

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

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА В
ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА**

«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО»

**ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ
ПО.01 ПО.02 ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВА**

Программа учебного предмета

**ПО.02.УП.02. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
(ЗАРУБЕЖНАЯ, ОТЕЧЕСТВЕННАЯ)
(новая редакция)**

Срок реализации – 2 года

ТОМСК - 2022

«Одобрено» Методическим советом МБОУДО «ДШИ № 1» « ____ » _____ 2022 г.	Утверждаю: Директор МБОУДО «ДШИ № 1» _____ Л.О. Усупова « ____ » _____ 2022 г.
--	---

Разработчики:

Сенникова Вероника Владимировна, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин МБОУДО «Детская школа искусств №1 имени А.Г. Рубинштейна» Города Томска

Сухотина Анна Александровна, преподаватель высшей квалификационной категории МБОУДО «Детская школа искусств №1 имени А.Г. Рубинштейна» Города Томска

Рецензенты:

Кривопалова Вероника Алексеевна, доцент ИИК ТГУ

Мельникова Анна Ивановна, методист МБОУДО «Детская школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна» Города Томска.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного предмета «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» создана в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области хореографического искусства «Хореографическое творчество».

Программа является частью дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Хореографическое творчество». Учебный предмет «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» относится к обязательной части образовательной программы.

Данная программа является новой редакцией, внесены следующие изменения: обновлён список литературы, отредактирован график контрольных точек и годовые требования.

Возраст обучающихся – с десяти лет шести месяцев до пятнадцати лет. Срок реализации программы – 2 года.

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

- приобретение обучающимися знаний и навыков для слушания классической музыки;
- развитие интеллектуального и образного мышления, аналитических способностей;
- закрепление межпредметных связей со специальными предметами.

Цели программы:

- приобщение учащихся к классическому музыкальному искусству,
- расширение кругозора и накопление слухового опыта;
- воспитание музыкального вкуса,
- развитие творческих способностей детей и приобретение ими начальных профессиональных навыков.
- формирование потребности и развитие способности обучающихся к самостоятельному духовному постижению культурных ценностей;
- формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в образовательное учреждение, реализующее профессиональные программы.

Задачи программы:

- знание особенностей традиций отечественной музыкальной культуры, фольклорных истоков музыки;
- знание основных исторических периодов развития музыкальной культуры, основных направлений, стилей и жанров;
- знание основных музыкальных терминов;
- знание творческого наследия выдающихся отечественных и зарубежных композиторов;
- осознание взаимосвязи характера и содержания музыки с элементами музыкального и танцевального языка;
- умение самостоятельно выражать свое отношение к музыкальному произведению;
- умение ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений и стилей;
- умение характеризовать жанровые особенности, образное содержание и форму музыкальных произведений;
- овладение навыками восприятия элементов музыкального языка;
- развитие навыков анализа музыкальных произведений.
- развитие навыков, позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать различные произведения отечественных и зарубежных композиторов.

Особенностью программы является ориентация на общеэстетическое воспитание обучающихся по дополнительной предпрофессиональной программе «Хореографическое

творчество», обеспечивающее формирование культурно образованной части общества, заинтересованной аудитории слушателей и зрителей.

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

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

Индекс, наименование учебного предмета	Трудоёмкость в часах		Распределение по годам обучения	
			5-й класс	6-й класс
			количество недель аудиторных занятий	
			33	33
			недельная нагрузка в часах	
ПО.02. УП.02 Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)	Аудиторные занятия (в часах)	66	1	1
	Самостоятельная работа (в часах)	66	1	1
	Максимальная учебная нагрузка по предмету	132	2	2

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

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.

Основными видами контроля и учёта успеваемости учащихся по предмету «Музыкальная литература» являются: текущий контроль и промежуточная аттестация.

Текущий контроль осуществляется в рамках аудиторных занятий и направлен на выявление общего уровня подготовки и качества овладения учащимися учебного материала. Форма проведения текущего контроля может быть представлена в виде: фронтального опроса, тестирования, небольшой письменной работы, музыкальной викторины или проверки домашнего задания.

Промежуточная аттестация является основной формой контроля работы учащихся. Промежуточная аттестация позволяет определить качество реализации учебного процесса, уровень теоретической и практической подготовки учащихся, а также уровень умений и навыков, сформированных на определённом этапе обучения. Основная форма проведения промежуточной аттестации – контрольный урок, который проводится на завершающих полугодие учебных занятиях в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Требование к контрольному уроку:

- изложение темы в устном или письменном виде (тестовые задания);

- музыкальная викторина по материалу полугодия или учебного года.

В конце освоения учебного предмета **в 6 классе** проводится промежуточная аттестация в форме экзамена.

Экзамен должен включать следующие виды работы:

- музыкальную викторину на основе изученных за два года музыкальных произведений;
- письменную работу реферативного типа, в которой могут быть затронуты вопросы жизненного и творческого пути зарубежных и отечественных композиторов, краткая общая характеристика музыкальных эпох, а также небольшой аналитический разбор музыкальных произведений из программного минимума.

По итогам экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». В свидетельство об окончании школы выставляется оценка с учетом результата экзамена и годовых оценок по предмету за весь срок обучения.

График промежуточной аттестации

Класс	Вид контрольных точек	Месяц проведения
5 класс первый год обучения	Контрольный урок	декабрь
	Контрольный урок	май
6 класс второй год обучения	Контрольный урок	декабрь
	Экзамен	май

Критерии оценок текущего контроля успеваемости промежуточной

Система оценок успеваемости обучающихся в рамках промежуточной аттестации основана на пятибалльной шкале, дифференцированной в абсолютном значении. В рамках текущего контроля на основе пятибалльной шкалы.

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.

Учебно-тематический план I год обучения (5 класс)

№ №	Наименование раздела, темы	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная	Самостоятельная	Аудиторные

		учебная нагрузка	работа	занятия
1	Культура и искусство древности: Античность Средневековье	4 4	2 2	2 2
2	Эпоха Барокко: А. Вивальди Г.Ф. Гендель И.С. Бах	2 2 4	1 1 2	1 1 2
3	Эпоха Классицизма: Й. Гайдн В.А. Моцарт Л. ван Бетховен	2 2 3	2 2 3	2 2 3
Контрольный урок		2	1	1
4	Эпоха Романтизма: Ф. Шуберт Ф. Лист Ф. Шопен Н. Паганини Ф. Мендельсон Ж. Бизе	4 4 4 2 2 4	2 2 2 1 1 2	2 2 2 1 1 2
5	Импрессионизм: К. Дебюсси М. Равель	2 2	1 1	1 1
6	Разнообразие направлений в музыке XX века.	8	4	4
Контрольный урок		2	1	1
Итого:		66	33	33

II год обучения (6 класс)

№ №	Наименование раздела, темы	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	Музыка Древней Руси.	2	1	1
2	Русская музыка XVII-XVIII веков.	2	1	1
3	Русская музыка первой половины XIX века: М.И. Глинка А.С. Даргомыжский	8 4	4 2	4 2
4	Русская музыка второй половины XIX века: композиторы “Могучей кучки”.	14	7	7
Контрольный урок		2	1	1
4	Русская музыка второй половины XIX века: П.И. Чайковский.	8	4	4
5	Русская музыка рубежа XIX-XX веков: А.К. Глазунов; А.Н. Скрябин;	2 2	1 1	1 1

	С.В. Рахманинов; И.Ф. Стравинский.	4 4	2 2	2 2
6	Русская музыка первой половины XX века: С.С. Прокофьев; Д.Д. Шостакович.	4 4	2 2	2 2
7	Русская музыка второй половины XX века: Э.В. Денисов; А.Г. Шнитке.	2 2	1 1	1 1
Экзамен		2	1	1
Итого:		66	33	33

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Предмет «Музыкальная литература» для хореографических отделений носит ознакомительный характер. Обучающимся, в первую очередь, необходимо получить общее представление о зарубежной и отечественной музыкальной культуре, разбираться в широком историческом спектре различных музыкальных направлений и стилей, знать в общих чертах о жизни и творчестве наиболее известных композиторов. Минимальная задача педагога состоит в том, чтобы каждое занятие вызывало у учащихся положительные эмоции.

Центром урока музыкальной литературы должен стать процесс переживания музыкального произведения. Восприятие, как известно, состоит из трех уровней: переживание, понимание, оценка. Необходимо развивать эмоциональный диапазон, а именно, воспитывать не только внутреннюю эмоциональную раскованность, но и способность свободно говорить о своих переживаниях, уметь проследить логику движения музыкальных эмоций.

Поскольку предмет «Музыкальная литература» является логическим продолжением предшествующего курса «Слушание музыки и музыкальная грамота», учащиеся должны уметь объяснять эмоциональное содержание произведений исходя из элементов музыкального языка, и научиться видеть логику развития эмоций в связи с логикой развития музыкальных выразительных средств.

Часть программы курса «Музыкальной литературы» рассчитана не только на то, чтобы познакомить будущих хореографов с историей академической музыки, но и максимально приблизить их к будущей профессии. Поэтому в перечне музыкальных произведений, рекомендованных для изучения, весомую долю составляет именно балетная музыка. Также педагогу рекомендуется по возможности использовать на занятиях видеоматериалы различных хореографических постановок на музыку, изначально не предназначенную для сценического воплощения. Это будет способствовать усвоению музыки, стимулировать развитие художественного воображения учащихся и, в конечном счёте, обогатит их профессиональный хореографический опыт. При этом не нужно забывать при рассмотрении такой музыки указывать на особый характер связи между «движением» и «музыкой». Аудио и видеоматериалы по темам могут варьироваться по выбору педагога.

Необходимое техническое оснащение занятий

Учебные аудитории для групповых занятий должны быть оснащены:

- клавишным инструментом: пианино, рояль;
- аудио- и видеоаппаратурой;
- учебной мебелью: досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами;
- наглядными пособиями.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

- знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и зарубежных композиторов;
- знания и слуховых представлений программного минимума произведений симфонического, балетного и других жанров музыкального искусства;
- знания основных элементов музыкального языка;
- первичных знаний в области строения классических музыкальных форм;
- навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды;
- навыков восприятия элементов музыкального языка;
- навыков анализа музыкального произведения.

Содержание программы по учебному предмету «Музыкальная литература» соответствует федеральным государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» 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.

1 год обучения (5 класс)

Тема 1. Культура и искусство древности

Культура и искусство древности. Первый многовековой этап исторического развития музыкального искусства. Древний Египет. Памятники культуры и искусства.

Древняя Греция. Историческое значение эпохи античности как основы европейской цивилизации. Культура и искусство.

Культура и искусство эпохи средневековья. Песни трубадуров.

Культура и искусство эпохи Возрождения. Месса и мадригал (Палестрина, Джезуальдо).

Тема 2. Эпоха Барокко

Культура и искусство эпохи Барокко.

Антонио Вивальди (1678 – 1741). Программный концерт «Времена года».

Обзор творчества Георга Фридриха Генделя (1685 -1759).

Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1750) – выдающийся представитель немецкой и мировой музыкальной культуры. Творческий путь И.С. Баха. Историческое значение творчества И.С. Баха.

Тема 3. Эпоха Классицизма

Основные художественные принципы венской классической школы.

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

Творческий путь Вольфганга Амадея Моцарта (1756 – 1791). Лирико – драматический тип симфонизма, его песенные тенденции на примере симфонии №40. Клавирная музыка В. Моцарта. Соната A-dur, фантазия d-moll.

Творчество Людвиг ван Бетховена (1770 – 1827). Драматический симфонизм и острота контрастов как отражение жизненных противоречий и конфликтов, на примере симфонии №5. Фортепианная музыка Бетховена. Соната №14 «Лунная».

Тема 4. Эпоха Романтизма

Романтизм как художественно – стилистическое направление в искусстве XIX века.

Творческий путь Франца Шуберта (1797 – 1828). Появление новых жанров: вокального цикла («Прекрасная мельничиха»), баллады («Лесной царь») и фортепианной миниатюры.

Ференц Лист (1811 – 1868) – классик венгерской музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки. Транскрипции и парафразы. Венгерские рапсодии.

Польская музыкальная культура в творчестве Фридерика Шопена (1810 – 1849). Широкий круг тем и музыкальных образов. Жанр полонеза, мазурки и ноктюрна.

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

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

Творчество Жоржа Бизе (1838 – 1875). Народно-массовые сцены в опере «Кармен».

Тема 5. Импрессионизм

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

Клод Дебюсси (1862 – 1918) – выдающийся композитор, пианист. Двадцать четыре прелюдии – фортепианные миниатюры с программными тенденциями.

Морис Равель – выдающийся композитор, пианист, дирижер. Фольклорные тенденции. «Болеро».

Тема 6. Разнообразие направлений в музыке XX века

Рихард Штраус (1864 – 1949). Симфоническая поэма «Тиль Уленшпигель» по старинным шутовским песням в форме рондо «иллюстрирует необыкновенные похождения героя народных баллад».

Карл Орф (1895-1982) – композитор, педагог, музыковед. Сценическая кантата «Кармина Бурана».

Джордж Гершвин (1898 – 1937) – выдающийся американский композитор. «Рапсодия в стиле блюз» – ее выдающееся значение в симфонизации джаза.

Эндрю Ллойд Уэббер (1948). Возникновение жанра мюзикл. Мюзикл «Кошки»

Примерные требования к контрольному уроку

(2 полугодие)

1. Вопросы с открытым ответом.

- Как с латинского языка переводится «классицизм»?
- Назвать черты классицизма:
- Каких композиторов относят к «венским классикам»? Перечислите их.
- Дайте определение: Романтизм – это
- Какие основные темы используют в романтизме?
- Назовите композиторов- представителей романтизма.

2. Вопросы на соотнесение понятий и определений, композиторов и их сочинений.

Примерный вариант задания:

А) «Болеро»	1) Ф. Шопен
Б) «Кампанелла»	2) Л. Бетховен
В) «К Элизе»	3) Дж. Гершвин

Г) Ноктюрн № 20	4) К. Дебюсси
Е) «Summertime»	5) Ф. Лист
Д) «Лунный свет»	6) М. Равель

3. Расположить в хронологическом порядке следующие направления (указать век):

а) Импрессионизм б) Классицизм в) Барокко г) Средневековье д) Античность е) Возрождение ж) Музыкальный авангард з) Романтизм

4. Порассуждать на тему:

Творчество какого композитора пройденных музыкальных направлений вам запомнилось и понравилось? Почему? Назовите его произведения.

5. Музыкальная викторина по произведениям: В. Моцарта, Й. Гайдна, Л. Бетховена, Ф. Шопена, Ф. Шуберта, Ж. Бизе, Н. Паганини, К. Дебюсси, Дж Гершвина, Э.Л. Уэббера.

Примерный список произведения для музыкальной викторины:

- А. Вивальди «Времена года»: «Зима» 1 часть, «Лето» 3 часть;
- И. С. Бах «Токката и фуга ре минор», «Шутка»;
- В. А. Моцарт «Соната № 11 ля мажор», ария царицы ночи из оперы «Волшебная флейта», ария «Мальчик резвый» из оперы «Свадьба Фигаро»;
- Л. Бетховен «соната № 14», «К Элизе»;
- Ф. Шуберт «Ночная серенада», «Ave Maria», «Музыкальный момент», «Баркарола»
- Ф. Лист «Кампанелла»
- Ф. Шопен «Ноктюрн № 20», «Ноктюрн № 7», «Мазурка ля-минор»
- Н. Паганини «Каприс № 24»
- Ж. Бизе «Хабанера», «Куплеты Тореадора» из оперы «Кармен»
- К. Дебюсси «Лунный свет»
- М. Равель «Болеро»
- Дж. Гершвин «Summertime» из оперы «Порги и Бесс»
- Э. Л. Уэббер дуэт Призрака и Кристины из мюзикла «Призрак оперы», «Память» из мюзикла «Кошки»

2 год обучения (6 класс)

Тема 1. Музыка Древней Руси

Русская музыка. Стили и жанры. Музыка Древней Руси. Народная музыка. Колокольный звон.

Тема 2. Русская музыка XVII-XVIII веков

Русское музыкальное барокко. Светская и духовная музыка. Ярославский сборник.

Тема 3. Русская музыка первой половины XIX века

Михаил Иванович Глинка (1804 – 1857) – основоположник русской музыкальной классики. Русские национальные истоки стиля композитора. Оперное творчество. Создание Глинкой двух ведущих жанров русской оперной классики. Романсы.

Александр Сергеевич Даргомыжский (1813 – 1869). Камерное вокальное творчество. Обращение к тематике, жанрам, музыкальному языку, традиционным для русского романса; обновление тематики и выразительных средств, возникновение новых жанровых разновидностей в произведениях зрелого и позднего периодов.

Тема 4. Русская музыка второй половины XIX века

Композиторы «Могучей кучки»: М. А. Балакирев, А. П. Бородин, М. П. Мусоргский, Н. А. Римский – Корсаков. Ведущая роль народно-жанрового начала.

Александр Порфирьевич Бородин (1833 – 1887) – жанровое разнообразие творчества. Жанровые особенности оперы «Князь Игорь».

Модест Петрович Мусоргский (1839 – 1881). Близость искусства Мусоргского к критическому реализму. «Картинки с выставки».

Николай Андреевич Римский – Корсаков (1844 – 1908). Светлый и гармонический характер картин мира, воплощенный в музыке Римского – Корсакова. Опера – главная сфера творческой деятельности. Оперы «Снегурочка», «Садко».

Петр Ильич Чайковский (1840 – 1893). Широта жанрового диапазона творчества Чайковского. Трагическая концепция столкновения личности и судьбы как содержательная основа творчества Чайковского. Балетное и симфоническое творчество. Симфония №4. Балет «Лебединое озеро». Симфоническое развитие тематизма как средство выражения драматического содержания балета.

Тема 5. Русская музыка рубежа XIX-XX веков

Александр Константинович Глазунов (1865 – 1936). Развитие в творчестве Глазунова традиции «Могучей кучки» и ее взаимосвязь с традицией московской школы. Связь балетного творчества Глазунова с традицией Чайковского. Балет «Времена года».

Александр Николаевич Скрябин (1872 -1915). Жанровое разнообразие фортепианных произведений Скрябина. Прелюдии, этюды, поэмы.

Сергей Васильевич Рахманинов (1873 – 1943). Народно – музыкальные истоки творчества Рахманинова. Многообразие жанровых областей творчества композитора; приоритетное значение фортепианных жанров. Фортепианный концерт №2, прелюдии.

Игорь Федорович Стравинский (1882 – 1971). Театральность, характеристичность – существенные черты творчества композитора. Приоритетность балета. Сюжетное разнообразие произведений; условное в большинстве случаев значение сюжета; выдвижение на первый план музыки и хореографии. Балет «Жар-птица».

Тема 6. Русская музыка первой половины XX века

Сергей Сергеевич Прокофьев (1891 – 1953). Жанровая универсальность творчества Прокофьева; первостепенное значение как музыкально – театральных, так и инструментальных произведений. Балетное творчество. Разнообразие сюжетов и жанровых решений. Балет «Ромео и Джульетта».

Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906 – 1975). Главенство жанра симфонии. Симфония №7 «Ленинградская». Нетрадиционные черты балетов Шостаковича (пародийность, новая хореография). Балет «Болт».

Тема 7. Русская музыка второй половины XX века

Эдисон Васильевич Денисов (1929 – 1996) – педагог, композитор, представитель «авангардной» музыки 60-х годов. «Пение птиц», «Знаки на белом», «Детский альбом».

Альфред Гарриевич Шнитке (1934 – 1998). Определяющая роль личностного начала в искусстве Шнитке. «Ревизская сказка».

Примерные требования к экзамену. 2 полугодие

1. Музыкальная викторина. Список произведений:

Зарубежная музыка

- А. Вивальди «Времена года»: «Зима» 1 часть, «Лето» 3 часть;
- И. С. Бах «Токката и фуга ре минор», «Шутка»;
- В. А. Моцарт «Соната № 11 ля мажор», ария царицы ночи из оперы «Волшебная флейта», ария «Мальчик резвый» из оперы «Свадьба Фигаро»;
- Л. Бетховен «соната № 14», «К Элизе»;
- Ф. Шуберт «Ночная серенада», «Ave Maria»;
- Ф. Лист «Кампанелла»
- Ф. Шопен «Ноктюрн № 20»
- Н. Паганини «Каприс № 24»
- Ж. Бизе «Хабанера», «Куплеты Тореадора» из оперы «Кармен»
- М. Равель «Болеро»
- Дж. Гершвин «Summertime» из оперы «Порги и Бесс»

- Э. Л. Уэббер дуэт Призрака и Кристины из мюзикла «Призрак оперы», «Память» из мюзикла «Кошки»

Отечественная музыка

- М. Глинка «Камаринская», «Рондо Фарлафа» из оперы «Руслан и Людмила», хор «Славься» из оперы «Жизнь за царя»,
- А. П. Бородин «половецкие пляски, хор девушек «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь»
- М. П. Мусоргский «Картинки с выставки»: «Балет невылупившихся птенцов», «Баба Яга», песня «Блоха»
- Н. А. Римский – Корсаков «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане», хор «Прощай, Масленица» из оперы «Снегурочка»
- П. И. Чайковский «Тема лебедя» и «Испанский танец» из балета «Лебединое озеро», «танец Феи Драже», «Русский танец», «Па-де-де Мари и Принца», «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик»
- А. Н. Скрябин этюд до-диез минор «Революционный»
- С. В. Рахманинов вокализ до минор
- С. Прокофьев вальс из оперы «Война и мир», вальс из балета «Золушка», танец рыцарей «Ромео и Джульетта».
- Д. Шостакович «Ленинградская симфония»
- А. Хачатурян танец с саблями из балета «Гаяне»
- Г. В. Свиридов вальс и романс из сюиты «Метель», марш «Время, вперед!»
- А. Шнитке «Танго»

2. Теоретические вопросы

- Что из перечисленного характерно для эпохи Барокко?
 - а) гармония
 - б) контрасты и противоречия
 - в) дисгармония
- Утверждение «Человек – высшая ценность» характерно для какой эпохи?
 - а) эпоха Средневековья
 - б) эпоха Возрождения
 - в) эпоха Барокко
- Как переводится слово «барокко» с португальского языка?
- Как с латинского языка переводится «классицизм»?
- Что такое «романтизм»? Какие основные темы используют в романтизме?
- Расположить в хронологическом порядке следующие направления (указать век):
 - а) Импрессионизм
 - б) Классицизм
 - в) Барокко
 - г) Средневековье
 - д) Античность
 - е) Возрождение
 - ж) Музыкальный авангард
 - з) Романтизм
- Назовите родоначальника русской национальной музыки и его основные произведения.
- В каком музыкальном жанре работали композиторы А. Алябьев, А. Гурилев, А. Варламов?
- Какова цель «Могучей Кучки»?
- Назовите любое произведение, входящее в музыкальный цикл М. П. Мусоргского «Картинки с выставки».
- Охарактеризуйте творчество П. И. Чайковского. Музыка для каких балетов он написал?
- Что способствовало расцвету музыки на рубеже 19-20 веков?

- Чем характеризовалась музыка начала XX века? Назовите выдающихся композиторов этого времени.

3. Задание на соотнесение композитора и произведения:

А) Опера «Снегурочка»	1) А. П. Бородин
Б) Песня «Блоха»	2) А. А. Алябьев
В) Романс «Соловей»	3) М. И. Глинка
Г) Опера «Князь Игорь»	4) М. П. Мусоргский
Д) Опера «Руслан и Людмила»	5) Н. А. Римский-Корсаков

А) Балет «Спящая красавица»	1) И. Ф. Стравинский
Б) Балет «Петрушка»	2) А. К. Глазунов
В) Балет «Раймонда»	3) П. И. Чайковский
Г) Балет «Золушка»	4) С. Прокофьев

4. Выбрать из предложенных композиторов представителей каждой эпохи:

Эпохи:

Композиторы:

Средневековье, Возрождение, Барокко,
Классицизм, Романтизм,
Импрессионизм, Музыкальный авангард

Бах, Вивальди, Моцарт, Шопен, Лассо,
Гендель, Бетховен, Равель, Шуберт, Бизе,
Гершвин, Паганини, Уэббер.

5. Порассуждать на тему:

Творчество какого русского композитора XIX-XX вв. тебе запомнилось и понравилось? Почему? Назови его произведения.

Дополнительное задание для устного ответа- презентации:

В данной работе могут быть затронуты вопросы жизненного и творческого пути зарубежных и отечественных композиторов, краткая общая характеристика музыкальных эпох, а также небольшой аналитический разбор музыкальных произведений из программного минимума (защита устная). Примеры тем для презентаций:

- Музыка и танец Античности
- Музыкальное искусство Древней Руси
- Григорианский хорал – музыкальный символ Средневековья
- Музыкальная культура эпохи Возрождения
- Музыкальная культура эпохи Барокко
- Антонио Вивальди – создатель барочного концерта
- Шедевры органной музыки Баха
- Мастера Венской классической музыкальной школы
- Музыкальный мир Моцарта
- Музыкальный мир Шуберта
- Шопен – «чистый гений гармонии»
- Мой любимый композитор-романтик
- Из истории русского романса
- Глинка – основоположник русской музыкальной классики
- Композиторы «Могучей кучки»
- Балеты П. И. Чайковского
- Русская музыка XX века
- Рахманинов – композитор, пианист и дирижер
- Шостакович. Жизнь. Судьба. Творчество
- Мой любимый композитор XX века

Требования к уровню подготовки учащихся

Результатом освоения программы учебного предмета «Музыкальная литература» является:

- знание основных исторических периодов развития музыкальной культуры, основных направлений, стилей и жанров;
- знание особенностей традиций отечественной музыкальной культуры, фольклорных истоков музыки;

- знание творческого наследия выдающихся отечественных и зарубежных композиторов;
- знание основных музыкальных терминов;
- знание основных элементов музыкального языка и принципов формообразования;
- умение ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений и стилей;
- умение характеризовать жанровые особенности, образное содержание и форму музыкальных произведений;
- наличие навыка восприятия музыкального произведения, умения выразить к нему своё отношение.
- развитие навыков анализа музыкальных произведений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Всеобщая история музыки /авт.-сост. А.Минакова, С. Минаков – М.: Эксмо, 2009
2. Аверьянова О.И. «Русская музыка до середины 19 века». М., «Росмэн», 2003
3. Аверьянова О.И. «Отечественная музыкальная литература XX века. Учебник для ДМШ; четвертый год обучения». М., «Музыка», 2004
4. Белоусова С.С. «Русская музыка второй половины 19 века». М., «Росмэн», 2003
5. Брянцева В.Н. «Музыкальная литература зарубежных стран; второй год обучения». М., «Музыка», 2004
6. Брянцева В.Н. «Романтизм». М., «Росмэн», 2001
7. Дурандина Е.Е. «Отечественная музыкальная литература» Вып. 2. М., «Музыка», 2002
8. Енукидзе Н.И. «Русская музыка конца 19-го, начала 20-го веков». М., «Росмэн», 2002
9. 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
10. 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
11. Кирнарская Д.К. «Классицизм». М., «Росмэн», 2002
12. Козлова Н.П. «Русская музыкальная литература. Учебник для ДМШ и ДШИ. Третий год обучения». М., «Музыка», 2004
13. Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе (для музыкальных училищ). М., 2005
14. Лисянская Е.Б. Музыкальная литература: методическое пособие. Росмэн, 2001
15. Осовицкая А.С., Казаринова З.Е. «Музыкальная литература. Первый год обучения. Учебник для детских музыкальных школ». М., «Музыка», 2001
16. Прохорова И. «Музыкальная литература зарубежных стран. 5 класс ДМШ». М., «Музыка», 2005
17. Смирнова Э.С. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ (третий год обучения). М.: «Музыка»
18. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 4 класса ДМШ. М., «Музыка»
19. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5 класса ДМШ. М., «Музыка»
20. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 7 класса ДМШ. М., «Музыка»

Электронные ресурсы:

1. <https://www.classic-music.ru/> - сайт, на котором представлены биографии и творческие портреты композиторов и исполнителей классической музыки. Размещены крупнейшая в Рунете коллекция записей классической музыки в формате mp3, словарь музыкальных терминов и инструментов, ссылки на сайты о классической музыке.

2. <http://Belcanto.Ru> - в мире оперы. Новости классической музыки. Энциклопедия оперы: сюжеты, комментарии, статьи, книги; биографии певцов, дирижёров, композиторов; информация об оперных театрах, фестивалях; каталог оперных ссылок; записи в mp3. Оперный форум.
3. <http://www.allpianists.ru> сайт, в котором представлена история фортепиано и его предшественников.
4. <http://www.classicalmusiclinks.ru/> - каталог Интернет-ресурсов для музыкантов.
5. <http://www.musike.ru> - сайт, в котором представлен теоретический материал по истории зарубежной музыки XVII – первой половины XX веков, изложенный в жанре лекций по музыкальной литературе для студентов музыкального училища.
6. <http://annvic.mypage.ru/uchebniki-po-muzikalnoj-literature/> сайт, на котором представлен учебник по истории отечественной музыкальной литературы XX века и другой музыкальной литературе.
7. <http://as-sol.net> сайт Е. Конновой для преподавателей ДМШ о нетрадиционных формах работы на уроках музыкальной литературы в школе (высказывания о музыке, ноты и mp3 коллекции).
8. http://ale07.ru/music/notes/song/muzlit/alekseev_ifi.htm - сайт, обеспечивающий доступ к сканам учебника Алексева А. История фортепианного искусства.
9. <http://www.muz-urok.ru> - сайт, посвящен музыке для детей. Стихи о музыке, музыкальные истории, сказки о музыке, шутки, муз. азбука.
10. https://radostmoya.ru/project/akademiya_zanimatelnyh_iskusstv_muzyka/ - увлекательные передачи-видеопутешествия по безграничному миру музыки из цикла образовательных программ для детей школьного возраста.
11. <http://muzium.org/composers/> - блог для любопытных и бесстрашных. Для тех, кто любит или хочет полюбить классическую музыку. Ядро блога - серия видеорассказов о великих композиторах. Автор - историк музыки Валерий Сторожук.
12. https://tvkultura.ru/anons/index/brand_id/20892/ – Альманах по истории музыкальной культуры «Абсолютный слух» – познавательный и яркий тележурнал, освещающий разные музыкальные стили и направления, жанры и эпохи.
13. <http://www.allclassica.com/channel/partitury-ne-goryat-vse-vypuski-vtorskij-cikl-peredach-rtema-vargaftika-/224/> - Партитуры не горят. Авторский цикл передач Артема Варгафтिका – Рассказ о жизни и творчестве композиторов без академических штампов.
14. <http://school-collection.edu.ru> - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
15. <https://www.musnotes.com/articles/guides/> - Мультимедийные технологии как актуальный инструмент современного педагога
16. <http://mmteacher.ru/> - Всё о музыке
17. <http://xn--80ajfeotocpde.xn--p1ai/> - Музыкальная литература