

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»
КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА**

ПРИНЯТО

Педагогическим советом
СПБ ГБУ ДО «ДШИ»
Красносельского района
Протокол от 26.08.2024 № 1

Рассмотрено

Методическим советом
СПБ ГБУ ДО «ДШИ»
Красносельского района
Протокол от 26.08.2024 № 1

УТВЕРЖДАЮ

Директор
СПБ ГБУ ДО «ДШИ»
Красносельского района

Н.А. Кутаевский

Приказ от 30.08.2024 № 94-од

Предметная область

ПО.02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ

Рабочая программа по учебному предмету

ПО.02.УП.02. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Разработчик:

Лень Е.Н., преподаватель

г. Санкт - Петербург
2024

Структура программы учебного предмета

1. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
 - Форма проведения учебных аудиторных занятий;
 - Цели и задачи учебного предмета;
 - Обоснование структуры программы учебного предмета;
 - Методы обучения;
 - Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

2. Содержание учебного предмета

- Сведения о затратах учебного времени;
- Годовые требования по классам;

3. Требования к уровню подготовки обучающихся

4. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки;

5. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации педагогическим работникам;
- Методические рекомендации по организации самостоятельной работы;

6. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы

- Учебная литература;
- Учебно-методическая литература;
- Методическая литература

I. Пояснительная записка

Музыкальная литература - это предмет, изучающий отдельные музыкальные произведения систематически, в хронологическом порядке. Задача курса - привить любовь к музыке, развить активное и осознанное музыкальное восприятие, а также формирование художественного вкуса учащихся. Курс музыкальной литературы складывается из монографических тем, посвященных творчеству композиторов.

Предмет музыкальной литературы призван выполнять не только информационную функцию, состоящую в увеличении суммы знаний и представлений о музыке, но и несет в себе нравственную, духовную сущность, знакомит с законами красоты и гармонии, помогает решать вопросы звуковой коммуникативной гигиены в современном обществе.

Музыкальная литература в детской музыкальной школе - предмет уникальный. Преподавателю необходимо объяснить и помочь заучить множество специальных терминов, понятий и новых слов, научить обучающихся разбираться в жанрах, формах, стилях. Научить не просто слушать, а вслушиваться в музыку, осмысливать, делать выводы. Именно музыкальная литература способствует формированию эстетических оценок, более полному восприятию окружающего мира. Она помогает выработать не только правильные музыкальные критерии, но и расширяет диапазон знаний, развивает наблюдательность и воображение. И мир ребенка делается духовно более богатым, если рядом с Пушкиным, Гоголем, Толстым в него войдут Бах, Бетховен, Мусоргский... Главная задача педагога-музыковедателя - это научить детей внимательно слушать, вслушиваться в музыку.

Сроки реализации программы:

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, поступивших в общеобразовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести до девяти лет, составляет 5 лет (с 4 по 8 класс).

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, поступивших в общеобразовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет (с 1 по 5 класс).

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные программы в области музыкального искусства, может быть увеличен на один год.

В соответствии с учебным планом на предмет «Музыкальная литература» отводится 33 часа в год, из расчета - 1 час в неделю, за исключением последнего года (1, 5 часа в неделю).

Форма занятий — мелкогрупповая.

Цель и задачи учебного предмета:

Цель музыкального воспитания и обучения в курсе музыкальной литературы на протяжении всего периода обучения - сформировать музыкальную культуру учащихся, как важную и неотъемлемую часть всей их духовной культуры. Это не только формирование музыкальной культуры обучающихся, накопление слухового опыта, воспитание музыкального вкуса, но и формирование потребностей познавательной деятельности и расширение кругозора обучающихся.

Этой цели можно достигнуть, решая следующие задачи:

- Формирование положительного, эмоционального отношения к музыке на основе ее восприятия;
- Формирование осознанного отношения к музыке;
- Формирование деятельностно - практического отношения к музыке в процессе ее исполнения.

Обоснование структуры предмета:

Основной принцип построения учебного курса - принцип историзма, логически-последовательное изложение материала от эпохи к эпохе. Музыкальный материал охватывает практически все основные этапы развития музыкальной культуры и разнообразен в тембровом отношении.

В курсе «Музыкальная литература» сделан акцент на знакомство с понятием «стиль», предполагается изучение современной музыки XX и XXI века.

Тематическая структура предмета «Музыкальная литература» такова:

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

Изложение основ предмета требует продумывания ряда вопросов:

1. Музыка как язык общения. Музыка среди других искусств.
2. Содержание музыкального произведения. Музыкальный образ.

Выразительные и изобразительные возможности музыки. Программная музыка.

3. Музыкальный язык и его составные элементы.
4. Интонация – фундамент речи и музыки. Музыкальная тема.
5. Музыкальный жанр. Классификация жанров. Изучение важнейших жанров музыки.
6. Музыкальный стиль и его виды.
7. Анализ музыкального произведения

Данная программа позволяет использовать межпредметные связи музыкальной литературы с другими специальными музыкальными дисциплинами и такими общеобразовательными предметами, как история, литература, изобразительное искусство.

Расширение кругозора происходит за счет привлечения не только музыкального, но и изобразительного, и литературного материала, через знакомство с классическими образцами великих творцов, составляющих сокровищницу мировой культуры. Полученные знания становятся базой для дальнейшего изучения мира искусства и залогом пробуждения собственного интереса к этой области человеческой жизни. Это, в свою очередь, является показателем формирования потребности познавательной деятельности обучающихся.

Программа состоит из монографических и обзорных тем, расположенных в хронологической последовательности. В них находят освещение творческая деятельность зарубежных и русских композиторов-классиков, а также современных композиторов, наиболее значительных музыкально-общественных событий в их связях с национальной культурой.

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

Методы обучения

Занятия проводятся в форме урока.

Наряду с традиционными формами проведения урока, программой предусматривается введение новых форм:

- Урок – исследование;
- Урок – состязание;
- Урок – игра;
- Урок – путешествие;
- Конкурсы, викторины, познавательные игры по музыкальной литературе.

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

Примерные формы домашних заданий:

- Выявить особенности мелодии, ритма, фактуры и других средств выразительности в произведениях выученных в классе или предложенных педагогом.
- Составление краткого музыкального словаря.
- Решение кроссвордов.
- Составление собственных кроссвордов.
- Решение тестов.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база детской школы искусств соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Учебные классы, предназначенные для реализации учебного предмета музыкальная литература, оснащены фортепиано, звукотехническим и видео - оборудованием, учебной мебелью - досками, столами, стульями, шкафами. В образовательном учреждении есть библиотечный фонд и фонотека, укомплектованные необходимыми учебными и методическими пособиями, аудио- и видеозаписями музыкальных произведений, Преподаватель имеет право на вариативность при изучении материала в зависимости от условий.

**II. Учебно-тематический план
I ГОД ОБУЧЕНИЯ**

№ урока	Наименование тем	Количество часов
	1 четверть	
1-2	Музыка и другие виды искусства. Специфические особенности музыки. Зарождение музыки, легенды о ней. Создатели музыки	2
3-4	«Музыку создает народ», Песенное и инструментальное творчество народа	2
5-6	Элементы музыкальной речи. Средства выразительности	2
7	Образ в музыке. О чем рассказывает музыка	1
8	Контрольный урок	1
	2 четверть	
1	Музыкальные инструменты. Орган	1
2	От клавесина к фортепиано	1
3-4	Инструменты симфонического оркестра	2
5	Оркестр народных инструментов	1
6	Духовой оркестр	1
7	Контрольный урок	1
	3 четверть	
1	Музыкальные формы. Масштабно-тематические структуры	1
2	Период. Одночастные формы	1
3	Двух- и трехчастные формы	1
4	Рондо	1
5	Вариации	1
6	Циклические формы. Сюита	1
7-8	Сонатная форма. Сонатно-симфонический цикл	2
9	Музыкальные жанры	1
10	Виды маршей	1
11	Контрольный урок.	1
	4 четверть	
1-2	Танцы народные и бальные	2
3	Программная музыка	1
4-5	Музыка в театре. Раздел «Опера»	2
6	Музыка в театре. Раздел «Балет»	1
7	Контрольный урок	1
	Итого:	33 часа

II ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ урока	Наименование тем	Количество часов
	1 четверть	
1	Музыкальная культура эпохи барокко	1
2-3	И.С.Бах. Жизненный и творческий путь	2
4	Органное сочинения	1
5	Клавирные сочинения. Инвенции	1
6	ХТК	1
7	Сюиты	1
8	Контрольный урок	1
	2 четверть	
1	Классицизм. Возникновение и обновление инструментальных жанров и форм. Опера	1
2	И. Гайдн. Жизненный и творческий путь	1
3-4	Симфония Ми-бемоль мажор №103	2
5-6	Клавирное творчество. Сонаты ми-минор и Ре-мажор	2
7	Контрольный урок	1
	3 четверть	
1	В.А. Моцарт. Жизненный и творческий путь	1
2-3	Симфония соль-минор №40	2
4-6	Опера «Свадьба Фигаро»	3
7-8	Соната Ля-мажор №11	2
9-10	Л. Бетховен. Жизненный и творческий путь.	2
11	Контрольный урок	1
	4 четверть	
1-2	Патетическая соната № 8	1
3	Увертюра «Эгмонт»	1
4-5	Симфония №5	2
6	Обобщение по творчеству композиторов-классиков. Классический сонатно-симфонический цикл (повторение)	1
7	Контрольный урок	1
	Итого:	33 часа

III ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ урока	Наименование тем	Количество часов
1-я четверть		
1	О романтизме в музыке	1
2	Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь	1
3	Песни	1
4-5	Вокальные циклы	2
6	Фортепианные сочинения	1
7	Симфония №8 «Неоконченная»	1
8	Контрольный урок	1
2 четверть		
1	Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь	1
2	Мазурки и полонезы	1
3	Прелюдии, этюды	1
4	Вальсы, ноктюрны	1
5	Композиторы-романтики первой половины XIX века. Обзор	1
6	Европейская музыка второй половины XIX века. Обзор	1
7	Контрольный урок	1
3 четверть		
1	Русская музыкальная культура XVIII-первой половины XIX века. Творчество Д.С. Бортнянского, Е.И. Фомина и др.	1
2-4	Русская музыкальная культура XIX века. Творчество А.А. Алябьева, А.Е. Варламова и А.Л. Гурилёва	3
5	М.И. Глинка. Жизненный и творческий путь	1
6-9	Опера «Иван Сусанин»	4
10	Песни и романсы	1
11	Контрольный урок	1
4 четверть		
1	Симфонические произведения М.И. Глинки	2
2	А.С. Даргомыжский. Жизненный и творческий путь	1
3-4	Песни и романсы	2
5-6	Опера «Русалка»	1
7	Контрольный урок	1
Итого:		33 часа.

IV ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ урока	Наименование тем	Количество часов
	1-я четверть	
1	Русская музыкальная культура 60-х годов XIX века. «Могучая кучка».	1
2	М.П. Мусоргский. Биография. Песни	1
3-4	«Картинки с выставки»	2
5-7	Опера «Борис Годунов»	3
8	Контрольный урок.	1
	2 четверть	
1	А.П. Бородин. Биография. Романсы	1
2-3	«Богатырская» симфония	2
4-6	Опера «Князь Игорь»	3
7	Контрольный урок.	1
	3 четверть	
1	Н.А. Римский-Корсаков. Биография	1
2-3	«Шехеразада»	2
4-7	Опера «Снегурочка»	4
8	П.И. Чайковский. Биография	1
9-10	Первая симфония «Зимние грёзы»	2
11	Контрольный урок.	1
	4 четверть	
1-4	Опера «Евгений Онегин»	4
5-6	Повторение пройденного.	2
7	Контрольный урок.	1
	Итого:	33 часа.
	Экзамен	

Музыкальная литература XX века

V ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ урока	Название тем	Количество часов
	1 четверть	
1-2	Русская музыкальная культура конца XIX-начала XXвека	3
3	Творчество С.И. Танеева и А.К.Глазунова	1,5
4	Творчество А.К. Лядова	1,5
5	С.В. Рахманинов. Биография. Романсы	1,5
6	С.В. Рахманинов. Фортепианные произведения. Симфоническое творчество	1,5
7	А.Н. Скрябин. Биография. Фортепианные произведения. Симфоническое творчество	1,5
8	Контрольный урок	1,5
	2 четверть	
1	И.Ф. Стравинский. Биография. «Русские сезоны»	1,5
2	Балеты «Жар-птица», «Петрушка»	1,5
3	Отечественная музыкальная культура 20-30-х годов XX века	1,5
4	С.С.Прокофьев. Биография. Седьмая симфония	1,5
5	Кантата « Александр Невский»	1,5
6	Балеты «Золушка» и «Ромео и Джульетта»	1,5
7	Контрольный урок	1,5
	3 четверть	
1	Д.Д. Шостакович. Биография. «Казнь Степана Разина»	1,5
2	Седьмая «Ленинградская» симфония	1,5
3	Фортепианное творчество	1,5
4	А.И. Хачатурян. Творческий путь	1,5
5	Г. А. Свиридов. Творческий путь	1,5
6	60-е годы XX века. Творчество Р. К. Щедрина	1,5
7	Творчество А.Г. Шнитке и С.А. Губайдулиной	1,5
8	Творчество Э.В. Денисова и В.А. Гаврилина	1,5
9	Творчество А.П. Петрова, Б. И. Тищенко, С.М. Слонимского	1,5
10	Контрольный урок	1,5
11	Резервный урок	1,5
	4-я четверть	
1	Западно-европейская музыка конца XIX -начала XX века.Обзор.	1,5
2	Творчество Д. Гершвина	1,5
3	Джаз	1,5
4	Мюзикл	1,5
5	Музыкальные стили XX века	1,5
6	Повторение пройденного	1,5
7	Контрольный урок	1,5
	Итого:	49,5 часов
	Экзамен	

Примечания:

Дополнительные 16,5 часа (из расчета 0,5 часа в неделю) V года обучения преподаватель использует на подготовку к выпускному экзамену. В течение всего периода обучения программой предусмотрены предметные консультации. Консультации проводятся рассредоточено или в счет резерва учебного времени в следующем объеме: 2 часа в год в течение I-III годов обучения и 4 часа – в последующие экзаменационные курсы обучения.

III. Содержание учебного предмета

Содержание разделов;

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

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

Первый год обучения предполагает знакомство со следующими темами: язык музыки и выразительные средства музыки; хор, тембры певческих голосов фольклор; народные музыкальные инструменты, оркестр народных инструментов; симфонический оркестр, инструменты симфонического оркестра; оркестры и их разновидности; клавишные инструменты и электронные музыкальные инструменты; музыкальные формы; музыкальные жанры – песня, танец, марш; опера, балет.

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

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

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

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

Другим специальным умением является анализ музыки, объединяющий музыку и знания о ней. В той или иной форме ученики анализируют музыку на всех уроках в ДМШ, и потому данное умение также является межпредметным. На уроках музыкальной литературы оно формируется, в основном, в классной работе, в процессе слухового анализа выразительных средств музыки и при работе с нотным текстом произведений.

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

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

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

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

Первый год обучения – пропедевтический (вводный, содержащий предварительный круг знаний). Его назначение – пробудить в учащихся сознательный и стойкий интерес к слушанию и разбору музыкальных произведений, к приобретению знаний о музыке.

Основные разделы первого года обучения – средства музыкальной выразительности, знакомство с музыкальными инструментами и видами оркестров, с музыкальными формами – от самых простых к более сложным. Отдельные занятия посвящены русской народной музыкальной культуре – жанровым разновидностям русской песни и её использованию в профессиональной музыке, маршу и танцу. Темы «Знакомство с музыкальными инструментами» и «Музыкальные формы» включены в данную программу из Методических рекомендаций по преподаванию музыкальной литературы для детских музыкальных школ и музыкальных отделений школ искусств и Примерных тематических планов. (М, МК -1990, составитель Е.Б.Лисянская).

Основными формами работы на первом году обучения должны стать прослушивание музыки и работа с нотным текстом, характеристика содержания

произведений, их жанровых особенностей, структуры и выразительных средств, объяснение и усвоение новых терминов и понятий, запоминание и узнавание музыки.

Введение. Музыка и другие виды искусства

Музыка «серьезная» и «легкая». Музыкальные впечатления учеников от посещения театров и концертов. Понятия «народная», «церковная», «камерная», «концертная», «театральная», «эстрадная», «военная» музыка.

Образ в музыке

Содержание музыкальных произведений

Воплощение в музыке образов природы, сказочных образов, чувств и характера человека, различных событий. Содержание музыки столь же богато, как и содержание других видов искусств, но раскрывается оно с помощью музыкальных средств. Как работать с нотными примерами в учебнике музыкальной литературы.

Прослушивание произведений:

П.И.Чайковский «Осенняя песнь» из цикла «Времена года»,
Д.Россини «Буря» из оперы «Севильский цирюльник», Н.А.Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане», «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии»,
М.П.Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов», «Тюильрийский сад» из цикла «Картинки с выставки»,
Шуман «Пьеро», «Арлекин», «Флорестан», «Эвзебий» из цикла «Карнавал», К.Сен-Санс «Кенгуру», «Слон», «Лебедь» из цикла «Карнавал животных», С.С.Прокофьев «Нам не нужна война» из оратории «На страже мира».

Элементы музыкальной речи. Средства выразительности

Основные выразительные средства музыкального языка (повторение). Понятия: мелодия (кантилена, речитатив), лад (мажор, минор, специальные лады - целотонная гамма, гамма Римского-Корсакова), ритм (понятие ритмическое остинато), темп, гармония (последовательность аккордов, отдельный аккорд), фактура (унисон, мелодия и аккомпанемент, полифония, аккордовое изложение), регистр, тембр.

Прослушивание произведений:

М.И.Глинка «Патриотическая песнь»,
Ф.Шуберт «Липа»,
М.И.Глинка Речитатив из арии Сусанина («Иван Сусанин», 4 действие), Ф.Шопен Ноктюрн для фортепиано Ми-бемоль мажор,
С.С.Прокофьев «Сказочка», «Дождь и радуга» из цикла «Детская музыка».

Состав симфонического оркестра

Четыре основные группы инструментов симфонического оркестра. Принципы записи произведения для оркестра (партитура). Тембры инструментов.

Прослушивание произведений:

С.С.Прокофьев «Петя и волк»,
Б.Бриттен «Вариации и фуга на тему Перселла» («Путеводитель по оркестру»).

Тембры певческих голосов

Голоса певцов-солистов и голоса в хоре. Виды хоров. Различный состав хора. Тембр певческого голоса и характер героя в музыкальном спектакле.

Прослушивание произведений

Н.А.Римский-Корсаков. Фрагменты из оперы «Садко» (песня Садко, Колыбельная Волховы, сцена в подводном царстве) или другого произведения по выбору преподавателя.

Понятие жанра в музыке. Основные жанры - песня, марш, танец (повторение)

Понятие о музыкальных жанрах.

Вокальные и инструментальные жанры. Песенность, маршевость, танцевальность.

Песня. Куплетная форма в песнях

Причины популярности жанра песни. Народная песня; песня, сочиненная композитором; «авторская» песня. Воплощение различных чувств, настроений, событий в текстах и музыке песен. Строение песни (куплетная форма). Понятия «запев», «припев», «вступление», «заключение», «проигрыш», «вокализ», «а капелла».

Прослушивание произведений.

Русская народная песня «Дубинушка»,
И.О.Дунаевский «Марш веселых ребят», «Моя Москва»,
А.В.Александров «Священная война»,
Д.Ф.Тухманов «День Победы»,
А.И.Островский «Пусть всегда будет солнце»,
Д.Д.Шостакович «Родина слышит»,

Песни современных композиторов, авторские песни по выбору преподавателя.

Марш, танец. Трехчастная форма в маршах и танцах

Связь музыки с движением. Отличия марша и танца. Разновидности марша (торжественные, военно-строевые, спортивные, траурные, походные, детские, песни-марши). Танец как пластический вид искусства и как музыкальное произведение. Народное происхождение большинства танцев. Исторические, балльные, современные танцы. Музыкальные особенности марша, проявляющиеся в темпе, размере, ритме, фактуре, музыкальном строении. Характерные музыкальные особенности различных танцев (темп, размер, особенности ритма, аккомпанемента).

Понятие трехчастная форма с репризой (первая часть - основная тема, середина, реприза).

Прослушивание произведений

С.С.Прокофьев Марш из сборника «Детская музыка»,
Ф.Мендельсон Песня без слов № 27, «Свадебный марш» из музыки к комедии В.Шекспира «Сон в летнюю ночь»,
Д.Верди Марш из оперы «Аида»,
В.П.Соловьев-Седой «Марш нахимовцев»,
П.И.Чайковский Камаринская из «Детского альбома», Трепак из балета «Щелкунчик»,
А.С.Даргомыжский «Малороссийский казачок»,
А.Г.Рубинштейн «Лезгинка» из оперы «Демон»,
Э.Григ «Норвежский танец» ля мажор,
Л.Боккерини Менуэт,
Д.Скарлатти Гавот,
К.Вебер Вальс из оперы «Волшебный стрелок»,
Б.Сметана Полька из оперы «Проданная невеста»,
Г.Венявский Мазурка для скрипки и фортепиано,
М.К.Огиньский Полонез ля минор,
Р.М.Глиэр Чарльстон из балета «Красный мак».

Народная песня в произведениях русских композиторов.

Сборники русских народных песен.

Музыкальные жанры: вариации, квартет, концерт, сюита

Понятие «музыкальный фольклор» (вокальный и инструментальный), аранжировка, обработка. Жанры народных песен, сборники народных песен М.А.Балакирева, Н.А.Римского-Корсакова, П.И.Чайковского. Значение сборников народных песен. Цитирование народных мелодий в произведениях композиторов, близость музыкального языка русских композиторов народной песне. Знакомство с музыкальной формой вариаций, варьированными куплетами. Жанры «квартет», «концерт», «сюита».

Прослушивание произведений

Народные песни «Эй, ухнем», «Как за речкою, да за Дарьею», «Среди долины ровныя»,

М.И.Глинка Вариации на русскую народную песню «Среди долины ровныя»,

М.П.Мусоргский Песня Марфы из оперы «Хованщина», Н.А.Римский-Корсаков Песня Садко с хором из оперы «Садко», П.И.Чайковский II часть из Первого струнного квартета, финал Первого концерта для фортепиано с оркестром,

А.К.Лядов 8 русских народных песен для оркестра.

Программно-изобразительная музыка

Понятия «программная музыка», «звукоизобразительность», «звукоподражание». Роль названия и литературного предисловия в программной музыке. Понятие цикла в музыке.

Прослушивание произведений

А.К.Лядов «Кикимора» (фрагмент),

Л.ван Бетховен Симфония №6 «Пасторальная», 2 часть (фрагмент), П.И.Чайковский «На тройке» из цикла «Времена года»,

М.П.Мусоргский «Избушка на курьих ножках» из цикла «Картинки с выставки»,

С.С.Прокофьев Сюита «Зимний костер»

Музыка в театре

Театр как вид искусства. Театральные жанры. Различная роль музыки в музыкальном и драматическом театре.

Музыка в драматическом театре

Значение музыки в драматическом спектакле. Как создается музыка к драматическому спектаклю, какие музыкальные жанры могут быть использованы. Знакомство с произведением Г.Ибсена «Пер Гюнт» и музыкой Э.Грига к этому спектаклю. Сюиты Э.Грига, составленные композитором из отдельных номеров музыки к драме. Подробный разбор пьес первой сюиты и «Песни Сольвейг».

Прослушивание произведений

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

Балет

Особенности балета как театрального вида искусств. Значение танца и пантомимы в балете. Значение музыки в балете. П.И.Чайковский - создатель русского классического балета. Балет «Щелкунчик» - сюжет, содержание, построение балета. Дивертисмент. Подробный разбор Марша и танцев дивертисмента. Новый инструмент в оркестре - челеста.

Прослушивание произведений:

П.И.Чайковский «Марш», «Арабский танец», «Китайский танец», «Танец пастушков», «Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик»

Опера

Опера как синтетический вид искусства, соединяющий театр и музыку, пение и танец, игру актеров и сценическое оформление. Ведущая роль музыки в опере.

Содержание оперы, оперные сюжеты: исторические, бытовые, сказочные, лирические. Понятие «либретто оперы». Структура оперы: действия, картины. Роль оркестра в опере, значение увертюры. Сольные номера в опере (разновидности), виды ансамблей, различные составы хора, самостоятельные оркестровые фрагменты.

Разбор содержания и построения оперы М.И.Глинки «Руслан и Людмила». Разбор отдельных номеров из оперы. Понятия «канон», «рондо», «речитатив», «ария», «ариозо».

Прослушивание произведений:

М.И.Глинка. Фрагменты оперы «Руслан и Людмила»: увертюра, Вторая песня Баяна, Сцена похищения Людмилы из 1 д., Ария Фарлафа, Ария Руслана из 2 д., персидский хор из 3 д., Ария Людмилы, Марш Черномора, Восточные танцы из 4 д., хор «Ах ты, свет Людмила» из 5 д.

Программа второго года обучения связана с изучением классической и романтической западно-европейской музыки и представляет собой последовательность монографических тем, соответствующих историко-художественному процессу: И.С. Бах, Й. Гайдн, В.А. Моцарт, Л. ван Бетховен. Каждая тема-монография содержит рассказ о жизни композитора (биография), краткий обзор творческого наследия, характеристику и разбор отдельных произведений (или их законченных частей) с последующим прослушиванием.

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

Музыкальный материал, составляющий основу большинства тем, знакомит учащихся с сонатно-симфоническим циклом и сонатной формой. Эти знания, вводимые в теме «Й. Гайдн», закрепляются затем при изучении сонат и симфоний Моцарта и Бетховена. Освоение инструментальных произведений крупной формы, в первую очередь, слуховое, следует рассматривать как важный этап музыкального развития учащихся. Представленные в темах другие жанры музыки (песни, фортепианные сочинения малых форм, сюиты), знакомство с фрагментами оперы «Свадьба Фигаро» способствуют расширению и углублению полученных ранее знаний. . Благодаря увеличению сроков освоения учебного предмета «Музыкальная литература», предусмотренному федеральными государственными требованиями, появляется возможность увеличить время на изучение «Музыкальной литературы зарубежных стран» - 2-й год обучения и первое полугодие 3-го года обучения.

Музыкальная культура эпохи барокко

Значение инструментальной музыки в эпоху барокко. Возникновение оперы. Краткая характеристика творчества Вивальди.

Для ознакомления рекомендуется прослушивание одного из концертов из цикла «Времена года»

Иоганн Себастьян Бах

Жизненный и творческий путь. Работа Баха органистом, придворным музыкантом, кантором в разных городах Германии. Ознакомление с историей Реформации. Специфика устройства органа, клавесина, клавикорда. Принципы использования органной музыки в церковной службе. Инвенции. Уникальное учебное пособие для начинающих исполнителей на клавире Хорошо темперированный клавир - принцип организации цикла. Проблема соотношения прелюдии и фуги. Специфика организации полифонической формы (тема, противосложение, интермедия и т.д.). Инструментальные сюиты - история формирования цикла, обязательные и дополнительные танцы.

Прослушивание произведений

Хоральная прелюдия фа минор, Токката и фуга ре минор для органа,
Двухголосные инвенции До мажор, Фа мажор,
Прелюдия и фуга до минор из 1 тома ХТК,
Французская сюита до минор.

Для ознакомления

Хоральная прелюдия Ми-бемоль мажор,
Трехголосная инвенция си минор,
Прелюдия и фуга До мажор из 1 тома ХТК,
Фрагменты сюит, партит, сонат для скрипки и для виолончели соло.

Классицизм, возникновение и обновление инструментальных жанров и форм, опера.

Основные принципы нового стилевого направления. Сонатный цикл и симфонический цикл, их кардинальное отличие от предшествующих жанров и форм. Переосмысление драматургии формы произведения. Состав симфонического оркестра. Мангеймская школа. Венские классики. Великая французская революция. Французские энциклопедисты. Реформа оперного жанра. Творчество Х.В. Глюка, суть его реформы - драматизация музыкального спектакля.

Для ознакомления рекомендуется прослушивание отрывков из оперы Глюка «Орфей» (Хор из 1 д., сцена с фуриями из 2 д., ария «Потерял я Эвридику»)

Йозеф Гайдн

Жизненный и творческий путь. Вена - «музыкальный перекресток» Европы. Судьба придворного музыканта. Поездка в Англию. 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). Эволюция клавирной музыки. Строение классической сонаты. Подробный разбор строения и тонального плана сонатной формы

Прослушивание произведений

Симфония Ми-бемоль мажор (все части),
Сонаты Ре мажор и ми минор,

Для ознакомления

«Прощальная» симфония, финал.

Вольфганг Амадей Моцарт

Жизненный и творческий путь. «Чудо-ребенок», поездка в Италию, трудности устройства, разрыв с зальцбургским архиепископом. Венский период жизни и творчества.

Основные жанры творчества. Симфоническое творчество В.А.Моцарта. Лирико-драматический характер симфонии соль-минор. Опера «Свадьба Фигаро» - сравнение с первоисточником Бомарше. Функция увертюры. Сольные характеристики главных героев. Клавирное творчество В.А.Моцарта.

Прослушивание произведений

Симфония соль минор (все части),
Опера «Свадьба Фигаро» - увертюра, Ария Фигаро, две арии Керубино, ария Сюзанны (по выбору преподавателя),
Соната Ля мажор.

Для ознакомления

Увертюры к операм «Дон Жуан», «Волшебная флейта»,
«Реквием» - фрагменты

Людвиг ван Бетховен.

Жизненный и творческий путь. Юность в Бонне. Влияние идей Великой французской буржуазной революции на мировоззрение и творчество Л. Ван Бетховена. Жизнь в Вене. Трагедия жизни - глухота. Основные жанры творчества. Фортепианные сонаты, новый стиль пианизма. «Патетическая» соната. Принципы монотематизма в Симфонии №5 до-минор. Изменение жанра в структуре симфонического цикла - замена менуэта на скерцо. Программный симфонизм, театральная музыка к драме И.В.Гете «Эгмонт».

Прослушивание произведений

Соната №8 «Патетическая»,
Симфония №5 до минор,
Увертюра из музыки к драме И.В.Гете «Эгмонт».

Для ознакомления

Соната для фортепиано №14, 1 ч.,
Соната для фортепиано №23, 1ч.,
Симфония № 9, финал,

Третий год обучения открывается темой музыкального романтизма и посвящён творчеству Шуберта и Шопена. Знакомству с отечественной музыкой отводятся последующие три с половиной года обучения. Программа этого года обучения предусматривает темы, посвящённые первому классическому русскому композитору М.И. Глинке. Помимо монографических тем программа третьего года обучения включает также обзорные уроки, назначение которых – дать общее представление о музыкальной культуре западной Европы и России XIX века.

Романтизм в музыке

Новый стиль, новая философия, условия и предпосылки возникновения. Новая тематика, новые сюжеты - природа, фантастика, история, лирика, тема одиночества, романтический герой. Новые жанры - фортепианная и вокальная миниатюра, циклы песен, пьес.

Для ознакомления:

Ф.Мендельсон «Песни без слов» (по выбору преподавателя), Концерт для скрипки с оркестром, 1 часть.

Франц Шуберт

Жизненный и творческий путь. Возрастание значимости вокальной миниатюры в творчестве композиторов-романтиков. Песни, баллады и вокальные циклы Шуберта, новаторство в соотношении мелодии и сопровождения, внимание к поэтическому тексту, варьированные куплеты, сквозное строение. Новые фортепианные жанры

- экспромты, музыкальные моменты. Новая трактовка симфонического цикла, специфика песенного тематизма в симфонической музыке («Неоконченная» симфония).

Прослушивание произведений

Песни «Маргарита за прялкой», «Лесной царь», «Форель», «Серенада», «Аве Мария», песни из циклов «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь» (на усмотрение преподавателя),

Экспромт Ми-бемоль мажор, Музыкальный момент фа минор,
Симфония № 8 «Неоконченная».

Для ознакомления

Вальс си минор,
Военный марш.

Фридерик Шопен

Жизненный и творческий путь. Юность в Польше, жизнь в Париже, Ф.Шопен как выдающийся пианист. Специфика творческого наследия - преобладание фортепианных произведений. Национальные «польские» жанры - мазурки и полонезы; разнообразие их типов. Прелюдия - новая разновидность фортепианной миниатюры, цикл прелюдий Ф.Шопена, особенности его строения. Новая трактовка прикладных, «неконцертных» жанров - вальсов, этюдов. Жанр ноктюрна в фортепианной музыке, родоначальник жанра - Джон Фильд.

Прослушивание произведений

Мазурки До мажор, Си-бемоль мажор, ля минор,
Полонез Ля мажор,
Прелюдии ми минор, Ля мажор, до минор,
Вальс до-диез минор,
Этюды Ми мажор и до минор «Революционный»,
Ноктюрн фа минор.

Для ознакомления

Баллада № 1,

Ноктюрн Ми-бемоль мажор,
Полонез Ля-бемоль мажор.

Композиторы-романтики первой половины XIX века.

Значение национальных композиторских школ. Творчество (исполнительское и композиторское) Ф.Листа. Р.Шуман - композитор и музыкальный критик. Музыкальное и теоретическое наследие Г.Берлиоза.

Для ознакомления предлагается прослушивание рапсодий Ф.Листа, отрывков из «Фантастической» симфонии Г.Берлиоза, номеров из «Фантастических пьес» или вокальных циклов Р.Шумана.

Европейская музыка второй половины XIX века. Обзор

Разные пути развития оперного жанра. Творчество Д.Верди и Р.Вагнера. Инструментальная музыка Германии и Австрии (И.Брамс). Французская композиторская школа (Ж.Бизе, С.Франк и др.).

Для ознакомления предлагается прослушивание номеров из опер Д.Верди («Травиата», «Аида», «Риголетто») и Р.Вагнера («Лоэнгрин», «Летучий голландец», «Валькирия») на усмотрение преподавателя.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ (третий-четвертый годы обучения)

Данный раздел учебного предмета «Музыкальная литература», посвященный отечественной музыке XIX-XX веков, - ключевой в курсе. Он имеет как познавательное, так и воспитательное значение для школьников подросткового возраста. В данной программе изучению русской музыкальной литературе отводится второе полугодие 6 класса и весь 7 класс по 8-летней программе обучения.

Музыкальная культура XVIII века-первой половины XIX века

Творчество Д.С.Бортнянского, М.С.Березовского и других. Краткий экскурс в историю государства российского XVII - начала XVIII века. Раскол. Реформы Петра Великого. Новые эстетические нормы русской культуры. Жанры канта, партесного концерта. Возрастание роли инструментальной музыки. Возникновение русской оперы.

Для ознакомления предлагается прослушивание частей хоровых концертов, увертюры из опер Д.С.Бортнянского и М.С.Березовского; русских кантов.

Русская музыкальная культура XIX века. Творчество А.А.Алябьева, А.Е.Гурилева, А.Л.Варламова

Романсы. Формирование традиций домашнего музицирования. 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.

Прослушивание произведений

А. А. Алябьев «Соловей»,
А.Л.Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий»,
А.Е.Гурилев «Колокольчик».

Для ознакомления

А.А.Алябьев «Иртыш»,
А.Е.Гурилев «Домик-крошечка», другие романсы по выбору преподавателя.

Михаил Иванович Глинка.

Жизненный и творческий путь. Обучение в Италии, Германии. Зарождение русской музыкальной классики. Создание двух опер. Поездки во Францию, Испанию. Создание одностанных симфонических программных увертюры. Эпоха Глинки: современники композитора.

Опера «Жизнь за царя» или «Иван Сусанин».

Общая характеристика; композиция оперы. Музыкальные характеристики героев: русских и поляков. Различные виды сольных сцен (ария, каватина, песня, романс). Хоровые сцены. Понятия «интродукция», «эпизод». Танцы как характеристика поляков. Повторяющиеся темы в опере, их смысл и значение.

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.

Симфонические сочинения Глинки

- одночастные программные симфонические миниатюры. Национальный колорит испанских увертюров. «Камаринская»: уникальная роль в становлении русской симфонической школы. «Вальс-фантазия».

Прослушивание произведений

«Иван Сусанин» («Жизнь за царя») 1 д.: Интродукция, Каватина и рондо Антонида, трио «Не томи, родимый»; 2 д.: Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка; 3 д.: Песня Вани, сцена Сусанина с поляками, Свадебный хор, Романс Антонида; 4 д.: ария Сусанина; Эпилог: хор «Славься».

Романсы: «Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновенье». Симфонические произведения: «Камаринская», «Вальс-фантазия».

Для ознакомления

Увертюра к опере «Руслан и Людмила»,
«Арагонская охота».

Романсы «Я здесь, Инезилья», «В крови горит огонь желанья», «Венецианская ночь» и др. по выбору преподавателя.

Александр Сергеевич Даргомыжский.

Жизненный и творческий путь. Значение дружбы с Глинкой. Новые эстетические задачи. Поиск выразительности музыкального языка, отношение к литературному тексту, передача в музыке интонаций разговорной речи.

Социально-обличительная тематика в вокальных сочинениях.

Песни и романсы

Вокальная миниатюра - появление новых жанров и тем (драматическая песня, сатирические сценки).

Прослушивание произведений

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

Для ознакомления

Романсы и песни «Ночной зефир», «Мельник» и другие по выбору преподавателя.

Опера «Русалка»

Особенности музыкального языка в опере «Русалка». Психологизм образа Мельника, жанровые хоровые сцены, портретная характеристика Князя.

Прослушивание произведений

Опера «Русалка»: ария Мельника из 1 д. и сцена Мельника из 3 д., хор из 2 д. «Сватушка» и хоры русалок из 3 д., Песня Наташи из 2 д., Каватина Князя из 3 д.

Четвертый год обучения посвящен изучению творчества пяти русских композиторов А.С. Даргомыжского, М.П. Мусоргского, А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского. Основное внимание в разделе музыкальные классики XIX века уделено опере – ведущему жанру русской классической музыки. Изучение опер должно быть комплексным и предполагает включение кратких сведений из истории их создания, характеристику содержания и композиции произведения, его важнейших жанровых и театральных особенностей. Эти сведения в сочетании с анализом отдельных сцен и номеров дадут обучающимся достаточно полное представление о сочинении. На примере русских классических опер учащиеся смогут еще лучше усвоить общие

закономерности жанра и некоторые особенности, характерные для творчества отдельных композиторов. Знакомство с произведениями других жанров должно дать представление о богатстве содержания и жанровом многообразии отечественной музыки.

Русская музыкальная культура 60-х годов XIX века. «Могучая кучка»

Деятельность и творчество М.А. Балакирева. Общественно-политическая жизнь в 60-е годы XIX века. Расцвет литературы и искусства. «Западники» и славянофилы. Расцвет русской музыкальной классики во второй половине XIX века и ее представители. 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».

Для ознакомления возможно прослушивание фрагментов оперы А.Рубинштейна «Демон», фортепианной фантазии М.А. Балакирева «Исламей» или других произведений на усмотрение преподавателя.

Модест Петрович Мусоргский.

Жизненный и творческий путь. Социальная направленность, историзм и новаторство творчества М.П.Мусоргского. Судьба наследия композитора, редакции его сочинений. «Борис Годунов», история создания, редакции оперы, сложности постановки. Идейное содержание оперы. Композиция оперы, сквозное развитие действия, декламационное начало вокальных партий ряда персонажей - характерные черты новаторского подхода композитора к реализации замысла оперы.

Вокальные произведения М.П.Мусоргского. Продолжение традиций А.С.Даргомыжского, поиск выразительной речевой интонации. Круг поэтов, тематика циклов и песен М.П.Мусоргского. («Детская», «Светик Савишна» и др.).

«Картинки с выставки»

Лучшее инструментальное произведение композитора. История создания, особенности построения, лейтмотив цикла. Оркестровая версия М. Равеля.

Прослушивание произведений:

«Борис Годунов»: оркестровое вступление, пролог 1к.: хор «На кого ты нас покидаешь», сцена с Митюхой, 2 к. целиком, 1 д. 1 к.: монолог Пимена, 1 д.

2к.: песня Варлаама, 2 д. монолог Бориса, сцена с курантами, 4 д. 1 к.: хор «Кормилец-батюшка», сцена с Юродивым, 4 д.3 к.: хор «Расходилась, разгулялась»
«Картинки с выставки» (возможно фрагменты на усмотрение преподавателя).

Для ознакомления

Песни: «Семинарист», «Светик Савишна», «Колыбельная Еремушке»,
вокальный цикл «Детская»,
симфоническая картина «Ночь на Лысой горе»,
вступление к опере «Хованщина» («Рассвет на Москве-реке»).

Александр Порфирьевич Бородин.

Жизненный и творческий путь. Многогранность личности А.П.Бородина. Научная, общественная деятельность, литературный талант.

Опера «Князь Игорь» - центральное произведение композитора. Композиция оперы. Понятие «пролог», «финал» в опере. Русь и Восток в музыке оперы. Музыкальные характеристики героев в сольных сценах (князь Игорь, Галицкий, хан Кончак, Ярославна). Хоровые сцены в опере. Место и роль «Половецких плясок».

Романсы А.П.Бородина.

Глубокая лирика, красочность гармоний. Роль текста, фортепианной партии.

Симфоническое наследие А.П.Бородина, формирование жанра русской симфонии в 60-х годах XIX века. «Богатырская» симфония.

Прослушивание произведений

Опера «Князь Игорь»: пролог, хор народа «Солнцу красному слава», сцена затмения; 1 д.: песня Галицкого, ариозо Ярославны, хор девушек «Мы к тебе, княгиня», хор бояр «Мужайся, княгиня», 2 д.: каватина Кончаковны, ария Игоря, ария Кончака, Половецкие пляски, 4 д.: Плач Ярославны, хор поселян.

Романсы «Спящая княжна», «Для берегов Отчизны»,

Симфония №2 «Богатырская».

Для ознакомления

Квартет №2, 3 часть «Ноктюрн».

Николай Андреевич Римский-Корсаков

Жизненный и творческий путь. Многогранность творческой, педагогической и общественной деятельности Н.А.Римского-Корсакова. Значение оперного жанра в творчестве композитора. Сказка, история и повседневный быт народа в операх Н.А.Римского-Корсакова. Опера «Снегурочка», литературный источник сюжета. Композиция оперы. Пантеизм, сказочность, реальность, обрядовость в опере. Музыкальные характеристики реальных и сказочных героев. Лейтмотивы в опере.

«Шехерезада»

Программный замысел сюиты. Средства создания восточного колорита. Лейтмотивы, их развитие. Роль лейттембров.

Прослушивание произведений:

Опера «Снегурочка». Пролог - вступление, песня и пляска птиц, ария и ариэтта Снегурочки, Проводы масленицы; 1 д.: 1 и 2 песни Леля, ариозо Снегурочки; 2 д.: клич Бирючей, шествие царя Берендея, каватина царя Берендея; 3 д.: хор «Ай, во поле липенька», пляска скоморохов, третья песня Леля, ариозо Мизгирия; 4 д.: сцена таяния Снегурочки, заключительный хор.

Симфоническая сюита «Шехерезада».

Для ознакомления

Романсы, камерная лирика Н.А.Римского-Корсакова («Не ветер, вея с высоты», «Звонче жаворонка пенье», «Не пой, красавица...») на усмотрение преподавателя.

Петр Ильич Чайковский.

Жизненный и творческий путь. Композитор, музыкальный критик, педагог, дирижер. Признание музыки Чайковского при жизни композитора во всем мире. Оперы и симфонии как ведущие жанры творчества.

Первая симфония «Зимние грезь».

Программный замысел симфонии «Зимние грезь». Строеение цикла, особенности сонатной формы 1 части. Использование народной песни как темы в финале симфонии.

Опера «Евгений Онегин»

«Лирические сцены». Литературный источник сюжета, история первой постановки оперы силами студентов Московской консерватории. Композиция оперы. Новый тип русской оперы - лирикопсихологический. Особенности драматургии, понятие «сцена». Музыкальные характеристики главных героев. Интонационная близость характеристик

Татьяны и Ленского. Темы, связанные с главными героями оперы, изложение тем в разных картинах.

Прослушивание произведений:

Симфония №1 «Зимние грезы»,

Опера «Евгений Онегин». 1к.: вступление, дуэт Татьяны и Ольги, хоры крестьян, ария Ольги, ариозо Ленского «Я люблю вас»; 2 к.: вступление, сцена письма Татьяны; 3 к.: хор «Девушки, красавицы», ария Онегина, 4 к.: вступление, вальс с хором, мазурка и финал, 5 к.: вступление, ария Ленского, дуэт «Враги», сцена поединка, 6 к.: полонез, ария Гречина, ариозо Онегина; 7 к.: монолог Татьяны, дуэт «Счастье было так возможно», ариозо Онегина «О, не гони, меня ты любишь».

Для ознакомления

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»,

Симфония № 4,

Квартет № 1, 2 часть,

Концерт для фортепиано с оркестром № 1,

Романсы «День ли царит», «То было раннею весной», «Благословляю вас, леса» и другие на усмотрение преподавателя.

Пятый год обучения музыкальной литературе является итоговым в музыкальной школе. Его основная задача - при помощи уже имеющихся у учащихся навыков работы с учебником, нотным текстом и дополнительными источниками информации существенно расширить их музыкальный кругозор, увеличить объем знаний в области русской, советской и зарубежной музыкальной культуры, научить подростков ориентироваться в современном музыкальном мире. При изучении театральных произведений рекомендуется использовать возможности видеозаписи. Необходимо также знакомить обучающихся с выдающимися исполнителями современности. Заключительный раздел, посвященный изучению музыки последней трети XX-начала XXI столетия, является ознакомительным. Музыкальные примеры для прослушивания педагог может отобрать исходя из уровня подготовки учеников, их интересов и наличия звукозаписей.

Этот год обучения связан с изучением одного из наиболее сложных и противоречивых периодов в истории отечественного музыкального искусства – конца XIX вплоть до начала XX века. Он обновлен списком композиторских имен и изучаемых произведений. Здесь подробно освещается жизнь и творчество таких композиторов, как С.И. Танеев, А.К. Лядов, А.К. Глазунов, А.Н. Скрябин, С.В. Рахманинов, И.Ф. Стравинский. Завершается пятый год обучения изучением наиболее значительных явлений отечественного и зарубежного музыкального искусства с огромным стилистическим диапазоном музыки XX – XXI столетий. Импрессионизм в музыке представлен не только в творчестве К. Дебюсси и М. Равеля, но и в живописи. Добавлены темы по музыкальным стилям XX века. Здесь же изучаются представители современного музыкального авангарда, джаза, мюзикла и основные проблемы современной музыкальной культуры в мировом художественном контексте с обзором важнейших событий современной музыкально-общественной жизни.

Русская культура конца XIX - начала XX века

«Серебряный век» русской культуры. Меценаты и музыкально-общественные деятели. Развитие музыкального образования. Связи с отечественным искусством и литературой. «Мир искусства». Выдающиеся исполнители этого периода.

Творчество С.И.Танеева

Многогранность и своеобразие личности. Вклад С.И.Танеева в музыкальную жизнь Москвы. Творческое и научное наследие.

Для ознакомления рекомендуется прослушивание кантаты «Иоанн Дамаскин», Симфонии до минор, романсов и хоров по выбору преподавателя.

Творчество А. К. Лядова

Специфика стиля - преобладание малых форм в фортепианной и симфонической музыке. Преобладание сказочной тематики в программных произведениях.

Для ознакомления рекомендуется прослушивание симфонических произведений «Волшебное озеро», «Кикимора», фортепианных пьес «Музыкальная табакерка», «Про старину».

Творчество А. К. Глазунова

Общая характеристика творчества. Жанровое разнообразие сочинений. Развитие традиций русской симфонической музыки. Жанр балета в творчестве композитора. Для ознакомления рекомендуется прослушивание Симфонии №5, Концерта для скрипки с оркестром, фрагментов балета «Раймонда».

Творчество С.В.Рахманинова

Биография. Наследник традиций П.И.Чайковского. Русский мелодизм в духовных и светских сочинениях.

С.В.Рахманинов - выдающийся пианист. Обзор творчества.

Прослушивание произведений

Концерт № 2 для фортепиано с оркестром,
Романсы «Не пой, красавица», «Вешние воды», «Вокализ»,
Прелюдии до-диез минор, Ре мажор,
Музыкальный момент ми минор.

Для ознакомления

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром,
Романсы «Сирень», «Здесь хорошо» и другие по выбору преподавателя, прелюдии, музыкальные моменты, этюды-картины по выбору преподавателя.

Творчество А.Н.Скрябина

Биография. Особенности мировоззрения и отношения к творчеству. Эволюция музыкального языка - гармонии, ритма, метра, мелодии. Симфонические и фортепианные жанры в музыке Скрябина. Жанр поэмы. Новая трактовка симфонического оркестра, расширение состава, особенности тематизма, тембры-символы.

Прослушивание произведений

Прелюдии ор. 11 по выбору преподавателя,
Этюд ре-диез минор ор. 8,

Для ознакомления «Поэма экстаза»,

Две поэмы ор.32.

Биография И. Ф. Стравинского. «Русские сезоны»

Многогранность творческой деятельности Стравинского. Новые стилевые веяния и композиторские техники. Личность С.П.Дягилева, роль его антрепризы в развитии и популяризации российской культуры. «Мир искусства».

Балеты И.Ф.Стравинского

«Жар-птица» и «Петрушка». Значение сочинений «русского периода», новации в драматургии, хореографии и музыке балета.

Новые стилевые веяния и композиторские техники, менявшиеся на протяжении творчества И.Ф.Стравинского.

Прослушивание произведений

«Петрушка».

Для ознакомления

Фрагменты балетов «Жар-Птица», «Весна священная».

Отечественная музыкальная культура 20-30-х годов XX века.

Революции в России начала XX века. Социально-культурный перелом. Новые условия бытования музыкальной культуры в 20-40-е годы XX века. Новые жанры и новые темы.

Для ознакомления возможно прослушивание произведений:

- а) В.Мосолов «Завод»
- б) М.Дешевов «Рельсы» и других на усмотрение преподавателя.

Сергей Сергеевич Прокофьев. Седьмая симфония

Жизненный и творческий путь. Сочетание двух эпох в его творчестве: дореволюционной и советской. С.Прокофьев – выдающийся пианист. Седьмая симфония - последнее завершённое произведение композитора. Особенности строения цикла.

Кантата «Александр Невский»

Уникальное сотрудничество С. С. Прокофьева и С. М. Эйзенштейна.

Киномузыка, переросшая в самостоятельное оркестровое произведение. Симфоническое творчество С.С.Прокофьева.

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.

Прослушивание произведений

Пьесы для фортепиано из ор.12 (Гавот, Прелюд, Юмористическое скерцо), Кантата «Александр Невский»,

Балет «Ромео и Джульетта»: вступление, 1 д.: «Улица просыпается», «Джульетта-девочка», «Маски», «Танец рыцарей», «Мадригал»; 2 д.: «Ромео у патера Лоренцо»; 3 д.: «Прощание перед разлукой»,

Балет «Золушка». 1 д.: «Па-де-шаль», «Золушка», Вальс соль минор; 2 д.: Адажио Золушки и Принца; 3 д.: первый галоп Принца,

Симфония №7: 1, 2, 3 и 4 части.

Для ознакомления

Кинофильм С.М.Эйзенштейна «Александр Невский»,

Фильм-балет «Ромео и Джульетта» (с Г.Улановой в роли Джульетты), Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам»,

Первый концерт для фортепиано с оркестром.

Дмитрий Дмитриевич Шостакович

Жизненный и творческий путь. Гражданская тематика творчества, музыка Д.Д.Шостаковича как летопись истории страны. Особое значение жанра симфонии,

особенности цикла. Роль камерной музыки в творчестве композитора. Основные жанры. Роль кантатно-ораториальных сочинений в 60-годы. Творчество поэтов - современников Д.Д.Шостаковича, отраженное в его музыке. «Казнь Степана Разина» - жанр вокально-симфонической поэмы.

Седьмая («Ленинградская») симфония

Великая Отечественная война в советской музыке. Подробный разбор первой части (особенности строения сонатной формы, «эпизод нашествия», измененная реприза) и краткая характеристика 2, 3 и 4 частей.

Фортепианное творчество

Особенности строения цикла фп прелюдий. Использование барочных жанров и форм (прелюдия, fuga). Фп. музыка для детей

Прослушивание произведений

Симфония №7 До мажор,

Фортепианный квинтет соль минор,
«Казнь Степана Разина».

Для ознакомления

Симфония № 5, 1 часть,
«Песня о встречном»

Творчество Арама Ильича Хачатуряна

Новое поколение композиторов Советского Союза. Разнообразное наследие автора. Национальный колорит творчества. Для ознакомления возможно прослушивание произведений: Концерт для скрипки с оркестром, фрагменты из балетов «Гаянэ» и «Спартак».

Творчество Георгия Васильевича Свиридова

Продолжатель традиции русской хоровой школы. Особое значение вокальной и хоровой музыки в творчестве, любовь к русской поэзии, «пушкинская» тема в музыке Г.В.Свиридова.

Для ознакомления возможно прослушивание произведений: «Поэма памяти Сергея Есенина» (№№1, 2, 10), «Романс» и «Вальс» из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель», романсы и хоры по выбору преподавателя («Пушкинский венок», цикл на стихи Р.Бернса и др.).

Шестидесятые годы XX века. Творчество Р.К.Щедрина

Связи процессов музыкального творчества с событиями общественно-политической жизни страны. Общее представление о композиторских техниках конца XX века. Музыкальные примеры для прослушивания преподаватель может выбрать самостоятельно, исходя из уровня группы, интересов учеников, имеющихся записей.

Краткое ознакомление с биографией композитора. Прослушивание произведений:

Концерт для оркестра «Озорные частушки».

Творчество А. Г. Шнитке и С. А. Губайдулиной

Краткое ознакомление с биографиями композиторов.

Для ознакомления рекомендуется прослушивание произведений: А.Г.Шнитке Concerto grosso №1, С.А.Губайдулина «Detto-I» или других по выбору преподавателя.

Творчество Э. В. Денисова и В. А. Гаврилина.

Краткое ознакомление с биографиями композиторов.

Для ознакомления рекомендуется прослушивание произведений

Э.В.Денисова «Знаки на белом», фрагментов балета В.А.Гаврилина «Анюта» или других по выбору преподавателя.

Западноевропейская музыка начала XX века. Обзор.

Импрессионизм в музыке. Творчество К. Дебюсси, М. Равеля.

Импрессионизм в живописи и в музыке. Новая трактовка музыкальных жанров в творчестве К. Дебюсси и М. Равеля.

Для ознакомления рекомендуется прослушивание произведений

К. Дебюсси - Прелюдии для фортепиано. «Послеполуденный отдых фавна», «Облака»; М. Равель – «Болеро».

Экспрессионизм в музыке. А.Шёнберг

Экспрессионизм в живописи и в музыке. Новая Венская школа. Поиск новых средств выразительности. Свободная атональность, серийная техника. Для ознакомления рекомендуется прослушивание произведений

А.Шенберг «Лунный Пьеро»

Творчество Д. Гершвина

Джорж Гершвин – первый американский композитор, музыка которого известна всему миру. Первая опера в стиле симфоджаза.

Для ознакомления рекомендуется прослушивание произведений

Колыбельная Клары из оперы «Порги и Бесс»

Песня «Любимый мой»

Рапсодия в блюзовых тонах» для фортепиано с оркестром

Джаз

История возникновения и развития джаза. Основные течения и направления. Джаз, как общекультурный символ «новой эпохи». Период возникновения джаза, истоки джаза. Рабочие песни. Спиричуэлс, блюз, регтайм, «кантри-энд-вестерн». Жанровые платформы джаза. Мода на джаз. Спиричуэлс, блюз, регтайм, «кантри-энд-вестерн».

Для ознакомления рекомендуется прослушивание произведений

Рабочие песни, блюзы и спиричуэлс в исполнении различных музыкантов по выбору преподавателя.

С. Джоппин: «Рэг кленового листа», а также оригинальные регтаймы «Изысканные синкопы», «Артист эстрады» и другие из цикла «Миссурийские регтаймы»;

Ансамбль «Gold Rush», исполняющий композиции в стиле «кантри-энд-вестерн».

Мюзикл. Л. Бернстайн и его «Вестсайдская история»

Происхождение термина «популярная музыка» от выражения «популяр тьюнс» (популярные песенные мелодии, вышедшие из менестрельного театра и получившие широкое распространение благодаря использованию на эстраде и в быту). Популярная музыка в конкретно-историческом значении термина как особый тип музыки, возникший во второй половине XIX века на основе популярных музыкально-сценических, бытовых, танцевальных жанров. Происхождение и разновидности мюзиклов.

Рок-опера. Э. Уэббер, «Иисус Христос - суперзвезда»

Понятие рок-оперы. Э. Уэббер: рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда». Драматургия, характеристика отдельных номеров. Шедевры советских, американских и английских рок-опер и мюзиклов. Анализ произведений.

Для ознакомления рекомендуется прослушивание произведений

Бернстайн, «Вестсайдская история»

Э. Уэббер, «Иисус Христос – суперзвезда».

Просмотр фрагментов по усмотрению педагога.

Музыкальные стили XX века

XX век – новый этап развития человечества. Фундаментальные открытия в области науки, развитие техники, политические и исторические события, социальные и экономические потрясения; изменение человеческого сознания. Пути развития музыкального искусства в XX веке. Музыкальный авангардизм. Атональность, серийная техника, пуантилизм, алеаторика, сонористика. Нетрадиционные приёмы игры на инструментах. «Новая венская школа». Композиторы – А.Шёнберг, А.Берг, А.Веберн, Д.Лигети, К.Пендеревский.

А.Шёнберг

Отец многих изобретений, касающихся техник композиторского письма, способов организации музыкальной ткани, исполнительских приёмов: атональность, додекафония, Sprechstimme(говор-пение) и других.

Для ознакомления рекомендуется прослушивание произведений Вокальный цикл «Лунный Пьеро» - «Ночь», «Пародия.

Кантата «Уцелевший из Варшавы.

А.Берг

Опера «Воцек» как одна из вершин оперного искусства XX века. Композиция, образное содержание, тема внутреннего смятения, глубоких переживаний и тяжёлого душевного состояния (главный герой),

Для ознакомления рекомендуется прослушивание произведений фрагмент из оперы III д., 5 картина

Дьёрдь Лигети

«Реквием». Музыкальный авангард, пуантилизм, нетрадиционные приёмы игры на инструментах. Жанр реквиема в традиционном понимании, особенности композиции «Реквиема» Лигети. Тема трагического опыта (уничтожение евреев), отчаяние, страх, агрессия, ужас, события Страшного Суда.

Для ознакомления рекомендуется прослушивание фрагмента:

«Реквием» III ч., Dies irae

Кшиштоф Пендеревский

Алеаторика, сонорика. Психологический реализм, эпоха Нового времени (поток человеческого сознания), новое мироощущение. Нетрадиционные приёмы игры, «искусственные звучности».

Для ознакомления рекомендуется прослушивание Каприччио для скрипки и оркестра.

VI ГОД ОБУЧЕНИЯ

(девятый класс и шестой по пятилетнему плану обучения)

Пояснительная записка

Содержание учебного предмета «Музыкальная литература» при 9-летнем сроке направлено на подготовку учащихся к поступлению в профессиональные учебные заведения. Одновременно освоение выпускниками данной программы создает благоприятные условия для развития личности, укрепляет мотивацию к познанию и творчеству, эмоциональному обогащению.

Содержание программы рассчитано на годовой курс. Время аудиторных занятий - 1,5 часа в неделю. Время самостоятельных занятий

– 1 час в неделю. В целом максимальная нагрузка за год составляет 82,5 часа, из них 33 часа – самостоятельная (внеаудиторная) работа, а 49, 5 часа – аудиторная.

Обоснованность последовательности тем в программе отвечает ходу музыкально-исторического процесса последних трех веков и включает темы по творчеству ведущих композиторов европейских стран.

Главная цель занятий – научить обучающихся вслушиваться в звучащую музыку при максимальном слуховом внимании. Регулярное знакомство с выдающимися творениями великих композиторов способствует формированию художественного вкуса, умению слышать красоту художественных образов, осознавать талант их авторов. Помимо чисто музыкальных навыков ученики получают немало знаний о великих композиторах европейских стран, основных событиях музыкальной жизни минувших эпох, ведущих стилях, направлениях в развитии европейской музыки.

Шестой год обучения (9-й класс) по учебному предмету «Музыкальная литература» является дополнительным к основному курсу.

Назначение занятий по музыкальной литературе – содействовать профессиональной ориентации учащихся, их сознательному выбору профессии музыканта через расширение и углубление знаний, навыков и умений, приобретенных при изучении основного курса и в самостоятельном общении с музыкой.

Одной из основных целей учебного предмета «Музыкальная литература» является дальнейшее художественно-эстетическое развитие учащихся, а также овладение ими знаниями, умениями, навыками, достаточными для поступления в профессиональное учебное заведение.

Из подбора и последовательности тем и произведений у учащихся должно сложиться общее представление о музыкальном процессе в Европе XVIII-XX веков, об основных жанрах музыки, художественных направлениях и национальных композиторских школах в их наиболее ярких проявлениях.

Формы занятий

Занятия могут проводиться в форме бесед и лекций преподавателя, диалога между преподавателем и обучающимися. Эффективной формой занятий являются выступления обучающихся с заранее подготовленными докладами по заданной теме. На уроке выступают не более двух докладчиков (занятия в форме семинара). Остальные ученики являются активными слушателями, задают вопросы, высказывают свои суждения. Доклад подкрепляется прослушиванием музыкальных произведений. Накопленный учащимися опыт позволит обращаться к более сложным и объемным произведениям, позволит затрагивать вопросы, отвечающие интересам взрослеющих школьников. Безусловно, подготовка к докладу осуществляется с помощью преподавателя, который рекомендует

перечень литературы; объясняет схему выступления; контролирует продолжительность выступления; указывает моменты, на которые необходимо при выступлении обратить особое внимание учеников.

Отличительная особенность программы шестого года обучения

Учитывая, что русская музыкальная классика XIX-XX веков в лице всех ее основных представителей учащимся уже знакома, а европейская классика в предшествующем курсе за пять лет обучения была представлена лишь рядом монографических тем, целесообразно вновь вернуться к классическому периоду европейской музыки и, не дублируя темы основного курса, познакомить их с именами и некоторыми сочинениями крупнейших композиторов Италии, Германии, Франции, ряда других стран, музыкальное искусство которых входит в сокровищницу мировой музыкальной культуры.

Обозревая европейскую классику трех последних веков, необходимо найти возможность приблизить обучающихся к современной музыкальной жизни, участниками которой они становятся, к её некоторым проблемам. Хорошим материалом для этого могут послужить важнейшие события музыкальной жизни (конкурсы, фестивали, премьеры музыкальных театров и т.п.), обзор событий и фактов, содержащийся в средствах массовой информации, в интернете. Свое место в учебной работе должны найти и памятные музыкальные даты.

На усмотрение преподавателя несколько уроков можно посвятить творчеству выдающихся исполнителей XX века (пианистов, скрипачей, виолончелистов, певцов, дирижеров).

Учебно-тематический план

Предлагаемый план является одним из возможных вариантов содержания предмета в 9/6 классе. Педагог должен ориентироваться на уровень подготовки учеников и исходить из методической целесообразности изучения той или иной темы.

Примерный учебно-тематический план

№ темы	Темы уроков	Кол-во часов	Содержание
I полугодие			
1	Вводный урок	3	Музыка в античном мире, в эпоху Средневековья и Ренессанса (повторение).
2	Итальянская музыка XVIII века; А.Вивальди, Д.Скарлатти; скрипка и клавесин; камерный оркестр	3	Эпоха Барокко; расцвет инструментальной музыки; формирование оркестров; жанр скрипичного концерта; concerto grosso; клавирные сонаты; неаполитанская школа.
3	Опера и оратория в XVIII веке; Г.Ф.Гендель, К.В.Глюк	3	Монументальные вокальнооркестровые сочинения эпохи Барокко и классицизма. Ознакомление с отдельными частями из произведений для камерного оркестра Г.Ф.Генделя, ариями из опер, хорами из ораторий; фрагментами из оперы «Орфей».
4	Немецкие романтики первой половины XIX века; К.М.Вебер, Ф.Мендельсон, Р.Шуман	3	Новая стилистика; романтическая опера (увертюра, хор охотников из оперы «Волшебный стрелок»). Музыка в драматическом театре («Сон в летнюю ночь»), лирико-исповедальный характер творчества романтиков (цикл «Любовь поэта»).

5	Ф.Лист	1,5	Программный симфонизм, его специфика; «Прелюды».
6	Г.Берлиоз	1,5	Программный симфонизм; гротеск в музыке; «Фантастическая» симфония 2, 4, 5 части.
7	Н.Паганини	1,5	Виртуозы-исполнители и их творчество; Каприс №24 и сочинения Ф.Листа, И.Брамса на тему Н.Паганини.
8	Д.Россини	3	Разнообразие творчества итальянского композитора; духовная музыка Д.Россини. Три оперные увертюры и части из «Маленькой торжественной мессы».
9	Контрольный урок (семинар)	3	
10	Резервный урок	1,5	
2 полугодие			
11	К.Сен-Санс	3	Творчество французского романтика. Ознакомление со Вторым фортепианным концертом; рондо-каприччиозо (для скрипки); ария Далилы из оперы «Самсон и Далила»
12	И.Брамс	1,5	Симфонические циклы второй половины XIX века; финалы Первой и Четвертой симфоний.
13	Д.Верди	3	Развитие оперных традиций; духовная музыка (фрагмент из «Реквиема»), ознакомление со сценами из опер «Аида», «Травиата», «Риголетт»
14	Р.Вагнер	3	Музыкальная драма, новое отношение к структуре оперы. Прослушивание: «Лоэнгрин»: вступление к 1 и 3 действиям; «Тристан и Изольда»: вступление к 1 и 3 действию, смерть Изольды.
15	А.Дворжак или Б. Сметана	1,5	Творчество чешских композиторов; А. Дворжак: 9-я симфония, части 3,4, Влтава; Б. Сметана: увертюра к опере «Проданная невеста».
16	Г.Малер	1,5	Музыкальный постромантизм и экспрессионизм. Возможно прослушивание: 1-я симфония, 3,4 части, Адажиетто из 5 симфонии.
17	Французские импрессионисты: К.Дебюсси, М.Равель, П.Дюка	3	Новая стилистика; новые трактовки средств выразительности, звукопись. Ознакомление с фортепианными и симфоническими сочинениями К.Дебюсси и М.Равеля («Прелюдии», «Болеро» и т.д.). Симфоническая сказка П.Дюка «Ученик Чародея».

18	Б.Бриттен и английская музыка	1,5	Симфоническая музыка в XX веке. Вариации на тему Г.Перселла.
19	Д.Г ершвин и американская музыка	1,5	Джазовая культура. Рапсодия в стиле блюз.
20	Мессиа́н и французская музыка или композиторы Нововенской	1,5	Квартет «На конец времени», различные органнне пьесы или отрывки из «Лунного Пьеро» А.Шенберга, «Воццека» А.Берга и фортепианные пьесы А.Веберна.
21	Выдающиеся исполнители XX века	3	Знакомство с аудио- и видеозаписями, характеристика и особенности исполнения
22	Итоговый семинар, коллоквиум	3	
23	Резервный урок	1,5	

Методические рекомендации по проведению урока в 9/6 классе

Каждую новую тему открывает небольшое вступительное слово преподавателя, устанавливающее связи новой темы с содержанием предшествующих уроков, собирающее внимание учеников. Затем слово передается ученику, подготовившего сообщение (доклад) по данной теме в пределах 5-10 минут (допускается чтение заранее написанного текста). Оно должно содержать краткую характеристику эпохи, среды, личности и творческого наследия композитора (при этом необходимо приводить наиболее значительные факты из жизни композитора). Ввиду того, что подобная форма заданий ранее не практиковалась и представляет для подростка определенную сложность, задача преподавателя - объяснить, каким должно быть подобное сообщение и как его следует готовить.

Отсутствие единого школьного учебника по тематическому плану дополнительного года обучения делает необходимым обращение к иным источникам информации (словари, справочники, энциклопедии, литература о музыке для школьников, поисковые системы Интернета). И здесь не обойтись без советов и практической помощи преподавателя.

Выступление учащегося перед своими одноклассниками должно быть прокомментировано преподавателем, а его замечания и советы - учтены будущими «докладчиками». Количество выступлений каждого ученика зависит от численного состава группы, но не должно быть менее 2-3-х раз в учебном году. Каждое выступление засчитывается как выполнение требований и включается в общий зачет. Оценивать выступления в баллах нежелательно, - самостоятельность учащихся при подготовке выступления всегда относительна, и это неизбежно в силу характера самого задания и отсутствия опыта. Обучающая направленность такого задания - в приобщении школьников к студенческому виду работы над текстовым материалом, из которого нужно отобрать минимум необходимого. Распределение тем для сообщений можно осуществить как в начале четверти, полугодия, так и по ходу занятий.

Основное время урока посвящается прослушиванию музыки с необходимым предисловием преподавателя, подготавливающим осмысленное восприятие произведения (возможен предварительный показ одной или нескольких основных тем на фортепиано). Обмен впечатлениями и краткое подведение итогов завершают урок.

Ожидаемые результаты и способы их проверки

Дополнительный год обучения должен содействовать проявлению творческой инициативы учащихся. Хорошо обсудить с ними на первых уроках общую тематику занятий, выслушать и учесть пожелания учеников, объяснить назначение и содержание их сообщений, предусмотреть возможность исполнения музыки (по тематике занятия) школьниками.

Текущий контроль. Традиционная поурочная проверка знаний может сочетаться с такими формами контроля, как тесты.

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся

По окончании курса «Музыкальной литературы» обучающийся должен:

- Различать основные музыкально-художественные стили (барокко, классицизм, романтизм, реализм, авангардизм и т.д.);
- Владеть выразительной и грамотной речью;
- Иметь навык самостоятельной работы с конспектом или книгой;
- Уметь анализировать музыкальное произведение и различать в нём черты конкретной эпохи и стиля;

Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Учет успеваемости и контроль за выполнением программы проводится несколькими способами. Для определения полноты и глубины знаний обучающихся, по окончании каждой четверти выставляется итоговая оценка успеваемости на основании текущих отметок. В конце каждого года проводятся обобщающие уроки. В конце всех четвертей проводятся контрольные (итоговые) уроки.

Аттестация обучающихся осуществляется как по текущему опросу, так и на контрольных (итоговых) уроках.

Форма контрольных уроков различна в зависимости от объема, особенностей пройденного материала, а также от способностей и возраста детей (тесты, собеседования, сочинения, рефераты, викторины и т. д.). Контрольные уроки проводятся в конце каждой четверти, полугодия, года.

Требования к контрольному уроку:

- Изложение темы в устном или письменном виде (тестовые задания).
- Музыкальная викторина по материалу четверти, полугодия или учебного года.

Экзамен

В конце IV и V года обучения по предмету «Музыкальная литература» учащиеся сдают экзамен, который включает в себя не только материал пройденного курса в соответствии с содержанием программы, но и музыкальную викторину, составленную на основе изученных музыкальных произведений.

Экзаменационные требования по музыкальной литературе:

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

- Критерии оценки;

Критерии экзаменационных оценок по музыкальной литературе.

Экзамен по музыкальной литературе включает в себя следующие виды проверки знаний обучающихся:

- тесты
- музыкальная викторина (10-12 №№)

Критерии оценок:

«5» - Выполнено 100% письменного задания. Знание музыки безупречно. Полно и точно освещены все ответы. Показан высокий уровень владения теоретическим материалом.

«4» - Выполнено 80% письменного задания, но есть небольшие погрешности в написании викторины.

«3» - Выполнено 55-60 % письменного задания. Уровень знания музыки в музыкальной викторине - 50%. Показаны определенные знания, но нет достаточной точности.

«2» - Выполнено менее 30% письменного задания. Допущено много ошибок в написании музыкальной викторины. Плохо усвоен теоретический материал.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

Занятия по предмету «Музыкальная литература» проводятся в группах от 4 до 12 человек (мелкогрупповые занятия). Работа на уроках предполагает несколько видов получения информации: рассказ педагога, разбор и прослушивание музыкального произведения. Методически оправдано вовлечение обучающихся в активный диалог. Подобный метод способствует осознанному восприятию информации. На каждом уроке «Музыкальной литературы» необходимо повторять и закреплять сведения, полученные на предыдущих занятиях. Современные технологии позволяют не только прослушивать музыкальные произведения, но и осуществлять просмотр видеозаписей фрагментов изучаемых произведений, сопровождаемых комментариями педагога. В старших классах целесообразно предлагать обучающимся для самостоятельной работы использовать возможности Интернета.

Методические рекомендации преподавателям

Урок музыкальной литературы имеет следующую структуру: повторение пройденного и проверка домашнего задания, изучение нового материала, закрепление полученных знаний и включает обязательное домашнее задание.

Повторение и проверка знаний в начале урока помогает активизировать работу группы и установить связь между темами уроков. Можно пользоваться формой устного опроса или проведение небольшой тестовой работы в письменном виде. Может присутствовать форма индивидуального опроса.

Изложение нового материала и прослушивание музыкальных произведений занимает большую часть урока. Новый материал учащиеся воспринимают со слов преподавателя. Поэтому при прослушивании музыки огромное значение имеют такие словесные методы как объяснение, беседа и рассказ. Урок не обходится без такого метода обучения, как объяснение. Объяснение как метод необходим при разговоре о музыкальных жанрах, формах, приемах композиции, используется для разъяснения названий музыкальных произведений, вышедших из употребления слов и фразеологических оборотов. Особенно важен на уроке и такой метод, как беседа, в результате которой учеников «подводят» к новым знаниям. Для уроков музыкальной литературы самым специфичным является такой словесный метод, как рассказ. Именно рассказ требует от преподавателя владения ораторским и актерским мастерством. В форме рассказа может быть представлена биография композитора, изложение оперного сюжета, история создания и трактовки исполнения некоторых произведений. К наглядным методам на уроках музлитературы относится слушание звучащей музыкой по нотам. Формирование умения слушать музыкальное произведение с одновременным наблюдением по нотам должно происходить систематически. На биографических уроках, при изучении музыкально-театральных произведений, при знакомстве с различными музыкальными инструментами и оркестровыми составами, а также для лучшего

понимания некоторых жанров – концерт, квартет, фортепианное трио уместно использование репродукций, фотоматериалов, видеозаписей.

Схемы, таблицы помогают структурировать материал при изучении биографий композиторов, на уроках вводного и обзорного типа. осознать последовательность событий в сюжете оперы, представить структуру сонатно-симфонического цикла, строение различных музыкальных форм. Подобного рода схемы могут быть заранее подготовлены педагогом или составлены на уроке в совместной работе с учениками.

Работа с учебником является одним из общих учебных видов работы. Учебник необходим для самостоятельной домашней работы. Для работе классе он незаменимый помощник для того, чтобы ученики рассмотрели иллюстрацию, разобрали нотный пример, сверили написание сложных имен и фамилий, убедились в названий произведений, терминов, нашли в тексте определенную информацию: даты, перечень жанров и произведений. По учебнику в классе возможно выполнение самостоятельного задания. Например, чтение фрагмента биографии, содержания произведения.

При завершении урока целесообразно повторение, акцентирование внимания учеников на новых знаниях, полученных во время занятия.

VI. Список рекомендуемой учебной и методической литературы:

1. Аверьянова О. И. Русская музыка второй половины XX века: Учебник для ДМШ. РОСМЭН. М., 2004.
2. Аверьянова О. И. Русская музыка второй половины XX век: Р. Щедрин, Э. Денисов, А. Шнитке. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн, 2004.
3. Белоусова С. Романтизм. РОСМЭН. М., 2004.
4. Великович Э. И. Великие музыкальные имена. Композитор. М., 1997.
5. Гинзбург С. Что нужно знать о симфоническом оркестре. Советский композитор. Л., 1959.
6. Гнесин М. Ф. Мысли и воспоминания о Римском-Корсакове. Госмузиздат. М., 1956.
7. Евсеев Б. Т. Русские композиторы. Белый город. М., 2003.
8. Енукидзе Н. И. Русская музыка конца XIX — начала XX века. РОСМЭН. М., 2004.
9. Зорина А. П. Александр Порфирьевич Бородин. Музыка. М., 1969.
10. Ивашник А. В. Беседы с Альфредом Шнитке. Классика-XXI. М., 2005.
11. Истомин С. В. Я познаю мир. Музыка. Энциклопедия. АСТ. Астрель. М., 2004.
12. Кабалевский Д. Про трех китов и про многое другое. Детская литература. М., 1972.
13. Калинина Г.Ф. Пособие по музыкальной литературе. Вып. I-III. М., 1998.
14. Калинина Г.Ф. , Егорова Л.Н. Пособие по музыкальной литературе. Вып IV. Тесты по отечественной музыке XX века. М., 1998.
15. Калинина Г. Ф. Мировая художественная культура. Тесты по культуре зарубежных стран. М., 2000.
16. Калинина Г.Ф. Игры на уроках музыкальной литературы. Вып..1. Вводный курс. М, 2003.
17. Калинина Г.Ф. Игры на уроках музыкальной литературы. Вып..2. Зарубежная музыка. М, 2003.
18. Кашкин Н. Д. Статьи о русской музыке и музыкантах. Госмузиздат. М., 1953.
19. Кирнарская Д. Классицизм. РОСМЭН. М., 2004.
20. Кшиштоф Мейер. Шостакович. Молодая гвардия. М., 2006.

21. Козлова Н. П. Русская музыкальная литература. Музыка. М., 2004.
22. Кравченко Т. Ю. Я познаю мир. Великие композиторы. АСТ. Астрель. М., 2005.
23. Кремнев Б. Шуберт. Молодая гвардия. М., 1964.
24. Куруман А. С. Иоганн Себастьян Бах. Краткое жизнеописание. Музыка. М., 2004.
25. 25.. Марсель Брион. Моцарт. Молодая гвардия. М., 2007.
26. Мартынов И. Мусоргский. Госмузиздат. М., 1960.
27. Махотин С. Бетховен. Белый город. М., 2006.
28. Махотин С. Глинка. Белый город. М., 2008.
29. Меркулов А. Как исполнять Моцарта. Классика-XXI. М., 2007.
30. Мир музыки. Энциклопедия. Перевод Антоновой О., Врублевской Н. Астрель. М., 2008.
31. Морозов С. Бах. Молодая гвардия. М., 1975.
32. Морозов С. Прокофьев. Молодая гвардия. М., 1967.
33. Музыкальный справочник. Составитель Т. Антипова. Издательский дом "Золотое Руно". М., 2002.
34. Мусоргский в квадрате. Классика-XXI. М., 2008.
35. Новак Л. Гайдн. М., 1967
36. Островская Я., Фролова Л. Музыкальная литература: учебное пособие и рабочая тетрадь. Первый год обучения. Валери СПД, СПб, 1998.
37. Островская Я., Фролова Л, Цес Н. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе зарубежных стран. Второй год обучения. Композитор. СПб, 2004.
38. Папенина А. Музыкальный авангард середины XX века и проблемы художественного восприятия. СПбГУП. СПб. 2008
39. Привалов С. Зарубежная музыкальная литература. Эпоха романтизма. Композитор. СПб, 2008.
40. Привалов С. Зарубежная музыкальная литература. Эпоха модернизма. Композитор. СПб, 2010.
41. Привалов С. Русская музыкальная литература. Музыка XIX- начала XX века. Композитор. СПб, 2010.
42. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. Музыка. М., 2007.
43. Прохорова И., Скудина Г. Музыкальная литература советского периода. Музыка. М., 2003
44. Разумовская О. К. Зарубежные композиторы. Биографии, викторины, кроссворды. Айрис пресс. М., 2008.
45. Разумовская О. К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды. Айрис пресс. М., 2007.
46. Рапацкая Л. А., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Русская музыка в школе. Гуманитарный издательский центр "Владос". М., 2003.
47. Римский-Корсаков. Летопись моей музыкальной жизни. Согласие. М., 2004.
48. Савенко С. И. Игорь Стравинский. Аркаим. Челябинск. 2004.
49. Свиридов Г. Музыка как судьба. Молодая гвардия. М., 2004.
50. Сергеев А. А. Моцарт. Белый город. М., 2003.
51. Смирнова Э. Русская музыкальная литература. Под ред. Т. В. Поповой. Музыка. М., 2004.
52. Соколова О. Симфонические произведения С. В. Рахманинова. Госмузиздат. М., 1957.
53. Сорокотягин Д. Музыкальная литература в таблицах. Феникс. Ростов- на - Дону, 2009.

54. Столова Е., Кельх Э., Нестерова Н. Музыкальная литература. Экспресс-курс. Композитор. СПб, 2009.
55. Тигранов Г. Г. Арам Ильич Хачатурян. Музыка. М., 1987.
56. Тихонова А. И. Возрождение и барокко. РОСМЭН. М., 2005.
57. Федякин С. Р. Скрябин. Молодая гвардия. М., 2004.
58. Форкель И. Н. О жизни, об искусстве и о произведениях Иоганна Себастьяна Баха. Классика-XXI. М., 2008.
59. Фролов А. Музыкальная литература: Учебник для 3 класса ДМШ. Композитор. СПб. 2005.
60. Фролов А. Музыкальная литература: Учебник для 4 класса ДМШ. Композитор. СПб. 2005
61. Холопова В. Композитор Альфред Шнитке. Аркаим. Челябинск. 2003.
62. Хубов Г. Мусоргский. Музыка. М., 1969.
63. Шлифштейн С. Даргомыжский. Госмузиздат. М., 1960.
64. Шорникова М. Музыкальная литература. Музыка, ее формы и жанры. Феникс. Ростов-на-Дону. 2008.
65. Шорникова М. Музыкальная литература. Развитие западно-европейской музыки Второй год обучения. Феникс. Ростов-на-Дону. 2004.
66. Шорникова М. Музыкальная литература. Русская музыка XX века. Четвертый год обучения. Феникс. Ростов-на-Дону. 2006.
67. Шорникова М. Музыкальная литература. Русская музыкальная классика. Третий год обучения. Феникс. Ростов-на-Дону. 2006.
68. Шостакович Д. Шостакович о времени и о себе. 1926-1975. М., 1980.
69. Эрик Роузберри. Шостакович. Урал ЛТД. Челябинск.
- 70.

Учебные пособия

1. Калинина Г.Ф. Тесты по музыкальной литературе для 4 класса
2. Калинина Г.Ф., Тесты по зарубежной музыке
3. Калинина Г.Ф., Тесты по русской музыке
4. Егорова Л.Н. Тесты по отечественной музыке
5. Островская Я.Е., Фролова Л. А., Цес Н.Н. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе зарубежных стран 5 класс (2 год обучения). «Композитор» С-Пб, 2012
6. Панова Н.В. Музыкальная литература зарубежных стран (рабочая тетрадь для 5 кл.). М., «Престо», 2009
7. Панова Н.В. Русская музыкальная литература (рабочая тетрадь для 67 кл.). I часть. М., «Престо», 2009; II часть. М., «Престо», 2010

Хрестоматии

1. Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ. Составители Владимир В.Н., Лагутин А.М.: «Музыка», 1970
2. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5 класса ДМШ. Составитель Прохорова И.М.: «Музыка», 1990
3. Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 классов ДМШ. Составители. Смирнова Э.С., Самонов А.М.: «Музыка», 1968
4. Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для 7 класса ДМШ. Составитель Самонов А.М.: «Музыка», 1993
5. CD из учебников М. Шорниковой, 2-4-ый год обучения.

Методическая литература

1. Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе. М., Музыка, 1982

2. Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе (для музыкальных училищ). М., 2005
3. Лисянская Е.Б. Музыкальная литература: методическое пособие. Росмэн, 2001
4. Методические записки по вопросам музыкального образования. Сб. статей, вып.3. М.: «Музыка»,1991

Рекомендуемая дополнительная литература

1. Всеобщая история музыки /авт.-сост. А.Минакова, С. Минаков - М.: Эксмо, 2009. Серия «Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества»:
 1. вып.1 - Роланд Вернон. А.Вивальди, И.С.Бах, В.А.Моцарт, Л.Бетховен; Изд-во «Поматур», 1996
 2. вып.2 - Роланд Вернон. Ф.Шопен, Дж.Верди, Дж.Гершвин, И. Стравинский; перевод А. Севостьянов. Изд-во «Поматур» , 2006.
 3. вып.3 - Николай Осипов. М.Глинка, П.Чайковский, М.Мусоргский, Римский-Корсаков. Изд-во «Поматур», 2002.
 - 4.

ДОПОЛНЕНИЕ: Программы по музыкальной литературе

1. Лагутин А.И. Примерная программа и методические рекомендации по учебной дисциплине «Музыкальная литература». Для детских музыкальных школ и музыкальных отделений детских школ искусств. М, 2002.
2. Лисянская Е.Б. Музыкальная литература: Методическое пособие. М, 2001.
3. Лисянская Е.Б. Методические рекомендации по преподаванию музыкальной литературы. М,1990.
4. Иофис Б.Г. Музыкальная литература. Примерная программа и методические рекомендации. Для детских музыкальных школ и музыкальных отделений школ искусств. М, 2004.