камерные сочинения. Характерные черты музыки: светлый, жизнерадостный характер, красочность, яркий национальный колорит, широкое использование кавказских народных мелодий и ритмов. Развитие классических традиций на основе национальной культуры Армении.

Хачатурян и балет. Стихия танца, пронизывающая все творчество композитора. Особое отношение к балету, сочетающему в себе несколько видов искусств: музыку, хореографию, пантомиму, драматическое действие, театр,

декоративную живопись. Балет – самый демократичный жанр, способный воплотить различные темы. С балетом связана эволюция творческого стиля Хачатуряна.

Музыкальный материал

Вальс к драме Лермонтова «Маскарад».

Урок 2.

Балет «Гаянэ». Написан в 1942 году, в 1943 году удостоен Государственной премии. «Гаянэ» - 1-й национальный армянский балет. В 1942 году имел огромное значение, как повесть о советских людях, о любви к Родине, о труде. Музыка пронизана мелодиями и ритмами народных песен и танцев, которые подвергаются свободному симфоническому развитию.

Действие в двух планах: драма Гаянэ и картины народной жизни. В воплощении музыкальных образов две классические традиции: 1 – ярко национальная, связанная с картинностью, повествовательностью, в традициях «Могучей кучки», 2 – лирико-драматическая, в традициях Чайковского. С 1-й связаны народно-бытовые, жанровые картины, массовые сцены, портретные зарисовки отдельных персонажей. Со 2-й – воплощение лирико-драматического образа Гаянэ. Значение лейттембров и лейтинтонаций в музыкальной характеристике Гаянэ.

Музыкальный материал

Лезгинка, Узундара, Танец с саблями, Танец розовых девушек, вариация Нунэ, Танец Айши, колыбельная Гаянэ.

Урок 3.

Балет «Спартак». Балет «Спартак» - вершина творчества Хачатуряна, одна из ярких вершин мировой балетной классики. Написан в 1954 году, в 1959 году удостоен Ленинской премии композитор, а в 1970 – постановщики балета: балетмейстер Ю. Григорович, дирижер Г. Рождественский, художник С. Вирсаладзе, солисты В.Васильев, М. Лавровский, М. Лиёпа. Раскрытие одной из главных тем русской музыки – героической народной борьбы за свободу на примере античной истории. Героический образ Спартака – символ освободительной борьбы созвучный идеям современности. Яркость, красочность музыки, большая эмоциональная сила – секрет огромного воздействия музыки на слушателя.

На смену хореографической сюите в «Гаянэ» приходит хореографическая симфония в «Спартаке» с масштабным симфоническим развитием, размывающим границы номеров. Драматургическое единство балета, его композиция.

Основной конфликт – Спартак против патрицианского Рима. Две группы образов. Спартак представлен в единении с восставшими гладиаторами. Значение массовых героических сцен. Образ Фригии – воплощение возвышенной любви и скорби. Патрицианский Рим в образах Красса и Эгины, как воплощение воинственной жестокости, коварства, чувственной изнеженности, изнемогающей от роскоши.

Музыкальный материал

Триумф Рима, Сцена разлуки Спартака и Фригии, В казарме гладиаторов, Вариация Эгины и вакханалия, Танец гадитанских дев, Адажио Спартака и Фригии, Реквием.

Тема 10: Г.В.Свиридов (1915-19)

Урок 1.

Творческий облик. Выдающееся место в современной музыке. Своеобразие творческого облика в ярко национальном складе натуры, в крестьянских корнях. Главная тема творчества – тема Родины в лирико-эпических, героических сочинениях, в сочинениях посвященных пейзажным зарисовкам, картинам народной жизни.

Главное место в творчестве – вокальные жанры. Сначала романсы и песни, потом, на рубеже 40 – 50 годов, кантаты, оратории, хоровые циклы. Тесная связь с поэзией. Широкий диапазон поэтических интересов: Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Блок, Пастернак, Твардовский, Исаковский. Новое прочтение Есенина, Маяковского. Мировые классики Шекспир, Бернс.

Роль фольклора в творчестве, вошедшего в сознание с детства – «Курские песни». Сочетание профессионализма и народного начала.

Работа в жанре оперетты. Музыка в театре и кино. Музыка к спектаклям по Шекспиру «Отелло», «Гамлет», «Двенадцатая ночь»; к пьесам Симонова «Русские люди» и Погодина «Кремлевские куранты». Музыка в кино: «Римский-Корсаков», «Воскресенье», «Поднятая целина», «Время вперед», «Метель».

Музыкальный материал

Музыка из к/ф «Метель» или «Время вперед»

Урок 2.

«Поэма памяти Сергея Есенина». Одно из лучших произведений Свиридова, написано в 1955 – 56 годах. Основная тема – любовь к родному краю, образ самого поэта «крестьянского сына» связанного с родной землей. Две образные сферы: лирическая, созерцательная, и активная, действенная.

Связь музыки Свиридова с народно-песенными интонациями, простота, возвышенность, естественность.

Музыкальный материал

№ 1 «Край ты мой заброшенный», № 4 «Молотьба», № 5 – 6 «Ночь под Ивана Купала», № 8 «Крестьянские ребята», № 9 «Я последний поэт деревни».

Тема 11: Р.К.Щедрин (1932)

Урок 1.

Творческий облик. Щедрин – один из самых интересных и самобытных композиторов современности, ученик Шапорина. Широта и разнообразие форм творчества и техники исполнения, оригинальность, неповторимость, как основная черта творческого облика.

Работа в самых разных жанрах, в разных стилях. Оперы «Не только любовь», «Мертвые души»; балеты «Конек-Горбунок», «Анна Каренина», «Чайка», «Кармен-сюита»; оратории «Ленин в сердце народном», «Поэтория» на стихи А.Вознесенского; три фортепианных концерта, две симфонии, «Музыкальное приношение» для органа, 24 прелюдии для фортепиано, концерты для оркестра «Озорные частушки», «Звоны», камерные ансамбли, инструментальные пьесы, хоры. Щедрин – народный артист СССР (1981), Лауреат Государственной премии (1972), Член-корреспондент Баварской академии искусств (ФРГ, 1976). Выступал как пианист, вел большую общественную деятельность, с 1974 года возглавлял Союз композиторов СССР.

Щедрин воспитан на высоких идеалах советских композиторов старшего поколения. Глубокая связь с традиционной почвой, с народными истоками. Особое отношение к фольклору. Впервые использовал частушку в крупных формах. Нашел в ней новые интонации сегодняшнего дня.

Место балета в творчестве и жизни Щедрина. Личность Майи Плисецкой и балеты Щедрина. Великая слава советского балета и М.Плисецкой. Творческий и личный союз и появление балетов «Конек-Горбунок», «Анна Каренина», «Чайка». Переработка некоторых произведений в балет: «Озорные частушки» из симфонического концерта, «Кармен-сюита» из оперы Бизе.

Музыкальный материал

Либо «Озорные частушки», либо «Кармен-сюита».

**** В оставшееся время по усмотрению преподавателя можно дать обзорно материал по музыке в театре и кино.***

VI. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

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 учебной четверти. На основании текущего контроля и контрольного урока выводятся четвертные оценки.

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

Итоговый контроль - итоговый контроль осуществляется в конце 4 класса, может проходить в форме контрольного урока. Итоговый контрольный урок может проходить в устной форме (подготовка и ответы вопросов по билетам) или в письменном виде (итоговая письменная работа, тесты).

Итоговая работа

1 вариант

1. Каких композиторов и почему мы называем «венскими классиками»?
2. Кто из великих композиторов был выдающимся музыкантом-исполнителем? (желательно указать страну и время, когда жил этот музыкант)
3. Какие важные исторические события произошли в России за время жизни Глинки?
4. Назовите основные жанры русских народных песен. Кто из композиторов и как работал с народными песнями?
5. Какие виды оркестров вы знаете, в чем их различие?
6. Когда и где возникли первые консерватории в России, кем они основаны, чьи имена носят?
7. Вспомните музыкальные произведения, рисующие картины природы (напишите автора, название, жанр). Как мы называем музыку такого характера?
8. Вспомните произведения русских композиторов, в которых есть образы Востока, Испании, Италии (напишите автора, жанр, название).
9. У кого из композиторов есть циклы из 24 пьес, с чем связано такое количество?
10. Объясните, что такое финал в инструментальном произведении и в опере.
11. Вспомните, какие партии мужских персонажей в опере исполняет женский голос (автор, название оперы, персонаж).

12. Что такое либретто, концерт (по 2 значения каждого термина).
13. В основе каких музыкальных форм лежат две темы? три темы?
14. В чем сходство и различие экспозиции и репризы сонатной формы?
15. В чем отличие ариозо от арии? Приведите примеры ариозо.
16. Какие музыкальные произведения возникли как отклик на современные исторические события (автор, жанр, название)?
17. Назовите самые известные концертные залы Москвы.
18. Какое произведение старинной музыки входит в вашу экзаменационную программу? Напишите, что вы знаете об авторе (страна, время), жанр, тональность произведения.

2 вариант

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

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

3 вариант

1. Когда и где существовала «Могучая кучка», кто входил в ее состав, кому принадлежит это название?
2. Какие произведения мы называем программными? Какие признаки указывают на то, что это программное произведение? Приведите несколько примеров (автор, жанр, название).
3. Кто из великих композиторов жил в XVIII веке, в каких странах?
4. Какие важные исторические события произошли за время жизни С.С.Прокофьева?
5. В какой исторической последовательности возникли эти жанры: симфония, концертная увертюра, опера, концерт.
6. Что вы знаете об Антоне и Николае Рубинштейнах, в чем значение их деятельности для русской музыки?
7. Назовите композиторов, в творчестве которых особое значение принадлежит полифонии. Укажите, в какой стране и в какое время они жили.
8. Приведите примеры симфонических произведений, где используется хор (назовите автора, жанр, какой текст использован).

9. В чем сходство и в чем различие сонаты и симфонии?
10. В основе каких музыкальных форм лежит одна тема?
11. Назовите произведения, написанные на сюжеты Н.В. Гоголя (автор, название, жанр).
12. Какие вы знаете неоконченные произведения? Почему они остались незавершенными? Завершил ли их кто-нибудь?
13. Завершите: «Имя П.И. Чайковского присвоено...»
14. Назовите группы инструментов симфонического оркестра. Какие инструменты используются в оркестре, но не входят ни в одну из этих групп?
15. По каким признакам можно найти начало репризы в произведении?
16. Объясните термины: лейттема, каденция, речитатив, органнй пункт?
17. Назовите музыкальные театры Москвы.
18. Какое произведение крупной формы входит в вашу экзаменационную программу? Что вы знаете об авторе? Сколько частей в этом произведении, какие в них тональности?

2. Критерии оценки промежуточной аттестации 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.

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,

играть на фортепиано тематический материал пройденных произведений,

знать основные стилевые направления в культуре и определять их характерные черты,

знать и определять характерные черты пройденных жанров и форм.

VI.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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

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

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

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

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

Методические рекомендации преподавателям

Урок музыкальной литературы, как правило, имеет следующую структуру: повторение пройденного и проверка самостоятельной работы, изучение нового материала, закрепление и объяснение домашнего задания.

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

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

Практически весь новый материал учащиеся воспринимают со слов преподавателя и при музыкальных прослушиваниях, поэтому огромное значение имеют разнообразные словесные методы (объяснение, поисковая и закрепляющая беседа, рассказ). Предпочтение должно быть отдано такому методу, как беседа, в результате которой ученики самостоятельно приходят к новым знаниям. Беседа, особенно поисковая, требует от преподавателя умения

грамотно составить систему направленных вопросов и опыта управления беседой. Конечно, на уроках музыкальной литературы нельзя обойтись без такого универсального метода обучения, как объяснение. Объяснение необходимо при разговоре о различных музыкальных жанрах, формах, приемах композиции, нередко нуждаются в объяснении названия музыкальных произведений, вышедшие из употребления слова, различные словосочетания, фразеологические обороты. Специфическим именно для уроков музыкальной литературы является такой словесный метод, как рассказ, который требует от преподавателя владения не только информацией, но и ораторским и актерским мастерством. В построении рассказа могут использоваться прямая речь, цитаты, риторические вопросы, рассуждения. Рассказ должен быть подан эмоционально, с хорошей дикцией, интонационной гибкостью, в определенном темпе. В форме рассказа может быть представлена биография композитора, изложение оперного сюжета, история создания и исполнения некоторых произведений.

Наглядные методы. Помимо традиционной для многих учебных предметов изобразительной и графической наглядности, на музыкальной литературе используется такой специфический метод, как наблюдение за звучащей музыкой по нотам. Использование репродукций, фотоматериалов, видеозаписей уместно на биографических уроках, при изучении театральных произведений, при знакомстве с различными музыкальными инструментами и оркестровыми составами, и даже для лучшего понимания некоторых жанров - концерт, квартет, фортепианное трио.

Использование различных схем, таблиц помогает структурировать материал биографии композитора, осознать последовательность событий в сюжете оперы, представить структуру сонатно-симфонического цикла, строение различных музыкальных форм. Подобного рода схемы могут быть заранее подготовлены педагогом или составлены на уроке в совместной работе с учениками.

Наблюдение за звучащей музыкой по нотам, разбор нотных примеров перед прослушиванием музыки также тесно соприкасается с практическими

методами обучения. К ним можно также отнести прослушивание музыкальных произведений без нотного текста и работу с текстом учебника. Формирование умения слушать музыкальное произведение с одновременным наблюдением по нотам должно происходить в ходе систематических упражнений. Степень трудности должна быть посильной для учеников и не отвлекать их от музыки. Наиболее простой текст для наблюдения по нотам представляет фортепианная музыка, сложнее ориентироваться в переложении симфонической музыки для фортепиано. Известную трудность представляют вокальные произведения, оперы, где необходимо следить за записью нот на нескольких нотоносцах и за текстом. Знакомство с партитурой предполагается в старших классах и должно носить выборочный характер. Перед началом прослушивания любого произведения преподавателю следует объяснить, на что следует обратить внимание, а во время прослушивания помогать ученикам следить по нотам. Такая систематическая работа со временем помогает выработать стойкие ассоциативные связи между звуковыми образами и соответствующей нотной записью.

Прослушивание музыки без нотного текста, с одной стороны, представляется самым естественным, с другой стороны имеет свои сложности. Обучая детей слушать музыку, трудно наглядно продемонстрировать, как это надо делать, и проверить, насколько это получается у учеников. Преподаватель может лишь косвенно проследить, насколько внимательны ученики. Необходимо помнить о том, что слуховое внимание достаточно хрупко. Устойчивость внимания обеспечивается длительностью слуховой сосредоточенности. Именно поэтому объем звучащего музыкального произведения должен увеличиваться постепенно. Педагогу необходимо уметь организовывать внимание учащихся, используя определенные приемы для сосредоточения внимания и для его поддержания (рассказ об истории создания произведения, разъяснение содержания произведения, привлечение изобразительной наглядности, создание определенного эмоционального состояния, постановка слуховых поисковых задач, переключение слухового внимания).

Работа с учебником является одним из общих учебных видов работы. На музыкальной литературе целесообразно использовать учебник в классной работе для того, чтобы ученики рассмотрели иллюстрацию, разобрали нотный пример, сверили написание сложных имен и фамилий, названий произведений, терминов, нашли в тексте определенную информацию (даты, перечисление жанров, количество произведений). Возможно выполнение небольшого самостоятельного задания в классе по учебнику (например, чтение фрагмента биографии, содержания сценического произведения). Учебник должен максимально использоваться учениками для самостоятельной домашней работы.

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

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Домашнее задание, которое ученики получают в конце урока, должно логично вытекать из пройденного в классе. Ученикам следует не просто указать, какие страницы в учебнике они должны прочитать, необходимо подчеркнуть, что они должны сделать на следующем уроке (рассказывать, отвечать на вопросы, объяснять значение терминов, узнавать музыкальные примеры и т.д.) и объяснить, что для этого нужно сделать дома.

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

VII. Список учебной и методической литературы.

Учебники

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

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

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

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

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

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

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

Учебные пособия

Калинина Г.Ф. Тесты по музыкальной литературе для 4 класса Тесты по зарубежной музыке Тесты по русской музыке Калинина Г.Ф., Егорова Л.Н. Тесты по отечественной музыке Островская Я.Е., Фролова Л. А., Цес Н.Н. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе зарубежных стран 5 класс (2 год обучения). «Композитор» С-Пб, 2012

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

Панова Н.В. Русская музыкальная литература (рабочая тетрадь для 67 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».