

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

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА «ФОРТЕПИАНО»,
«СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», «ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ», «НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»,
«ХОРОВОЕ ПЕНИЕ», «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР»**

**ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ**

**ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ПО.2. УП.3
В.01. УП.03.**

**МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
(Новая редакция)**

Срок реализации – 5-6 лет

ТОМСК-2021

«Одобрено»
Методическим советом
МБОУДО «ДШИ № 1»

« ____ » _____ 2021 г.

Утверждаю:

Директор МБОУДО «ДШИ № 1»

_____ Л.О. Усупова

« ____ » _____ 2021 г.

Разработчик:

1. **Сухотина Анна Александровна** – преподаватель муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна» Города Томска

Рецензенты:

1. **Кривопалова Вероника Алексеевна** – доцент ИИК ТГУ
2. **Мельникова Анна Ивановна** – методист МБОУДО «Детская школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна» Города Томска

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» создана в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Хоровое пение», «Музыкальный фольклор» и «Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств (утверждено Министерством культуры Российской Федерации от 09.02.2012 №86).

Программа является частью дополнительных предпрофессиональных программ в области музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Хоровое пение», «Музыкальный фольклор».

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет **5 лет**. Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, срок освоения программы может быть увеличен на один год.

Программа составлена с учётом возрастных особенностей обучающихся и **направлена на:**

- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском возрасте;
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- приобретение учащимися знаний, умений и навыков в области музыкальной литературы;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства.

Цель программы – приобщение обучающихся к искусству, развитие их творческих способностей и приобретение начальных профессиональных навыков.

Задачи программы:

- ▲ формирование и развитие музыкального мышления, аналитических способностей обучающихся;
- ▲ формирование потребности и развитие способности обучающихся к самостоятельному духовному постижению художественных ценностей;
- ▲ осознание, восприятие и развитие навыков анализа музыкальных произведений;
- ▲ осознание взаимосвязи характера и содержания музыки с элементами музыкального языка;
- ▲ расширение кругозора и накопление слухового опыта;
- ▲ развитие навыка работы с нотами;
- ▲ развитие слуховых представлений в процессе слушания и анализа музыкальных произведений.

Форма проведения аудиторного учебного занятия - **мелкогрупповой урок**. Занятия проводятся в соответствии с учебным планом. Продолжительность занятия – **45 минут**.

**Объём учебного времени,
предусмотренный на реализацию учебного предмета**

Для ДПП «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструменты»,
«Духовые и ударные инструменты», «Хоровое пение»

Индекс, наименование учебного предмета	Трудоёмкость в часах		Распределение по годам обучения				
			4-й класс	5-й класс	6-й класс	7-й класс	8-й класс
			количество недель аудиторных занятий				
			33	33	33	33	33
недельная нагрузка в часах							
ПО.02УП.03. Музыкальная литература	Аудиторные занятия (в часах)	181,5	1	1	1	1	1,5
	Самостоятельная работа (в часах)	165	1	1	1	1	1
	Максимальная учебная нагрузка по предмету (без учёта консультаций)	346,5	2	2	2	2	2,5
	Консультации (часов в год)	10	-	2	2	2	4

Для ДПП «Музыкальный фольклор»

Индекс, наименование учебного предмета	Трудоёмкость в часах		Распределение по годам обучения				
			4-й класс	5-й класс	6-й класс	7-й класс	8-й класс
			количество недель аудиторных занятий				
			33	33	33	33	33
недельная нагрузка в часах							
ПО.02УП.03. Музыкальная литература	Аудиторные занятия (в часах)	132	-	1	1	1	1
	Самостоятельная работа (в часах)	132	-	1	1	1	1
	Максимальная учебная нагрузка по предмету (без учёта консультаций)	264	-	2	2	2	2
	Консультации (часов в год)	10	-	2	2	2	4
В.01. УП.03. Музыкальная литература	Аудиторные занятия (в часах)	49,5	1	-	-	-	0,5
	Самостоятельная работа (в часах)	33	1	-	-	-	-
	Максимальная учебная нагрузка по предмету (без учёта консультаций)	82,5	2	-	-	-	0,5

9 класс

Индекс, наименование учебного предмета	Трудоёмкость в часах (в год)	Недельная нагрузка в часах (33 недели)

ПО.02УП.03. Музыкальная литература	Аудиторные занятия	49,5	1,5
	Самостоятельная работа	33	1
	Максимальная учебная нагрузка по предмету	82,5	2,5
	Консультации	4	-

Самостоятельная работа может быть использована на дополнительное прослушивание музыкальных произведений, выполнение домашнего задания обучающимися, посещение ими учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев), чтение дополнительной литературы и обмен мнениями на основе полученных впечатлений. Объём времени в неделю, отводимый на самостоятельную работу обучающихся определён с учётом минимальных затрат на подготовку домашнего задания и параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования.

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам и могут проводиться рассредоточено или в счёт резерва учебного времени. В случае если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающегося и методическую работу преподавателей.

Формы и методы контроля, критерии оценок

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

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

Текущий контроль знаний и умений осуществляется в рамках урока в целях оперативного контроля за качеством освоения программы. В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 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 обучающегося на определённом этапе обучения.

Контрольные мероприятия в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце полугодия на учебных занятиях в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, и могут проходить в виде письменных работ и устных опросов, викторин.

Итоговая аттестация проводится для обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты» и осуществляется с целью контроля (оценки) освоения дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств в соответствии с федеральными государственными требованиями, установленными к минимуму содержания, структуре и условиям реализации указанных образовательных программ, а также срокам их реализации.

Для обучающихся по дополнительной предпрофессиональной программе «Хоровое пение» итоговая аттестация по предмету не предусмотрена.

При прохождении итоговой аттестации 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.

Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена, содержание которого организуется на основе материала полного курса в соответствии с содержанием программы «Музыкальная литература».

Выпускной экзамен должен включать следующие виды работы:

- музыкальная викторина на основе изученных за пять лет музыкальных произведений;
- письменная работа в форме тестов по музыкально-историческим, теоретическим вопросам.

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка, полученная на выпускном экзамене, заносится в свидетельство об окончании Школы.

Итоговая оценка по предмету «Музыкальная литература» выставляется с учётом оценки, полученной на выпускном экзамене и трёх последних годовых оценок по предмету. Итоговая оценка заносится в свидетельство об окончании школы установленного образца.

График промежуточной и итоговой аттестации

Класс	Вид контрольных точек	Месяц проведения
4 класс первый год обучения	Контрольный урок	декабрь
	Контрольный урок	май
5 класс второй год обучения	Контрольный урок	декабрь
	Контрольный урок	май
6 класс третий год обучения	Контрольный урок	декабрь
	Контрольный урок	май
7 класс четвёртый год обучения	Контрольный урок	декабрь
	Экзамен	май
8 класс пятый год обучения (Учащиеся, продолжающие обучение, сдают итоговую аттестацию в 9 классе)	Контрольный урок	декабрь
	Итоговая аттестация: выпускной экзамен (Контрольный урок для обучающихся по ДПП «Хоровое пение»)	май
9 класс шестой год обучения	Контрольный урок	декабрь
	Итоговая аттестация: выпускной экзамен	май

Критерии оценок текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся

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.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

«Музыкальная литература» – один из обязательных учебных предметов музыкально-теоретического цикла в системе музыкального образования. В процессе изучения предмета обучающиеся приобщаются к различным образцам музыкальной культуры, совершенствуют свой художественный вкус. Как предмет комплексный, музыкальная литература рассматривает музыкальные явления во взаимосвязи с историей, литературой, живописью, архитектурой и т.д. Это помогает приобщить юных музыкантов к постижению всего разнообразия музыкальной культуры, воспитывать интерес и уважение к духовным ценностям человечества.

Изучение предмета «Музыкальная литература» предполагает приобретение информативных знаний и специальных умений таких, как эстетическое восприятие музыки, анализ произведений на слух и по нотам, умение выразить свои впечатления о музыке в устной и письменной форме. Учащийся должен усвоить музыкальную терминологию, иметь чёткое представление о жанрах и формах музыкальных произведений. Накопление таких умений позволяет ученику грамотно подходить к разучиванию произведений по специальности, формирует у него профессиональное отношение к исполнительскому искусству.

Одной из главных задач предмета «Музыкальная литература» является пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. Прежде всего, это связано с формированием слуховой культуры учеников, на основе умения слушать и понимать музыку разных стилей. Процесс такого формирования осуществляется непринуждённо, без видимых усилий. Управление этим процессом – необходимая, но сложная задача для преподавателя, так как он не может показать, как именно нужно слушать музыку, а также проверить, насколько обучающиеся овладели слушательским навыком.

Развитие музыкально-художественного мышления исполнителя не может складываться лишь из накопления знаний и умений. Учась ориентироваться в различных исторических эпохах, творческих стилях и направлениях, обучающиеся постигают азы профессионального, творческого отношения к музыкальному искусству. Без творческого переосмысления полученных знаний, активной музыкальной деятельности и развития художественных и интеллектуальных возможностей ученика невозможно представить воспитание музыканта-исполнителя.

Знакомство обучающихся с особым миром звуков, их приобщение к ценностям мировой музыкальной культуры начинается с организации восприятия. Однако в процессе обучения музыке, как известно, специально не учат эмоциональному сознательному восприятию. Негласно считается, что исполнение музыкальных произведений само собой обеспечивает и их восприятие. Конечно, между исполнением и восприятием существует тесная связь. Вместе с тем, актуальность проблемы восприятия обусловлена, с одной стороны, сложностью того, что понимается под содержанием музыкальных произведений, с другой - многообразием и противоречивостью музыкального мира, требующим от слушателя способности оценивать явления искусства адекватно их сути.

Восприятие серьёзной музыки - это сложный познавательный акт, требующий специальных знаний и навыков. Следовательно, основная задача преподавателя музыкальной литературы заключается в том, чтобы не просто познакомить обучающихся

с музыкальными произведениями различных стилей и жанров, но научить понимать, любить и в меру сил оценивать их.

На занятиях по предмету «Музыкальная литература» процесс восприятия музыкального произведения состоит из трех этапов:

1. первоначальное прослушивание произведения в записи или в исполнении педагога
2. анализ произведения (осмысление музыкального содержания, выявление роли средств музыкальной выразительности и формы в создании музыкального образа)
3. повторное прослушивание. Эта стадия изучения музыкального произведения представляет собой особое познание – это восприятие более сознательное и глубокое.

Именно ради такого активного восприятия и проводится анализ музыкального произведения.

Остановимся подробнее на «анализе» музыкальных произведений, так как именно эта часть работы над произведением вызывает особые трудности у педагога. Учить слушателей анализировать музыкальные произведения и постигать в таком анализе истинное их содержание необходимо во всех звеньях системы образования. Очевидно, что аналитические задачи, которые ставятся перед слушателем – школьником и слушателем – студентом, различны.

Одна из самых главных задач на первом этапе обучения заключается в том, чтобы научить «слушать» музыку, так как далеко не все умеют слушать сосредоточенно. Известно, что многие *слушают* музыку, но не *слышат* ее. Эту особенность восприятия очень важно учитывать именно сегодня, когда для многих людей уже с детства музыка – это лишь привычный фон существования.

Наиболее гибкой формой, позволяющей активизировать восприятие, является беседа эвристического типа. Суть ее заключается в том, что педагог обсуждает с обучающимися, прозвучавшее в классе музыкальное произведение. Благодаря поисковому характеру беседы, можно осуществлять знакомство детей с новым музыкальным и теоретическим материалом, обеспечивая при этом высокий уровень мыслительной активности и прочности запоминания, так как учащиеся сами решают проблемные задачи, связывая полученные прежде знания с навыками. Эвристическая беседа является наиболее полезной формой общения педагога с учащимися на первом году обучения при знакомстве со средствами выразительности, музыкальными формами и жанрами.

Как правило, показу музыкального произведения предшествует вступительное слово педагога, содержание которого должно быть сжатым, но по возможности, живым. Прежде всего, называется произведение, его автор. Если это отрывок из оперы или балета, педагог коротко рассказывает содержание всего произведения; если это вокальное сочинение, то предварительно читает текст. Полезно бывает записать незнакомые слова на доске. Дети часто искажают фамилию композиторов, неверно пишут термины. Далее следует прослушивание музыкального произведения. Пока у учащихся нет ни достаточного опыта слушания музыки, ни знаний, следует широко пользоваться методом предварительных вопросов. То есть до слушания задается такой вопрос, который заставляет обучающихся внимательно прослушать все произведение. Такие вопросы нужны не всегда и не всем. Если обучающиеся уже умеют слушать музыку внимательно и активно, то предварительные вопросы могут помешать непосредственному, эмоциональному впечатлению от музыки. После прослушивания следует беседа, состоящая из вопросов учителя и ответов учеников. Анализ произведения предполагает словесную формулировку музыкального содержания. Хорошо известно, как нелегко это сделать, не упрощая, особенно если речь идет о не программном инструментальном произведении. Но можно несколькими определениями более или менее точно передать общий характер произведения. Поиски подходящих слов заставляет учащихся внимательно вслушиваться в музыку и отдавать себе отчет в том, что она выражает.

После того как в общих чертах выяснено содержание музыкального произведений, учащиеся выявляют, какими средствами композитор воплотил свой замысел. Несмотря на

сложность этой задачи, ее можно предложить детям в несколько облегченном виде, задавая «наводящие» вопросы. А преподаватель корректирует суждения детей.

Беседа эвристического типа - очень гибкая форма. Она может гармонично сочетаться с традиционным объяснительно-иллюстративным методом, при котором вся информация исходит от преподавателя, а ученик должен запомнить ее и при необходимости воспроизвести. Активность ученика в этом случае проявляется при контрольном опросе. Именно музыкальная литература формирует множество понятий, дает знания о творчестве композиторов в связи с эпохой, с тем или иным художественным направлением. И объяснение педагога, его рассказ становится главным учебным материалом для обучающихся. Как самостоятельный объяснительно-иллюстративный метод тоже применяется в школе искусств. Он дает положительные результаты на тех этапах обучения, когда усваиваются базовые понятия. Но на определенном этапе этот метод становится тормозящим фактором. Педагог не оставляет детям простора для самостоятельного наблюдения, мышления, высказывания, а это, как правило, вызывает пассивное отношение обучающихся к самому предмету «Музыкальная литература» и к той музыке, которая на этих занятиях изучается.

Наибольший эффект дает сочетание объяснительно-иллюстративного метода с эвристическим. Так, на первом году обучения педагог сообщает основные теоретические сведения о средствах выразительности. И по мере знакомства с основными элементами музыкального языка необходимо выявлять их взаимодействие в произведениях, которые проходятся в классе. То есть постепенно подходить к решению главного вопроса: «О чем и как рассказывает музыка?». Например, ребята сами замечают, что песня Варяжского и песня Индийского гостей различны. Определив содержание и характер этих музыкальных номеров, учащиеся с помощью педагога отмечают наиболее яркие и доступные их восприятию средства: регистр, характер мелодии, лад, размер, особенности фактуры. Другой пример, общие черты классической сонатной формы выделяются на материале произведений Й. Гайдна и В. А. Моцарта. В данном случае, вся информация исходит от преподавателя. Задача ученика – воспринять и запомнить ее. При знакомстве с сонатной формой в творчестве Л.Бетховена целесообразно использовать эвристический метод. Показывая I часть 8 сонаты Бетховена, педагог обращает внимание учащихся на особенности ее строения, апеллируя к уже полученным знаниям о сонатной форме. Своими вопросами педагог помогает перевести общие понятия в конкретные, частные, реализуя их в анализе «живой музыки». Аналогичный подход можно использовать и при изучении жанров *симфонии* (от Й. Гайдна к Ф.Шуберту, С.С.Прокофьеву и Д.Д.Шостаковичу), *романса* (от Ф.Шуберта к М.И.Глинке и С.В.Рахманинову), *фортепианной миниатюры* (от Ф.Шуберта к К.Дебюсси, Р.К.Щедрину и Б. Бартоку), *сюиты* (от английских верджинелистов к И.С.Баху, М.П.Мусоргскому и Н.А.Римскому-Корсакову). Такой подход позволяет помимо историко-хронологической последовательности тем, использовать жанровый подход в рассмотрении явлений музыкального искусства. Тем самым учащиеся приобретают знания не только об исторически сложившихся музыкальных жанрах, но и имеют возможность более разностороннего изучения различных этапов их эволюции.

Необходимо подчеркнуть, что любой анализ должен опираться на слуховые представления учащихся, а не являться сухим теоретизированием. Поэтому беседа должна иллюстрироваться отрывками из музыкального произведения. Такой метод работы дает отличные результаты, он помогает сделать последующее слушание более целенаправленным. Обучающимся интересно узнать только что услышанную мелодию (на фортепиано) в исполнении другого инструмента, оркестра или хора. Таким образом, слушание в оригинальной записи ни в какой мере не исключает исполнение педагогом того или иного произведения целиком или в отрывках. Надо заметить, что проигрывание отдельных мест произведения практикуется не только при его разборе, но и при повторении. Ведь хорошо известно, что запомнить музыкальное сочинение с одного раза

не может даже опытный слушатель. Очень важно твердо усвоить музыкальный материал. Чем лучше музыка запомнилась, тем она легче и чаще возникает в памяти как произвольно, так и не произвольно. Хорошо знать хотя бы небольшое количество подлинно художественных произведений – это самый надежный способ научить понимать и любить музыку.

Особенности изучения «биографических» и обзорных тем. Темы, условно называемые «биографическими», открывают каждую из монографических тем о композиторах. В предложенной программе название «Биография...» Заменено другим: «Творческий облик...». Изменение названия отражает перенесение акцента с описания жизни композитора на характеристику его творчества и личности. Сами по себе биографические сведения не столь важны, быстро забываются. Целесообразнее дать знание о фактах жизни и творчестве композитора в связи с конкретной эпохой, национальной культурой, с тем или иным художественным направлением. Вопросы биографии и творчества педагог обязательно включает в домашнее задание – ребята прекрасно могут подготовить этот материал, пользуясь существующими учебниками. Таким образом, при изучении «биографических» тем обучающиеся получают навыки работы с книгой, умение отбирать и компоновать материал соответственно плану педагога.

Программой предусмотрены и обзорные темы. Изложенный в них музыкально-исторический материал должен не только объединить монографические темы, относящиеся к одной эпохе, но и способствовать расширению общекультурного и художественного кругозора учащихся. Начинается второй год обучения с рассмотрения музыки Древней Греции, Средних веков, Возрождения и Барокко. Необходимость пересмотра содержания начального раздела школьного курса зарубежной музыки очевидна. Прежде всего, у обучающихся не должно возникнуть впечатления, будто музыкальное искусство до XVIII века не существовало. Кроме этого, в педагогическую исполнительскую практику давно вошла старинная музыка. К примеру, школьный репертуар гитаристов часто составлен из сочинений итальянских, немецких, испанских и английских композиторов XVI-XVII веков (неизвестные авторы, Ф. де Милано, В. Галилеи, Н. Негрино, Г. Нейзидлер). А в репертуаре пианистов наряду с классическими произведениями присутствуют сочинения Г. Перселла, Г. Генделя, Ф. Куперена, Ж. Ф. Рамо, Д.Скарлатти. Поэтому, изучение старинной музыки в школьном курсе музыкальной литературы стало естественным. Но задача первых тем II года обучения заключается не только в общем ознакомлении с музыкальным искусством нескольких исторических эпох. Обучающиеся вспоминают и расширяют свои представления о полифоническом и гомофонном складе, о вокальной хоровой и сольной музыке, инструментальной музыке, о жанрах песни и танца, о некоторых музыкальных формах. Здесь же необходимо дать сведения о тех жанрах, с которыми неизбежно встретятся позднее, изучая творчество И.С.Баха, В.А.Моцарта: григорианский хорал, месса, старинные танцы, опера.

Важная функция обзорных уроков – представить музыку как часть духовной культуры. Показать, как соотносились другие виды искусства с музыкой (родственные темы и сюжеты, общие эстетические принципы и т.п.). Идея такого рода интегрированных уроков не нова. Взаимосвязи искусств принято рассматривать в рамках предмета «История мировой культуры», который в последние годы широко вводится в программу многих общеобразовательных школ. Однако на занятиях по музыкальной литературе весь историко-культурный контекст эпохи показывается в органической связи с музыкой. Такие уроки выполняют важные информативные и этико-эстетические функции. Образные параллели музыки с другими искусствами позволяют акцентировать внимание обучающихся на том, что музыка просто не отделима от жизни. Место музыки в историческом развитии общества бесконечно значительнее, чем обычно считают. Невольно вспоминаются слова Р. Роллана: «Искусство неисчерпаемо, как жизнь и ничто не позволяет нам почувствовать это лучше, чем неиссякающая музыка, чем океан музыки,

наполняющий собою века» (19, с.20). Эта мысль для ребят становится яснее при рассмотрении художественной и, шире, духовной культуры различных исторических периодов.

Согласно учебному плану основной формой обучения являются групповые занятия один раз в неделю по 45 минут. Это обуславливает предельную насыщенность каждого урока. Последний включает в себя проверку домашних заданий, знакомство с новым теоретическим и музыкальным материалом, и хотя бы частичное закрепление пройденного музыкального материала. Необходимо напомнить, что важнейшей задачей обучения является поддержание познавательного интереса учащихся. С этой целью нужно разнообразить уроки. Помимо беседы эвристического типа, проводятся «уроки – выставки», во время которых ребята воплощают свои впечатления от прослушанного произведения в рисунках (I-II годы обучения); «уроки – концерты», в которых обучающиеся исполняют произведения, выученные в классе по специальности с последующим анализом (I-V годы обучения). Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Цель аттестационных (контрольных) мероприятий – определить успешность развития учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый.

- Текущий – оценка выполненной самостоятельной работы учащегося и работы на уроке

- Промежуточный – включает аттестацию форме контрольного урока в конце полугодия или экзамена в конце года (7 класс)

- Итоговый – итоговый контроль осуществляется в конце 5- 6 годов обучения (8 -9 классы) в виде экзамена.

Текущий контроль – осуществляется регулярно преподавателем на уроках. Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на ответственную организацию домашних занятий. Текущий контроль учитывает темпы продвижения ученика, инициативность на уроках и при выполнении домашней работы, качество выполнения заданий. На основе текущего контроля выводятся четвертные оценки. Формы текущего контроля: - устный опрос (фронтальный и индивидуальный). Используются невербальные средства общения с учащимися. Письменное задание, письменный тест - выставление поурочного балла, суммирующего работу ученика на конкретном уроке (выполнение домашнего задания, знание музыкальных примеров, активность при изучении нового материала, качественное усвоение пройденного). Большое значение придается и практическим заданиям по рабочей тетради (при их наличии у учащихся). Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который проводится преподавателем, ведущим предмет. Целесообразно проводить контрольные уроки в конце каждой учебной четверти. На основании текущего контроля и контрольного урока выводятся четвертные оценки.

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

Пример письменных вопросов для контрольного урока «Евгений Онегин»

1 вариант, 8 класс

1. Как определил П. И. Чайковский жанр оперы «Евгений Онегин» и почему?
2. Какие музыкальные темы, связанные с образом Ленского, повторяются в опере и где? 3. В какой картине находится «Сцена письма Татьяны»? Какие музыкальные темы из этой сцены еще звучат в опере, где?
4. В какой картине показан бал в Петербурге, и какие танцы там использованы?

5. Перечислите хоровые эпизоды в опере (картина, состав хора). 6. С какой темы начинается опера?

6. Дайте ей характеристику. Где еще звучит эта тема? «Евгений Онегин»

2 вариант, 8 класс

1. Где впервые была поставлена опера и почему?

2. Какие музыкальные темы, связанные с образом Татьяны, повторяются в опере, где?

3. В какой картине находится Ария Ленского? Как она построена, дайте характеристику основной теме арии. Где в последний раз звучит эта тема, в чем ее смысл?

4. В какой картине показан бал в деревне, и какие танцы там использованы?

5. Перечислите ансамбли в опере (картина, состав и особенности ансамбля).

6. Что такое ариозо? Ариозо каких персонажей есть в опере? Где находятся эти ариозо?

Безусловно, предложенная программа по учебному предмету «Музыкальная литература» не является чем-то неизменным и незыблемым. Тематический материал данного курса, особенности изложения отдельных тем (необходимость «адаптации» материала в зависимости от уровня группы), количество часов на их освоение – эти вопросы находятся в компетенции педагога. Важно только помнить о поставленной цели: научить обучающихся слушать, любить и понимать, как классическую, так и современную музыку, вырастить из них просвещенных любителей и ценителей музыкального искусства.

Техническое оснащение занятий:

- учебная аудитория для групповых занятий, оформленная наглядными пособиями;
- фортепиано;
- учебная мебель (доски, шкафы, столы и стулья для учеников и учителя);
- звукотехническая аппаратура.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» обеспечивает целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения образовательной программы теоретических знаний, умений и навыков:

– первичные знания в области основных эстетических и стилевых направлений в области музыкального, изобразительного, театрального и киноискусства;

– знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и зарубежных композиторов, а также созданных ими музыкальных произведений;

– первичные знания в области строения классических музыкальных форм;

– умения осмысливать музыкальные произведения и события путем изложения в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий;

– навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды;

– навыков восприятия элементов музыкального языка;

– навыков анализа музыкального произведения;

– умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального произведения;

– навыков восприятия современной музыки.

Содержание программы по учебному предмету «Музыкальная литература» соответствует федеральным государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Хоровое пение» и направлено на:

- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих восприятию в достаточном объеме учебной информации;

- приобретение навыков творческой деятельности;
- формирование умения планировать свою домашнюю работу;
- осуществление самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью;
- формирование умения давать объективную оценку своему труду, навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе;
- формирование уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, понимания причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности;
- формирование навыков определения наиболее эффективных способов достижения результата.

Учебно-тематический план

Первый год обучения

№	Темы уроков	Музыкальный материал	Кол-во часов
1.	Музыкальная тема – основа музыкального содержания. Развитие темы.	П. И. Чайковский «Детский альбом», Р. Шуман «Альбом для юношества»	1
2.	Музыкальные построения: мотив, фраза, предложение периода. Разновидности периода. Произведения в форме периода	Ф. Шопен Прелюдии, С. Прокофьев «Детская музыка», Э.Денисов «Детский альбом»	2
3.	Простые двухчастные и трёхчастные формы в инструментальной и вокальной музыке.	Ф. Шуберт Вальсы, «В путь», Л. Бетховен «Контрданс», «Экосез», Й. Гайдн «Немецкий танец», «Менуэт», С. Слонимский «Горькие слёзы», Э. Вилла-Лобос «Пусть мама баюкает», Э. Григ «Вальс», «Песня сторожа»	2
4.	Выразительные особенности рондообразных форм	В. А. Моцарт ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро», Соната A-dur (3 часть), М. И. Глинка рондо Фарлафа, С. Слонимский «Маленькое рондо», С. С. Прокофьев «Джюльетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта»	1
5.	Разновидности вариаций	И. С. Бах Пассакалия c-moll, В.А. Моцарт Соната A-dur (1 часть) М. И. Глинка Персидский хор, Турецкий танец из оперы «Руслан и Людмила», «Камаринская»	2
6.	Циклические формы: сюита, соната, симфония	Дж. Дауленд Пavana, Гальярда, И. С. Бах Французская сюита до-минор или Партита соль-мажор, А. Шнитке Сюита в старинном стиле, А. Вивальди. Концерт для скрипки с оркестром «Весна» (из цикла «Времена года»). В. А. Моцарт Симфония №35 или симфония № 28, С. Прокофьев «Классическая симфония» № 1. И. Гайдн Соната для клавира ре-мажор или соната для клавира ми-минор, М. Глинка. Увертюра к опере «Руслан и Людмила»	7
7.	Контрольный урок		1
8.	Традиции русской духовной музыки	Знаменный распев, фрагменты из хорового концерта Д.С. Бортнянского, П. Чайковский «В церкви» (из «Детского альбома»), «Господи, помилуй» (из Литургии Иоанна Златоуста), Г. Свиридов «Молитва» (из музыки к спектаклю «Царь Федор Иоаннович»)	4
9.	Традиции европейской духовной	Григорианский хорал, И. С. Бах «Страсти по	4

	музыки	Матфею», хорал (по выбору), Ария № 40 (из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах), Маленькие прелюдии и фуги, инвенции (по выбору), Р. Шуман «Хорал» (из «Альбома для юношества»)	
10.	Камерные вокальные жанры: кант, песня, романс, баллада	Канты, Ф. М. Дубянский «Стонет сизый голубочек», А. Варламов «Красный сарафан», А. Гурилёв «Колокольчик», М. Глинка «Жаворонок», Ф.Шуберт «Форель», «Лесной царь», Г. Свиридов «Зимняя дорога»	4
11.	Опера как театральная драма	К. Монтеверди фрагменты из оперы «Орфей», М. Глинка фрагменты из оперы «Руслан и Людмила»	3
12.	Балет как театральная драма без слов	А. Адан фрагменты из балета «Жизель», А. Хачатурян фрагменты из балета «Спартак»	2
13.	Контрольный урок		1
Итого часов за год			33

Второй год обучения

№	Тема	Музыкальный материал	Кол-во часов
1.	Старинная музыка 1.1 Музыкальное искусство Древней Греции. Античная скульптура, архитектура, поэзия. Тесная связь музыки с другими искусствами, наукой. 1.2 Музыкальное искусство Средних Веков. Живопись, архитектура того времени. Знакомство с культовой и светской музыкой.	Григорианский хорал, месса, песни трубадуров и труверов.	1
2.	Музыкальное искусство Эпохи Возрождения Живопись, скульптура, литература, театр того времени, небывалый расцвет светской музыки. Знакомство со старинными вокальными и инструментальными жанрами (мадригал, ричеркар, канцона, павана, гальярда, спаньелетта).	Орландо Лассо «Эхо», пьесы для лютни, виолы и верджинеля (Фр. да Милано, В. Галилеи, Г. Нейзидлер, Дж. Булл, У. Берд, О. Гиббонс и анонимных авторов – по выбору педагога).	2
3.	Барокко в музыке Архитектура, скульптура, живопись, театр XVII- пер. половины XVIII веков. Опера, органная, скрипичная и клавирная школы.	К. Монтеверди «Плач Орфея» из оперы «Орфей», Г. Перселл «Жалоба Дидоны» из оперы «Дидона и Эней», А. Вивальди «Времена года», пьесы для клавирина Ф. Куперена и Ж.Ф. Рамо	2
4.	И.С. Бах Творческий облик композитора Органное произведение Произведение для клавира Вокально-инструментальные произведения	Финал из оркестровой сюиты № 2, «Ave Maria» «Токката и фуга» d moll, органное хоральное прелюдии. «Инвенции», «Хорошо темперированный клавир» I том C dur и c moll, «Французская сюита» c moll. фрагменты из «Мессы» h moll, «Страстей по Матфею».	6

5.	Контрольный урок		1
6.	Классицизм в музыке Французская живопись, скульптура, архитектура, литература XVII-XVIII веков. Музыкальное искусство эпохи Просвещения.	Музыкальные фрагменты из оперы К.В. Глюка «Орфей».	1
7.	Й. Гайдн Творческий облик композитора Сонатное творчество Сонатно-симфонический цикл	Музыкальные фрагменты из «Прощальной симфонии» Соната D dur или e moll. Симфония №103 Es dur.	4
8.	В.А. Моцарт Творческий облик композитора Симфония Опера Соната	Музыкальные фрагменты: «Маленькая ночная серенада»; «Dies irae», «Lacrimosa» из Реквиема Симфония №40 g moll. Опера «Свадьба Фигаро» или «Волшебная флейта». Соната по выбору.	7
9.	Л. Бетховен Творческий облик композитора Сонатное творчество Симфоническое творчество	Музыкальные фрагменты из сонат для фортепиано №14 и 23 Соната для фортепиано № 8 с moll Симфония № 5 с moll Увертюра «Эгмонт».	8
10.	Контрольный урок		1
Итого часов за год			33

Третий год обучения

№	Тема	Музыкальный материал	Кол-во часов
1.	Романтизм в музыке Живопись, литература, театр, балет в первой половине XIX века. Музыкальное искусство этой эпохи: расцвет национальных композиторских школ, появление новых жанров, музыкальный театр	Ф. Мендельсон "Песни без слов", Р. Вагнер " Полет валькирий " и "Заклинание огня" из оперы "Валькирия".	2
2.	Ф. Шуберт Творческий облик композитора Вокальные циклы Симфоническое творчество	Музыкальные фрагменты: «Музыкальные моменты», «Экспромты» для фортепиано, песни). «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь», баллада «Лесной царь». «Неоконченная симфония» h moll.	4
3.	Ф. Шопен Творческий облик композитора. Фортепианные сочинения	«Мазурки» (Op. № 7 B dur, Op.17 № 4 a moll, Op.45 № 5 F dur) «Полонез» A dur «Прелюдии» (№ 4 e moll, № 6 h 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).	4
4.	Р. Шуман Творческий облик	«Карнавал»	1
5.	Ф. Лист 5.1. Творческий облик	«Венгерская рапсодия» № 2.	1
6.	Опера второй половины XIX века Творческий облик Дж. Россини,	фрагменты из опер «Севильский цирюльник», «Аида», «Кармен»	3

	Дж. Верди, Ж. Бизе.		
7.	Контрольный урок		1
8.	Русское народное творчество	Колядки, веснянки, былины, исторические песни, лирические и колыбельные песни, плясовые и хороводные песни	3
9.	Музыкальное искусство России в первой половине XIX века Архитектура, живопись, литература того времени. Творчество А. А. Алябьева, А. Е. Варламова, А. Л. Гурилева	А. Алябьев «Соловей» «Горные вершины» А. Варламов «Белеет парус одинокий» А. Варламов «Колокольчик» А. Гурилёв «Вьется ласточка сизокрылая»	3
10.	М.И. Глинка Творческий облик композитора. Оперное творчество Произведение для оркестра Романсы и песни.	Опера «Иван Сусанин» «Камаринская», «Вальс-фантазия» Романсы и песни по выбору преподавателя	8
11.	А.С. Даргомыжский Творческий облик композитора. Романсы и песни.	Фрагменты из оперы «Русалка» Романсы и песни по выбору преподавателя	4
12.	Контрольный урок		1
Итого часов за год			33

Четвёртый год обучения

№	Тема	Музыкальный материал	Кол-во часов
1.	Русское музыкальное искусство второй половины XIX века Литература, живопись и музыка того времени.	М.А. Балакирев «Исламей».	1
2.	А.П. Бородин Творческий облик композитора Оперное творчество Симфоническое творчество	Романсы и песни («Для берегов отчизны дальней», «Песня темного леса», «Спящая княжна»), 2 квартет III часть. Опера «Князь Игорь». Симфония №2 си минор «Богатырская».	7
3.	М.П. Мусоргский Творческий облик композитора Оперное творчество Симфоническое творчество	Песни – «Колыбельная Еремушке», «Сиротка», «Озорник»; номера из оперы «Хованщина» Опера «Борис Годунов». «Картинки с выставки».	7
4.	Контрольный урок		1
5.	Н.А. Римский-Корсаков Творческий облик композитора Оперное творчество Симфоническое творчество	«Испанское каприччио», номера из «Садко». Опера «Снегурочка». Симфоническая сюита «Шехеразада».	8
6.	П.И. Чайковский Творческий облик композитора Симфоническое творчество Оперное творчество Романское творчество	Пьесы из фортепианного цикла «Времена года», номера из балета «Щелкунчик». Симфония №1 или 4. Опера «Евгений Онегин» Романсы.	8
7.	Экзамен		1
Итого часов за год			33

Пятый год обучения

№	Тема	Музыкальный материал	Кол-во часов
1.	<i>Зарубежное искусство рубежа XIX – XX веков</i> Литература, живопись и музыка того времени	Я. Сибелиус «Грустный вальс». Р. Штраус – «Так говорил Заратустра» (фрагмент). Итальянский веризм (фрагменты из оперы «Паяцы» Р. Леонкавалло и оперы «Тоска» Дж.Пуччини)	3
2.	<i>Импрессионизм в живописи, поэзии и музыке.</i> <i>Творческий облик К. Дебюсси</i>	«Прелюдии», «Послеполуденный отдых Фавна»	4
3.	<i>Творческий облик М. Равеля.</i>	Опера «Дитя и волшебство» (фрагменты). «Болеро»	4
4.	<i>Творческий облик Г. Малера</i>	«Волшебный рог мальчика» (фрагменты). Симфония №1	3
5.	<i>Экспрессионизм и неофольклоризм.</i> <i>Творческий облик Б. Бартока</i>	А.Шенберг «Лунный Пьеро» (фрагменты). К.Орф «Кармина Бурана» (фрагменты) «Микрокосмос» (фрагменты. «Музыка для струнных, ударных и челесты», 2 часть. «Allegro barbaro» для ф-но	3
6.	<i>Джаз</i> Истоки джаза, жанры спиричуэлс, блюз. Выдающиеся исполнители – Л. Армстронг, Э.Фиджеральд, Д.Элингтон. Творчество Дж. Гершвина	«Рапсодия в блюзовых тонах», «Колыбельная Клары», «Песенка Спортин-Лайфа» из оперы «Порги и Бесс»	2
7.	Контрольный урок		1
8.	<i>Русская культура рубежа XIX-XX веков</i> Литература, живопись, музыка того времени	А.К. Лядов «Волшебное озеро».	2
9.	<i>Творческий облик А. Н. Скрябина</i>	Прелюдии ор. 11, этюд dis moll соч. 8 №12.	3
10.	<i>Творческий облик И. Ф. Стравинского.</i>	Балет «Петрушка». Фрагменты балета «Весна священная» или оперы «Царь Эдип»	2
11.	<i>Творческий облик С. В. Рахманинова</i>	Романсы, фортепианные сочинения (Прелюдии или 2 фортепианный концерт)	3
12.	<i>Творческий облик С. С. Прокофьева</i> Кантатно-ораториальное творчество Балетное творчество Симфоническое творчество	Кантата «Александр Невский» Балет «Ромео и Джульетта» или «Золушка» Симфония №7	7
13.	<i>Творческий облик Д. Д. Шостаковича</i> Симфоническое творчество Фортепианное творчество	Квартет №3 (II, III ч.), романсы на стихи Долматовского, музыка к кинофильму «Овод». Симфония № 7 Прелюдии и фуги	6
14.	<i>Творческий облик Г. В. Свиридова</i>	Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина «Метель», поэма «Памяти С. Есенина»	3,5
15.	<i>Творческий облик Р. К. Щедрина</i>	«Подражание Альбенису», «Озорные частушки» для симфонического оркестра	2
16.	Контрольный урок		1
Итого часов за год			49,5

Шестой год обучения

№	Тема	Музыкальный материал	Кол-во часов
---	------	----------------------	--------------

I полугодие			
1.1.	Музыка в античном мире, в эпоху Средневековья и Ренессанса. Григорианский хорал. Зарождение многоголосия. Искусство трубадуров и труверов	Григорианский хорал Евангелие от Луки, Гл.1, 26-38 – Аноним. Песня трубадура E dame jolie . Трувер Ричард Львиное сердце (1157-1199) «Ja nuls om pres non dira sa razon». «L'homme arme» («Вооруженный человек»). Аноним. Григорианский хорал Торжественная месса Деве Марии, Kyrie – Аноним. Палестрина Джованни Пьерлуиджи (1526-1594) Месса Папы Марчелло, Kyrie. Орlando Лассо (1530-1594) мадригал «Ola, o che bon escho!» B	1,5
2.	Вокальная полифония. Зарождение инструментальных жанров. Музыка XVII века. Формирование оперы, оратории, кантаты, органная музыка	Монтеверди Клаудио (1567-1643) опера «Орфей» Пролог. И. Пахельбель – хоральная прелюдия; Дж. Фрескобальди - Канцона для органа; Г.Ф. Гендель –оратория «Мессия»; И.С. Бах – Высокая месса h- moll;	1,5
3.	Стиль Барокко и рококо в музыке XVIII века. Расцвет инструментальной музыки; формирование оркестров; жанр скрипичного концерта; Concerto grosso. Сюита, соната.	А. Вивальди (1678-1741) Времена года. Концерт - Зима 1 ч., А. Корелли – Кончерто grosso №8, g-moll, VIч., Ф.Куперен – «Жнецы»	1,5
4.	Первоисточки русской музыки. Языческие традиции и музыкальная культура древних славян	Н. А. Римский-Корсаков – 100 русских народных песен; обрядовые песни, песни – плачи; трудовые песни И.Ф.Стравинский балет «Весна священная» (фрагменты);	1,5
5.	Музыкальная культура русского средневековья. Знаменное пение. Былинный эпос	Знаменные распевы; стихиры, тропари, кондаки; колокольные звоны; хоровая музыка Н.П.Дилецкого, В.П. Титова. А.С.Сренский – Фантазия на темы И. Рябинина.	1,5
6.	Русская хоровая культура 17-18 веков. Кант. Партесный концерт.	М.Березовский, Д.Бортнянский – хоровые концерты (по выбору); творчество Ф. М. Дубянского и О.А. Козловского в жанре «российской песни».	1,5
7.	Западноевропейский музыкальный классицизм. Оперные реформы К.В. Глюка и В.А. Моцарта. Оперные жанры XVIII века. Сонатно- симфонический цикл в творчестве Гайдна и Моцарта. Сонаты – драмы и симфонии – драмы в творчестве Бетховена.	Опера «Орфей» К.В.Глюка (фрагменты); В.А.Моцарт – «Дон Жуан» - (фрагменты); симфония С-dur «Юпитер»; Л.Бетховен – соната №23 «Аппассионата», симфония №3 «Героическая»	3
8.	Основные черты западноевропейского романтизма в творчестве Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Н. Паганини.	Ф. Шуберт – фантазия «Скиталец»; Ф. Шопен –баллада №1; Н. Паганини - «Каприсы», концерт для скрипки с оркестром №2, финал;	3
9.	Немецкие романтики первой половины XIX века: К.М.Вебер, Ф.Мендельсон, Р.Шуман. Новая стилистика; романтическая опера; музыка в драматическом театре, лирическая исповедь творчества романтиков.	Опера «Вольный стрелок» Вебера (увертюра, хор охотников, сцена в «Волчьей долине»); Ф. Мендельсон «Сон в летнюю ночь» - Увертюра, скерцо, ноктюрн; Р.Шуман- цикл «Любовь поэта»	4,5
10.	Программный симфонизм, его специфика; гротеск в музыке. Ф. Лист, Г.Берлиоз Контрольный урок	Ф. Лист «Прелюды» (фрагменты); Г. Берлиоз «Фантастическая симфония, 2, 4, 5 части (фрагменты)	4,5

II полугодие			
11.	<i>Классические и романтические традиции в русской музыке 19 века</i>	А. Бородин «Князь Игорь» Плач Ярославны. 4д. Хор Поселян «Ох не буйный». 4д.; М. Мусоргский опера «Хованщина» «Рассвет на Москве-реке»; 3д. Песня Марфы «Исходила младешенька» «Семинарист»; Р-Корсаков – «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деде Февронье»; опера «Кощей бессмертный» – ария Кошечевны; П. И. Чайковский - Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, 1ч.,3 ч.; Симфония № 6. Финал. Увертюра «Ромео и Джульетта»; фрагменты из оперы «Пиковая Дама».	6
12.	<i>Импрессионизм в западно-европейской музыке</i>	Сравнение разных переводов сонета «Лунный свет» французского поэта-символиста П. Верлена (1844-1896). 3 перевода Ф. Соллогуба (1863 - 1927). Сравнение П. Верлена с «Лунным светом» Дебюсси. «Ноктюрны» Дебюсси – цикл симфонических картин. 3 часть «Ноктюрнов» - «Сирены».	3
13.	<i>Русская музыка на рубеже XIX-XX веков Серебряный век русской культуры. Музыкальный символизм в русской музыке рубежа XIX-XX веков</i>	А. Лядов – «Волшебное озеро» Симфоническое творчество Скрябина (3 симфония, «Прометей», «Поэма экстаза»). Понятия: «тема-символ», «цветовая партитура». С.В. Рахманинов – Рапсодия на тему Паганини.	1,5
14.	<i>Экспрессионизм в западно-европейской музыке</i>	Шёнберг А. Три сатиры для хора, Мелодрама «Лунный Пьеро» (фрагменты), пьеса для оркестра «Предчувствие», Шесть пьес для фортепиано ор.19, «Уцелевший из Варшавы». Берг А. опера «Воцек», Скрипичный концерт. Веберн А. Вариации для фортепиано ор. 27, Пьеса для оркестра ор.5 № 3.	1,5
15.	<i>Неофольклоризм и неоклассицизм</i>	К.Орф -Опера «Умница» — музыкальная сказка. Композиция оперы. Черты «театра представления». Три типа сцен: оперные, разговорные, смешанные. Характеристика основных действующих лиц. И. Стравинский «Симфония псалмов» , опера-оратория «Царь Эдип»; П. Хиндемит симфония «Художник Матис», фортепианный цикл «Ludus tonalis».	3
16.	<i>Русская музыкальная культура первой половины XX века</i>	С. Рахманинов романсы, «Остров мёртвых», С. Прокофьев «Скифская сюита», А. Мосолов «Завод», «Четыре газетных объявления», И. Вышнеградский. Пьесы в четвертитоновой технике.	4,5
17.	<i>Музыкальное искусство второй половины XX века в русской и зарубежной музыке</i>	Отечественная музыка второй половины XX века. «Новая фольклорная волна» в творчестве Г. Свиридова, В. Гаврилина, Р. Щедрина, С. Слоимского. Музыкальный авангард и поставангард в творчестве отечественных композиторов. Творчество Эдисона Денисова. «Знаки на белом» Творчество А.Шнитке – Хоровой концерт; С Губайдулиной – Симфония «Слышу...	6

	Умолкло..."	
Итого часов за год		49,5

Первый год обучения

С первых уроков музыкальной литературы важно зародить в детях интерес к познанию музыки и связанных с ней явлений. Развивая и совершенствуя навыки слушания музыки и эмоциональной отзывчивости на музыку, необходимо познакомить учащихся с основными музыкальными жанрами, музыкальными формами, сформировать у них навыки работы с учебником и нотным материалом, умение рассказывать о характере музыкального произведения и использованных в нем элементах музыкального языка.

Для учащихся 4 класса (освоивших курс учебного предмета «Слушание музыки») содержание обучения раскрывается с учетом полученных знаний, умений, навыков. Учебно-тематический план включает темы, непосредственно продолжающие программу «Слушание музыки», основан на принципе преемственности предметов «Слушание музыки» и «Музыкальная литература». Данные предметы составляют единый цикл, объединяются общими задачами - воспитание культуры слушания и восприятия музыки на основе формирования интонационного слуха. При этом, предмет «Музыкальная литература» направлен на изучение музыки не только как речевого явления, но как части жанровой, стилевой и в целом социально-культурной системы.

Тем не менее, первый год обучения музыкальной литературе носит вводный характер. Основными формами работы должны стать прослушивание музыки и работа с нотным текстом, характеристика жанровых особенностей, структуры и выразительных средств музыкальных произведений.

Музыкальная тема. Развитие темы. Музыкальные построения: мотив, фраза, предложение, период. Разновидности периода. Простые двухчастные и трёхчастные формы. Рондообразные формы. Разновидности вариаций.

Музыкальная форма, как облик музыкального произведения. Понятие «музыкальная тема». Музыкальная тема – основа музыкального содержания. Единство содержания и формы. Развитие темы. Музыкальные построения: мотив, фраза, предложение, период. Период как самостоятельная музыкальная форма и часть более крупной формы. Разновидности периода. Простые двухчастные и трёхчастные формы в инструментальной и вокальной музыке. Выразительные особенности рондообразных форм, понятия рефрен, эпизод. Разновидности вариаций: basso ostinato, soprano ostinato, классические (строгие), свободные, двойные.

Музыкальный материал.

П.И.Чайковский «Детский альбом», Ф. Шопен Прелюдии, Р.Шуман «Альбом для юношества», С. Слонимский «Горькие слёзы», Ф. Шуберт Вальсы, «В путь», Л. Бетховен «Контрданс», «Экосез», Й. Гайдн «Немецкий танец», «Менуэт», Э. Вилла-Лобос «Пусть мама баюкает», Э. Григ «Вальс», «Песня сторожа», В.А. Моцарт ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро», Соната A-dur (1 и 3 части), С. Слонимский «Маленькое рондо», С.С. Прокофьев «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта», И.С. Бах Пассакалия c-moll, М.И. Глинка рондо Фарлафа, Персидский хор, Турецкий танец из оперы «Руслан и Людмила», симфоническая фантазия «Камаринская».

Циклические формы: сюита, соната, симфония.

Основные черты старинной сюиты, объединение в цикл по принципу контраста, интонационное единство; форма бытования, звучание старинных инструментов - лютни, клавесина, клавикорда. Преломление традиций старинного цикла в музыке 20 века. Контрастное чередование темпов, контраст и единство интонаций, новый принцип развития, связанный с театрально-драматическим действием в концертах А. Вивальди. Сохранение контрастного чередования частей в симфонии. Воплощение идеи движения: быстро, медленно, умеренно, очень быстро. Симфония как инструментальная драма, где

действует условный герой. Конфликтное взаимодействие тем, синтез моторного движения, танцевальных ритмо-формул и ярко театральных интонаций. Соната - инструментальный цикл для одного или двух исполнителей. Особенности цикла, количество частей и их соотношение. Более камерный характер звучания, иной масштаб действия в сонатном цикле. Структура сонатного аллегро. Интонационное развитие, способ организации формы с точки зрения тематического развития в каждом разделе. Признаки инструментальной драмы: контрастность и конфликтность развития, синтез различных типов интонаций.

Музыкальный материал.

Дж. Дауленд Пavana, Гальярда, И. С. Бах Французская сюита до-минор или Партита соль-мажор, А. Шнитке Сюита в старинном стиле, А. Вивальди. Концерт для скрипки с оркестром «Весна» (из цикла «Времена года»). В. А. Моцарт Симфония №35 или симфония № 28, С. Прокофьев «Классическая симфония» № 1, И. Гайдн Соната для клавира ре-мажор или соната для клавира ми-минор, М. Глинка увертюра к опере «Руслан и Людмила».

Традиции русской духовной музыки.

Уникальная история формирования русской музыкальной культуры. Народное творчество и церковное пение как два основных истока русской музыки. Приоритет вокального начала. Возникновения знаменного распева. Характерные черты русского знаменного напева. Характер пения, унисон мужских голосов, система записи, древние лады (осьмогласие), метроритмическая организация. Рождение русского духовного концерта. Традиции духовных жанров в музыке русских композиторов.

Музыкальный материал.

Знаменный распев, фрагменты из хорового концерта Д.С. Бортнянского, П. Чайковский «В церкви» (из «Детского альбома»), «Господи, помилуй» (из Литургии Иоанна Златоуста), Г. Свиридов «Молитва» (из музыки к спектаклю «Царь Федор Иоаннович»).

Традиции европейской духовной музыки.

Григорианский хорал - основа европейской духовной музыки. Полифонические традиции в европейской духовной и светской музыке. Протестантский хорал и его традиции в музыке немецких композиторов (строгий аккордовый склад изложения, хоральная фактура). Традиции вокального интонирования и вокальной полифонии в инструментальной музыке И.С. Баха.

Музыкальный материал.

Григорианский хорал, И. С. Бах «Страсти по Матфею», Ария № 40 (из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах), хорал (по выбору), хоральная прелюдию фа минор, Маленькие прелюдии и фуги, инвенции (по выбору), Р. Шуман «Хорал» (из «Альбома для юношества»).

Камерные вокальные жанры: кант, песня, романс, баллада.

Значение песенного жанра в русской музыке и европейской музыке. Песни как одна из форм домашнего музицирования. Причины популярности жанра песни. Воплощение различных чувств, настроений, событий в текстах и музыке песен. Интонационная основа песенных жанров, роль аккомпанемента в создании характера произведения. Строение песни (куплетная форма). Понятия «запев», «припев», «вступление», «заклучение». Связь музыки со словом в жанрах песни и романса. Особенное внимание к тексту - детальное интонирование, форма и жанровое своеобразие. Роль фортепианного сопровождения. Особенности жанров: кант, песня, романс, баллада.

Музыкальный материал.

Канты 18 века, Ф. М. Дубянский «Стонет сизый голубочек», А. Варламов «Красный сарафан», А. Гурилёв «Колокольчик», М. Глинка «Жаворонок», Ф.Шуберт «Форель», «Лесной царь», Г. Свиридов «Зимняя дорога».

Опера как театральная драма.

Опера – самый богатый и сложный жанр музыки. История жанра. Значение слова «опера». Синтез поэзии и драматического искусства, вокальной и инструментальной музыки в оперном жанре. Особенности жанра оперы, строение оперы (действия, картины, номера). Разновидности вокальных и инструментальных жанров, форм внутри оперы - (увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль), а также исполнители (певцы, дирижёр, оркестр). Словесный текст оперы – либретто. Музыкальные сольные номера – ария, ариозо, ариетта, каватина. Значение хора в опере. Оркестр в опере.

Музыкальный материал.

К. Монтеверди фрагменты из оперы «Орфей», М. Глинка фрагменты из оперы «Руслан и Людмила».

Балет как театральная драма без слов

Знакомство с жанром балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, основой которого являются сказочные сюжеты; с именами лучших отечественных танцоров и хореографов. Балет – музыкально-хореографический спектакль, в котором органически сочетаются музыка, танец, драматургическое действие и элементы изобразительного искусства (танцоры-солисты, кордебалет, театральное действие, костюмы, декорации). Значение танца и пантомимы в балете. Классический и характерный танцы.

Музыкальный материал.

А. Адан фрагменты из балета «Жизель», А. Хачатурян фрагменты из балета «Спартак».

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Второй год обучения

Музыкальное искусство Древней Греции

Значение античности в истории человеческой культуры. Античная скульптура, архитектура, поэзия. Специфика древнегреческого языка, связь поэзии и музыки. Тесная связь музыки с другими искусствами, наукой. Древнегреческая трагедия – истоки музыкального театра. Древнегреческие мифы о музыке и музыкантах. Пифийские игры.

Музыкальное искусство Средних Веков

Живопись, архитектура того времени. Знакомство с культовой и светской музыкой. Христианское мировоззрение и его влияние на искусство и музыку. Возникновение церковной профессиональной музыки. Григорианский хорал. Зарождение и развитие многоголосия. Развитие нотации. Анонимность. Средневековое литургическое пение. Развитие органа. Раннее многоголосие. Светская музыка средних веков – трубадуры, труверы, миннезингеры.

Музыкальный материал.

Григорианский хорал, органум, месса, песни трубадуров и труверов.

Музыкальное искусство Эпохи Возрождения.

Живопись, скульптура, литература, театр того времени, небывалый расцвет светской музыки. Полифоническое многоголосие, «строгое письмо». Месса эпохи возрождения. Знакомство со старинными вокальными и инструментальными жанрами (мадригал, канцона, павана, гальярда).

Музыкальный материал.

Палестрина «Месса папы Марчелло», О. Лассо «Эхо», пьесы для лютни, виолы и вёрджинеля (Фр. да Милано, В.Галилеи и анонимных авторов – по выбору педагога), Ж. Дебре мадригалы, К. Джезуальдо мадригалы.

Барокко в музыке

Архитектура, скульптура, живопись, театр XVII – первой половины XVIII веков.

Барокко в музыке. Понятие стиля эпохи. Стиль барокко в музыке. Рождение новых жанров: опера, оратория, кантата, концерт, сюита, соната. Значение инструментальной музыки в эпоху барокко, органная, скрипичная и клавирная школы.

Музыкальный материал.

К. Монтеверди фрагменты из оперы «Орфей», Г. Пёрселл фрагменты из оперы «Дидона и Эней», Г.Ф. Гендель фрагменты из оратории «Мессия», А. Вивальди «Времена года», концерты для разных инструментов, А. Корелли Concerti grossi, пьесы для клавесина Ф. Куперена и Ж.Ф. Рамо, Д. Букстехуде Прелюдии и фуги для органа.

И.С. Бах

И.С. Бах – исключительное явление в мировом музыкальном искусстве. Облик, характер, художественная личность, религия. Связь духовного и светского. Универсальность творчества Баха. Бах – педагог. Творчество Баха – завершение полифонической эпохи. Наследие. Триумфальное возвращение музыки Баха в XIX веке. Значение музыки композитора в современном мире. Жизненный и творческий путь. Работа Баха органистом, придворным музыкантом, кантором в разных городах Германии. Ознакомление с историей Реформации. Специфика устройства органа, клавесина, клавинофорда. Принципы использования органной музыки в церковной службе. 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. Инвенции: строение, эстетические достоинства, многообразие оттенков певучего звучания. Уникальное учебное пособие для начинающих исполнителей на клавире «Хорошо темперированный клавир» - принцип организации цикла. ХТК – энциклопедия творчества Баха. Проблема соотношения прелюдии и фуги. Специфика организации полифонической формы (тема, противосложение, интермедия и т.д.). Инструментальные сюиты - история формирования цикла, обязательные и дополнительные танцы. Немецкая школа органистов. Патетика, величие, мощь органной музыки Баха. Протестантский хорал. Образная глубина. Импровизаторский дар Баха. Малый двухчастный цикл. Органные произведения. Вокально-инструментальные произведения.

Музыкальный материал.

Оркестровая сюита № 2, «Ave Maria», «Токката и фуга» d moll, органные хоральные прелюдии, «Инвенции», «Хорошо темперированный клавир» I том прелюдии и фуги C dur и c moll, «Французская сюита» c moll, фрагменты из «Мессы» h moll, «Страстей по Матфею».

Классицизм в музыке.

Идеи Просвещения как фундамент нового европейского стиля в музыке. Деятельность философов – энциклопедистов. 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. Музыкальное искусство эпохи Просвещения.

Музыкальный материал.

Музыкальные фрагменты из оперы К.В. Глюка «Орфей».

Йозеф Гайдн.

Один из основоположников Венской классической школы. Жизненный и творческий путь композитора. Вена - «музыкальный перекресток» Европы. Судьба придворного музыканта. 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. Значение и образный мир симфоний Гайдна. Связь с другими жанрами. Симфонический оркестр Гайдна. Ознакомление со спецификой строения сонатно-симфонического цикла на примере симфонии Ми-бемоль мажор (1 часть - сонатная форма, 2 часть - двойные вариации, 3 часть - менуэт, финал). Неконтрастность главных тем. Эмоциональное равновесие медленной части. Классический тип менуэта и финала. Формирование классической сонаты. Подробный разбор строения и тонального плана сонатной формы. Жанровые истоки, народно-танцевальная основа. Камерность стиля сонаты Ре-мажор.

Музыкальный материал.

Симфонии №103 Es dur, симфония №45 «Прощальная», 1 часть и финал, соната D dur или e moll, фрагменты из оратории «Времена года».

Вольфганг Амадей Моцарт.

Творческий облик композитора. Ренессансная личность, светлый гений венской классической школы. Контрасты биографии: «чудо-ребенок», поездка в Италию, трудности устройства, унижительная служба в Зальцбурге и разрыв с архиепископом. Венский период жизни и творчества. Дружба с Гайдном. Тяжёлые материальные условия жизни и трагическая гибель. Цельность и гармония, гуманизм мировоззрения, универсальность музыкального дарования. Воплощение идей Просвещения, оптимизм, поэтический реализм творчества. Симфонии Моцарта – вершина симфонизма его времени. Камерность стиля, малый парный состав оркестра, драматический конфликт между частями, полифоническое мастерство в Симфонии №40. Опера в творчестве Моцарта. Оперное наследие. Реформа жанра. Музыкальная драматургия, либретто, жанр и идея, композиция, индивидуальный язык сольных номеров, ансамблей, роль хора и оркестра в опере «Свадьба Фигаро». Сравнение с первоисточником комедии Ж. Бомарше. Моцарт – пианист. Фортепианное наследие. Соната №11 – необычность трехчастного цикла, влияние симфонической музыки, комической оперы на язык сонаты. Опора на австро-венгерский фольклор.

Музыкальный материал.

«Маленькая ночная серенада», фрагменты из Реквиема, опера «Свадьба Фигаро», фрагменты из оперы «Волшебная флейта», Соната №11, Симфонии №40.

Людвиг ван Бетховен.

Творчество композитора – одна из вершин классического стиля. Продолжатель традиций и смелый новатор в искусстве. Свобода, целеустремленность, гражданственность мировоззрения. Богатство духовно – эмоционального мира композитора. Идеалы гуманизма, свободы, общественного долга. Преддверие романтизма. Жизненный и творческий путь. Юность в Бонне, разносторонние интересы. Влияние идей Великой французской буржуазной революции на мировоззрение и творчество Л. Бетховена. Встречи с Моцартом и Гайдном. Жизнь в Вене. Трагедия жизни – глухота, душевный кризис и преодоление его. Отношения с венской аристократией, независимый нрав композитора. Многообразие творческого наследия. Создание героического симфонизма эпохи революций XVIII века. Героическая трагедия и трагическая героиня в симфонии №5. Значение «мотива судьбы», принципы монотематизма в симфонии. Изменение жанра в структуре симфонического цикла - замена менуэта на скерцо. Традиции венской классической школы. Введение в партитуру новых инструментов. Завершение классической эпохи в развитии фортепианной сонаты. Пианизм нового времени. «Патетическая соната» – одна из вершин мировой фортепианной литературы. Театральность музыки 1 части. Приемы фортепианного письма. Фортепианные сонаты, новый стиль пианизма. Программный симфонизм, увертюра «Эгмонт». Воплощение в музыке содержания трагедии И.В.Гёте. Контрастная выразительность образов увертюры.

Музыкальный материал.

Симфония № 5 с moll, соната для фортепиано № 8 с moll, увертюра «Эгмонт», симфония №9 финал, музыкальные фрагменты из сонат для фортепиано №14 и 23, одна

из песен на выбор из цикла «К далёкой возлюбленной».

Третий год обучения.

Романтизм в музыке.

Живопись, литература, театр, балет в первой половине XIX века. Зарождение романтизма в европейском искусстве. Его характерные черты, отличающие романтическую музыку от произведений предшествующей эпохи. Музыкальный романтизм: новая социальная роль музыканта, стремление к недостижимой свободе. Новая тематика, новые сюжеты – образы природы, фантастика, лирика, тема одиночества, романтический герой. Новые жанры – фортепианная и вокальная миниатюра, циклы песен, пьес. Программность многих сочинений. Обновление и обогащение музыкального языка. Огромный интерес к национальной культуре. Музыкальное искусство этой эпохи: расцвет национальных композиторских школ, появление новых жанров, музыкальный театр. Границы «романтической» эпохи, ее истоки.

Музыкальный материал.

Ф.Шуберт «Серенада», Р.Шуман «Детские сцены», Н. Паганини Капризы для скрипки, Ф.Мендельсон «Песни без слов», Р.Вагнер «Полет валькирий» из оперы «Валькирия», А. Дворжак «Славянские танцы».

Франц Шуберт.

Жизненный и творческий путь. Трагичность судьбы и творческого наследия. Новая трактовка личности композитора в эпоху романтизма. Органичность черт музыкального классицизма и романтизма в творчестве Шуберта. Глубокое содержание произведений Шуберта, связь с музыкальной жизнью и бытом Вены. Интонационный строй музыки. Песенность – основа фортепианного стиля. Ф. Шуберт – основатель жанра романтической фортепианной миниатюры (музыкальные моменты, экспромты, вальсы). Шубертиады в прошлом и настоящем.

Песенный жанр в начале XIX века. Песня как главный жанр в творчестве Шуберта. Песни, баллады и вокальные циклы Шуберта, новаторство в соотношении мелодии и сопровождения, внимание к поэтическому тексту, варьированные куплеты, сквозное строение. Сложность и глубина содержания песен Шуберта. Отражение в песнях богатого духовного мира и судеб простых людей, современников композитора. Многожанровость вокальных произведений. Значение песенных циклов. Влияние песенных «повестей» Шуберта на дальнейшее развитие камерно – вокальной и фортепианной музыки.

Судьба симфонических произведений Шуберта. «Неоконченная симфония» (1822), как вершина симфонизма Шуберта. Новая трактовка симфонического цикла, специфика песенного тематизма в симфонической музыке. Необычность строения цикла. Лирический характер основных тем. Выразительный смысл темы вступления. История создания и исполнения, форма, особая роль деревянных духовых, унисонов струнных, оркестровых педалей.

Музыкальный материал.

«Музыкальные моменты», «Экспромты» для фортепиано, баллада «Лесной царь», песни «Маргарита за прялкой», «Форель», «Серенада», «Аве Мария», песни из циклов «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь» Симфония № 8 «Неоконченная».

Фредерик Шопен.

Основоположник и гений польского музыкального искусства. Композитор и пианист. Жизненный и творческий путь. Юность в Польше, жизнь в Париже. Ф.Шопен как выдающийся пианист. Романтическое восприятие мира с богатыми творческими традициями и красочностью народной жизни в музыкальном наследии Шопена. Тема Родины в творчестве композитора. Моцартовское совершенство формы. Мировое признание национального духа, мелодического богатства, фантазии, глубины и искренности чувств, выразительных и технических возможностей музыки Шопена.

Специфика творческого наследия – преобладание фортепианных произведений. Шопен – поэт фортепиано. Изящество, психологическая глубина, техническое

совершенство пианизма. Тяготение к малым формам. История, культура, быт, язык Польши в полонезах и мазурках Шопена. Новаторство в области жанров. Национальные «польские» жанры – мазурки и полонезы; разнообразие их типов. Шопен – автор романтической прелюдии и этюда как самостоятельных, новаторски смелых, художественно завершенных пьес. Импровизационная свобода прелюдий. Цикл прелюдий Ф.Шопена, особенности его строения. Новая трактовка прикладных, «неконцертных» жанров – вальсов, этюдов. Соединение глубокого содержания и подлинной виртуозности в этюдах Шопена. Краткая история, содержание, черты музыкального языка малых форм. Жанр ноктюрна в фортепианной музыке Шопена.

Музыкальный материал.

«Мазурки» (Op. № 7 B dur, Op.17 № 4 a moll, Op.45 № 5 F dur), «Полонез» A dur, «Прелюдии» (№ 4 e moll, № 6 h moll, № 7 A dur, № 15 Des dur, № 20 c moll), «Ноктюрны» (Op.48 № 1 c moll, Op.55 №1 f moll) и «Этюды» (Op.10 № 3 E dur, № 12 c moll) Вальс cis moll.

Роберт Шуман.

Роберт Шуман — немецкий композитор, музыкальный критик. Шуман — один из наиболее ярких представителей музыкального романтизма в Германии. Мотивы бунтарства в творчестве композитора. Музыкально-критическая деятельность Шумана.

Жанровое многообразие музыкального творчества Шумана. Новаторство Шумана, оригинальность его музыки, свобода творческих замыслов. Психологическая тонкость и правдивость музыкальных образов композитора. «Карнавал» как музыкальное воплощение эстетических идей Шумана. Особая трактовка программности в цикле из 20 контрастных фортепианных миниатюр, объединенных 4-мя нотами. Особый тип монотематической вариационности в цикле.

Музыкальный материал.

Пьесы из циклов «Карнавал», «Фантастические пьесы».

Ференц Лист.

Лист – классик венгерской музыки, пианист, композитор и общественный деятель. Творческий облик композитора, влияние различных национальных культур на художественную деятельность. Программность – ведущий принцип творчества композитора.

Фортепианная и симфоническая музыка – основа творчества композитора. Основные жанры. Рождение нового жанра – симфонической поэмы, взаимосвязь музыки и поэзии. Сочетание в фортепианной музыке художественной индивидуальности пианиста и композитора. Симфоническая трактовка фортепиано. Жанр инструментальной рапсодии в творчестве Листа. Национальные особенности «Венгерских рапсодий». Контрастное сопоставление основных частей и приёмов развития в рапсодиях.

Музыкальный материал.

«Венгерская рапсодия» № 2, симфоническая поэма «Прелюды».

Опера второй половины XIX века

Дж. Россини, Дж. Верди, Ж. Бизе.

Зарождение национальных оперных школ в эпоху романтизма. Интерес к национальной культуре и традициям.

Пробуждение общественно-политической жизни Италии после Великой французской революции. Особенности формирования новой оперной школы, отразившей идеи освободительной борьбы. Джоакино Россини – создатель новой национальной оперной школы. Отражение в творчестве композитора роста национального самосознания и творческих сил итальянского народа. Драматизация и расширение средств художественной выразительности жанра оперы-серия в творчестве композитора. Обогащение реалистического содержания и заострение сатирических черт оперы-буффа. «Севильский цирюльник» - высшее выражение россиниевского стиля в жанре опера-буффа. Сочетание значительности сюжета оперы с жизненной яркостью и остротой

характеристикой персонажей.

Джузеппе Верди – великий классик итальянской музыки. Связь его творчества с национально-освободительной борьбой, с современными общественными и литературными движениями. Демократичность и глубокая человечность творчества Верди – основа мировой популярности его опер. Полное слияние музыки с драматическим действием опер, углубление психологической характеристики персонажей – основа творческого стиля композитора. Композитор – мастер темпераментных, драматически рельефных вокальных и оркестровых характеристик оперных героев. «Аида» - один из шедевров творчества Верди. Новаторство оперы. Сочетание в «Аиде» яркого мелодизма со сквозным драматическим развитием, ярким колоритом оркестра.

Французская музыкальная культура середины 19 века. Кризис «большой» и комической опер, развитие лирической оперы. Творчество Жоржа Бизе – высшая точка реалистических устремлений во французской музыке 19 века. Тематика его творчества. «Кармен» – одна из лучших опер французского искусства. Особенности жанровой основы оперы. Принципы музыкальной драматургии. Сопоставление контрастных образов-антитез в опере. Использование народных песенно-танцевальных элементов, как французских, так и испано-цыганских. Кармен — один из человеческих характеров, наиболее живо и впечатляюще воспроизведенных на оперной сцене.

Музыкальный материал.

Фрагменты из опер Дж. Россини «Севильский цирюльник», Дж. Верди «Аида», Ж. Бизе «Кармен».

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА.

Русское народное творчество.

Сведения исторического плана о русском фольклоре и его значении в формировании национальной композиторской школы. Изучая фольклор, следует вспомнить народные праздники, обычаи, обряды. Можно использовать изображения народных костюмов, образцы декоративно-прикладного искусства.

Знакомство с фольклором можно предложить, как путешествие по народному календарю. Календарные обряды и песни древних славян. Трудовые песни. Колыбельные песни. Веснянки. Зимние народные обряды и песни. Масленица. Летние праздники, обряды и песни. Былины, исторические и солдатские песни. Лирическая песня. Зарождение городской народной песни.

Музыкальный материал – колядки, веснянки, былины, исторические песни, лирические и колыбельные песни, плясовые и хороводные песни.

Музыкальное искусство России в первой половине XIX века

Архитектура, живопись, литература того времени. Краткий обзор русской музыки в XVIII – начале XIX веках. Жанры канта, партесного концерта. Возрастание роли инструментальной музыки. Появление оперы в России. Создание русской композиторской школы. Обзорное знакомство с творчеством Е.И. Фомина, М.С. Березовского, Д.С. Бортнянского. Прослушивание с краткой характеристикой фрагментов из оперы «Ямщики на подставе», хорового концерта Д. С. Бортнянского.

Вокальная миниатюра первой половины XIX века. Романтизм и сентиментализм в русской поэзии и вокальной музыке. Формирование различных жанров русского романса: элегия, русская песня, баллада, романсы «о дальних странах», с использованием танцевальных жанров. 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.

Музыкальный материал.

Фрагменты из оперы Е. И. Фомина «Ямщики на подставе»; фрагменты из хорового концерта Д.С. Бортнянского; А. Алябьев «Соловей», «Зимняя дорога», «Нищая»; А. Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий», «На заре ты ее не буди»; А. Гурилев «Колокольчик», «И скучно, и грустно», «Вьется ласточка сизокрылая».

М.И. Глинка.

Зарождение русской музыкальной классики. Эпоха Глинки; современники композитора. Два гения русской культуры XIX века: А.С. Пушкин и М.И. Глинка. Соединение классицизма, романтизма, реализма в музыке Глинки. 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. Музыкальные характеристики героев: русских и поляков. Различные виды сольных сцен (ария, каватина, песня, романс). Хоровые сцены. Понятия «интродукция», «эпилог». Танцы как характеристика поляков. Повторяющиеся темы в опере, их смысл и значение. Органичное включение фольклорных жанров. Освоение композиции оперы, разбор и прослушивание фрагментов оперы. Работа с нотным текстом при изучении оперы.

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.

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

Традиции Глинки в творчестве русских композиторов.

Музыкальный материал.

Фрагменты из оперы «Иван Сусанин»; симфонические произведения: «Камаринская», «Вальс-фантазия»; романсы и песни: «Не искушай», «Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновенье», «Ночной смотр».

А. С. Даргомыжский.

«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». 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. Опера в творчестве композитора. Краткая характеристика оперы «Русалка», особенности музыкального языка в опере. Психологизм образа Мельника, жанровые хоровые сцены, портретная характеристика Князя.

Камерно-вокальные сочинения; новаторские черты творчества. 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.).

Музыкальный материал.

Фрагменты из оперы «Русалка». Вокальные произведения: «Старый капрал», «Мне грустно», «Титулярный советник» «Мне минуло шестнадцать лет».

Четвертый год обучения.

Русское музыкальное искусство второй половины XIX века

Общественно-политическая жизнь в 60-е годы. Литература, живопись и музыка того времени. Расцвет литературы и искусства. «Западники» и славянофилы. Расцвет русской музыкальной классики во второй половине XIX века, ее великие представители. 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. Роль русской музыки в мировой художественной культуре. Изменения в музыкальной жизни столиц. Образование РМО, открытие консерваторий, Бесплатная музыкальная школа. А.Н.Серов и В.В.Стасов, Антон и Николай Рубинштейны, М.А.Балакирев и «Могучая кучка». Творческие принципы композиторов «Могучей кучки» – последователей Глинки и Даргомыжского. М.А.Балакирев – композитор, пианист, дирижёр, руководитель новой русской школы композиторов.

Музыкальный материал.

М. А. Балакирев «Исламей» или другие произведения на усмотрение преподавателя, фрагменты из оперы А. Рубинштейна «Демон».

А. П. Бородин.

Творческий облик композитора. Многогранность творческой деятельности Бородина. Научная, общественная деятельность, литературный талант. Широкий круг интересов юного Бородина, увлечение естественными науками и искусством. Учеба в Медико-хирургической академии. Музыкальное развитие Бородина. Научная командировка в Германию. 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, скоморошья наигрыши, элементы знаменитого распева. Восточная тема в творчестве «Могучей кучки» и Бородина. Опера «Князь Игорь». Сюжет, патриотическая идея. Знакомство с композицией оперы. Русь и Восток в музыке оперы. Развитие

традиций эпического музыкального театра Глинки. Понятие «пролог», «финал» в опере. Музыкальные характеристики героев в сольных сценах (князь Игорь, Галицкий, хан Кончак, Ярославна). Хоровые сцены в опере. Место и роль «Половецких плясок».

Сочинения для оркестра, камерных ансамблей. Симфоническое наследие А.П.Бородина, формирование жанра русской симфонии в 60-х годах XIX века. Глубокий интерес Бородина к историческому русскому эпосу на примере симфонии №2. Внутреннее родство образов «Богатырской» симфонии и оперы «Князь Игорь». Очищающая и возвышенная любовь к Отечеству – основа содержания симфонии №2.

Вокальная лирика. Глубокая лирика, красочность гармоний. Роль текста, фортепианной партии. Сочетание в произведениях эпического и лирического начала.

Музыкальный материал.

Опера «Князь Игорь», Симфония №2 си минор «Богатырская», 2 квартет, романсы и песни: «Для берегов отчизны дальной», «Песня темного леса», «Спящая княжна».

М. П. Мусоргский.

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. Оперы и вокальные произведения Мусоргского. «Картинки с выставки» — лучшее инструментальное произведение композитора. Драматургический дар Мусоргского. Музыкальный театр камерно-вокальной миниатюры Мусоргского. Новые жанры. Традиции Даргомыжского в речевой интонации. Судьба наследия композитора, редакции его сочинений.

Опера «Борис Годунов». История создания и редакции оперы. Первоисточники, либретто, редакции, сложности постановки. Мусоргский и Пушкин. Сквозная драматургия оперы. Конфликт народа с царской властью. Сопоставление образа Бориса с характеристикой народных сцен. Композиция и персонажи оперы. Идейное содержание оперы, сквозное развитие действия, вокально-декламационное начало вокальных партий ряда персонажей — характерные черты новаторского подхода композитора к реализации замысла оперы. Новый тип арии – монолог. Новаторский тип хоровых сцен и речитативов. Песенное и речитативно-декламационное начало вокального стиля, музыкальные характеристики персонажей и народно-хоровых сцен оперы.

Вокальные произведения М.П.Мусоргского. Продолжение традиций А.С.Даргомыжского, поиск выразительной речевой интонации. Круг поэтов, тематика циклов и песен М.П.Мусоргского. Новизна содержания и выразительных средств камерной вокальной музыки. Вокальные циклы.

«Картинки с выставки» - лучшее инструментальное произведение композитора. История создания, особенности построения, лейтмотив цикла. Оркестровая версия М.Равеля. Общая характеристика, разбор ряда пьес и их прослушивание при знакомстве с циклом «Картинки с выставки».

Музыкальные материал.

Песни – «Колыбельная Еремушке», «Сиротка», «Озорник», «Светик Савишна»; вокальный цикл «Детская»; фрагменты из оперы «Хованщина», опера «Борис Годунов», цикл «Картинки с выставки».

Н. А. Римский-Корсаков.

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. Жанровое и тематическое богатство сочинений Римского-Корсакова. Ведущее место оперы, сочинения для оркестра, романсы. Книги и статьи композитора о музыке. «Летопись моей музыкальной жизни».

Значение оперного жанра в творчестве композитора. Сказка, история и повседневный быт народа в операх Н.А.Римского-Корсакова. 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. Философское начало произведения, его языческий пантеизм. Общность славянской мифологии обрядности берендеева царства. Сказочное и реальное в опере. Природа и люди. Широкое обращение к народно-песенным мелодиям. Основные лейттемы. Музыкальная характеристика Снегурочки.

Симфоническое творчество Н.А.Римского-Корсакова. Особенности симфонизма Римского – Корсакова. «Шехерезада» - программный замысел сюиты. Арабские сказки «Тысяча и одна ночь» как источник содержания музыки сюиты. Мировое признание программной сюиты. Одно из лучших сочинений русского автора о Востоке. Средства создания восточного колорита. Лейтмотивная система сюиты. Общие сведения о симфоническом оркестре; оркестровые группы и их инструментальный состав. Роль лейттемов. Понятие о партитуре. Строение цикла. Разбор основных тем каждой части. Картинность и красочность образов.

Музыкальные материал.

«Испанское каприччио», фрагменты из оперы «Садко», опера «Снегурочка», симфоническая сюита «Шехеразада».

П. И. Чайковский.

Творческий облик композитора. Композитор, музыкальный критик, педагог, дирижер. 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. 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. Признание музыки Чайковского при жизни композитора во всем мире. Дом в Клину. Музыка Чайковского в наши дни. Международный конкурс его имени. Обзор творческого наследия Чайковского. Оперы и симфонии как ведущие жанры творчества. Другие произведения для оркестра, сочинения с участием хора. Камерные инструментальные и вокальные сочинения. Духовная музыка. Литературное наследие композитора.

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. Выражение в музыке лирических раздумий, связанных с образами русской природы. Национальная основа и песенный склад тем. Разбор основного тематического материала 1-й части. Выявление выразительных особенностей 2-й и 3-й частей, их строение. Общее представление о финале. Использование народной песни как темы в финале симфонии.

Опера «Евгений Онегин». А. С. Пушкин в творчестве Чайковского. История замысла, особенности либретто, постановка оперы «Евгений Онегин». 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. Новый тип русской оперы — лирико-психологический. Сцена и ариозо. Музыкальные характеристики главных героев. Интонационная близость характеристик Татьяны и Ленского. Темы, связанные с главными героями оперы, изложение тем в разных картинах. Сквозная драматургия. Многообразие оперных форм. Лейтмотивная система оперы.

Романсы в творчестве Чайковского — высшее достижение вокальной лирики второй половины 19 века. Разнообразие жанров. Народная песня и городской романс — основа особой певучести романсов Чайковского. Сближение оперной и романсовой вокальной лирики в творчестве композитора.

Музыкальные материал.

Пьесы из фортепианного цикла «Времена года», номера из балета «Щелкунчик», симфония №1 «Зимние грёзы», опера «Евгений Онегин», романсы: «День ли царит», «Благословляю вас, леса», «То было раннею весной», «Средь шумного бала».

Пятый год обучения

Зарубежное искусство рубежа XIX – XX веков

Социальная напряженность и политическая нестабильность во многих европейских странах. Сложность и разнообразие музыкальных явлений в начале 20 века. Литература, живопись и музыка того времени. Поздний романтизм в музыкальном искусстве. Оперный веризм. Экспрессионизм в западноевропейской музыке.

Музыкальный материал.

Я.Сибелиус. «Грустный вальс». Р. Леонковалло фрагменты из оперы «Паяцы», А. Шёнберг Мелодрама «Лунный Пьеро» (фрагменты), пьеса для оркестра «Предчувствие», Шесть пьес для фортепиано op.19.

Импрессионизм в живописи, поэзии и музыке.

Основные тенденции во французском искусстве конца XIX-начала XX. История французского литературного символизма. Символизм и театр. Французский живописный

импрессионизм. Отражение символистских и импрессионистических идей и образов в музыкальном искусстве. Красочность ладогармонических и тембровых средств выдвигается на первый план: усиливается выразительное значение каждого звука, аккорда, раскрываются неизвестные ранее возможности расширения ладовой сферы. Частое обращение импрессионистов к песенно-танцевальным жанрам, к элементам музыкального языка народов Востока, Испании, ранних форм негритянского джаза.

Клод Дебюсси.

Творческий облик К. Дебюсси. Передача тонких настроений, психологических нюансов в музыке. Тяготение к пейзажной программности, интерес к тембровой и гармонической красочности. Новая трактовка симфонического жанра. Образно – поэтическая природа фортепианной музыки, стремление к звукописи.

Музыкальный материал.

«Прелюдии», «Послеполуденный отдых Фавна», «Ноктюрны».

Морис Равель.

Творческий облик М. Равеля. Сочетание импрессионистических и неоклассических тенденций в творчестве. Эволюция творческого стиля. Жанрово-картинный тип симфонизма. Сочетание традиционного французского жанра оперы-балета с современными выразительными средствами (полижанровость).

Музыкальный материал.

Опера «Дитя и волшебство», «Болеро», цикл «Гробница Куперена», «Игра воды».

Густав Малер.

Творческий облик Г. Малера. Сочетание в творчестве композитора традиций позднего романтизма с зарождением многих особенностей музыкального искусства 20 века, в том числе экспрессионизма. «Песенный симфонизм» – продолжение традиций Шуберта в жанре симфонии. Вокально-оркестровый цикл «Волшебный рог мальчика» – соединение эмоциональной непосредственности и трагической иронии, жанровой зарисовки и символики.

Музыкальный материал.

Вокально-оркестровый цикл «Волшебный рог мальчика». Симфония №1

Бела Барток.

Творческий облик Б. Бартока. Многообразие творческой деятельности – композитор, пианист, педагог, музыковед-фольклорист. Обновление музыкального языка через синтез элементов разнонационального фольклора и современных новаций в области лада, гармонии, мелодии, ритма, красочных средств музыки.

Музыкальный материал.

«Музыка для струнных ударных и челесты», «Микрокосмос», «Альбом пьес для детей».

Джаз.

Истоки джаза, жанры спиричуэлс, блюз, рэгтайм. Джаз как источник идей и методов, активно влияющих на самые разные виды музыкального творчества XX века (от популярных направлений до жанров академической музыки). Выдающиеся исполнители – Л. Армстронг, Э.Фиджеральд, Д.Элингтон. Творчество Дж. Гершвина. Основополагающее влияние джаза на композитора, который стремился выразить в музыке дух своего времени, характерные черты жизни американского народа.

Музыкальный материал.

Песни в исполнении Л. Армстронга, Э.Фиджеральд, пьесы в исполнении оркестра Д.Элингтона, Дж. Гершвин «Рапсодия в блюзовых тонах», «Колыбельная Клары», «Песенка Спортин-Лайфа» из оперы «Порги и Бесс»

Русская культура рубежа XIX-XX веков.

Расцвет русской культуры в конце XIX - начале XX веков. Состав музыкальной культуры. Литература, живопись, музыка того времени. «Серебряный век» русской культуры. Связи музыкальной культуры рубеж веков с русской литературой, живописью, архитектурой, театром и хореографией. Меценаты и музыкально-общественные деятели.

Личность С.П.Дягилева, роль его антрепризы в развитии и популяризации российской культуры, «Русские сезоны». 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. Музыкальное образование как фундамент развития музыкальной культуры. Деятельность творческого союза «Мир искусства». Выдающиеся исполнители этого периода (инструменталисты, певцы, дирижеры).

А. К. Лядов – представитель петербургской школы Римского-Корсакова, профессор консерватории, участник беляевского кружка. Творчество А.К. Лядова. Специфика стиля – преобладание малых форм в фортепианной и симфонической музыке. Преобладание сказочной тематики в программных произведениях, своеобразии выразительных средств. Для ознакомления рекомендуется прослушивание симфонических произведений «Волшебное озеро», «Кикимора», фортепианных пьес «Музыкальная табакерка», «Про старину».

Музыкальный материал.

А. К. Лядов «Баба-Яга» или «Кикимора», «Волшебное озеро», «Музыкальная табакерка», «Про старину».

А. Н. Скрябин.

Личность и творческая деятельность. Основные периоды творчества. Новый век в музыке Скрябина. Особенности мировоззрения и отношения к творчеству. Эволюция музыкального языка, его обновление. Контрастность образов, сочетание порыва и утонченной лирики в музыке композитора. Отношение современников к музыке Скрябина, ее воздействие на развитие музыкального искусства. Симфонические и фортепианные жанры в музыке Скрябина. Жанр поэмы. Новая трактовка симфонического оркестра, расширение состава, особенности тематизма, тембры-символы.

Музыкальный материал.

Прелюдии ор. 11, этюд *dis moll* соч. 8 №12, фортепианные поэмы ор.32, «Поэма экстаза».

И. Ф. Стравинский.

Стремление к обновлению в мировой художественной культуре конца XIX — начала XX в. Острота столкновений мировоззрений художников. Уникальность музыкального наследия И.Ф.Стравинского. Место Стравинского в музыкальном искусстве XX века. Многогранность творческой деятельности Стравинского. Новые стилевые веяния и композиторские техники, дань композитора различным направлениям современного музыкального искусства.

Русские истоки музыки Стравинского. Стравинский и Дягилев. Балеты И.Ф.Стравинского: «Жар-птица» и «Петрушка». Значение сочинений «русского периода», новации в драматургии, хореографии и музыке балета. Успех ранних балетов.

Отъезд за границу; насыщенная жизнь в культурной среде западного мира. Общение с крупнейшими представителями культуры Европы и США. Сочинения композитора во всех возможных жанрах и формах музыки. Новые стилевые веяния и композиторские техники, менявшиеся на протяжении творчества И.Ф.Стравинского. Воздействие его личности и музыки на искусство XX века.

Балет-«улица» — «Петрушка» (1911). Драматургия балета, пародийный язык — источник хореографии. Общая характеристика балета «Петрушка».

Музыкальный материал.

Балет «Петрушка». Фрагменты балетов «Жар-Птица», «Весна священная», фрагменты из «Симфонии псалмов».

Творческий облик С. В. Рахманинова.

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. Яркий мелодический дар как определяющая черта музыки Рахманинова, способность воплощать в музыке как лирические, так и драматические образы, создавать произведения жизнерадостные и трагедийные. 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. Музыка Рахманинова в наши дни.

Музыкальный материал.

Концерт № 2 для фортепиано с оркестром, романсы «Не пой, красавица», «Весенние воды», «Сирень», «Вокализ», прелюдии *cis-moll*, *D-dur*, музыкальный момент *e-moll*, этюд-картина *a-moll*.

С. С. Прокофьев.

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.

Жизненный и творческий путь. 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 в виде наглядной схемы. История, сказка и современность в сочинениях Прокофьева. Обращение к произведениям мировой литературы. Музыкально-театральные жанры в центре творческих интересов композитора. Прокофьев – пианист.

Уникальное сотрудничество С.С.Прокофьева и С.М.Эйзенштейна. «Александр Невский» - киномузыка, переросшая в самостоятельное произведение. Кантата «Александр Невский» — 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. Общая характеристика. Тщательный разбор с нотами хрестоматии и отдельное прослушивание 2, 4, 5, 6 частей.

Балеты С.С.Прокофьева – продолжение реформ П.И.Чайковского, И.Ф.Стравинского. Выбор сюжетов. Лейтмотивы, их роль в симфонизации балетной музыки. Постановки, выдающиеся танцовщики – исполнители партий. 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». Композиция, особенности жанра, система лейтмотивов. Легенда о Ромео и Джульетте в мировом искусстве. Характеристика и прослушивание ряда номеров из «Ромео и Джульетты».

Симфоническая музыка в творчестве Прокофьева. Влияние театра, кино на симфоническое письмо композитора. Оптимизм, традиции раннего венского классицизма в Симфонии № 1, «Классической». Строение сонатно-симфонического цикла. Темы, формы, жанры. Оркестр Прокофьева. Язык XX в. в «Классической» симфонии Прокофьева.

Седьмая симфония – последнее законченное произведение композитора. Особенности строения цикла. Тщательный разбор 1 части с нотным текстом хрестоматии.

Выявление выразительных особенностей основных тем и прослеживание развития всего музыкального материала.

Музыкальный материал.

Кантата «Александр Невский», балет «Ромео и Джульетта», симфонии №1 «Классическая» и №7, фортепианные произведения (пьесы op.12, «Мимолётности», Токката op.11)

Д. Д. Шостакович.

Жизненный и творческий путь. 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. Мыслитель и гражданин. Выдающийся педагог, общественный деятель. Значение творческого наследия. Универсальность таланта. Творчески преломленное влияние лучших художественных традиции русской музыки, западноевропейских культур. Стилевое 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.

Обзор творческого наследия. Особое значение жанра симфонии, особенности цикла. Шостакович как величайший симфонист, продолжатель традиций Бетховена, Брамса, Чайковского, Малера. Гражданственность, глубина мышления и чувств, богатство содержания симфонического наследия Шостаковича. Общая характеристика всех симфоний композитора, новаторство в трактовке цикла. Музыка для театра и кино, вокальные циклы, прелюдии и фуги. Роль камерной музыки в творчестве композитора, основные жанры. Вокальные жанры в творчестве Шостаковича. Ощущение слова, естественная гибкость и одухотворенность живой речи в мелодии. Традиции Мусоргского в творчестве Шостаковича.

Симфония № 7, «Ленинградская» — живой документ эпохи. Программность, трактовка сонатно-симфонического цикла. История создания и исполнения в годы Великой Отечественной войны. Содержательный смысл и общие особенности цикла. Характеристика 1 части с выявлением характерных черт основного тематического материала, приемов развития.

Цикл «24 прелюдии и фуги» op. 87 – вершина фортепианной полифонии в русской и мировой фортепианной литературе. «Музыкальное приношение Баху». Особенности строения цикла, использование барочных жанров и форм (прелюдия, fuga, пассакалия).

Музыкальный материал.

Квартет №3 (II, III ч.), романсы на стихи Долматовского, музыка к кинофильму «Овод». Симфония № 7, цикл «24 прелюдии и фуги».

Г. В. Свиридов

Композитор-творец нового направления в русском искусстве, «поэт в музыке». Отношение к Отечеству, тема Родины в центре художественного мира Свиридова. Тесная связь художественных интересов Свиридова Г. (поэзия, живопись, литература, иконопись) с музыкой. Понимание русского фольклора, красоты народного творчества, национальный характер музыкального языка. Продолжатель традиции русской хоровой школы. Особое значение вокальной и хоровой музыки в творчестве, любовь к русской поэзии, «пушкинская» тема в музыке Г.В.Свиридова — камертону русской культуры.

Поэтичность прозы А. Пушкина в «Музыкальных иллюстрациях» к повести «Метель» (1965). Преемственная связь с классическими симфоническими жанрами.

Центральное место вокальных жанров в творчестве композитора. Значение, история создания, жанр, музыкальная драматургия «Поэмы памяти Сергея Есенина». Тема Поэта и Отечества. Драматизм лирики. Национальное своеобразие поэмы, опора на народно-песенные жанры.

Музыкальный материал.

«Поэма памяти Сергея Есенина», музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина «Метель», романсы и хоры по выбору преподавателя («Пушкинский венок», цикл на стихи Р.Бернса и др.).

Р. К. Щедрин.

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. Интерес к русской классической литературе. Широкий круг музыкальных образов, жанров. Музыкальный театр Щедрина Р. «Кармен-сюита» — творение французского и русского авторов, разделенных столетием. М.Плисецкая — муза балета Щедрина. История рождения и постановки сюиты. Преображение классической, оперной драматургии в современную эмоционально-экспрессивную балетную. Уникальный состав оркестра.

Музыкальный материал.

Концерт для поэта в сопровождении женского голоса, хора, оркестра «Поэтория» (фрагмент); альбом пьес для фортепиано «Подражание Альбенису»; «Озорные частушки» для симфонического оркестра; «Кармен-сюита».

Шестой год обучения

Музыка в античном мире и в эпоху Средневековья.

Концепции зарождения музыки. Музыка в первобытном и традиционном обществе: функции, формы. Значение античности в истории человеческой культуры. Мелопея. Специфика древнегреческого языка, связь поэзии и музыки. Пифагор, Аристотель. Философия, математика и музыка: теория ладов. Эстетические идеалы античности. Древнегреческая трагедия – истоки музыкального театра. Музыкальная культура Средневековья. Григорианский хорал.

Зарождение многоголосия. Искусство трубадуров и труверов

Христианское мировоззрение и его влияние на искусство и музыку. Возникновение церковной профессиональной музыки. Григорианский хорал. Зарождение и развитие многоголосия. Развитие нотации. Анонимность. Политическая и мировоззренческая специфика эпохи. Средневековое литургическое пение. Развитие органума. Леонин, Перотин. Мастера школы Нотр-Дам. Кондукт. Клаузула. Месса, её разновидности и структура. Жанр мотета: расцвет – XIII век, переход в светскую композицию. Светская профессиональная музыка средневековья. Рыцарская поэзия и музыка. Ранние формы светского многоголосия. Средневековый религиозный спектакль.

Вокальная полифония. Зарождение инструментальных жанров. Музыка XVII века. Формирование оперы, оратории, кантаты, органная музыка – Монтеверди Клаудио (1567-1643) опера «Орфей» Пролог. Антонио Вивальди (1678-1741) Времена года. Весна. I ч. Осень. I ч. Зима I ч., А.Корелли – Концерто гроссо №8, g-moll, 6ч., Концерто гроссо №6, I ч. Монтеверди Клаудио (1567-1643) опера «Орфей» Пролог. И. Пахельбель – хоральная прелюдия; Дж. Фрескобальди - Канцона для органа; Г.Перселл – опера «Дидона и Эней (фрагменты); Г. Ф. Гендель –оратория «Мессия»; И.С. Бах – Высокая месса h- mol.

Первоисточки русской музыки. Языческие традиции и музыкальная культура древних славян Русская хоровая культура 17-18 веков. Кант. Партесный концерт.

Особенности развития русской культуры в XVII веке. Музыкально-эстетические

воззрения эпохи. Светские тенденции в музыкальном искусстве. Связи русской музыки с западноевропейской. Утверждение партесного пения. Музыка при царском дворе и быту русского народа. Судьбы знаменного распева. Кант петровской эпохи. Н. А. Римский-Корсаков – 100 русских народных песен; обрядовые песни, песни – плачи; трудовые песни И.Ф.Стравинский балет «Весна священная» (фрагменты).

Музыкальная культура русского средневековья.

Знаменное пение. Былинный эпос

Знаменные распевы; стихиры, тропари, кондаки; колокольные звоны; хоровая музыка Н. П. Дилецкого, В.П. Титова. А. С. Сренский – Фантазия на Темы И. Рябинина. Русская хоровая культура 17-18 веков. Кант. Партесный концерт. М. Березовский, Д. Бортнянский – хоровые концерты (по выбору); творчество Ф. М. Дубянского и О.А. Козловского в жанре «российской песни». Русское барокко. Создание русской национальной композиторской школы. Музыкальная культура петровской эпохи. Формирование русской композиторской школы. Творчество Д. С. Бортнянского. Русская композиторская школа и ее эстетические основы. Хоровая музыка в XVIII веке: рождение русского духовного концерта. Произведения М.С.Березовского как вершина развития жанра. Камерно-вокальная музыка – творчество Ф. М. Дубянского и О. А. Козловского в жанре «российской песни».

Камерно-инструментальная музыка и творчество И. Е. Хандошкина.

Классицизм в западноевропейской музыке.

Становление сонатно-симфонического цикла.

Идеи эпохи Просвещения. Общая характеристика эпохи Просвещения. Новые тенденции в общественной жизни. Формирование «третьего сословия». Деятельность философов – энциклопедистов. Их эстетические взгляды. Предпосылки реформы оперного жанра (историко - культурные и эстетические). Значение творческой деятельности Глюка. К.В.Глюк – реформатор оперного жанра. Основные положения оперной реформы. Опера “Орфей”.

Формирование сонатно-симфонического цикла, жанров симфонии, сонаты, квартета во 2 половине XVIII века. Особенности строения. Функции различных частей. Строение сонатного аллегро.

Музыкальный материал.

Глюк «Орфей» 2 д.1 сцена с фуриями, Симфонии и сонаты Гайдна, Моцарта, Бетховена. Западноевропейский музыкальный классицизм. Оперные реформы К.В. Глюка и В.А. Моцарта. Оперные жанры XVIII века. Сонатно- симфонический цикл в творчестве Гайдна и Моцарта. Сонаты – драмы и симфонии – драмы в творчестве Бетховена. Опера «Орфей» К. В. Глюка (фрагменты). В. А. Моцарт – «Дон Жуан» - (фрагменты); симфония С-dur «Юпитер»; Л.Бетховен – соната №23 «Аппассионата», симфония №3 «Героическая».

Основные черты западноевропейского романтизма в творчестве Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Н. Паганини.

Ф. Шуберт – фантазия «Скиталец»; Ф. Шопен –баллада №1; Н. Паганини - «Капризы», концерт для скрипки с оркестром №2, финал.

Немецкие романтики первой половины XIX века: К.М.Вебер, Ф.Мендельсон, Р. Шуман. Новая стилистика; романтическая опера; музыка в драматическом театре, лирическая исповедь творчества романтиков.

Опера «Вольный стрелок» Вебера (увертюра, хор охотников, сцена в «Волчьей долине»); Ф. Мендельсон «Сон в летнюю ночь» - Увертюра, скерцо, ноктюрн; Р.Шуман-цикл «Любовь поэта». Программный симфонизм, его специфика; гротеск в музыке. Ф. Лист, Г.Берлиоз.

Программный симфонизм, его специфика; гротеск в музыке.

Ф.Лист «Прелюды» (фрагменты); Г.Берлиоз «Фантастическая симфония, 2, 4, 5 части (фрагменты).

Классические и романтические традиции в русской музыке 19 века

Обзор музыкальной культуры в период 1800 - 1825 годов: состояние оперного и балетного театров, работа композиторов в области камерно-вокальной и камерно-инструментальной музыки. М.И.Глинка – основоположник отечественной музыкальной классики: формирование традиций в сфере симфонического жанра; создание русского классического романса. Понятия: «эпическая драматургия», «героико-патриотическая опера», «симфоническая увертюра», «классический романс». Творчество А. С. Даргомыжского в контексте развития русской художественной культуры 30-40-х годов XIX века. Оперные работы композитора «Каменный гость» в эволюции жанра. Вокальное творчество: музыка и слово.

Понятия: «романс-монолог», «сатирический романс», «сквозная оперная сцена».

Русская музыкальная культура в 60-80-е годы XIX века. М.А.Балакирев – глава новой русской школы. Основные тенденции в русской художественной культуре 60-80-х годов XIX века. М.А.Балакирев как основатель объединения «Могучая кучка». Многогранность творческой деятельности Александра Порфирьевича Бородина (1833-1887). Вклад Бородина в развитие передовой культуры и науки. Своеобразие музыки композитора, её эпический склад. Новаторство и традиции в творчестве М.П.Мусоргского. Вокальный театр (творчество в сфере камерно-вокального жанра). Принципы драматургии оперы «Хованщины». «Картинки с выставки» как уникальный образец фортепианного цикла. Сказочные «миры» Н. А. Римского-Корсакова. Нравственно-философские искания композитора и эволюция творчества. Философская концепция, драматургия, система лейтмотивов в опере «Снегурочка». «Двоемирие» в опере-былине «Садко». Христианская концепция в «Сказании о невидимом граде Китеже». А. Г. Рубинштейн: жизнь в музыкальном искусстве. Многогранность таланта А.Г.Рубинштейна – педагога, исполнителя, композитора, общественного деятеля. Значение творчества П.И.Чайковского в истории мировой музыкальной культуры. Оперное творчество композитора и его вершины – «Евгений Онегин» и «Пиковая дама». Проблема симфонизации жанра. Чайковский-симфонист. Эволюция жанра в творческом наследии композитора. Тематическое и жанровое разнообразие его сочинений. Отражение в музыке различных сторон русской жизни, богатого внутреннего мира простого человека, его борьба за счастье. Обзор других жанров творчества П.И.Чайковского.

Импрессионизм, символизм, экспрессионизм и урбанизм в европейской музыке первой половины 20 века.

«Впечатления и символы музыки Дебюсси». «Ежик в тумане» – замечательный анимационный фильм Юрия Норштейна. Идея фильма и идеи импрессионизма. Сравнение сонета Ш. Бодлера «Соответствия», как аналог музыки Дебюсси. Дебюсси Клод Ашиль (1862-1918), французский композитор. Основоположник музыкального импрессионизма. Течение импрессионизма возникло в 70-х годах XIX века во французской живописи. Слово «импрессионизм» связано с названием картины Клода Моне «Впечатление. Восход солнца» (по-французски *impression* – впечатление). Символизм (от греч. *symbolon* – знак, символ) – художественное направление, появившееся во Франции в конце 60-х – начале 70-х годов XIX века, первоначально в литературе, а затем и в других видах искусства – изобразительном, музыкальном, театральном. Символизм обращён к сфере духа, «внутреннего видения». Сравнение разных переводов сонета «Лунный свет» французского поэта-символиста П. Верлена (1844-1896). 3 перевода Ф. Соллогуба (1863 - 1927).

Сравнение П. Верлена с «Лунным светом» Дебюсси. «Ноктюрны» Дебюсси – цикл симфонических картин. 3 часть «Ноктюрнов» - «Сирены». В греческой мифологии сирены – прекрасные девы с рыбьим хвостом, которые прекрасными голосами зачаровывают мореплавателей. «Сирены» написан для женского хора (8 сопрано и 8 меццо-сопрано) и оркестра. Прелюдия к «Послеполуденному отдыху фавна», создана в 1894 году. «Прелюдия» была написана под «впечатлением» поэтической эклоги Стефана Малларме

(1842-1898). Знакомство с текстом. «Прелюдия к Послеполуденному отдыху фавна» – это лирический пейзаж, наделенный конкретным сюжетом. Вторую жизнь произведение обрело в балете. В 1912 году Вацлав Нижинский в «Русских сезонах» в Париже поставил свой первый балет «Послеполуденный отдых фавна». Просмотр балета. XX век принес новое понятие ритма жизни. Значение техники в XX веке. Новые образы.

Русская музыка на рубеже XIX-XX веков Серебряный век русской культуры. Музыкальный символизм в русской музыке рубежа XIX-XX веков.

Интенсивность музыкальной жизни. Расцвет музыкального исполнительства. Достижения русской исполнительской культуры и её великие представители. С. П. Дягилев – пропагандист русского искусства. Начало плодотворной творческой, исполнительской и педагогической деятельности третьего поколения русских композиторов – учеников Чайковского и Римского-Корсакова. Лядов – представитель классической русской музыки конца 19-начала 20 в. Лядов – художник - миниатюрист. Оркестровые миниатюры Лядова, программность, преобладание русской сказочной тематики. «Кикимора», «Волшебное озеро», «Баба-Яга» – наиболее известные симфонические произведения Лядова. Фортепианное творчество Лядова, его значение в истории русской фортепианной музыки.

С. Рахманинов – великий русский музыкант. Историческое значение творчества Рахманинова – композитора, пианиста, дирижера. Основные определения образного строя музыки Рахманинова. Фортепианное творчество, его ведущее значение в творчестве композитора. Рахманинов – пианист. Концертный жанр в творчестве Рахманинова. Фортепианные концерты, как классические образцы жанра в музыке 20 в. Концерт для фортепиано с оркестром № 2 - одно из лучших сочинений композитора. Камерно-вокальное творчество. Значение камерного вокального творчества в истории русской музыки. Глазунов – крупный мастер классической русской музыки конца 19-начала 20 в. Глазунов – член беляевского кружка, представитель петербургской школы. Значение балетного творчества Глазунова. Балет «Раймонда». Глазунов – продолжатель балетной реформы Чайковского. Балеты Глазунова, их сюжеты и трактовка. Краткая характеристика балета «Раймонда». Танеев – крупнейший мастер классической русской музыки конца 19-начала 20 в. Композитор, виднейший ученый, педагог, исполнитель, общественный деятель. Кантата «Иоанн Дамаскин». История создания. Литературный первоисточник. Сведения об Иоанне Дамаскине – поэте и музыканте. Текст А. К. Толстого, его трактовка Танеевым, утверждение гуманистической идеи в плане общих этических представлений Танеева. Скрябин – один из крупнейших русских композиторов начала 20 века. Новизна творческих задач композитора. Две основных области творчества - фортепианная и симфоническая. Философская основа творчества Скрябина.

Музыкальное творчество и символизм как тенденция культуры. Поэзия символизма в романсовой лирике. Музыка в зеркале новейших художественных течений рубежа XIX – XX веков.

Личность А.Н.Скрябина в истории музыкальной культуры. Мироззрение композитора и этапы творческой эволюции в контексте художественной культуры рубежа веков. Жанровая панорама фортепианного творчества: прелюдии, сонаты, поэмы. Симфоническое творчество Скрябина (3 симфония, «Прометей», «Поэма экстаза»). Понятия: «тема-символ», «цветовая партитура».

Неофольклоризм и неоклассицизм

Неофольклоризм. Новое понимание фольклора. Обращение к древним, архаичным пластам фольклора.

Бела Барток (1881-1945) - Классик XX века, в творчестве которого сложилось новое понимание национального, основанное на широких интернациональных связях (соединение венгерского фольклора с различными фольклорными явлениями восточноевропейских стран). Новое понимание фольклора как синтеза различных исторических эпох внутри венгерской народной музыки (от древних пластов, через

вербункош к современному фольклору). Фольклор как источник обновления музыкального языка и как принцип мышления.

Карл Орф — реформатор театра (1895-1982). Ведущая область творчества — музыкально театральные жанры. Пересмотр эстетического значения театра. Главная идея — театр-школа воспитания. Система детского музыкального воспитания и «Шульверк». Стремление в творчестве к синтезу музыки, слова, сценического действия. Самобытность стиля. Сочетание различных стилевых течений в творчестве (неоклассицизм, неофольклоризм, примитивизм и др.). Характеристика жанров. Жанровые «миксты». Сценическая кантата «Кармина бурана». Литературная основа. Композиция кантаты. Музыкальная основа (архаичные народные напевы, церковное пение, классическая ария, современная песня). Роль ритма. Опера «Умница» — музыкальная сказка. Композиция оперы. Черты «театра представления». Три типа сцен: оперные, разговорные, смешанные. Характеристика основных действующих лиц. Значение балетного творчества Стравинского в истории музыки.

Русская музыкальная культура первой половины XX века.

Поиски в области стиля. Романтические и реалистические традиции в творчестве С. Рахманинова. Неофольклористские и неоклассицистские черты в творчестве С. Прокофьева. Урбанистические черты в творчестве А. Мосолова. Поиски в области микротоновой техники в музыке И. Вышнеградского. Соцреализм в творчестве Д. Кабалевского и др.

Музыкальный материал.

С. Рахманинов романсы, «Остров мёртвых», С. Прокофьев «Скифская сюита», А. Мосолов «Завод», «Четыре газетных объявления», И. Вышнеградский. Пьесы в четвертитоновой технике.

Музыкальное искусство второй половины XX века в русской и зарубежной музыке

Музыкальный авангард «второй волны». Техники композиции в музыке XX века. В XX веке развитие музыки идет по пути обогащения и обновления ее компонентов, использования новых приемов их организации. Техническая музыка (электронная, конкретная, магнитофонная, компьютерная). Сериализм. Алеаторика, ее виды. Сонорика и сонористика — музыка тембров. Минимализм — идея минимума музыкальных средств. Медитативность музыки — повторение и микроизменение, микроразличия при сохранении монотонного единства целого. Эстетическая цель минимализма — научить чувствовать объективность времени. Полистилистика.

Отечественная музыка второй половины XX века. «Новая фольклорная волна» в творчестве Г. Свиридова, В. Гаврилина, Р. Щедрина, С. Слонимского. Музыкальный авангард и поставангард в творчестве отечественных композиторов. Творчество Эдисона Денисова. Денисов и Томск. История Фестивалей и конкурсов Денисова в Томске. Творчество Альфреда Шнитке и Софьи Губайдулиной и др.

«Третий пласт» и новые массовые жанры в музыке XX века. Джаз и рок в музыкально культуре XX века, их многочисленные разновидности. Преемственность новых массовых жанров с явлениями, уводящими вглубь истории. Традиция и массовые жанры XX века — противостояние и взаимодействие. Вклад англо-американской культуры. Джаз и предджазовая культура. Предпосылки и история рок-музыки. Мюзикл. Музыкальный язык новых массовых жанров.

Примерные требования к выпускному экзамену

Тест

1. Определить:

- стиль произведения (романтизм, венская классическая школа, русский реализм, русский романтизм, музыка XX века) подчеркнуть правильный ответ;
- фактура;

- раздел формы (экспозиционный, разработочный, заключительный) подчеркнуть правильный ответ

- тональность, разновидность лада;

- автора и название произведения, часть (экспозиция, тема вступления и т.п.)

2. Стихотворение было написано поэтом в 1825 году, посвящено А. П. Керн, а романс посвящен Е. Е. Керн, написан в 1840 году. Кто автор стихов, кто написал музыку и как называется этот романс?

3. Этот композитор внес много нового в искусство игры на клавире. Кто этот композитор и как называется произведение?

4. Композитор сам написал сонеты к своим произведениям, назовите автора и произведение:

В полях лениво стадо бродит.

От тяжкого, удушливого зноя

Страдает, сохнет все в природе,

Томится жаждой все живое.

Кукушки голос звонко и призывно

Доносится из леса. Нежный разговор

Щегол и горлица ведут неторопливо,

И теплым ветром напоен простор.

5. Композитор называл эти произведения obrazki (картинки). О каком композиторе идет речь? Как называются эти произведения

6. О ком эти слова? «Родом варшавянин, сердцем поляк, а талантом – гражданин мира» (Ц. К. Норвид)

7. Этот композитор говорил: «Хочу, чтобы звук прямо выражал слово. Хочу правды». Назовите композитора.

8. Этот композитор писал только для одного инструмента – фортепиано, кто он?:

- Ш. Гуно

- Ф. Шопен

- Ф. Шуберт

- Г. Малер

Как называется данное произведение?

9. Кто автор этого произведения - увертюра «Эгмонт»

- Л. Бетховен

- Й. Гайдн

- Ф. Шуберт

- Р. Вагнер

10. Как называется это произведение? Кто его автор? Какой раздел звучит?

- Соната «quasi una Fantasia»

- соната «Патетическая»

- соната «Аврора»

- соната «Аппассионата»

11. Какая музыкальная форма основана на конфликте двух тем?

- вариации

- рондо

- сонатная форма

- fuga

Кто автор произведения?

12. Кто написал вокальные циклы «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь»?

- Ф. Шопен

- Г. Берлиоз

- Р. Шуман

- Ф. Шуберт

13. Об этом композиторе Л. Бетховен сказал: «Не ручей, море должно быть ему имя!»

- название произведения

- инструмент

- автор

14. «Я разумею народ как великую личность, одушевленную единою идеею. Это моя задача. Я пытался решить ее в опере», - говорил этот композитор.

Автор и название произведения, номер спектакля

15. Это произведение написано на темы двух русских народных песен:

- название этого произведения;

- автор произведения; - название песен и их жанров.

16. Первая часть этого произведения называется «Грезы зимней дорогой», кто автор этого произведения, как оно называется?

Викторина

1. Ф. Шуберт, Симфония № «Неоконченная», 1 часть (вступление)
2. Л. Бетховен – Симфония №5, финал
3. М. Глинка романс «Я помню чудное мгновенье»
4. И. С. Бах – 2-хголосная инвенция C-dur
5. В. А. Моцарт – ария Фигаро «Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный» из оперы «Свадьба Фигаро», 1 д. 2 картина
6. И. С. Бах – Органная токката d- moll
7. А. Вивальди – цикл «Времена года», концерт «Лето», 3 часть («Гроза»)
8. Ф. Шопен – Мазурка a moll
9. Ф. Шопен – Мазурка B-dur
10. Глинка опера «Иван Сусанин» - речитатив и ария Сусанина «Чуют правду», 4 д.
11. М. Мусоргский – пролог оперы «Борис Годунов», 2 картина, монолог Бориса «Скорбит душа»
12. А. Бородин хор невольниц «Улетай на крыльях ветра» из 2 д. оперы «Князь Игорь»
13. П. Чайковский – опера «Евгений Онегин», 2 картина «Сцена письма Татьяны», 3 эпизод
14. А. Даргомыжский, стихи П. Беранже, «Старый капрал»
15. А. Даргомыжский, стихи М. Лермонтова – «Мне грустно»
16. Ф. Шопен – Полонез A-dur
17. Л. Бетховен – Увертюра «Эгмонт» Экспозиция, главная партия
18. Л. Бетховен Соната №8, «Патетическая» 1 часть, вступление
19. В. А. Моцарт- Симфония №40, 1 часть, экспозиция, главная партия
20. Ф. Шуберт, текст В. Гете – баллада «Лесной царь»
21. Н. А. Р.- Корсаков – Третья песня Леля из оперы «Снегурочка»
22. И. С. Бах – Фуга c- moll из 1 тома ХТК
23. М. Мусоргский – Монолог Пимена из оперы «Борис Годунов, 1д., 1 картина
24. М. Глинка – симфоническая фантазия «Камаринская» (3 вариация) – 2-я тема.
25. П. И. Чайковский – Симфония №1, «Зимние грезы», 2 часть «Угрюмый край, пустынный край», соло гобоя.

Требования к уровню подготовки обучающихся.

В результате освоения учебного предмета «Музыкальная литература» обучающийся должен:

- выработать личностные качества, способствующие восприятию в достаточном объеме учебной информации,
- приобрести навыки творческой деятельности,
- уметь планировать свою домашнюю работу,
- осуществлять самостоятельный контроль за своей учебной деятельностью,

- уметь давать объективную оценку своему труду, сформировать навыки взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности,
- определять наиболее эффективные способы достижения результата.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов согласно программным требованиям;
- знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений зарубежных и отечественных композиторов различных исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до современности;
- знание основных исторических периодов развития зарубежного и отечественного музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительного, театрального, киноискусства, литературы), основные стилистические направления, жанры;
- знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков музыки;
- знание профессиональной музыкальной терминологии;

Обучающийся должен уметь:

- исполнять на музыкальном инструменте тематический материал пройденных музыкальных произведений;
- в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве композиторов;
- определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального произведения;
- использовать полученные теоретические знания при исполнении музыкальных произведений на инструменте;
- осмысливать музыкальные произведения, события путем изложения в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий;

Обучающийся должен владеть:

- навыками восприятия музыкального произведения, умение выражать его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств.
- навыками выполнения теоретического анализа музыкального произведения – формы, стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, метrorитмических, ладовых особенностей;
- навыками восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды;
- навыками анализа нотного текста с объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального произведения;
- навыками восприятия современной музыки.

Список литературы

1. Аверьянова О. И. Отечественная музыкальная литература XX века. Учебник для ДМШ: четвертый год обучения. М.: Музыка, 2004
2. Аверьянова О. И. Русская музыка второй половины XX века: Р. Щедрин, Э. Денисов, А. Шнитке. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн, 2004
3. Аверьянова О. И. Русская музыка до середины XIX века. М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн-пресс, 2003

4. Белоусова С. С. Романтизм. Ф. Шуберт. Р. Шуман. Ф. Шопен. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн-пресс, 2003
5. Белоусова С. С. Русская музыка второй половины XIX века. А. П. Бородин, М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн-пресс, 2003
6. Брянцева В. Н. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебник для ДМШ: второй год обучения. М.: Музыка, 2004
7. 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
8. Енукидзе Н. И. Русская музыка конца XIX - начала XX века: П. Чайковский, А. Скрябин, С. Рахманинов. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн-пресс, 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. Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн, 2002
11. Козлова Н.П. Русская музыкальная литература. Учебник для ДМШ: третий год обучения. М.: Музыка, 2004
12. Лагутин А., Владимиров В. Музыкальная литература. Учебник для 4 кл. ДМШ и ДШИ: первый год обучения. М.: Престо, 2004
13. Осовицкая З. Е., Казаринова А. С. Музыкальная литература. Учебник для ДМШ: первый год обучения. М.: Музыка, 2004
14. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебник для 5 кл. ДМШ. М.: Музыка, 2004
15. Смирнова Э. Русская музыкальная литература. Учебник для 6-7 кл. ДМШ. М.: Музыка, 2004
16. Тихонова А. И. Возрождение и барокко. К. Монтеверди, Г. Пёрселл, Ф. Куперен, А. Вивальди, И.-С. Бах, Г.-Ф. Гендель. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн, 2003
17. Золотницкий Д.Я. История музыки (Теоретические основы, фольклор, разбор музыкальных произведений) изд. «Композитор», Санкт – Петербург, 2014
18. Попова Т.В. Русское народное музыкальное творчество, в.2, М. Музгиз,1956

Дополнительная литература:

1. Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. М.,1965
2. Березовский Б. В классе музыкальной литературы // Музыка – детям. Вып. 3 М., 1976
3. Брянцева В. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебник для ДМШ: Второй год обучения предмету. М., 2000
4. Булучевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь для учащихся. Л., 1977
5. Васина – Гроссман В. Первая книжка о музыке. М., 1976
6. Васина-Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах. М., 1999
7. Волкова П., Казанцева Л. Уроки музыки – уроки творчества // Проблемы детского музыкального воспитания. Сб. тр. /РАМ им. Гнесиных, Вып. 131, 1994
8. Гивенталь И. Методика обучения музыкальной литературе в училище: учебное пособие. М., 1987
9. Кадцын Л. Музыкальное искусство и творчество слушателя. М., 1990
10. Калинина Г. Пособие по музыкальной литературе. Вып. I-III. М., 1998

11. Калинина Г., Егорова Л. Пособие по музыкальной литературе. Вып IV. Тесты по отечественной музыке XX века. М., 1998
12. Калинина Е. Мировая художественная культура. Тесты по культуре зарубежных стран. М., 2000
13. Лагутин А. Методические рекомендации к программе «Музыкальная литература». Москва 1984
14. Лисянская Е. Примерный тематический план по предмету музыкальной литературы для ДМШ и музыкальных отделений школ искусств. М., 1988
15. Максимова Л. Сейчас нельзя учить детей по старинке №11 // Сов. Музыка, 1979
16. Михеева Д. Методическая записка по музыкальной литературе – на правах рукописи.
17. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. М., 1984
18. Осовицкая З., Казаринова А. В мире музыки: учеб. пособие по музыкальной литературе для преподавателей ДМШ. М., 1999
19. Роллан Р. О месте, занимаемом музыкой во всеобщей истории / Даттель Е. Музыкальное путешествие. М., 1970
20. Токарская М. Совершенствование методов обучения музыкальной литературе в детской музыкальной школе // Проблемы детского музыкального воспитания. Сб. тр. /РАМ им. Гнесиных, Вып. 131, 1994
21. Финкельштейн Э. Музыка от А до Я. Занимательное чтение с картинками и фантазиями. Санкт-Петербург, 1997
22. Фрумкис Т. Новое в музыкальном материале для начального курса музыкальной литературы. М., 1978
23. Хитц К. Петер в стране музыкальных инструментов. М., 1990
24. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М., 1983
25. Шевчук Л. Исторические путешествия в мир искусства №3 // Музыка в школе, 1990
26. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч.2. Архитектура, изобразительное и декоративно - прикладное искусство XVII-XX вв. М., 1999
27. С.С. Белоусов. Романтизм. Москва 2002
28. Владимиров, А. Лагутин. Музыкальная литература для IV классов ДМШ. Москва 1984
29. С. Газарян. В мире музыкальных инструментов. Москва 1985 год.
30. Гуревич Е.Л. Западноевропейская музыка в лицах и звуках. Москва 1994
31. Енукидзе Н.И. Русская музыка конца XIX – нач. XX века. Москва 2002
32. Кандинский А. Из истории русской и советской музыки. Москва 1971
33. Кирнарская Д.К.Классицизм. Москва 2002
34. Книга о музыке. Рассказы для школьников. Москва 1971
35. Набок И.Л. Рок-музыка: эстетика и идеология. Ленинград 1989
36. Орлова Е. Очерки о русских композиторах XIX – нач. XX века. М. 1982
37. Т. Рзынкина. Войдёмте в мир музыки. Ленинград 1968
38. Энтелис Л. Силуэты композиторов XX века. Ленинград 1975 год.
39. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Музыка. Москва 2002 год.
40. Пересада А. И. Оркестры русских народных инструментов (справочник), М. Советский композитор, 1985
41. Бацер Д.М., Рабинович Б.И. Русская народная музыка, Нотографический указатель, ч.1 М. Советский композитор, 1981
42. Бацер Д.М., Рабинович Б.И. Русская народная музыка, Нотографический указатель, ч.2 М. Советский композитор, 1981