

Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств №3»

СОГЛАСОВАНО:
с Педагогическим советом
от « 01 » сентября 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУДО «ДШИ №3»
О.Ю. Александрова
Приказ №31/П « 01 » сентября 2022г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА**

**по учебному предмету
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА»**

Срок обучения: 3 года

г. о. Воскресенск

Разработчик: Выговская О. В. – преподаватель Муниципального учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №3»

Рецензент: председатель Методического совета МУДО «Детская школа искусств №3» Сметухина И. В.

Пояснительная записка

Данная программа составлена на основе примерной программы и методических рекомендаций для детских музыкальных школ и музыкальных отделений школ искусств «Музыкальная литература» НМЦХО – 2002 г. (автор А.И. Лагутин).

Цель программы: формирование музыкальной культуры обучающихся, накопление слухового опыта, воспитание музыкального вкуса, формирование потребности познавательной деятельности и расширение кругозора детей.

Задачи программы:

- Формировать слушательские умения и навыки обучающихся;
- Поддерживать познавательный интерес обучающихся;
- Приобщать обучающихся постигать музыкальное искусство;
- Ввести личность обучаемого в художественную культуру;
- Сформировать в нем готовность и способность к самостоятельному духовному постижению художественных ценностей;
- Способствовать его всестороннему развитию.

Отличительные особенности программы:

Данная рабочая программа является адаптированной к условиям ДШИ и представляет собой курс «Музыкальная литература», ориентированный на контингент обучающихся и особенности образовательного процесса данной музыкальной школы.

Сроки реализации программы:

Данная программа рассчитана на 3 года обучения.

Предмет «Музыкальная литература» вводится в учебный план с 1 класса для обучающихся с 3-летним сроком обучения.

В соответствии с учебным планом, на предмет «Музыкальная литература» отводится 34 часа в год, из расчета - 1 час в неделю.

Содержание предмета:

Основной принцип построения учебного курса - принцип историзма. Логически-исследовательское изложение материала от эпохи к эпохе.

В курсе «Музыкальная литература» сделан акцент на знакомство с понятием «стиль», предлагается изучение музыки XX в. Музыкальный материал разнообразен в тембровом отношении и охватывает практически все основные этапы развития музыкальной культуры.

Тематическая структура предмета «Музыкальная литература» такова:

1. Обзорные темы.
2. Творческие портреты композиторов.
3. Краткие обзоры творчества композиторов.
4. Аналитические темы.

Изложение основ предмета требует продумывания ряда вопросов:

1. Звуковая и временная природа музыки. Музыка как язык общения. Музыка среди других искусств.
2. Содержание музыкального произведения. Музыкальный образ. Выразительные и изобразительные возможности музыки. Программная музыка.
3. Музыкальный язык и его составные элементы.
4. Интонация – фундамент речи и музыки. Музыкальная тема.
5. Музыкальный жанр. Классификация жанров. Изучение важнейших жанров музыки.

6. Музыкальный стиль и его виды.

7. Анализ музыкального произведения в соответствии с возможностями обучающегося.

Для успешного овладения знаниями необходимо изучать с обучающимися термины, определения, понятия.

Данная программа выделяет и позволяет использовать межпредметные связи музыкальной литературы с другими специальными музыкальными дисциплинами и общеобразовательными предметами (история, литература, изобразительное искусство и др.)

Расширение кругозора происходит за счет привлечения богатого музыкального, изобразительного и литературного материала, знакомства с классическими произведениями великих творцов, составляющих сокровищницу мировой культуры. Полученные знания становятся базой для дальнейшего изучения мира искусства и залогом пробуждения собственного интереса к этой области человеческой жизни. Это, в свою очередь, является показателем формирования потребности познавательной деятельности школьников и базой для составления собственного мнения о том или ином произведении искусства.

Изложение теоретического материала:

Программа состоит из ряда монографических и обзорных тем, расположенных в хронологической последовательности, в которых находит освещение творческая деятельность всех великих русских классиков XIX века и ряда композиторов XX века, наиболее значительные музыкально-общественные явления того времени в их связях с отечественной историей и культурой.

Каждая монографическая тема включает небольшое введение, биографию и обзор творческого наследия композитора, разбор 2 - 4 наиболее значительных произведений разных жанров, которые затем прослушиваются в звукозаписи. Отбор материала и его освещение даются с учетом возрастных и познавательных возможностей подростков, а также количества уроков, отводимых на изучение каждой темы согласно тематическому плану.

Занятия проводятся в форме комбинированного школьного урока.

Наряду с традиционными формами урока, программой предусматривается проведение новых форм:

- ✓ Урок - воспоминание;
- ✓ Урок – исследование;
- ✓ Урок – состязание;
- ✓ Урок – игра;
- ✓ Урок – повторение;
- ✓ Конкурсы, викторины.

Задания на дом ограничены повторением и закреплением пройденного в классе материала по учебнику.

Примерные формы домашних заданий:

- Выявить особенности мелодии, ритма, фактуры и других средств выразительности в произведениях выученных в классе или предложенных педагогом;
- Составление краткого музыкального словаря;
- Решение кроссвордов;
- Составление собственных кроссвордов;
- Решение тестов;
- Работа с конспектом;
- Разбор сочинений, исполняемых в классе игры на инструменте.

Примерные условия реализации данной программы:

- Наличие учебных групп (не менее 5 человек);

- Наличие фоно-, аудио-, видеотеки;
- Осуществление тесной связи с преподавателями по специальности и хоровому классу, музыкальной литературе;
- Соблюдение межпредметных связей;
- Сотрудничество разных музыкальных учебных заведений, обмен опытом;
- Активный поиск новых форм и методов преподавания музыкальной литературы, самообразование педагогов.

Данная программа является адаптированной и педагог имеет право на вариативность при изучении материала в зависимости от условий.

Учет успеваемости и контроль за выполнением программы проводится несколькими способами.

Механизм оценки:

- Индивидуальный опрос (Проверка усвоения отдельными учащимися биографического и музыкального материала по средством его пересказа и ответов на вопросы)
- Фронтальный опрос (Проводится в устной или письменной форме. Выявляет общий уровень подготовки и усвоения материала);
- Поурочный опрос (Позволяет оценить уровень подготовки домашнего задания и закрепить материал прошлого урока);
- Беглый текущий опрос;
- Музыкальная викторина;
- Систематическая проверка домашнего задания;
- Контрольные уроки в конце каждого полугодия (Форма контрольных уроков различна в зависимости от объема, особенностей пройденного материала, а также от способностей и возраста детей (тесты, собеседования, сочинения, рефераты, викторины и т. д.);

Аттестация обучающихся осуществляется по текущему опросу и на контрольных уроках.

Разработаны основные требования к организации контрольных занятий и итогового зачета по курсу, примерное содержание контрольных тестов, образцы опорных конспектов.

Ожидаемые результаты и способы их проверки:

Для определения полноты и глубины знаний обучающихся, по окончании каждого триместра выставляется оценка успеваемости на основании текущих отметок. Итоговыми оценками являются годовые, которые определяются на основании триместровых. Итоговая оценка за последний год обучения идёт в свидетельство об окончании школы.

В конце каждого полугодия проводятся контрольные уроки.

Требование к контрольному уроку:

- Изложение темы в устном или письменном виде (тестовые задания).
- Музыкальная викторина по материалу триместра.

В конце курса обучения предмету «Музыкальная литература», обучающиеся сдают итоговый зачет, который организуется на основе материала полного курса в соответствии с содержанием программы.

Требования к итоговому зачету по музыкальной литературе:

- Умения и навыки изложения темы, способность делать выводы;
- Слушательские навыки: аналитические умения, способность выстроить художественный рассказ о музыке и музыкантах, стиле и эпохе.

По окончании курса «Музыкальной литературы» обучающийся должен:

- Различать основные творческие методы и направления (классицизм, романтизм, реализм и т.д.);
- Уметь анализировать музыкальное произведение;
- Владеть выразительной и грамотной речью;
- Иметь навык самостоятельной работы с конспектом или книгой;
- Уметь различать в произведении черты конкретной эпохи и стиля.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.

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

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

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

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

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

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

Другим специальным умением является анализ музыки, объединяющий музыку и знания о ней. В той или иной форме ученики анализируют музыку на всех уроках в ДШИ, и потому данное умение также является межпредметным. На уроках музыкальной

литературы оно формируется, в основном, в классной работе, в процессе слухового анализа выразительных средств музыки и при работе с нотным текстом произведений.

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

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

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

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

Программа первого года обучения – классики европейской музыки – представляет собой последовательность монографических тем, соответствующих историко – художественному процессу: И.С. Бах, Ф.И. Гайдн, В.А. Моцарт, Л. ван Бетховен, Ф.П.Шуберт, Ф.Ф.Шопен. Каждая тема-монография содержит рассказ о жизни композитора (биография), краткий обзор творческого наследия, характеристику и разбор отдельных произведений (или их законченных частей) с последующим прослушиванием.

Биография композитора позволяет не только нарисовать портрет великого музыканта, но и содержит сведения исторического, бытового, художественного и музыкально-теоретического характера, показывающие разносторонние связи искусства с жизнью. Формы бытования музыки в различные эпохи и в различных слоях общества, социальное положение музыкантов, сочетание таланта и труда в композиторской профессии – большой познавательный материал, расширяющий представление учащихся о музыкальном искусстве.

Музыкальный материал, составляющий основу большинства тем, впервые знакомит учащихся с сонатно-симфоническим циклом и сонатной формой. Эти знания, вводимые в теме «И. Гайдн», закрепляются затем при изучении сонат и симфоний Моцарта, Бетховена и Шуберта. Освоение инструментальных произведений крупной формы, слуховое, теоретическое и исполнительское (в классе игры на инструменте) следует рассматривать как важный этап музыкального развития учащихся. Представленные в темах другие жанры музыки (песни, фортепианные сочинения малых форм, сюиты), знакомство с фрагментами оперы «Свадьба Фигаро» способствуют расширению и углублению полученных ранее знаний.

Знакомству с отечественной музыкой отводится два последних года обучения. Программа предусматривает темы, посвящённые основным представителям русской музыки XIX века: М.И.Глинке, А.С.Даргомыжскому, М.П.Мусоргскому, А.П.Бородину, Н. А. Римскому-Корсакову, П.И.Чайковскому. Помимо монографических тем этот раздел программы включает также обзорные уроки, назначение которых – дать общее представление о музыкальной культуре России до Глинки, в 60-70 годы XIX века и на рубеже XIX и XX веков.

Основное внимание в разделе музыкальные классики XIX века уделено опере – ведущему жанру русской классической музыки. Изучение опер должно быть комплексным и предполагает включение кратких сведений из истории их создания, характеристику содержания и композиции произведения, его важнейших жанровых и театральных особенностей. Эти сведения в сочетании с анализом отдельных сцен и номеров дадут учащимся достаточно полное представление о сочинении. На примере пяти русских классических опер учащиеся смогут хорошо усвоить общие закономерности жанра и некоторые особенности, характерные для творчества отдельных композиторов. Знакомство с произведениями других жанров должно дать учащимся представление о богатстве содержания и жанровом многообразии отечественной музыки.

Курс музыкальной литературы завершается изучением наиболее значительных явлений музыкального творчества, а также освещает один из наиболее сложных и противоречивых периодов в истории отечественного музыкального искусства – XX век и включает некоторые биографические сведения и характеристику творчества А.К. Лядова, А.К.Глазунова, А.Н. Скрябина, С.В. Рахманинова, С.С.Прокофьева, А. И. Хачатуряна, Д.Д.Шостаковича, Р.К.Щедрина, В.А. Гаврилина, обзорные занятия о представителях российского авангарда - Э. В. Денисов, А. Г. Шнитке, С. А. Губайдулина.

Изучение произведений композиторов, их творческого пути, знакомство с важнейшими явлениями музыкальной жизни нашей эпохи должно способствовать воспитанию интереса, уважения и любви учащихся к современной отечественной музыке, заинтересованности в судьбах дальнейшего развития музыкальной культуры в стране.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ.

I ГОД ОБУЧЕНИЯ

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

II ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ п / п	Название темы	Количество часов
<i>Творчество русских композиторов – классиков</i>		
Тема 1.	Музыкальное искусство России в первой половине XIX века Архитектура, живопись, литература того времени. Творчество А. А. Алябьева, А.Е.Варламова и А. Л. Гурилева.	2
Тема 2.	М.И.Глинка. Жизненный и творческий путь. Опера «Иван Сусанин». Произведения для оркестра: «Камаринская», «Вальс – фантазия», Романсы и песни.	7
Тема 3.	А.С.Даргомыжский. Жизненный и творческий путь. Опера «Русалка». Романсы и песни.	7
Тема 4.	Русская музыкальная культура 2-й половины XIX века.	1
Тема 5.	А.П.Бородин. Жизненный и творческий путь. Романсы. Опера «Князь Игорь». Симфония №2 «Богатырская».	9
Тема 6.	Н. А. Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь. Симфоническая сюита «Шехеразада». Опера «Снегурочка».	8
	ИТОГО:	34

III ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ п / п	Название темы	Количество часов
<i>Творчество русских композиторов – классиков XIX – XX веков.</i>		
Тема 1.	М. П. Мусоргский. Жизненный и творческий путь. Песни. Цикл «Картинки с выставки» Опера «Борис Годунов».	9
Тема 2.	П.И.Чайковский. Жизненный и творческий путь. Опера «Евгений Онегин». Симфония №1 «Зимние грёзы».	7
Тема 3.	Русская музыкальная культура конца XIX- начала XX века. Беляевский кружок.	1
Тема 4.	Творческий облик А.Н. Скрябина. С.В. Рахманинова.	1
Тема 5.	С.С.Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Симфония №7. Кантата «Александр Невский». Балеты «Ромео и Джульетта», «Золушка». Фортепианная музыка.	4
Тема 6.	Д.Д.Шостакович. Жизненный и творческий путь. Симфония №7. Полифонические произведения. Прелюдия и fuga D – dur.	4
Тема 7.	А.И.Хачатурян. Обзор творчества.	2
Тема 8.	Обзор творчества современных композиторов. Творческий портрет Р. К. Щедрина, В. А. Гаврилина, Э. В. Денисова, Е. Г. Шнитке, С. А Губайдулиной, С. М. Слонимского.	5
Тема 9.	Итоговый урок.	1

	ИТОГО:	34

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА.

I ГОД ОБУЧЕНИЯ.

Задачи II года обучения:

- ✓ Познакомить обучающихся с конкретными произведениями всемирно известных авторов;
- ✓ Научить разбираться в композиторских идеях, особенностях стиля и др.
- ✓ Приобщить обучающихся к осознанию красоты музыки и ее неоспоримого влияния на человека во все периоды истории.

***Тема 1. Общая характеристика зарубежной музыкальной культуры XVI - XVIII в.в.
И.С.Бах. Жизненный и творческий путь.
Инвенции. Сюиты. «ХТК». Произведения для органа(5 часов)***

Барокко в музыке

Понятие стиля эпохи. Стиль барокко в музыке. Представители стиля барокко (И.С. Бах, Г. Гендель, А. Вивальди, А. Скарлатти и др.) Знакомство с основными темами, жанрами, инструментами, особенностями музыкального языка времени.

Архитектура, скульптура, живопись, театр XVII – пер. половины XVIII веков. Опера, органная, скрипичная и клавирная школы.

Музыкальный материал:

К.Монтеверди. Опера «Орфей» (фрагмент)

Г.Гендель. Концерт для альты с оркестром, h – moll, 1 часть

Д. Букстехуде. Фуга fis – moll для органа

А. Вивальди «Времена года»

Пьесы для клавесина Ф. Куперена и Ж.Ф.Рамо.

Творческий облик И. С. Баха:

И.С. Бах – исключительное явление в мировом музыкальном искусстве. Облик, характер, художественная личность, религия. Связь духовного и светского. Бах – педагог. Творчество Баха – завершение полифонической эпохи. Наследие.

Триумфальное возвращение музыки Баха в XIX веке. Значение музыки композитора в современном мире. Общество Баха.

Клавирная музыка Баха, определившая время. «Первая глава» фортепианной музыки. Обновленная техника исполнения. Рождение клавирных концертов, прелюдии и фуги. Темперация. Полифонический и гомофонно-гармонический склад письма в клавирной музыке Баха.

ХТК – энциклопедия творчества Баха. Инвенции: строение, эстетические достоинства, многообразие оттенков певучего звучания.

Музыкальный материал:

«Инвенции»,

«Хорошо темперированный клавир» I том C dur и c moll,

«Французская сюита» c moll.

Немецкая школа органистов. Патетика, величие, мощь органной музыки Баха. Протестантский хорал. Образная глубина. Импровизаторский дар Баха. Малый двухчастный цикл. Органные произведения. Токката и фуга ре-минор (1709). Понятия: Токката, фуга, интермедия, противосложение.

Музыкальный материал:

«Токката и фуга» d moll,
органная хоральная прелюдия f – moll.

Тема 2. Классицизм в музыке. Венская классическая школа.

Й. Гайдн. Жизненный и творческий путь.

Симфоническое и клавирное творчество (4 часа).

Искусство Древней Греции и Древнего Рима, эпоха Возрождения, идеи Просвещения как фундамент нового европейского стиля в музыке. Изменение положения музыканта в обществе. Оптимистический взгляд на мировые исторические процессы, поиск совершенных форм и новых идей, увлеченность народно-бытовым музыкальным искусством. Господство гомофонного стиля. Преобразование всех элементов музыкального языка, новые жанры, формы, инструменты. Вена- столица музыкальной Европы второй половины XVIII века. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен)

Французская живопись, скульптура, архитектура, литература XVII-XVIII веков.

Творческий облик Й. Гайдна.

Один из основоположников Венской классической школы. Обращение ко всем жанрам своего времени. Связь музыки Гайдна с природой и народным бытом. Внимание к фольклору разных народов. Спокойная гармония душевных, творческих и жизненных сил и устремлений Гайдна. Роль музыканта в создании классических образцов симфонии, сонаты и квартета.

Фортепианное наследие Гайдна. Формирование классической сонаты. Жанровые истоки, народно-танцевальная основа. Камерность стиля сонаты Ре-мажор (1780).

Музыкальный материал:

Соната D dur или e moll

Симфонизм – творческий метод в искусстве Венских классиков. Значение и образный мир симфоний Гайдна. Связь с другими жанрами. Симфонический оркестр Гайдна. Народно – жанровый тип симфонизма. Неконтрастность главных тем. Эмоциональное равновесие медленной части. Классический тип менуэта и финала.

Музыкальный материал:

Симфония №103 Es dur.

Тема 5. В.А.Моцарт. Жизненный и творческий путь.

Соната Ля мажор.

Симфония №40 соль минор.

Опера «Свадьба Фигаро» (7 часов).

Творческий облик композитора. Ренессансная личность, светлый гений венской классической школы. Цельность и гармония, гуманизм мировоззрения, универсальность музыкального дарования. Переосмысление и обогащение всех жанров его времени.

Возвышенное и плутовское, трагическое и комедийное в наследии Моцарта. Воплощение идей Просвещения, оптимизм, поэтический реализм творчества.

Музыкальный материал:

музыкальные фрагменты: «Маленькая ночная серенада»;
«Lacrymosa» из Реквиема

Моцарт – пианист. Фортепианное наследие. Соната №11 (1777 – 1778) – необычность трехчастного цикла. Опора на австро-венгерский фольклор.

Музыкальный материал:

Соната А - dur

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

Музыкальный материал:

Симфония №40 g moll.

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

Музыкальный материал:

Опера «Свадьба Фигаро»

Тема 4. Л.Бетховен. Жизненный и творческий путь.

Соната №8 «Патетическая».

Симфония №5.

Увертюра «Эгмонт» (7 часов).

Творческий облик композитора. Музыкант – носитель, гений, полно воплотивший творческие принципы венской классической школы. Свобода, целеустремленность, гражданственность мировоззрения. Богатство духовно – эмоционального мира композитора. Преддверие романтизма.

Музыкальный материал:

Симфония №9 (4 часть)

Симфония №3 (1 часть)

Соната № 14, №23

Завершение классической эпохи в развитии фортепианной сонаты. Пианизм нового времени. «Патетическая соната» (1798) – одна из вершин мировой фортепианной литературы. Театральность. Приемы фортепианного письма.

Музыкальный материал:

Соната №8 «Патетическая», с – moll

Симфонизм эпохи революций XVIII века. Идеалы гуманизма, свободы, общественного долга. Создание героического симфонизма. Героическая трагедия и трагическая героика в симфонии №5 (1805 – 1808). Традиции венской классической школы. Введение в партитуру новых инструментов.

Музыкальный материал:

Симфония №5, с – moll

Увертюра «Эгмонт»

Тема 7. Романтизм в музыке.

Композиторы – романтики. (1 час).

Границы «романтической» эпохи, ее истоки. Музыкальный романтизм: новая социальная роль музыканта, стремление к недостижимой свободе. Новые темы. Программность многих сочинений. Рождение новых жанров. Обновление и обогащение музыкального языка. Огромный интерес к национальной культуре.

Расцвет национальных композиторских школ.

Живопись, литература, театр, балет в пер. половине XIX века. Музыкальное искусство этой эпохи: расцвет национальных композиторских школ, появление новых жанров, музыкальный театр.

Музыкальный материал:

Ф. Мендельсон «Песни без слов», музыка к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» (фрагмент)

Р. Вагнер «Полет валькирий» из оперы «Валькирия»

Р. Шуман «Детские сцены»: «Засыпающий ребенок», «Грезы».

Ж. Бизе. Опера «Кармен»: Хабанера, Сегидилья, тема куплетов Торедора.

Г. Берлиоз Фантастическая симфония. Тема вальса из II части.

Тема 6. Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь.

Песни.

Произведения для фортепиано.

Симфония №8 (5 часов).

Творческий облик композитора. Первый композитор – романтик. Органичность черт музыкального классицизма и романтизма в творчестве Шуберта. Глубокое содержание произведений Шуберта, связь с музыкальной жизнью и бытом. Интонационный строй музыки.

Песенный жанр в начале XIX века. Песня как главный жанр в творчестве Шуберта. Сложность и глубина содержания песен Шуберта. Многожанровость вокальных произведений. Значение песенных циклов. Влияние песенных «повестей» Шуберта на дальнейшее развитие камерно – вокальной и фортепианной музыки.

Музыкальный материал:

Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха»: «В путь», «Моя», «Охотник», «Мельник и ручей», «Колыбельная ручья».

Вокальный цикл «Зимний путь»: «Спокойной ночи», «Весенний сон», «Шарманщик».

Песни: «Маргарита за прялкой», «Вечерняя серенада», «Форель», «Ave Maria».

баллада «Лесной царь».

Песенность – основа фортепианного стиля. Ф. Шуберт – основатель жанра романтической фортепианной миниатюры (музыкальные моменты, экспромты, вальсы). Шубертиады в прошлом и настоящем.

Музыкальный материал:

Пьесы для фортепиано «Музыкальные моменты»,

«Экспромты»,

Вальс e – moll

Судьба симфонических произведений Шуберта. «Неоконченная симфония» (1822), как вершина симфонизма Шуберта. История создания и исполнения, форма, особая роль деревянных духовых, унисонов струнных, оркестровых педалей.

Музыкальный материал:

Симфония №8 «Неоконченная симфония» h moll.

Тема 7. Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь. Фортепианное творчество (5 часов).

Творческий облик композитора. Основоположник и гений польского музыкального искусства. Композитор и пианист. Романтическое восприятие мира с богатыми творческими традициями и красочностью народной жизни в музыкальном наследии Шопена. Моцартовское совершенство формы. Новаторство в области жанров. Мировое признание национального духа, мелодического богатства, фантазии, глубины и искренности чувств, выразительных и технических возможностей музыки Шопена.

Шопен – поэт фортепиано. Изящество, психологическая глубина, техническое совершенство пианизма. Тяготение к малым формам. История, культура, быт, язык Польши в полонезах и мазурках Шопена.

Музыкальный материал:

Полонез А – dur (op. 40 №1)

Мазурки (op.7 №1; op.56 №2; op. 68 №2).

Шопен – автор романтической прелюдии и этюда как самостоятельных, новаторски смелых, художественно завершенных пьес. Импровизационная свобода прелюдий.

Соединение глубокого содержания и подлинной виртуозности в этюдах Шопена.

Краткая история, содержание, черты музыкального языка малых форм.

Музыкальный материал:

«Прелюдии» (№4 e moll, №7 A dur, №15 Des dur, №20 c moll),

«Ноктюрны» (Op.48 №1 c moll, Op.55 №1 f moll)

«Этюды» (Op.10 №3 E dur, №12 c moll).

II ГОД ОБУЧЕНИЯ.

Задачи III года обучения:

- ✓ Раскрыть национальный характер и стиль русской музыки;
- ✓ Показать как в лучших музыкальных произведениях проявлялись философские, этические, духовные переживания времени;
- ✓ Акцентировать внимание обучающихся на мелодичность, красоту всемирно почитаемой музыки России.

Тема 1. Музыкальное искусство России в первой половине XIX века.

Архитектура, живопись, литература того времени.

Творчество А. А. Алябьева, А.Е.Варламова и А. Л. Гурилева (2 часа).

Сжатый обзор русской музыки в XVIII – начале XIX веках. Несколько имен и названий сочинений.

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

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

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

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

Примерный музыкальный материал:

Е. И. Фомин. Увертюра к мелодраме «Орфей».
Д. С. Бортнянский. Духовный концерт №6 «Слава во вышних богу».
И. Е. Хандошкин. Соната g – moll для скрипки соло, I часть.
А. Алябьев «Соловей», «Нищая».
А. Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий», «На заре ты ее не буди»;
А. Гурилев «Домик – крошечка», «Колокольчик», «Песнь ямщика».

Тема 2. М.И.Глинка. Жизненный и творческий путь.

Опера «Иван Сусанин».

Произведения для оркестра: «Камаринская», «Вальс – фантазия».

Романсы и песни (7 часов).

Зарождение русской музыкальной классики. Эпоха Глинки; современники композитора.

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

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

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

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

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

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

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

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

Примерный музыкальный материал:

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

Интродукция, Каватина и рондо Антонида, Трио «Не томи, родимый» 1 д.;

Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка 2 д.;

Песня Вани, Сцена Сусанина с поляками 3 д.;

Ария Сусанина, 4 д.;

Хор «Славься», Эпилог.

Наследие композитора в симфонической музыке. Жанровое разнообразие.

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

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

Традиции Глинки в творчестве русских композиторов.

Примерный музыкальный материал:

«Камаринская», «Вальс – фантазия».

Романсы и песни М. Глинки - гордость русской классики.

Примерный музыкальный материал:

«Я помню чудное мгновенье»
«Сомнение»
«Жаворонок»
«Попутная песня»
«Ночной смотр»
«Не искушай»

Тема 3. А.С. Даргомыжский. Жизненный и творческий путь.

Опера «Русалка».

Романсы и песни (7 часов).

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

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

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

Опера «Русалка» - произведение, в котором получили выражение новаторские принципы Даргомыжского. Новый жанр оперы – лирико – психологическая социальная драма. Новые принципы композиции оперы – сквозное развитие. История создания и постановки оперы. Разбор и прослушивание сцен и номеров оперы, предусмотренных календарно-тематическим планом.

Примерный музыкальный материал:

Опера «Русалка» Ария Мельники; терцет Наташи, Князя и Мельника; хор крестьян – 1 д.
Песня Наташи – 2 д.
Каватина Князя – 3 д.

Романсы и песни.

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

Примерный музыкальный материал:

Романсы и песни: «Шестнадцать лет»; «Мне грустно»;
«Старый капрал»; «Титулярный советник».

Тема 4. Русская музыкальная культура 2-й половины XIX века (1 час).

Литература, живопись и музыка того времени.

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

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

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

Примерный музыкальный материал:

М. А. Балакирев «Исламей»

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

А. Рубинштейн. Романс «Ночь»

Тема 5. А.П.Бородин. Жизненный и творческий путь.

Романсы.

Опера «Князь Игорь».

Симфония №2 «Богатырская» (9 часов).

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

Обзор творческого наследия. Жанровое разнообразие произведений Бородина.

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

Разбор и прослушивание сцен и номеров оперы, предусмотренных календарно-тематическим планом.

Примерный музыкальный материал:

Опера «Князь Игорь»:

Хор народа «Солнце красному»; сцена солнечного затмения, Пролог; Песня Галицкого 1 к 1 д.;

Ариозо Ярославны; Хор девушек «Мы к тебе княгиня»; Хор бояр «Мужайся княгиня» 2 к 1 д.;

Каватина Кончаковы; Ария Игоря; Ария Кончака; Половецкие пляски 2 д.;

Половецкий марш 3 д.;

Плач Ярославны; Хор поселян 4 д.

Глубокий интерес Бородина к историческому русскому эпосу на примере симфонии №2 (1876). Внутреннее родство образов «Богатырской» симфонии и оперы «Князь Игорь». Очищающая и возвышенная любовь к Отечеству – основа содержания симфонии №2.

Музыкальный материал:

Симфония №2 h – moll «Богатырская»

Романсы и песни.

Вокальный жанр в творчестве Бородина. Продолжатель традиций Глинки. Вокальная лирика. Сочетание в произведениях эпического и лирического начала.

Примерный музыкальный материал:

Романсы и песни:

«Для берегов отчизны дальней»;

«Песня темного леса»;

«Спящая княжна».

Тема 6. Н. А. Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь.

Симфоническая сюита «Шехеразада».

Опера «Снегурочка». (8 часов).

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

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

Обзор творческого наследия. Продолжение традиций Глинки. Поэтический музыкальный мир. Колористичность письма. Ведущее место оперы, сочинения для оркестра, романсы. «Летопись моей музыкальной жизни».

Особенности симфонизма Римского – Корсакова. «Шехеразада». Мировое признание программной сюиты (1888). Одно из лучших сочинений русского автора о Востоке. Лейтмотивная система сюиты. Общие сведения о симфоническом оркестре; оркестровые группы и их инструментальный состав. Понятие о партитуре. Программный замысел сюиты. Разбор основных тем каждой части; средства создания восточного колорита. Раздельное прослушивание каждой части с выделением – узнаванием солирующих инструментов.

Примерный музыкальный материал:

Симфоническая сюита «Шехеразада».

Оперное наследие Римского – Корсакова. Многообразие оперных жанров. Поэзия сказочной музыки оперы и музыка поэтической «Весенней сказки» Островского. «Снегурочка». Рассмотрение оперы с элементами музыкально-литературной композиции. Значение, история создания и постановки, первоисточник, либретто. Чередование чтения текста А.Островского с разбором и прослушиванием музыки. Пантеизм и обрядность Берендеева царства. Сказочное и реальное в опере. Природа и люди. Широкое обращение к народно-песенным мелодиям. Основные лейттемы. Музыкальная характеристика Снегурочки.

Примерный музыкальный материал:

Опера «Снегурочка»:
Вступление, Песни и пляски птиц, Ария Снегурочки, Проводы Масленицы, Пролог;
Шествие и каватина Берендея 2 д.;
Третья песня Леля 3 д.;
Сцена таяния Снегурочки, хор «Свет и сила» 4 д.

III ГОД ОБУЧЕНИЯ.

Задачи IV года обучения:

- ✓ Раскрыть особенности стиля русской музыки XIX – XX веков.

Тема 1. М.П.Мусоргский. Жизненный и творческий путь.

Песни.

Цикл «Картинки с выставки».

Опера «Борис Годунов» (9 часов).

Творческий облик композитора.

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

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

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

Обзор творческого наследия.

Песни

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

Примерный музыкальный материал:

Песни: «Колыбельная Еремущке»

«Светик Савишна»

«Семинарист»

«Блоха»

Вокальный цикл «Детская»

«Картинки с выставки» — лучшее инструментальное произведение композитора.

Примерный музыкальный материал:

Цикл «Картинки с выставки».

Опера «Борис Годунов». История создания и редакции оперы. Первоисточники, либретто, редакции, перипетии постановки. Мусоргский и Пушкин. Сквозная драматургия оперы – трагедии. Конфликт народа с царской властью. Сопоставление образа Бориса с характеристикой народных сцен. Композиция и персонажи оперы. Идеиное содержание оперы, сквозное развитие действия, вокально-декламационное начало вокальных партий

ряда персонажей — характерные черты новаторского подхода композитора к реализации замысла оперы. Их раскрытие по ходу разбора и прослушивания сцен и фрагментов согласно календарно-тематическому плану. Новаторский тип хоровых сцен и речитативов.

Примерный музыкальный материал:

Опера «Борис Годунов»:

Вступление, Хор «На кого ты нас покидаешь», Хор «Слава», Сцена коронации, первый монолог Бориса, Пролог;

Монолог Пимена и песня Варлаама 1 д.;

Монолог Бориса «Достиг я высшей власти»; Сцена с курантами 2 д.;

Ария Марины 3 д.;

Песня Юродивого, хор «Хлеба», хор «Расходилась – разгулялась», 4 д.

Тема 2. П.И. Чайковский. Жизненный и творческий путь.

Опера «Евгений Онегин».

Симфония №1 «Зимние грёзы» (7 часов).

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

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

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

Родительский дом в Воткинске. Семья Чайковского. Петербургские годы жизни. Училище правоведения и консерватория. Учителя Чайковского. Московский период жизни и творчества — педагогическая, музыкально-критическая и композиторская деятельность. Первый расцвет творчества. Отъезд из Москвы. Жизнь в Европе и в России в последующие годы. Напряженная творческая деятельность. Общение с видными музыкантами Европы. Рост популярности музыки Чайковского. Выступления в качестве дирижера. Высший расцвет творчества композитора. Дом в Клину. Музыка Чайковского в наши дни. Международный конкурс его имени.

Обзор творческого наследия Чайковского. Оперы и симфонии как ведущие жанры творчества. Другие произведения для оркестра, сочинения с участием хора. Камерные инструментальные и вокальные сочинения.

Место симфоний в творчестве Чайковского, их краткий обзор. Симфоническое наследие Чайковского, богатство содержания и музыкального языка. Программный симфонизм— характерный признак музыкального мышления Чайковского. Лирико-драматическое содержание Первой симфонии, ее программный замысел. Национальная основа и песенный склад тем. Разбор основного тематического материала 1-й части. Восстановление в памяти учащих сонатного построения. Выявление выразительных особенностей 2-й и 3-й частей, их построение. Общее представление о финале. Раздельное прослушивание всех частей.

Музыкальный материал:

Симфония №1 «Зимние грёзы»

Опера «Евгений Онегин».

А. С. Пушкин в творчестве Чайковского. История замысла, особенности либретто, постановка оперы «Евгений Онегин» (1877). Отклик современников на «Лирические сцены» по Пушкину. Главная идея двух гениев XIX в.: столкновение мечты и реальности.

Единство европейского и национального в опере Чайковского. Композиция оперы и отдельных картин. Некоторые особенности драматургии. Сцена и ариозо. Последовательный разбор и прослушивание предусмотренных сцен и номеров. Сквозная драматургия. Многообразие оперных форм, Лейтмотивная система оперы.

Музыкальный материал:

Опера «Евгений Онегин»:

Вступление, Дуэт Татьяны и Ольги, Хор «Уж как по мосту-мосточку», Ария Ольги, Ариозо Ленского, 1 к.;

Сцена письма Татьяны, 2 к.;

Хор «Девушки красавицы», Монолог Онегина, 3 к.;

Сцена ссоры Ленского и Онегина, 4 к.;

Ария Ленского, Дуэт Ленского и Онегина «Враги», 5 к.;

Ария Гремина, 6 к.,

Сцена Татьяны и Онегина, 7 к.

***Тема 3. Русская музыкальная культура конца XIX- начала XX века.
Беляевский кружок (1 час).***

Литература, живопись, музыка того времени. Состав музыкальной культуры. Творческая деятельность музыкантов всех специальностей, способствующая распространению и усвоению музыкальных ценностей. Меценаты и музыкально-общественные деятели. Развитие музыкального образования.

Плодотворная разносторонняя музыкальная деятельность третьего поколения русских композиторов-классиков, сочетающая национальные традиции с поисками новых путей в искусстве. Связи музыкальной культуры с отечественным искусством и литературой, ее широкое признание за рубежом.

А. К. Лядов; представитель петербургской школы Римского-Корсакова, профессор консерватории, участник беляевского кружка. Малые формы инструментальной музыки Лядова, своеобразие выразительных средств.

А. К. Глазунов. Творческая и музыкально-общественная деятельность композитора. Глазунов и Римский-Корсаков. Жанровое разнообразие сочинений; преобладание инструментальных произведений крупной формы; балеты. Эпическое и лирическое в музыке Глазунова, красочность оркестровой палитры. Высокий авторитет Глазунова на родине и в Европе. Комментарии к озвученной музыке.

С. И. Танеев. Многогранность и своеобразие личности и творческой деятельности. Танеев и Чайковский. Обращение композитора к вокальным и инструментальным жанрам. Основные особенности музыки Танеева. Полифония в сочинениях и научных интересах композитора. Вклад Танеева в музыкальную культуру Москвы.

Примерный музыкальный материал:

А. К. Лядов «Музыкальная табакерка».

А. К. Глазунов Концерт для скрипки с оркестром е – moll;

С. И. Танеев Симфония с – moll.

Тема 4. Творческий облик А.Н. Скрябина, С. В. Рахманинова (1 час).

А. Н. Скрябин. Личность и творческая деятельность. Краткие сведения из жизни композитора. Новый век в музыке Скрябина. Эволюция музыкального языка, его обновление. Сочинения для фортепиано и оркестра. Контрастность образов, сочетание порыва и утонченной лирики в музыке композитора. Отношение современников к музыке Скрябина, ее воздействие на развитие музыкального искусства. Прослушивание с комментариями сочинений для фортепиано раннего и позднего периодов.

Примерный музыкальный материал:

Прелюдии ор. 11,
Симфония №3

С. В. Рахманинов. Композитор, пианист, дирижер. Путь в музыку; школа Н.С.Зверева. Московская консерватория, Чайковский. Начало творческого пути; кризис. Дирижерская работа в опере. Рахманинов и Шаляпин. Расцвет композиторского творчества, создание произведений в разных жанрах. Богатый мелодизм как определяющая черта музыки Рахманинова. Традиция и современность в музыке Рахманинова.

Перелом в судьбе после отъезда за границу. Жизнь вне родины; творческая пауза. Размах концертной деятельности и ее всемирное признание. Сочинения последних лет, трагические отзвуки в них тоски по родине.

Многогранность творческого наследия композитора.

Примерный музыкальный материал:

Романсы,
фортепианные сочинения (Прелюдии или 2 фортепианный концерт).
Вокализ

Тема 5. С.С.Прокофьев. Жизненный и творческий путь.

Симфония №7.

Кантата «Александр Невский».

Балеты «Ромео и Джульетта», «Золушка». (4 часа).

Музыкальная жизнь того времени. Прокофьев — крупнейший русский композитор первой половины XX века. Яркая личность и смелость творческих проявлений. Сочетание двух эпох в творчестве Прокофьева: дореволюционной и советской.

Своеобразие детских лет, описанных композитором в «Автобиографии». Петербургская консерватория. Учителя Прокофьева. Публичные выступления и споры вокруг личности и музыки молодого Прокофьева. Расцвет творчества в предреволюционные годы. Пребывание за рубежом; общение с западным искусством и его представителями. Интенсивность творческой и музыкально-общественной деятельности на родине. Создание выдающихся произведений разных жанров. Опера «Война и мир». Творчество Прокофьева в сложных условиях общественной жизни последних лет. Рост популярности музыки Прокофьева во всем мире.

Обзор творческого наследия, включающего произведения различных жанров и тематики. История, сказка и современность в сочинениях Прокофьева. Обращение к произведениям мировой литературы. Музыкально-театральные жанры в центре творческих интересов композитора.

Кантата «Александр Невский» (1938—1939) — одно из уникальных произведений русской кантатно-ораториальной музыки. Традиции национального эпического симфонизма.

Новаторский подход к жанру. Тема и идея, содержание и музыкальная драматургия, современный музыкальный язык. Звуковое кино и музыка Прокофьева.

Кантата «Александр Невский», ее происхождение. Общая характеристика.

Примерный музыкальный материал:

С. С. Прокофьев Кантата «Александр Невский»,

Балеты Прокофьева. Особенности жанра. Трагедия и сказка в балете. Комедийно-скерцозные, драматически конфликтные, лирические образы балетов композитора.

Значение, история создания, первоисточник и либретто, путь к сцене балета «Ромео и Джульетта» (1936). Композиция, особенности жанра, система лейтмотивов. Легенда о Ромео и Джульетте в мировом искусстве.

Характеристика и прослушивание ряда номеров из «Ромео и Джульетты» и «Золушки».

Примерный музыкальный материал:

С. С. Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта»:

Вступление, Ромео, Улица просыпается, 1 д., 1 к.;

Джульетта-девочка, Танец рыцарей, Меркуцио, Сцена у балкона, 1 д., 2 к.;

Патер Лоренцо, 2 д., 4 к.;

Бой Тибальда с Меркуцио, 2 д., 5 к.

С. С. Прокофьев Балет «Золушка»:

Вступление;

Сцена №2 Па – де шаль;

Сцена №3 Золушка;

Сцена №14 Отъезд Золушки на бал. Вальс g – moll;

Сцена № 36 Дуэт Принца и Золушки;

Сцена № 39 Принц и сапожники;

Сцена № 40 Первый галоп Принца.

Симфоническая музыка в творчестве Прокофьева. Влияние театра, кино на симфоническое письмо композитора.

Оркестр Прокофьева. Язык XX в. симфонии Прокофьева.

Примерный музыкальный материал:

С. С. Прокофьев Симфония № 7.

Тема 6. Д.Д.Шостакович. Жизненный и творческий путь.

Симфония №7.

Полифонические произведения.

Прелюдия и фуга D – dur. (4 часа).

Творчество Шостаковича — правдивая художественная летопись жизни народа эпохи революций и войн, неисчислимых трагедий и великих побед. Традиции и новаторство в музыке Шостаковича, гуманистическая направленность его искусства, активная жизненная позиция.

Гений современного музыкального мира, Мыслитель и гражданин. Выдающийся педагог, общественный деятель.

Значение творческого наследия. Универсальность таланта, Творчески преломленное влияние лучших художественных традиции русской музыки, западноевропейских культур. Стилизовое своеобразие,

Отражение глубоких, часто трагических, жизненных конфликтов, сложного мира человеческих чувств. Обличение зла и защита человека в сочинениях Шостаковича,

Семья Шостаковича; учеба в Петербургской консерватории. Успех Первой симфонии. Шостакович – пианист. Круг общения. Поиски своего пути. Создание произведений различных жанров. Несправедливая критика композитора. Наступление творческой зрелости. Работа в консерватории. Шостакович в годы войны. Переезд в Москву. Трудные годы для свободной творческой деятельности; верность избранному пути. Признание заслуг Шостаковича перед страной; привлечение композитора к общественной деятельности. Последние годы жизни; непрекращающаяся творческая работа. Признание музыки Шостаковича в мире.

Бетховенский тип симфонизма, гражданственность, глубина мышления и чувств, богатство содержания симфонического наследия Шостаковича.

Симфония № 7, «Ленинградская» (1941) - живой документ эпохи. История создания и исполнения. Программность, трактовка сонатно-симфонического цикла.

Седьмая симфония. История создания и исполнения в годы Великой Отечественной войны. Содержательный смысл и общие особенности цикла.

Примерный музыкальный материал:

Шостакович. Симфония №7 «Ленинградская»

Шостакович-пианист. Черты фортепианного стиля. Мастерство и свобода в использовании приемов письма разных музыкальных культур.

Цикл «24 прелюдии и фуги» ор. 87 (1950-1951) - вершина фортепианной полифонии в русской и мировой фортепианной литературе. «Музыкальное приношение Баху».

Примерный музыкальный материал:

ХТК «24 прелюдии и фуги» ор, 87, Прелюдия и Фуга № 5 D – dur

Тема 7. А.И. Хачатурян. Обзор творчества. (2 часа).

Талант мирового масштаба. Певец Закавказья. Стихийная мощь дарования. Яркий импровизированный стиль, основанный на народных интонациях. Старинное и современное, фольклорное и профессиональное, национальное и общечеловеческое в музыке Хачатуряна.

Значение русского и европейского музыкального искусства в формировании стиля Хачатуряна.

Примерный музыкальный материал:

А. Хачатурян. Балет. «Гаянэ»: Танец розовых девушек № 7, Танец с саблями, № 35, Лезгинка из «Танцевальной сюиты» 4 д.;

Концерт для скрипки с оркестром d – moll (1940) — выдающееся произведение Хачатуряна. Эмоциональная открытость, драматизм, эпическая торжественность. Синтез восточного народно-музыкального интонирования и традиций европейской музыкальной классики.

Примерный музыкальный материал:

А. Хачатурян Концерт для скрипки и оркестра d – moll.

Тема 8. Обзор творчества современных композиторов.

***Творческий портрет Р. К. Щедрина, В.А.Гаврилин,
Э. В. Денисова, А. Г. Шнитке, С. А. Губайдулиной,
С.М.Слонимского. (5 часов).***

Связи процессов музыкального творчества с событиями общественно-политической жизни страны. Расширение международных культурных контактов. Творческая и музыкально-общественная деятельность музыкантов разных поколений и специальностей. Обогащение жанров театральной, концертной и камерной музыки новыми произведениями, новыми стилевыми чертами. Общее представление о композиторских техниках конца XX века. Достижения исполнительского искусства. Музыкальное образование и просвещение. Расширение сферы воздействия музыки развлекательного назначения.

Взаимовлияние национальных музыкальных явлений страны и художественного опыта мировой музыкальной культуры. Композиторские техники (фольклорное направление, авангардизм, экспрессионизм, неоклассицизм, неоромантизм и др.) как отражение противоречий человеческих отношений, естественных и вызванных людьми катастроф, свидетельство новой эпохи.

Способность русских композиторов воспринимать прогрессивные явления мировой культуры, Взаимообогащение стилей. Потрясения эпохи и возрастание роли, влияния, масштаба мемориальных жанров. Музыкальные монографии. Объединение пьес в циклы. Темы духовности и бездуховности в музыкальном искусстве.

Глубокое влияние Шостаковича Д. (сонатно-симфонический цикл, жанровые истоки тем. ритмика) и Прокофьева С. (оптимизм, цельное восприятие мира, танцевально-скерцозные образы) на музыку России второй половины XX в.

Музыка России XX в. — документальное подтверждение глобальных проблем мира.

Р.К. Щедрин. Творческий портрет

Крупнейший композитор второй половины XX в.. Полистилистика музыки (мотивы русского фольклора, средневековая русская музыка) бытовая музыка XIX в., опыты западноевропейской полифонии и джаз...). Новейшие композиторские техники в музыке Щедрина Р. Интерес к русской классической литературе. Широкий круг музыкальных образов, жанров.

Примерный музыкальный материал:

Р. К. Щедрин «Озорные частушки» для симфонического оркестра.

Э. В. Денисов. Творческий портрет

Крупнейший русский композитор. Влияние кумиров (Глинки, Шостаковича, Моцарта, Шуберта) на музыку Денисова,

Художественный мир контрастов. Лиризм музыкальных образов. Освоение крупных музыкальных форм. Владение новейшими композиторскими техниками. Роль и значение театра в творчестве Денисова Э. В.

Многообразие жанров в наследии композитора. Идея красоты мысли, образа, неразрывность музыки и поэзии.

Примерный музыкальный материал:

Э. В. Денисов. Пьеса для фортепиано «Знаки на белом»; «Диана в осеннем ветре».

Э. В. Денисов. Цикл для хора а cappella «Приход весны».

В. А. Гаврилин. Творческий портрет

Глубокая, целостная, бескомпромиссная личность русского композитора второй половины XX в. Разносторонность интересов и увлечений, Литературный дар. Театральность, зрелищность, конкретная образность музыки композитора. Простота и сила его музыкального языка. Новый взгляд на фольклор, Традиции Даргомыжского и Мусоргского в вокальном творчестве Гаврилина.

Примерный музыкальный материал:

В.А. Гаврилин. Балет «Анюта» (фрагменты);

Симфония-действие «Перезвоны»: «Молитва»

А. Г. Шнитке. Творческий портрет

Неординарная, притягательная личность. Композитор-теоретик, композитор — философ.

Прошлое и настоящее, художник и время, композитор и культура — важнейшие темы творчества Шнитке. Контрастная драматургия, трагизм образного мира. Особое внимание к инструментальной музыке.

Примерный музыкальный материал:

А. Г. Шнитке. Симфония №1. II часть Скерцо.
Хоровой концерт (1 ч) «О, повелитель сущего всего»;

С. А. Губайдулина. Творческий портрет

Эмоциональность самобытного композиторского дара. Интерес к вопросам человеческого бытия. Символы творчества: светлое-темное, живое-неживое, дух-бездушные..., Религиозное мироощущение. Синтез культур Востока и Запада. Камерная музыка — основа творчества. Активное восприятие и преобразование новейших композиторских техник XX в.

Примерный музыкальный материал:

С. А. Губайдулина «Vivente – non vivente»

С. М. Слонимский. Творческий портрет.

Крупный представитель музыкальной России второй половины XX в. Последователь традиций Прокофьева С. Специфический творческий темперамент, Поиск новых средств выразительности, форм, технических приемов письма при бережном сохранении своего стиля. Творческое восприятие фольклора.

Вокальное мышление композитора, Дар импровизатора.

Примерный музыкальный материал:

С. М. Слонимский. Альбом для детей и юношества:

«Дюймовочка», «Мультфильм с приключениями», «Колокола»; «Проходящая красotka».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Е. Абызова «Картинки с выставки» М. 1987 г.
2. О. Аверьянова «Отечественная музыкальная литература XX века» Учебник для ДМШ. Четвертый год обучения. М. 2007 г.
3. Ю. Алиев «Музыка в школе» М. 1982 г.
4. И. Барсова «Симфонический оркестр и его инструменты» М. 1962 г.
5. Б. Березовский «В классе музыкальной литературы» Музыка – детям. Выпуск 3 М. 1976 г.
6. И. Бэлза «Шехеразада – симфоническая сюита Римского - Корсакова» М. 1971 г.
7. В. Васина – Гроссман «Первая книжка о музыке». М. 1976 г.
8. В. Васина – Гроссман «Книга о музыке и великих музыкантах». М. 1999 г.
9. Н. Владыкина – Бачинская «П. И. Чайковский» М. 1964 г.
10. М. Гейлиг «Очерки по методике преподавания музыкальной литературы» М. 1966 г.
11. Г. Головинский «Беседы о музыке» М. 1962 г.
12. Н. Дмитриева «Краткая история искусств» М. 1993 г.
13. А. Зорина «Александр Порфирьевич Бородин» М. 1987 г.
14. Л.Кадцын «Музыкальное искусство и творчество слушателя» М. 1990 г.
15. Г. Калинина «Игры на уроках музыкальной литературы». Выпуск I – III М. 2006 г.
16. Г. Калинина «Пособие по музыкальной литературе». Тесты. Выпуск I-III. М. 1997 г.
17. Г.Калинина, Л. Егорова «Пособие по музыкальной литературе» выпуск IV. Тесты по отечественной музыке XX века. М. 1998 г.
18. Е. Канн – Новикова «Маленькая повесть о Михаиле Глинке» М. 1987 г.
19. Т. Карышева «Могучая кучка» М. 1964 г.
20. Е. Качанова «Иван Сусанин М. И. Глинки» М. 1986 г.
21. Л. Михеева «Музыкальный словарь в рассказах». М. 1984 г.
22. Г. Орлов «Д. Д. Шостакович» М. 1976 г.
23. З.Осовицкая, А.Казаринова «В мире музыки». Учебное пособие по музыкальной литературе для преподавателей ДМШ. М. 1999 г.
24. С. Паршин «Мир искусства» М. 1993 г.
25. И. Прохорова «Музыкальная литература зарубежных стран» учебник для ДМШ, второй год обучения. М. 1995 г.
26. Э. Смирнова «Русская музыкальная литература» учебник для ДМШ, третий год обучения. М. 2004 г.
27. Т. Смирнова «Воспитание искусством или искусство воспитания» М. 2001 г.
28. Г. Соболева «Русский романс» М. 1995 г.
29. И. Соллертинский «Романтизм, его общая и музыкальная эстетика» М. 1962 г.
30. Л. Третьякова «Страницы русской музыки» М. 1979 г.
31. Э.Финкельштейн «Музыка от А до Я». Занимательное чтение с картинками и фантазиями. Санкт-Петербург, 1997 г.
32. К. Хитц «Петер в стране музыкальных инструментов» М. 1995 г.
33. М. Чулаки «Инструменты симфонического оркестра» М. 1983 г.
34. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч.2. Архитектура, изобразительное и декоративно - прикладное искусство XVII-XX вв. М., 1999 г.