

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна» Города Томска**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО»
(модульная)**

**ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ
ПО.02. ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА**

**Программа учебного предмета
ПО.02.УП.03. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА**

Срок реализации – 2 года

ТОМСК – 2021

Рассмотрено:
Методическим советом
МБОУДО «ДШИ № 1»
« ____ » _____ 2021 г.

Утверждаю:
Директор МБОУДО «ДШИ № 1»

Л.О. Усупова
« ____ » _____ 2021 г.

Разработчики:

1. **Сухушина Элеонора Александровна**, Заслуженный работник РФ, преподаватель высшей квалификационной категории МБОУДО «Детская школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна» Города Томска
2. **Фёдоров Александр Николаевич**, преподаватель МБОУДО «Детская школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна» Города Томска

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального искусства «Музыкальное исполнительство» является новой редакцией авторской программы «Музыкальная литература» (2009 г., автор Сухушина Э. А.). Программа переоформлена в соответствии с Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств (письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06-ru), с учетом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основе обобщения педагогического опыта разработчиков программы.

Срок реализации учебного предмета составляет – 2 года.

В соответствии с учебным планом дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального искусства «Музыкальное исполнительство» предмет «Музыкальная литература» изучается:

- детьми, поступившими в первый класс детской школы искусств в возрасте от десяти лет до тринадцати лет - во 2-3 классе;
- детьми, поступившими в первый класс детской школы искусств в возрасте от шести лет шести месяцев до девяти лет – в 4-5 классе (II модуль).

Детская школа искусств осуществляет прием на программу «Музыкальное исполнительство» 3-летнего срока обучения. Перевод на 5-летний и 7-летний сроки обучения осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) и с учетом результатов освоения программы «Музыкальное исполнительство» предыдущего срока обучения. Решение о переводе принимает педагогический совет детской школы искусств.

Возраст учащихся первого года обучения по предмету: 10 – 14 лет.

Цель программы: развитие у учащихся художественно-образного мышления, позволяющего воспринимать и понимать закономерности музыкального искусства.

Основные задачи:

- воспитание у учащихся тонкости чувств, сострадательности, культуры отношений;
- формирование эмоциональной, нравственной, интеллектуальной сторон личности, познание музыки, как особого феномена человеческой культуры;
- используя особые средства музыкального языка, обучение детей распознаванию элементов музыкальной речи, её грамматики, художественной образности, художественного замысла композитора;
- через восприятие музыки формировать произвольное внимание, развивать память и творческое воображение.

Новизна данной программы заключается как в ее структуре, так и в содержании.

Во-первых, она может быть рассмотрена как основа, своего рода «конструктор», из элементов которого преподаватели могут создавать свои варианты программ. Во-вторых, в программе в разных аспектах реализован принцип вариативности. Список музыкальных произведений, рекомендуемый для освоения на уроках музыкальной литературы в ДМШ и ДШИ, разделен на две части. В основе этого деления – принцип целесообразности элементов, составляющих каждую часть, и возможности их взаимозаменяемости.

Особенностью программы является ее общеразвивающая направленность. Данному курсу музыкальной литературы предшествует освоение обучающимися предмета «Слушание музыки», что даёт возможность подготовить учащихся к восприятию учебного материала и сформировать необходимые навыки анализа музыкального и нотного текста.

Ожидаемый результат должен соответствовать цели предмета в той степени, в какой это позволяют способности каждого ученика. Творчество учащихся на уроках музыкальной литературы представляет собой познавательную – поисковую практику. Учащиеся сами открывают что-то новое, ранее им неизвестное в мире музыки. Вместе с тем, есть определенные общие закономерности музыкального творчества. Наблюдая за

учащимися, за их деятельностью во время звучания музыки, можно сделать объективные выводы относительно уровня их слушательской культуры. Приемы, используемые в обучении детей, ориентированы на развитие общих психофизиологических механизмов, составляющих любой творческий процесс. В качестве проверки необходимо проводить занятия, на которых учащимся предлагается самостоятельно сделать письменный анализ средств музыкальной выразительности в том или ином музыкальном произведении, тем самым выявить способность дифференцированно воспринимать языково – речевые элементы музыки, сопереживать им и создать вербальный образ, который ассоциировался бы с образом музыкальным. Возможно использование тестирования, как вспомогательного средства для проверки отдельных компонентов музыкальной грамотности.

Основной формой работы является **мелкогрупповой урок**. Занятия проводятся один раз в неделю, продолжительность урока – **45 минут**.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Учебная аудитория для проведения занятий по предмету «Музыкальная литература» должна быть оформлена наглядными пособиями, оснащена необходимым оборудованием и инструментами: фортепиано или электропиано, партами, стульями, доской, стеллажами или шкафом, аудио и видеоаппаратурой, компьютером.

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем. Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, учебно-методической и нотной литературой.

Объём учебного времени, предусмотренный на реализацию учебного предмета

Индекс, наименование учебного предмета	Трудоёмкость в часах (* для продолжающих обучение по следующему модулю)		Распределение по годам обучения	
			1-й год обучения	2-й год обучения
	количество недель аудиторных занятий			
			35	35
		недельная нагрузка в часах		
ПО.02. УП.03. Музыкальная литература	Аудиторные занятия (в часах)	70* (69)	1	1
	Самостоятельная работа (в часах)	70* (69)	1	1
	Максимальная учебная нагрузка по предмету	140* (138)	2	2

Самостоятельная работа может быть использована на дополнительное прослушивание музыкальных произведений, выполнение домашнего задания учащимися, посещение ими учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев), чтение дополнительной литературы и обмен мнениями на основе полученных впечатлений, участие учащихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности школы.

Объём времени в неделю, отводимый на самостоятельную работу учащихся определён с учётом минимальных затрат на подготовку домашнего задания и параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования.

Формы и методы контроля

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

Виды контроля и учёта успеваемости: текущий контроль, промежуточная аттестация.

Текущий контроль знаний и умений осуществляется в рамках урока в целях контроля за качеством освоения программы. Контроль за учебной работой учащихся предполагает всесторонность, объективность, индивидуальный подход и разнообразие форм проверки. В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы учащихся по общеразвивающим программам в области искусств и проводится с целью определения:

- качества реализации образовательного процесса;
- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету;
- уровня умений и навыков, сформированных и учащегося на определённом этапе обучения.

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого полугодия на учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, и может проходить в виде письменных работ, устных опросов, викторин.

Промежуточная аттестация по окончании освоения предмета «Музыкальная литература» осуществляется с целью контроля качества приобретённых знаний и выработанных аналитических навыков в соответствии с Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств.

При прохождении промежуточной аттестации по окончании освоения предмета выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов, музыкальных произведений, основных исторических периодов развития музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств.

Промежуточная аттестация по окончании освоения предмета проводится в форме контрольного урока, который организуется на основе материала полного курса в соответствии с содержанием программы «Музыкальная литература». Материал итогового контрольного урока должен включать следующие виды работы:

- музыкальная викторина на основе изученных за два года музыкальных произведений;
- письменная работа в форме теста по музыкально-историческим, теоретическим вопросам.

В свидетельстве об окончании школы выставляется оценка с учётом успеваемости по предмету за весь период обучения и результата промежуточной аттестации по окончании освоения предмета.

График промежуточной аттестации

<i>Класс, год обучения</i>	<i>Сроки проведения аттестации</i>	<i>Вид аттестации</i>
1 год обучения 2 (3) класс 4 (5) класс	Декабрь Май	Контрольный урок
2 год обучения 3 (3) класс 5 (5) класс	Декабрь Май	Контрольный урок

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся

Система оценок в рамках текущего контроля, а также промежуточной аттестации предполагает пятибалльную шкалу в абсолютном значении:

- «5» - отлично;
- «4» - хорошо;
- «3» - удовлетворительно;
- «2» - неудовлетворительно.

Оценка может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно и точно оценить знания, умения и навыки каждого учащегося.

Оценка «5» («отлично»):

- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований программы;
- владение музыкальной терминологией;
- умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.

Оценка «4» («хорошо»):

- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований программы;
- владение музыкальной терминологией;
- недостаточное умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.

Оценка «3» («удовлетворительно»):

- неполные знания музыкального, исторического и теоретического материала;
- неуверенное владение музыкальной терминологией;
- слабое умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.

Оценка «2» («неудовлетворительно»):

- незнание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований программы;
- невладение музыкальной терминологией;
- неумение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества, приобретённых учениками знаний, умений и навыков.

Требования к уровню подготовки учащихся

Результатом освоения программы учебного предмета «Музыкальная литература» является:

- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов;
- знание музыкальных произведений зарубежных и отечественных композиторов различных исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до современности;
- знание основных исторических периодов развития зарубежного и отечественного музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств;
- знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков музыки;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве композиторов;
- умение осмысливать музыкальные произведения путем изложения в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий;
- владение навыком восприятия музыкального произведения, умение выражать его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств.
- владение навыками выполнения теоретического анализа музыкального произведения – формы, стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, метроритмических, ладовых особенностей;
- владение навыками анализа нотного текста с объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального произведения.

II. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Задача педагога – пробудить личностную заинтересованность детей в искусстве. И этому способствуют задания, требующие адекватного выражения собственного чувства, отношения, настроения учащегося. Тогда он входит в искусство, как в свой мир, где можно выразить то, что несет в душе, где все логично, понятно, где можно, опираясь на свой собственный опыт, самому открывать новые грани.

Основополагающим является принцип приоритета опыта как источника знаний, умений и навыков. Центром урока музыкальной литературы является процесс переживания музыкального произведения. Восприятие, как известно, состоит из трех уровней: переживание, понимание, оценка. Минимальная задача педагога состоит в том, чтобы каждое занятие вызвало у учащихся положительные эмоции. Необходимо развивать эмоциональный диапазон, а, именно, воспитывать не только внутреннюю эмоциональную раскованность, но и способность свободно говорить о своих переживаниях, уметь проследить логику движения музыкальных эмоций. А кроме того, уметь объяснить эмоцию элементами музыкального языка, увидеть логику развития эмоций в связи с логикой развития музыкальных выразительных средств. Научиться понимать движение чувств через логику музыкального языка, понять через драматургию, композицию, идею произведения. Третий компонент – оценка произведения должна заключаться в определении авторской задачи, в определении идеи данного произведения, художественных задач и целей, которые автор ставил перед собой.

Не рекомендуется до прослушивания произведения рассказывать о содержании, особенностях композиции и драматургии. Нецелесообразно также предварительно проигрывать и анализировать отдельные темы. Особой формой урока, которая позволяет проконтролировать процесс формирования знаний, умений и навыков, является самостоятельный письменный анализ незнакомого произведения.

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

На основе знаний формируются умения и навыки, необходимые для осуществления слушательской деятельности. Умения связаны с поиском путей решения каждой конкретной задачи, а навыки включают в себя действия, доведенные в результате многократного повторения до автоматизма.

Дидактические приемы, развивающие творческие способности, могут быть различными, например:

- творческое комбинирование (конструирование), восстановление целого и частей, определение недостающего звена для воссоздания целого;
- поиск художественной ассоциации, прием – «ассоциативная сеть», наиболее эффективный прием развития музыкальной памяти. При большом количестве ассоциативных связей, обеспечивающих быстрый доступ к необходимой информации, возможно мгновенное решение задачи. Возможен разбор прослушанного произведения по определенному плану:
- музыка русского или зарубежного композитора;
- классическое, романтическое или современное произведение;
- характер произведения;
- изобразительные средства;
- выразительные средства музыки.

На уроках музыкальной литературы учащиеся должны научиться соотносить музыковедческие тексты просветительско – дидактической направленности с прослушанной музыкой. Это необходимо для формирования достаточного уровня функциональной грамотности. Умение логично и последовательно излагать свои мысли в устном и письменном виде. Параллельно с формированием умений и навыков в процессе слушания и осмысления музыкальных произведений осуществляется накопление опыта учебно – творческой деятельности.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН *Первый год обучения (2(3) и 4(5) класс)*

№ №	Наименование тем	Количество часов
1.	Введение. Культура и искусство древности: - античность; - средневековье.	1 2 3
2.	Культура и искусство эпохи барокко: И.С. Бах – символ эпохи, А. Вивальди, Г.Ф. Гендель. Опера. Инструментальная музыка: А. Вивальди, И.С. Бах, Г.Ф. Гендель.	5
3.	Основные художественные принципы Венской классической школы: - Й. Гайдн - В.А. Моцарт - Л. Бетховен	1 3 3 3
4.	Романтизм как художественно-стилистическое направление в искусстве 19 века: - Ф. Шуберт - Ф. Мендельсон - Ф. Шопен - Д. Россини - Ф. Лист - Н. Паганини - Ж. Бизе	2 1 1 1 1 1 1
5.	Музыкальный импрессионизм. Его связи с французской литературой и искусством на рубеже 19-20 столетий: - К. Дебюсси - М. Равель	1 1 1
	Контрольные уроки.	2
Итого часов за год		35

Второй год обучения (3(3) и 5(5) класс)

№ №	Наименование тем	Количество часов
1.	Русская музыка. Стили и жанры. Музыка Древней Руси.	1
2.	Музыка 17-18 веков – русское музыкальное барокко.	1
3.	Музыка 19 – 20 веков: - М. Глинка - А. Даргомыжский - композиторы «Могучей кучки» - П.И. Чайковский - А. Лядов, А. Глазунов, А. Скрябин - С. Рахманинов, И. Стравинский - С. Прокофьев, Д. Шостакович - Э. Денисов, А. Шнитке	3 2 5 4 2 3 3 2
4.	Музыкальное искусство 20-го, начала 21 века. - Эстрадная музыка - Альтернативная музыка	7 (6)
	Контрольные уроки.	2
Итого часов за год		35

Список произведений

№	Композитор	Вариант А	Вариант Б
1.			Григорианский хорал
	Дж.Палестрина		Мадригалы
	К.Жанекен		«Пение птиц»

	К.Монтеверди	Мадригалы	Опера «Орфей»,7 Фрагменты
2.	А. Вивальди	Концерты «Времена года»	Концерт для скрипки с оркестром g-moll
	Г.Ф. Гендель	Оратория «Мессия»	«Музыка на воде», Концерт для клавира с оркестром F-dur
	И.С.Бах	Токката и fuga d-moll для органа, Месса h-moll, отдельные части	Инвенции, симфонии, ХТК, 1 том – Прелюдия и fuga C-dur
3.	Й.Гайдн	Симфония №103, «Прощальная симфония», соната D-dur	Оратория «Времена года», отдельные части
	В.А.Моцарт	Симфония №40, опера «Свадьба Фигаро»	Сонаты A-dur, C-dur, Реквием (отдельные части), опера «Волшебная флейта»
	Л.Бетховен	Симфония №5, Увертюра «Эгмонт»	Сонаты №8, 14,23, Финал симфонии №9
4.	Ф.Шуберт	Симфония №8, вокальный цикл «Прекрасная мельничиха»	Песни: «Форель», баллада«Лесной царь», «Серенада», Музыкальные моменты, Экспромты
	Ф.Мендельсон	Увертюра «Сон в летнюю ночь», концерт для скрипки с оркестром	Песни без слов
	Ф. Шопен	Мазурки №10,13.15; Прелюдии №4,7,15,20	Баллада №1, этюд №12, op.10
	Д. Россини	Опера «Севильский цирюльник»	Увертюры к операм «Вильгельм Телль», «Сорока – воровка»
	Ф.Лист	«Венгерская рапсодия» №2	Фортепианные транскрипции
	Н.Паганини	24 Каприса для скрипки соло	Концерт для скрипки с оркестром №2
	Ж.Бизе	Опера «Кармен»	«Арлезианка», сюиты №1,2
5.	К.Дебюсси	Прелюдии для фортепиано	Оркестровые прелюдии «Море», «Облака»
	М.Равель	«Болеро», «Павана на смерть инфанты»	«Игра воды»
6.	Народные песни: Былины, календарные,игровые, плясовые, исторические, лирические	«Про Добрыню», «Жил Святослав» «Щедрибочка», «Веснянка», «Я на камушке сажу», Журавель», «Ходила младшенька», «Про татарский полон», «Уж ты, поле мое», «Исходила младшенька».	
7.	Русское музыкальное барокко	Русские канты, Д.Бортнянский Хоровой концерт №7	И.Хандошкин-Вариации на темы русских народных песен, Д.Бортнянский Сонаты для клавира
8.	Русская музыка 1-й половины 19 века	М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин», романсы	«Камаринская», опера «Руслан и Людмила»
		А.С.Даргомыжский, романсы: «Старый капрал», «Мельник», «Червяк», «Титулярный советник», «Мне грустно», «Ночной зефир».	Опера «Русалка»
	Русская музыка 2-й половины 19 века	А.П. Бородин – опера «Князь Игорь», «Богатырская	Романсы «Спящая княжна», «Для берегов отчизны

	симфония»	дальной», «Песня темного леса», фортепианные произведения
	М.П. Мусоргский опера «Борис Годунов», «Песни пляски смерти»	Опера «Хованщина», цикл «Картинки с выставки»
	Н.А. Римский – Корсаков опера «Снегурочка», романсы: «Не ветер вея с высоты», «Октава», «Не пой, красавица», «Звонче жаворонка пенье»	«Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане», опера «Садко», сюита «Шехеразада»
	П.И. Чайковский, опера «Евгений Онегин», романсы	Симфония №1 «Зимние грезы», цикл «Времена года»
Музыка «Серебряного века» - рубеж 19 – 20-го веков	А.К.Лядов – «Кикимора», «Волшебное озеро»; А.Н.Скрябин – Поэма «Прометей»; А.К. Глазунов балет «Раймонда» И.Ф. Стравинский балет «Жар – птица»; С.В. Рахманинов – Концерт для фортепиано с оркестром №2, ч.1, романсы.	А.К.Лядов – «Музыкальная табакерка»; А.Н.Скрябин – Прелюдии для фортепиано ор.11; И.Ф. Стравинский – балет «Петрушка», С. В. Рахманинов «Рапсодия на тему Паганини», прелюдии.
Отечественная музыка 1-й половины XX века	С.С.Прокофьев – кантата «Александр Невский», симфония №1 «Классическая», балет «Золушка»	Опера «Война и мир», «Мимолетности», Балет «Ромео и Джульетта»
	Д.Д. Шостакович, симфония №7 «Ленинградская», ч1; Музыка к кинофильму «Овод», балет «Болт», «Антиформалистический раек»	Симфония №13, Прелюдии и фуги ор.87, №1.3.5., балет «Золотой век»
Отечественная музыкальная культура 2-й половины XX века	Э.В. Денисов, «Знаки на белом», «Детский альбом»	«Вариации на тему Генделя», опера «Пена дней»
	А.Г.Шнитке «Ревизская сказка», «Сюита в старинном стиле»	Хоровой концерт, Концерт для альта с оркестром
9. Музыкальное искусство XX, начала XXI века	Дж.Гершвин «Рапсодия в стиле блюз», А.Рыбников «Юнона и Авось»	Э.Л.Уэббер «Кошки»
	К. Пендерецкий «Трен памяти жертв Хиросимы», А.Пярт «Коллаж на тему ВАСН», С. Губайдулина «Реквием»	К. Пендерецкий «Stabat Mater», В. Артемов «Реквием»

Первый год обучения (2 (3) и 4 (5) класс)

Тема 1 Введение.

Культура и искусство древности. Первый многовековой этап исторического развития музыкального искусства. Древний Египет. Памятники культуры и искусства. Синкретизм первобытного искусства (слитность поэзии, музыки и танца).

Древняя Греция. Историческое значение эпохи античности как основы европейской цивилизации. Культура и искусство. Античная эстетика. Литература (эпос, лирика, драма). Музыка. Музыкальная теория.

Древний Рим. (VIII век до н.э.) Культура и искусство. Литература и музыка. Культура и искусство эпохи средневековья.

Основы социально – политической и художественно – стилистической периодизации. Архитектура. Литература (эпос, лирика, драма). Типичные музыкальные жанры и характерные музыкальные формы. Гимн, григорианский хорал, секвенция, одnogолосная хоральная месса. Строфичность и основная форма – бар. Стилистические особенности: одnogолосный мужской хор, обезличенность интонаций, узкий диапазон. Значение данного периода в становлении мировой музыкальной культуры.

Границы Возрождения. Великие географические и научные открытия. Изобразительное искусство (живопись, скульптура). Литература. Музыкальное искусство: народные истоки песенного искусства; многообразие жанров (лауда, вилланелла, баллада, мадригал). Дж. Палестрина (1525 – 1594) – глава римской полифонической школы. Круг тем и музыкальных образов. Связи с народно – песенными истоками.

Тема 2

Культура и искусство эпохи барокко.

Углубленное, многообразное воплощение процессов внутреннего мира человека. Стремление к драматической экспрессии, к синтезу различных видов искусства.

Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1750) – выдающийся представитель немецкой и мировой музыкальной культуры. Творческий путь И.С. Баха. Философское содержание музыки; особенности мелодики, гармонии, фактуры. Полифонический стиль Баха. Вокально-инструментальные жанры. Месса си минор (1738). Органные и клавирные сочинения. Историческое значение творчества И.С. Баха.

Новый жанр – опера. Отражение стиля барокко: пестрота сценического действия, соединение трагического и комического, привлечение постановочных эффектов (необычность, причудливость). Венецианская опера. Клаудио Монтеверди (1567-1643). «Орфей» (1607). Трансформация музыкальной пасторали в трехактную музыкальную драму. Первое оперное вступление. «Взволнованный» стиль К. Монтеверди.

Инструментальная музыка. Интенсивное развитие инструментальных жанров. Новые циклические формы (концерто – grosso, ансамблевые и сольные сонаты). Влияние стиля барокко на немецкую и итальянскую музыку.

Творчество Георга Фридриха Генделя. (1685 -1759) Национальная основа творчества. Драматизация жанра оперы. Оратории и их различные типы. Инструментальная музыка. Роль полифонии и гармонии.

Антонио Вивальди. (1678 – 1741). Концерты для различных инструментов. Создание жанра программного концерта «Времена года».

Тема 3

Основные художественные принципы венской классической школы.

Народные истоки творчества Йозефа Франца Гайдна (1732-1809). Лирико-эпический симфонизм Гайдна. «Прощальная симфония» №45 (1772). Симфония №103 «С тремоло литавр» (1795) – классический образец зрелого стиля композитора. Клавирная музыка Й. Гайдна. Соната D-dur.

Творческий путь Вольфганга Амадея Моцарта. (1756 – 1791) Опера-seria и опера-buffa в творчестве композитора. Реалистическая музыкальная комедия «Свадьба Фигаро» (1786). Философская музыкальная сказка-зингшпиль «Волшебная флейта» (1791). Выдающееся значение «Реквиема» (1791), сопоставление с мессой. Лирико-драматический тип симфонизма, его песенные тенденции на примере симфонии №40.

Творчество Людвиг ван Бетховена. (1770 – 1827) Драматический симфонизм и острота контрастов как отражение жизненных противоречий и конфликтов. Симфония №5 (1808) Бетховена. Идея произведения «через борьбу к победе». Программные симфонические произведения Бетховена. Увертюра «Эгмонт» (1810). Фортепианные сонаты, их многообразие, героико-романтические тенденции.

Тема 4

Романтизм как художественно – стилистическое направление в искусстве XIX века.

Творческий путь Франца Шуберта (1797 – 1828). Симфония №8 (1822) – образец песенного симфонизма композитора. Трактовка поэтических сюжетов. Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха» (1823). Жанровое и композиционное многообразие вокальной музыки Шуберта.

Творчество Феликса Мендельсона (1809 – 1847). Новые романтические жанры. Воплощение образов романтической фантастики. Музыка к комедии В. Шекспира «Сон в летнюю ночь» (1842).

Творчество Фридерика Шопена (1810 – 1849). Широкий круг тем и музыкальных образов. Прелюдии Шопена как лаборатория тем и музыкальных образов, предвосхищающих крупные циклические произведения.

Джоаккино Россини (1792 – 1868). Опера «Севильский цирюльник (1816) – лучшая комическая опера композитора, вершина итальянской оперы-buffa.

Ференц Лист (1811 – 1868) – классик венгерской музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки. Транскрипции и парафразы Листа – замечательный памятник музыкального искусства его современников.

Никколо Паганини (1782 – 1840) – жизнь и творчество. Каприсы Паганини – уникальное явление музыкального искусства: контрасты образов, тембров, регистров звучания, образных сопоставлений, разнообразие эффектов – индивидуальный стиль композитора, виртуоза – скрипача.

Творчество Жоржа Бизе (1838 – 1875). Особенности драматургии оперы «Кармен». Принципы сквозного развития и «обобщение через жанр», связи с «номерной» оперой и музыкальной драмой.

Тема 5

Музыкальный импрессионизм. Его связи с французской литературой и искусством на рубеже XIX – XX столетия.

Клод Ашиль Дебюсси (1862 – 1918) – выдающийся композитор, пианист. 24 Прелюдии (1910, 1913) – две тетради фортепианных миниатюр. Многообразие тематизма, гармоническое своеобразие, трактовка тональностей, программные тенденции.

Морис Равель – выдающийся композитор, пианист, дирижер. Фольклорные тенденции. Эволюция творческого стиля от «Паваны» (1899) к «Гробнице Куперена» (1917).

Второй год обучения (3(3) и 5(5) класс)

Тема 1

Русская музыка. Стили и жанры. Музыка Древней Руси.

Тема 2

Русское музыкальное барокко.

Раннее многоголосие. Партесное пение. Профессионализм в светской музыке. Кант. Основные особенности «российской песни» (Дубянский, И.Козловский); нового духовного концерта (Д.Бортнянский, Березовский); инструментальная музыка (И.Хандошкин, Д.Бортнянский).

Тема 3

Музыка XIX – XX века.

Михаил Иванович Глинка (1804 – 1857) – основоположник русской музыкальной классики. Русские национальные истоки стиля композитора. Оперное творчество. Создание Глинкой двух ведущих жанров русской оперной классики. Романсы. Обобщенное отражение словесного текста вкантиленной вокальной мелодии, ее ведущая роль; широкое использование «гитарной» фактуры в фортепианной партии; жанровое разнообразие произведений зрелого и позднего периодов.

Александр Сергеевич Даргомыжский (1813 – 1869). Эволюция стиля композитора от романтизма к критическому реализму. Камерное вокальное творчество. Обращение к

тематике, жанрам, музыкальному языку, традиционным для русского романа; обновление тематики и выразительных средств, возникновение новых жанровых разновидностей в произведениях зрелого и позднего периодов. Оперное творчество. Ведущая роль лирико – драматического жанра. Понимание оперы как драмы.

Композиторы «Могучей кучки»: М. А. Балакирев, А.П. Бородин, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский – Корсаков. Ведущая роль народно – жанрового и живописно – колористического начал. Ориентализм.

Александр Порфирьевич Бородин (1833 – 1887) – жанровое разнообразие творчества. Жанровые особенности оперы «Князь Игорь». «Ария – портрет» как центр музыкальной характеристики героев. Значение народных сцен. Воплощение основного конфликта оперы через противопоставление русской и восточной фольклорной окраски музыки. Героико – эпическое и жанровое начала как основа симфонизма Бородина.

Модест Петрович Мусоргский (1839 – 1881). Близость искусства Мусоргского критическому реализму; оперное творчество. Мусоргский как оперный реформатор; идея реалистической музыкальной драмы как основа его реформы. Судьба народа и его роль в истории – центральная тема; русская история – важнейший источник сюжетов; народная музыкальная драма – основной жанр. Новаторство Мусоргского в области камерной вокальной музыки.

Николай Андреевич Римский – Корсаков (1844 – 1908). Светлый и гармонический характер картин мира, воплощенный в музыке Римского – Корсакова, ее эстетическая облагороженность. Разнообразие жанров творчества композитора; стремление к тематике фольклорного типа. Два основных пласта музыкального языка композитора, из которых один определяется опорой на народную песню, а другой характеризуется особыми ладогармоническими средствами, первостепенным значением тембровой красочности, преобладанием инструментального начала. Опера – главная сфера творческой деятельности.

Петр Ильич Чайковский (1840 -1893). Широта жанрового диапазона творчества Чайковского. Трагическая концепция столкновения личности и судьбы как содержательная основа творчества Чайковского. Оперное творчество. Разнообразие жанровых черт при ведущей роли лирико-драматического жанра. Трактовка оперы как драмы; активность действия; изменение основных образов по мере развития конфликта. Балетное и симфоническое творчество. Симфоническое развитие тематизма как средство выражения драматического содержания балета. Лирика как основная образная сфера камерной вокальной лирики Чайковского. Стремление композитора к обобщенному воплощению поэтического образа при значительной детализации музыкальной ткани в зависимости от словесного текста.

Анатолий Константинович Лядов (1855 – 1914) как один из преемников «Могучей кучки». Ведущая роль народно – сказочных, народно – жанровых, народно – эпических образов в творчестве композитора; тяготение к миниатюре во всех областях творчества как особенность стиля Лядова.

Александр Константинович Глазунов (1865 – 1936). Развитие в творчестве Глазунова традиции «Могучей кучки» и ее взаимосвязь с традицией московской школы. Основные образные сферы творчества композитора: народно-эпическая, народно-жанровая, лирическая, пейзажная. Связь балетного творчества Глазунова с традицией Чайковского.

Александр Николаевич Скрябин (1872 – 1915). Философичность как существенная черта творчества Скрябина, жизнь человеческого духа как его содержание. Жанровое разнообразие фортепианных произведений Скрябина. Симфония и симфоническая поэма – основные жанры симфонического творчества композитора. Отдаленность языка от бытовой музыки.

Сергей Васильевич Рахманинов (1873 – 1943). Народно-музыкальные истоки творчества Рахманинова. Многообразие жанровых областей творчества композитора; приоритетное значение фортепианных жанров. Развитие Рахманиновым традиций лирического романса, лирической маломасштабной оперы; эволюция стиля композитора.

Игорь Федорович Стравинский (1882 – 1971). Театральность, характеристичность – существенные черты творчества композитора. Приоритетность балета. Сюжетное разнообразие произведений; условное в большинстве случаев значение сюжета; выдвижение на первый план музыки и хореографии. Синтетические разновидности музыкального театра.

Сергей Сергеевич Прокофьев (1891 – 1953). Активное жизнеутверждение – определяющая черта искусства Прокофьева. Гармоничность создаваемой им картины мира и ее многогранность. Жанровая универсальность творчества Прокофьева; первостепенное значение как музыкально – театральных, так и инструментальных произведений. Балетное творчество. Разнообразие сюжетов и жанровых решений. Симфоническое творчество. Жанры симфонии и сюиты как ведущие. Новаторство в искусстве Прокофьева; преломление в творчестве композитора стилевых направлений XX века (неоклассицизм). Вокально – симфоническое творчество; большое значение эпического симфонизма.

Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906 – 1975). Главенство жанра симфонии. Разнообразие композиционных решений; обновление сонатной формы и сонатно – симфонического цикла в целом. Тяготение композитора к драматическому симфонизму при существенной роли лирической и эпической образности. Эволюция жанра симфонии в творчестве Шостаковича; синтез в некоторых произведениях черт симфонии и оратории – кантаты. Нетрадиционные черты балетов Шостаковича (пародийность, новая хореография).

Эдисон Васильевич Денисов (1929 – 1996) – педагог, композитор, без музыки которого невозможно представить искусство ушедшего столетия, представитель «авангардной» музыки 60-х годов XX века, художник подлинно духовный, хранитель идеала красоты, художественного совершенства, этической высоты и мужественного благородства. Использование различных систем композиторской техники.

Альфред Гарриевич Шнитке (1934 – 1998). Определяющая роль личностного начала в искусстве Шнитке; его культурно-философская содержательная основа. Конфликтность и трагизм картины мира, воплощенный в музыке композитора. Полистилистика как стилевая основа творчества композитора. Ее различные проявления (от контрастного противоположения различных стилевых элементов до ассимилирующего их синтетического образования).

Тема 4

Музыкальное искусство второй половины XX – начала XXI веков.

Художественные направления и стили (обзор). Радикальное обновление выразительных средств, переход от единой в своей основе системы музыкального языка к множественности языковых систем. Расширение связей с музыкой предшествующих периодов и направлений. Новый этап эволюции музыкального мышления. Новая концепция музыкального пространства и времени, самой музыкальной интонации. Новое осмысление музыкального звука (микрохроматика, электронная музыка, конкретная музыка, принцип сонорного поля).

Тема 5

Музыкальное искусство XX, начала XXI века.

Эстрадная музыка. Необходимо охарактеризовать жанры эстрадной музыки, их истоки, особенности, этапы развития, характерные черты, инструментальные составы. Жанры эстрадной музыки: эстрадная песня; оперетта; джаз. Необходимо изложить историю появления эстрадных жанров, выявить истоки джазовой музыки в народной музыкальной культуре американских негров, рассказать о новоорлеанском джазе. «Рапсодия в стиле блюз» (1924) Джорджа Гершвина – как пример соединения европейского симфонизма и джазовых интонаций и ритмов. Жанровое многообразие тематизма (блюз, свинг, регтайм).

Рок - музыка. Истоки, история, особенности. Необходимо показать взаимосвязь традиций и новаторства, приведших к появлению современной музыки новых жанров музыкального искусства.

Мюзикл. Выявить характерные особенности; определить жанровые категории мюзиклов – музыкально-сценического жанра, использующего выразительные средства музыкального, драматического, хореографического, оперного искусств. Их сочетание и

взаимосвязь придают мюзиклу особую динамичность, характерной чертой многих мюзиклов стало решение серьезных драматургических задач несложными для восприятия художественными средствами.

Альтернативная музыка. Необходимо охарактеризовать различные направления в альтернативной музыке: грандж, лоу-фай, индастриал и других. Кроме того, необходимо познакомить учащихся с классическим музыкальным авангардом, остановившись на таких техниках современного музыкального языка, как сонорика, алеаторика, пуантилизм, электронная музыка.

Примерные требования к контрольному уроку (промежуточная аттестация по окончании освоения предмета)

1) Темы для составления теста:

1. П.И. Чайковский. Образы (эпические/драматические/лирико-психологические/лирические). Основные произведения. Опера «Евгений Онегин» - литературный источник, сюжет.
2. Музыка рубежа 19-20 веков
А.К. Лядов, А.Н. Скрябин, С.В. Рахманинов - образное содержание каждого из композиторов, стиль.
И.Ф. Стравинский. Балет «Петрушка». Сюжет. Основная идея.
3. Отечественная музыка 1 половины 20 века.
С. Прокофьев. Основные черты стиля. Кантата «Александр Невский», балет «Ромео и Джульетта»
Д. Шостакович. Стиль, основной жанр в творчестве композитора. Симфония № 7 «Ленинградская»
4. Музыка конца 20 века (в общих чертах)

2) Викторина:

- П.И. Чайковский. Фрагменты из оперы «Евгений Онегин»
А.К. Лядов: «Кикимора»
А.Н. Скрябин: «2 поэмы ор.32», «Прелюдия до диез минор ор.11»
С.В. Рахманинов: Концерт №2 для фортепиано с оркестром- 1 часть, Вокализ, Этюд-картина ля минор «Серый волк и Красная шапочка»
И.Ф. Стравинский. Фрагменты из балета «Петрушка»
С.С. Прокофьев. Фрагменты из балета «Ромео и Джульетта», кантаты «Александр Невский»
Д.Д. Шостакович. Симфония №7 «Ленинградская» 1 часть – по разделам
Музыка конца 20 века

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аверьянова О.И. «Русская музыка до середины 19 века». М., «Росмэн», 2003
2. Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная литература XX века. Учебник для ДМШ; четвертый год обучения. М., «Музыка», 2004
3. Белоусова С.С. «Русская музыка второй половины 19 века». М., «Росмэн», 2003
4. Брянцева В.Н. «Романтизм». М., «Росмэн», 2001
5. «Великие мюзиклы мира», научный редактор – составитель И.Н. Емельянова. М., «Олма-Пресс», 2002
6. Долгополов И.В. «Мастера и шедевры» в 3-х томах. М., «Росмэн» 1988
7. Енукидзе Н.И. «Русская музыка конца 19-го, начала 20-го веков». М., «Росмэн», 2002
8. Енукидзе Н.И. Популярные музыкальные жанры. Из истории джаза и мюзикла. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М. «Росмэн», 2004

9. Ильичева А.В., Иофис Б.Р. Европейская музыка XX века. Группа «Шести». Новая венская школа». Б.Барток. П. Хиндемит. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература для ДМШ и ДШИ. М., «Росмэн», 2004
10. Кирнарская Д.К. «Классицизм». М., «Росмэн», 2002
11. Козлова Н.П. Русская музыкальная литература. Учебник для ДМШ и ДШИ; третий год обучения. М., «Музыка», 2004
12. Осовицкая А.С., Казаринова З.Е. Музыкальная литература. Первый год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. М., «Музыка», 2001
13. «Отечественная музыкальная литература» Выпуск 2. Редактор-составитель Е.Е. Дурандина. М., «Музыка» 2002
14. Платек Я.М. «Верьте музыке». М., «Советский композитор», 1989
15. Рапацкая Л.А. «История русской музыки от древней Руси до «серебряного века». М., «Владос», 2001
16. Смолина Е.А. Современный урок музыки. Творческие приемы и задания. Ярославль. «Академия развития», 2006
17. Тихонова А.И. «Возрождение и барокко». М., «Росмэн», 2003
18. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 4 класса ДМШ. М., «Музыка»
19. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5 класса ДМШ. М., «Музыка»