

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств г. Байкальска»

«Рекомендовано к использованию»
Протокол педсовета № 4
от «28» 04. 2024г.

Утверждено приказом №38-од
от 04.04. 2024г.

Директор _____
Т.В.Астахова

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА «ФОРТЕПИАНО»,
«ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», «НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

Предметная область
ПО.02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ПО.02.УП.03.(УП.02.) МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
(зарубежная и отечественная)**

Срок реализации –5(6), 8 (9) лет

Разработчик: преподаватель теоретических дисциплин Лукьянцева Ангелина
Станиславовна

Структура программы учебного предмета:

№	Наименование разделов программы учебного предмета	Стр.
1.	Пояснительная записка:	4
1.1.	Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;	4
1.2.	Срок реализации учебного предмета;	6
1.3.	Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом ДШИ на реализацию учебного предмета ПО.02.УП.03.(УП.02.) «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)»;	6
1.4.	Форма проведения учебных аудиторных занятий;	7
1.5.	Цели и задачи учебного предмета;	7
1.6.	Обоснование структуры программы учебного предмета;	9
1.7.	Методы обучения;	9
1.8.	Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;	9
2.	Содержание учебного предмета:	10
2.1.	Учебно-тематический план ПО.02.УП.03.(УП.02.) «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)», срок реализации учебного предмета – 5 лет;	11
2.2.	Распределение учебного материала по годам обучения (содержание учебного материала), срок реализации – 5 лет;	14
2.3.	Учебно-тематический план ПО.02.УП.03.(УП.02.) «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) дополнительного года обучения (9, 6 классы);	57
2.4.	Распределение учебного материала дополнительного года обучения (9, 6 класс)	59
2.5.	Формы организации работы учащихся на уроках музыкальной литературы	61
3.	Требования к уровню подготовки учащихся	62
4.	Формы и методы контроля, система оценок	64
4.1.	Аттестация: цели, виды, форма, содержание;	64
4.2.	Критерии оценок;	68
5.	Методическое обеспечение учебного процесса	69
5.1.	Методические рекомендации педагогическим работникам по организации работы на уроках музыкальной литературы	69
5.2.	Методические рекомендации по проведению урока в 9 (6) классе	73
5.3.	Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся	74

6.	Списки учебно-методической литературы	74
6.1.	Список учебной литературы;	74
6.2.	Список методической литературы	75

1. Пояснительная записка

1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;

Программа учебного предмета ПО.02.УП.03.(УП.02.¹) «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)», далее – программа, разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Народные инструменты», дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Фортепиано», «Духовые и ударные инструменты» и сроку обучения по этим программам, утвержденных приказом Министерства культуры РФ от 12.03.2012г. № 162, 165, далее – ФГТ, проекта примерной программы по учебному предмету ПО.02.УП.01. «Музыкальная литература» Министерства культуры РФ, 2012г., и является составной в обязательной части учебных предметов ДПОП «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», реализуемых в дополнительного муниципальном бюджетном образовательном учреждении образования детей ДШИ г.Байкальска.

Учебный предмет «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная), далее – «Музыкальная литература», входит в перечень учебных предметов, подлежащих итоговой аттестации выпускников.

Учебный предмет «Музыкальная литература» продолжает образовательный процесс по направлению истории музыки, начатый в процессе изучения учебного предмета «Слушание музыки». Предмет

¹ Индекс для учебного предмета сроком обучения 5 (6) лет

«Музыкальная литература» прошел длительный путь развития и высокую динамику перемен в общественной жизни, характерный для современного общества, что делает необходимым обновление и совершенствование форм и содержания учебного процесса с тем, чтобы содержание образования в области музыкально искусства продолжало соответствовать стоящим перед ней задачам.

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, осознание 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 той или иной форме ученики анализируют музыку на всех уроках в ДШИ, и потому данное умение также является межпредметным. На уроках музыкальной литературы оно формируется, в основном, в классной работе, в процессе слухового анализа выразительных средств музыки и при работе с нотным текстом произведений.

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

Предметным умением, которым обучающиеся овладевают при изучении музыкальной литературы (на других занятиях может иметь место лишь его применение), является умение рассказывать, говорить о музыке. Суметь что-либо сказать о музыке – значит осмыслить услышанное. Выразить свои впечатления от прослушанной музыки, найти слова, чтобы

охарактеризовать содержание произведения – и есть проявление данного умения, которое учит вести беседу о музыке, выражать свои мысли о музыкальном искусстве, приобщает к просветительской деятельности.

1.2. Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета ПО.02.УП.03. «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет по специальностям дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», далее – ДПОП, составляет 5 лет:4-8 классы.

Срок реализации учебного предмета ПО.02.УП.02. «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет составляет 5 лет:1-5 классы.

Срок реализации учебного предмета ПО.02.УП.03.(УП.02.) «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)» для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, может быть увеличен на один год.

1.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом ДШИ г.Байкальскана реализацию учебного предмета ПО.02.УП.03.(УП.02.) «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)»:

Срок реализации ПО.02.УП.03. «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)» срок обучения– 8 (9) лет:

Таблица 1

№	Максимальная учебная нагрузка (в часах)	Объем времени на аудиторные занятия в (часах)	Объем времени на самостоятельную работу (в часах)
----------	--	--	--

4-8	346,5	181,5	165
9	82,5	49,5	33

Срок реализации ПО.02.УП.02. «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)» срок обучения– 5 (6) лет

Таблица 2

к	Максимальная учебная нагрузка (в часах)	Объем времени на аудиторные занятия в (часах)	Объем времени на самостоятельную работу (в часах)
1-5	346,5	181,5	165
6	82,5	49,5	33

1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). Занятия проводятся в соответствии с учебным планом ДПОП «Народные инструменты», ДПОП «Духовые и ударные инструменты» ДШИ г.Байкальска. Продолжительность урока определяется Уставом ДШИ г.Байкальска.

1.5. Цели и задачи учебного предмета ПО.02.УП.03. (УП.02.)«Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)»

Целью учебного предмета ПО.02.УП.03.(УП.02.) «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) является развитие музыкальнотворческих способностей учащихся на основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать различные произведения отечественных и зарубежных композиторов, а также выявление одаренных детей в области музыкального искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.

Задачи учебного предмета:

- формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной культуре в целом, а также воспитание художественного и музыкального вкуса, воспитание и развитие у

обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;

- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности;
- формирование у учащихся комплекса историко-теоретической подготовки в части:
 - восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды;
 - знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и зарубежных композиторов, а также созданных ими музыкальных произведений, знания специфики основных музыкально-театральных и инструментальных жанров, знания о различных эпохах и стилях в истории и музыкальном искусстве, знания профессиональной музыкальной терминологии;
 - умения осмысливать музыкальные произведения и события путем изложения в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий, умения использовать полученные теоретические знания при исполнении музыкальных произведений на народном или духовом (ударном) инструменте, а также фортепиано, умения определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального произведения;
 - навыков восприятия элементов музыкального языка, самостоятельной работы с музыкальным материалом, нотным текстом (клавиром, партитурой), навыков по выполнению теоретического анализа музыкального произведения;

□ формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные

профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства;

1.6. Обоснование структуры программы учебного предмета ПО.02.УП.03.(УП.02.) «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)»

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учащимися. Содержание программы строится по следующим направлениям:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета, а именно: учебно-тематический план;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- формы работы на уроках музыкальной литературы;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

1.7. Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, рассказ, беседа);
- наглядный (показ, демонстрация, наблюдение);
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие); ?
аналитический.

1.8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета ПО.02.УП.03.(УП.02.) «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)»

Материально-техническая база ДШИ г.Байкальска соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Реализация программы учебного предмета «Музыкальная литература» обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет. Библиотечный фонд ДШИ г.Байкальска укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по учебному предмету «Музыкальная литература», а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений.

Учебные аудитории ДШИ г.Байкальска предназначенные для реализации учебного предмета «Музыкальная литература», оснащены пианино, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) соответствующими учебниками и оформлены наглядными пособиями.

2. Содержание учебного предмета

2.1. Учебно-тематический план ПО.02.УП.03.(УП.02.) «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)», срок реализации учебного предмета – 5 лет, срок обучения – 8, 5 лет

Учебно-тематический план учебного предмета ПО.02.УП.03.(УП.02.) «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)» направлен на последовательное изучение учащимися учебного материала в течение всего срока реализации предмета и содержит примерное распределение тем по каждому классу. Преподаватель может спланировать порядок изучения тем, исходя из особенностей каждой учебной группы, собственного опыта, сложившихся педагогических традиций.

Учебно-тематический план ПО.02.УП.03.(УП.02.) «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)» ДПОП «Народные инструменты», ДПОП «Духовые и ударные инструменты», ДПОП «Фортепиано» срок реализации предмета – 5 лет

1 год обучения (4//1 класс)					
№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.	Легенды о музыке. Музыка как один из видов искусства. Содержание музыкальных произведений.	Урок	4	2	3
2.	Средства музыкальной выразительности.	Урок	12	6	5
3.	Знакомство с певческими голосами.	Урок	2	1	1
4.	Знакомство с музыкальными инструментами. Инструменты симфонического оркестра.	Урок	12	6	6
5.	Текущий контроль	Контрольный урок	2	1	1
6.	Музыкальные формы.	Урок	14	7	7
7.	Программно-изобразительная музыка.	Урок	8	4	4
8.	Музыка в театре. Опера, балет.	Урок	10	5	5
9.	Промежуточный контроль	Контрольный урок	2	1	1
	Всего часов		66	33	33
2 год обучения (5//2 классы)					
1.	Общая характеристика зарубежной музыкальной культуры XVII-XVIII вв.	Урок	4	2	2
2.	И.С. Бах. Жизненный и творческий путь. Произведения для органа. Инвенции. Сюиты. «ХТК».	Урок	14	7	7
3.	Классицизм в музыке. Венская классическая школа.	Урок	4	2	2
4.	Й. Гайдн. Жизненный и творческий путь. Симфоническое и клавирное творчество.	Урок	8	4	4

5.	Текущий контроль	Контрольный урок	2	1	1
6.	В.-А. Моцарт. Жизненный и творческий путь. Соната Ля	Урок	16	8	8

	мажор, Симфония № 40, опера «Свадьба Фигаро». «Реквием»				
7.	Л.В. Бетховен. Жизненный и творческий путь. Соната № 8 «Патетическая». Симфония № 5. Увертюра «Эгмонт».	Урок	16	8	8
8.	Промежуточный контроль	Контрольный урок	2	1	1
	Всего часов		66	33	33

3 год обучения (6//3 классы)

1.	Романтизм в музыке. Композиторы-романтики.	Урок	4	2	2
2.	Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь. Песни. Произведения для фортепиано. Симфония №8.	Урок	10	5	5
3.	Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь. Фортепианное творчество.	Урок	12	6	6
4.	Творческий облик Р. Шумана. «Карнавал».	Урок	4	2	2
5.	Текущий контроль	Контрольный урок	2	1	1
6.	Импрессионизм в живописи, поэзии и музыке. Творческий портрет К. Дебюсси. Ноктюрны.	Урок	4	2	2
7.	Русское народное творчество. Колядки. Веснянки. Былины. Исторические песни, лирические, колыбельные песни, плясовые, хороводные песни.	Урок	4	2	2
8.	Музыкальное искусство России первой половины XIX века. Архитектура, живопись, литература того времени. Творчество А.А. Алябьева, А.Е. Варламова и А.Л. Гурилева.	Урок	4	2	2

9.	М.И. Глинка. Жизненный и творческий путь. Опера «Иван Сусанин». Произведения для оркестра: «Камаринская», «Вальсфантазия», романсы и песни.	Урок	14	7	7
10	А.С. Даргомыжский. Жизненный и творческий путь. Опера «Русалка». Романсы и песни.	Урок	6	3	3
11	Промежуточный контроль	Контрольный урок	2	1	1
	Всего часов:		66	33	33
	ИТОГО по годам:		346,5	165	181,5

4 год обучения (7//4 классы)					
1.	Русская музыкальная культура второй половины XIX века.	Урок	6	3	3
2.	А.П. Бородин. Жизненный и творческий путь. Романсы. Опера «Князь Игорь». Симфония №2 «Богатырская».	Урок	12	6	6
3.	М.П. Мусоргский. Жизненный и творческий путь. Песни. Цикл «Картинки с выставки». Опера «Борис Годунов».	Урок	12	6	6
4.	Текущий контроль	Контрольный урок	2	1	1
5.	Н.А. Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь. Симфоническая сюита «Шехеразада». Опера «Снегурочка». Фрагменты оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане». Романсы.	Урок	16	8	8
6.	П.И. Чайковский. Жизненный и творческий путь. Опера «Евгений Онегин». Симфония №1 «Зимние грезы». Романсы.	Урок	16	8	8
7.	Промежуточный контроль	Контрольный урок	2	1	1
	Всего часов:		66	33	33
5 год обучения (8//5 классы)					

1.	Русская музыкальная культура конца XIX – начала XX века.	Урок	2,5	1	1,5
2.	Творческий облик А.Н. Скрябина. Фортепианное творчество. Прелюдии.	Урок	2,5	1	1,5
3.	Творческий облик С.В. Рахманинова. Вокализ. Романсы. Фортепианный концерт № 2.	Урок	7,5	3	4,5
4.	Творческий облик И.Ф. Стравинского. Балет «Петрушка». «Прибаутки».	Урок	5	2	3
5.	Отечественная музыкальная культура XX века.	Урок	2,5	1	1,5
6.	С.С. Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Симфония № 7. Кантата «Александр Невский. Балеты «Ромео и Джульетта» и «Золушка». Фортепианная музыка.	Урок	15	6	9
7.	Текущий контроль	Контрольный урок	3	1,5	1,5
8.	Д.Д. Шостакович. Жизненный и творческий путь. Симфония № 7. Фортепианные произведения. «Казнь Степана Разина».	Урок	12,5	5	7,5
9.	Д.Д. Кабалевский. Жизненный и творческий путь. Опера «Семья Тараса». Реквием.	Урок	10	4	6
10	А.И. Хачатурян. Жизненный и творческий путь. Концерт для скрипки и оркестра. Балет «Спартак».	Урок	5	2	3
11	Г.В. Свиридов. Обзор творчества. Курские песни. «Патетическая оратория». Вокальные циклы. Иллюстрация к драме А.С. Пушкина «Метель». Поэма памяти Сергея Есенина.	Урок	5	2	3
12	Творческий облик. Р.К. Щедрина. Балет «Конек-Горбунок». Произведения для фортепиано. «Кармен-сюита».	Урок	2,5	1	1,5
13	Композиторы последней трети XX века: В.А. Гаврилин, А.Г. Шнитке, С.А. Губайдулина, С.М. Слонимский, А.П. Петров.	Урок	7,5	3	4,5

14	Промежуточный контроль	Контрольный урок	2,5	1	1,5
	Всего часов:		82,5	33	49,5

2.2. Распределение учебного материала по годам обучения

(содержание учебного материала), срок реализации предмета – 5 лет:

Первый год

Первый год обучения музыкальной литературе тесно связан с учебным предметом «Слушание музыки». Его задачи – продолжая развивать и совершенствовать навыки слушания музыки и эмоциональной отзывчивости на музыку, познакомить учащихся с основными музыкальными жанрами, музыкальными формами, сформировать у них навыки работы с учебником и нотным материалом, умение рассказывать о характере музыкального произведения и использованных в нем элементах музыкального языка.

Для тех учеников, которые поступили в детскую школу искусств в первый класс в возрасте от десяти до двенадцати лет, изучение музыкальной литературы начинается с 1 класса. Учитывая, что эти учащиеся не имеют предварительной подготовки по учебному предмету «Слушание музыки», педагог может уделить большее внимание начальным темам «Музыкальной литературы», посвященным содержанию музыкальных произведений, выразительным средствам музыки.

Содержание первого года изучения «Музыкальной литературы» дает возможность закрепить знания, полученные детьми на уроках «Слушания музыки», на новом образовательном уровне. Обращение к знакомым ученикам темам, связанным с содержанием музыкальных произведений, выразительными средствами музыки, основными музыкальными жанрами позволяет ввести новые важные понятия, которые успешно осваиваются при возвращении к ним на новом материале.

Тема1: Музыка как один из видов искусства. Содержание музыкальных произведений:

Музыка – всеобщий язык общения, инструмент познания, способ выражения мыслей и чувств. Роль музыки в духовном развитии человека и общества. Музыка среди других видов искусств. Содержание музыкальных произведений. Вокальные и инструментальные произведения.

Музыкальный образ. Звукоизобразительные возможности музыки.

Музыкальный материал:

И.С. Бах. Ш. Гуно, AveMaria;

Л.В. Бетховен. Симфония №9, IV часть, тема радости;

В.А. Моцарт. Реквием, 7 часть;

«Богородица». Церковный гимн XV века;

Е. Глебов. «Маленький принц», I действие, Adagio Принца и Розы;

М.П. Мусоргский. «Картинки с выставки»: Балет невылупившихся птенцов, Баба Яга;

Р. Шуман. Альбом для юношества;

П.И. Чайковский. «Детский альбом»;

А.К. Лядов. «Кикимора»;

Н.А. Римский-Корсаков. Три чуда из оп. «Сказка о Царе Салтане».

Тема 2: Средства музыкальной выразительности:

Язык музыки, его элементы. Мелодия. Особенности строения мелодии на примерах песен из детского репертуара. Понятия: мотив, фразы, предложения, каданс. Мелодия в вокальной музыке. Связь музыки со словом в жанрах песни и романса. Понятия – музыкальная интонация, речитатив, кантилена. Мелодия в инструментальной музыке. Лад. Ритм, размер, темп. Влияние ритма на характер музыкальных произведений. Ритм, размер, темп – главные выразительные средства в танцевальной и маршевой музыке. Характерные черты церемониальных и траурных маршей. Танцевальные жанры. Двудольные танцы – гопак, трепак, полька, краковяк. Трехдольные танцы – лендлер, вальс, менуэт, полонез, мазурка. Четырехдольные танцы – аллеманда, гавот. Гармония, регистр, штрихи, динамика, фактура.

Музыкальный материал:

Песни из детского репертуара;

Ф.Шуберт. «Форель», «Липа» из вокального цикла «Зимний путь», Вальсы

М.П.Мусоргский. «В углу» из цикла «Детская», «Балет невылупившихся птенцов» из цикла «Картинки с выставки»;

С.В.Рахманинов. «Вокализ»;

Г.В.Свиридов. «Упрямец» из цикла «Альбом пьес для детей»;

К.В.Глюк. «Мелодия» из оперы «Орфей»;

Э.Григ. «Песня Сольвейг», «Утро», «Танец Анитры», «В пещере горного короля» из сюиты «Пер-Гюнт»;

Р.Шуман. «Солдатский марш» из цикла «Альбом для юношества»;

С.С.Прокофьев. «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам», «Гавот» из 1 симфонии;

М.И. Глинка. «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила», «Мазурка» из оперы «Иван Сусанин»;

Л.Бетховен. «Траурный марш на смерть героя» из сонаты для фортепиано №12;

П.И.Чайковский. «Похороны куклы», «Болезнь куклы», «Полька», «Молитва» из цикла «Детский альбом», «Трепак» из балета «Щелкунчик»;

К. Дебюсси. «Кукольный кэк-уок», «Маленький пастух», «Колыбельная Джимбо» из цикла «Детский уголок»

(Регтайм), Прелюдия «Паруса»;

В.А.Моцарт. «Менуэт» из оперы «Дон Жуан»;

Ф.Шопен. «Полонез» A dur и «Мазурка» B dur op.7 №1, Вальсы, Ноктюрн Es dur;

И.С.Бах. «Аллеманда» из «Французской сюиты» с moll, «Инвенция» F dur.

Тема 3: Знакомство с певческими голосами:

Тембры человеческих голосов (детские, женские, мужские).

Знаменитые певцы.

Музыкальный материал:

Дискант: итальянские песни, романсы и оперные арии в исполнении Робертино Лоретти.

Сопрано лирико-колоратурное: А. Алябьев. «Соловей» (в исполнении Н. Обуховой); И. Штраус. «Сказки Венского леса».

Сопрано лирическое: ария Снегурочки из оперы Н. Римского-Корсакова «Снегурочка».

Сопрано лирико-драматическое: ариозо Татьяны «Пускай погибну я...» из оперы П. Чайковского «Евгений Онегин».

Меццо-сопрано: Хабанера Кармен из оперы Ж. Визе «Кармен».

Контральто: ария Ратмира «И жар, и зной сменила ночи тень» из оперы М. Глинки «Руслан и Людмила».

Тенор-альтино: ариозо Звездочета из оперы Н. Римского-Корсакова «Золотой петушок».

Лирический тенор: песни и романсы в исполнении С. Лемешева. **Лирико-драматический тенор:** ария Германа «Что наша жизнь? — Игра!» из оперы П. Чайковского «Пиковая дама».

Баритон: каватина Фигаро «Если захочет барин попрыгать...» из оперы В. А. Моцарта «Свадьба Фигаро»; романсы и итальянские песни в исполнении М. Магомаева, Дм. Хворостовского.

Бас: ария кн. Игоря из оперы А. Бородина «Князь Игорь»; арии, романсы и песни в исполнении Ф. И. Шаляпина.

Баспрофундо: негритянские спиричуэлс в исполнении Поля Робсона. **Тема**

4: Знакомство с музыкальными инструментами. Инструменты симфонического оркестра:

Музыкальные инструменты: Струнная группа, деревянно-духовая группа, медно-духовая группа, Ударные инструменты. Фортепиано. Орган. Струнные щипковые инструменты.

Музыкальный материал:

Н. Паганини. «Каприсы» №9 или №24 (скрипка);

С.Прокофьев. «Улица просыпается» из балета «Ромео и Джульетта» (альт с фортепиано);

П.И.Чайковский. «Вариации на тему рококо» (виолончель);

К.Сен-Санс. «Слон» из сюиты «Карнавал животных» (соло контрабаса);

К.В.Глюк. «Мелодия» из оперы «Орфей» (флейта);

И.С.Бах. «Страсти по Матфею» № 26 Ария тенора с гобоем;

В.А.Моцарт. Концерт для кларнета с оркестром (I часть); Концерт для валторны с оркестром;

П.И.Чайковский. «Китайский танец» из балета «Щелкунчик» (флейта, альт, фагот);

Дж.Верди. «Марш» из оперы «Аида» (труба);

Н.А.Римский-Корсаков. «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» (тема богатырей – валторны и тромбоны);

М.П.Мусоргский – М.Равель. «Быдло» из цикла «Картинки с выставки» (труба);

П.И.Чайковский. «Танец Феи Драже» из балета «Щелкунчик» (челеста);

М.И.Глинка. «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила» (2 тема – колокольчики);

Б.Барток. «Музыка для струнных, ударных и челесты» (III часть – глиссандо литавр, ксилофон);

И.С.Бах. «Партиты» (любой номер – клавесин), пройденные произведения для фортепиано, «Токката и фуга» d moll;

К Дебюсси. «Два танца для арфы и струнного оркестра»;

Плясовые наигрыши Псковской области: «Барыня» (гусли), «Русский» (балалайка), «Трепак» (тальянка), «Камаринская» (скрипка, цимбалы, аккордеон).

Тема 5.Музыкальные формы:

Музыкальная форма, как облик музыкального произведения. Понятие «музыкальная тема», функции частей в музыкальной форме. Единство содержания и формы. Период как самостоятельная музыкальная форма и

часть более крупной формы. Одночастная форма. Двухчастная и трехчастная формы. Контраст крайних частей сложной трехчастной формы. Куплетная форма. Вариации. Рондо. Сюита.

Музыкальный материал:

пройденные ранее произведения.

Ф.Шопен. «Прелюдия» №7;

П.И. Чайковский. «Болезнь куклы», «Сладкая греза», «Русская песня» из цикла «Детский альбом»;

Э.Григ. «Смерть Озе», «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт»,

Ф.Шуберт. «Форель»;

И.В.Лебедев-Кумач. «Песенка о веселом ветре» из кинофильма «Дети капитана Гранта»;

Ф.Куперен. «Любимая», «Жнецы»;

М.И.Глинка. «Рондо Фарлафа» из оперы «Руслан и Людмила»;

К.Сен-Санс. «Карнавал животных».

Тема 6: Программно-изобразительная музыка:

Музыкальный образ. Понятие программной музыки. Особенности восприятия и понимания непрограммной музыки. Звукоизобразительные возможности музыки. **Музыкальный материал:**

П.И.Чайковский «Времена года»;

К.Сен-Санс «Карнавал животных»; М.П.Мусоргский «Картинки с выставки».

Тема 7: Музыка в театре. Опера, балет:

Общее представление о театре и его атрибутах. Значение музыки в театре. Жанровое богатство театральной музыки: опера, балет, оперетта, музыкальная комедия, мюзикл. Музыка – важная часть драматургии в драматическом театре. Э. Григ «Пер Гюнт».

Опера. Опера – самый богатый и сложный жанр музыки. Значение слова «опера». В музыкальном жанре слиты в единое целое поэзия и драматическое искусство, вокальная и инструментальная музыка, мимика.

Особенности жанра оперы. Разновидности вокальных и инструментальных жанров, форм внутри оперы - (увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль), а также исполнители (певцы, дирижёр, оркестр). Словесный текст оперы – либретто. Начинается опера с увертюры – симфонического вступления. Музыкальные сольные номера – ария, ариозо, ариетта, каватина. Значение хора в опере. Оркестр в опере.

Балет. Балет – искусство синтетическое. Знакомство с жанром балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, основой которого являются сказочные сюжеты; с именами лучших отечественных танцоров и хореографов. В нем воедино переплетены различные виды искусства: литература, инструментально-симфоническая музыка, хореография, (танцоры-солисты, кордебалет – массовые сцены), драматическое и изобразительное искусство (театральное действие, костюмы, декорации). Балет – музыкально-хореографический спектакль, в котором органически сочетаются музыка, танец, драматургическое действие и элементы изобразительного искусства. История балета. Балет в России. Оперетта, мюзикл – знакомство с жанрами.

Музыкальный материал:

Глинка М. Оперы: «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила»: Увертюра, первая песня Баяна, Интродукция, Каватина Людмилы, Рондо Фарлафа, Ария Руслана, Марш Черномора, Лезгинка (4 действие);
Римский –Корсаков Н. Оперы: «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане»;
В.А. Моцарт. «Свадьба Фигаро»;
Стравинский И. Балет «Петрушка», «Весна Священная»; Прокофьев С. Балет «Ромео и Джульетта», «Золушка»;
Чайковский П. Балет «Спящая красавица», «Щелкунчик».

Второй год

Второй год обучения, равно как и последующий третий, по учебному предмету «Музыкальная литература» являются базовыми для формирования у учащихся знаний о музыкальных жанрах и формах.

Важной задачей становится развитие исторического мышления: учащиеся должны представлять себе последовательную смену культурных эпох, не только в мире музыки, но и в других видах искусства. Главная задача предмета состоит в том, чтобы интересы учеников в итоге становились шире заданного минимума, чтобы общение с музыкой, историей, литературой, живописью стали для них необходимостью.

Второй год обучения - начало изучения раздела «Музыкальная литература зарубежных стран». Благодаря увеличению сроков освоения учебного предмета «Музыкальная литература», предусмотренному ФГТ, появляется возможность увеличить время на изучение «Музыкальной литературы зарубежных стран» - 2-й год обучения и первое полугодие 3-го года обучения. В центре внимания курса находятся темы «Жизнь и творчество» И.С.Баха, И.Гайдна, В.А.Моцарта, Л. Бетховена, Ф.Шуберта, Ф.Шопена. Каждая из этих тем предполагает знакомство с биографией композитора, с особенностями его творческого наследия, подробный разбор и прослушивание нескольких произведений. В списке музыкальных произведений также приводятся варианты сочинений композиторов, данные для более широкого ознакомления, которые можно использовать на биографических уроках или рекомендовать ученикам для самостоятельного прослушивания. Остальные темы курса являются ознакомительными, в них представлен обзор определенной эпохи и упомянуты наиболее значительные явления в музыкальной жизни.

Тема 1 .Общая характеристика зарубежной музыкальной культуры XVII-XVIII вв.:

Барокко в музыке. Понятие стиля эпохи. Стил ь барокко в музыке. Представители стиля барокко (И.С. Бах, Г. Гендель, А.Вивальди, А. Скарлатти и др.) Знакомство с основными темами, жанрами, инструментами, особенностями музыкального языка времени. Архитектура, скульптура, живопись, театр XVII – пер. половины XVIII веков. Опера, органная, скрипичная и клавирная школы.

Музыкальный материал:

К.Монтеверди. «Плач Орфея» из оперы «Орфей»;

Дж. Каччини. «Аве Мария»;

И.С. Бах – Г.Гуно. «Аве Мария»;

Г.Гендель. Концерт для альта с оркестром, си-минор, 1 часть;

Г.Перселл. «Жалоба Дидоны» из оперы «Дидона и Эней»;

А.Вивальди. «Времена года»;

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

Тема 2. И.С. Бах. Жизненный и творческий путь:

Произведения для органа. Инвенции. Сюиты. «ХТК». И.С. Бах – исключительное явление в мировом музыкальном искусстве. Творческий облик, характер, художественная личность, религия. Связь духовного и светского. Бах – педагог. Творчество Баха – завершение полифонической эпохи. Наследие. Триумфальное возвращение музыки Баха в XIX веке. Значение музыки композитора в современном мире. Общество Баха. Немецкая школа органистов. Патетика, величие, мощь органной музыки Баха. Протестантский хорал. Образная глубина. Импровизаторский дар Баха. Малый двухчастный цикл. Органные произведения. Токката и фуга ре-минор (1709). Понятия: Токката, фуга, интермедия, противосложение. Клавирная музыка Баха, определившая время. «Первая глава» фортепианной музыки. Обновленная техника исполнения. Рождение клавирных концертов, прелюдии и фуги. Темперация. Полифонический и гомофонно-гармонический склад письма в клавирной музыке Баха. ХТК – энциклопедия творчества Баха. Инвенции: строение, эстетические достоинства, многообразие оттенков певучего звучания. Вокально–инструментальные произведения И.С. Баха.

Музыкальный материал:

Финал из оркестровой сюиты №2, «AveMaria»;

«Страсти по Матфею» (№1, №47);

Хоральная прелюдия соль – минор. «Токката и фуга» d moll, органные хоральные прелюдии, «Инвенции», «Хорошо темперированный клавир» I том C dur и c moll, «Французская сюита» c moll; фрагменты из «Мессы» h moll, «Страстей по Матфею». **Тема 3.Классицизм в музыке. Венская**

классическая школа:

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

Моцарт, Л. Бетховен). Французская живопись, скульптура, архитектура, литература XVII-XVIII веков. Музыкальное искусство эпохи Просвещения.

Музыкальный материал:

фрагменты из оперы К.В. Глюка «Орфей и Эвридика» соло флейта;

Й. Гайдн. Симфония №45, 1 часть;

В.А. Моцарт. Симфония №40 1 часть, опера «Волшебная флейта»: ария Царицы ночи, Соната №11 (3 часть), Реквием (7 часть);

Л.Бетховен. Соната №14 (1 часть), Соната №23 (3 часть), «К Элизе».

Тема 4.Й. Гайдн. Жизненный и творческий путь. Симфоническое и
клавирное творчество:

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

Симфонизм – творческий метод в искусстве Венских классиков. Значение и образный мир симфоний Гайдна. Связь с другими жанрами. Симфонический оркестр Гайдна. Народно – жанровый тип симфонизма. Неконтрастность главных тем. Эмоциональное равновесие медленной части. Классический тип менуэта и финала. Фортепианное наследие Гайдна. Формирование классической сонаты. Жанровые истоки, народнотанцевальная основа. Камерность стиля сонаты Ре-мажор (1780).

Музыкальный материал:

Й. Гайдн Симфония №45, 1 часть, Симфония №103, Симфония №94; Квартет, Соната ми – минор, Симфония №104 («Лондонские»), Соната D dur или e moll.

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

Творческий облик композитора. Ренессансная личность, светлый гений венской классической школы. Цельность и гармония, гуманизм мировоззрения, универсальность музыкального дарования. Переосмысление и обогащение всех жанров его времени. Возвышенное и плутовское, трагическое и комедийное в наследии Моцарта. Воплощение идей Просвещения, оптимизм, поэтический реализм творчества. Музыкальная моцартиана. Симфонии Моцарта – вершина симфонизма его времени. Психологизм, драматическое восприятие жанра, симфонический театр Моцарта. Камерность стиля, малый парный состав оркестра, драматический конфликт между частями, полифоническое мастерство в Симфонии №40. Опера в творчестве Моцарта. Оперное наследие. Реформа жанра. Музыкальная драматургия, либретто, жанр и идея, композиция, индивидуальный язык сольных номеров, ансамблей, роль хора и оркестра в опере «Свадьба Фигаро» (1786). Моцарт – пианист. Фортепианное наследие. Соната №11 (1777 – 1778) – необычность трехчастного цикла, влияние симфонической музыки, комической оперы на язык сонаты. Опора на австро-венгерский фольклор.

Музыкальный материал: музыкальные фрагменты: Маленькая ночная серенада», «Dies irae»,
«Lacrymosa» из Реквиема; опера «Волшебная флейта»: ария Царицы ночи; фортепианная фантазия ре-минор, симфония №40 g moll,
Опера «Свадьба Фигаро», Соната А – dur,

Тема 6.Л.В. Бетховен. Жизненный и творческий путь:

Творческий облик композитора. Музыкант – носитель, гений, полно воплотивший творческие принципы венской классической школы. Свобода, целеустремленность, гражданственность мировоззрения. Богатство духовно – эмоционального мира композитора. Преддверие романтизма. Симфонизм эпохи революций XVIII века. Идеалы гуманизма, свободы, общественного долга. Создание героического симфонизма. Героическая трагедия и трагическая героика в симфонии №5 (1805 – 1808). Традиции венской классической школы. Введение в партитуру новых инструментов. Завершение классической эпохи в развитии фортепианной сонаты. Пианизм нового времени. «Патетическая соната» (1798) – одна из вершин мировой фортепианной литературы. Театральность. Приемы фортепианного письма.

Музыкальный материал:

Симфония №9 (4 часть), Симфония №3 (1 часть), Симфоническая увертюра «Эгмонт», Соната № 14, №23, Увертюра «Эгмонт», Симфония №5, до минор, Соната №8 «Патетическая», до минор. Соната № 8 «Патетическая». Симфония № 5. Увертюра «Эгмонт».

Третий год

В первом полугодии 3-го года обучения продолжается изучение раздела «Музыкальная литература зарубежных стран». В центре внимания находятся темы «Романтизм в музыке. Композиторы – романтики», жизнь

и творчество Ф.Шуберта, Ф.Шопена, творчество импрессионистов. Во втором полугодии учащиеся знакомятся с русским народным творчеством и русско музыкальной культурой первой половины XIX века, творчеством А.Алябьева, А.Варламова, А.Гурилева, М.Глинки, А.Даргомыжского.

Каждая из этих тем предполагает знакомство с биографией композитора, с особенностями его творческого наследия, подробный разбор и прослушивание нескольких произведений. В списке музыкальных произведений также приводятся варианты сочинений композиторов, данные для более широкого ознакомления, которые можно использовать на биографических уроках или рекомендовать ученикам для самостоятельного прослушивания. Остальные темы курса являются ознакомительными, в них представлен обзор определенной эпохи и упомянуты наиболее значительные явления в музыкальной жизни.

Тема 1: Романтизм в музыке. Композиторы-романтики:

Границы «романтической» эпохи, ее истоки. Музыкальный романтизм: новая социальная роль музыканта, стремление к недостижимой свободе. Новые темы. Программность многих сочинений. Рождение новых жанров. Обновление и обогащение музыкального языка. Огромный интерес к национальной культуре. Расцвет национальных композиторских школ. Живопись, литература, театр, балет в первой половине XIX века. Музыкальное искусство этой эпохи: расцвет национальных композиторских школ, появление новых жанров, музыкальный театр. Широта интересов крупнейшего композитора второй половины XIX века: музыка, живопись, литература, театр. Оптимизм, человечность, демократизм творчества. «Кармен» - первый образец реалистической музыкальной драмы (1874). История создания. Первоисточник и либретто. Народность сюжета, глубина чувств, яркость характеров, свежесть языка, многообразие жанров в опере «Кармен».

Музыкальный материал:

Ф.Мендельсон. «Песни без слов», Концерт для скрипки с оркестром ми минор (1 часть);
Р.Вагнер. «Полет валькирий» из оперы «Валькирия»;
Э. Григ. «Пер Гюнт»: «Утро», «В пещере горного короля»;
Р.Шуман. «Детские сцены»: «Горелки», «Засыпающий ребенок»;
Дж. Верди. Опера «Аида» марш 2 действие;
Ф.Шуберт. Серенада;
Ж.Бизе, Опера «Кармен»: Увертюра, Хабанера Кармен, Сегидилья, 1 д.;
Цыганская пляска, Куплеты Тореодора, Ария Хозе, 2 д. Сцена гадания 3 д.
Антракт к 4 д.

Тема 2. Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь. Песни.

Произведения для фортепиано. Симфония №8:

Творческий облик композитора. Первый композитор – романтик. Органичность черт музыкального классицизма и романтизма в творчестве Шуберта. Глубокое содержание произведений Шуберта, связь с музыкальной жизнью и бытом. Интонационный строй музыки. Песенность – основа фортепианного стиля. Ф. Шуберт – основатель жанра романтической фортепианной миниатюры (музыкальные моменты, экспромты, вальсы). Шубертиады в прошлом и настоящем. Песенный жанр в начале XIX века. Песня как главный жанр в творчестве Шуберта. Сложность и глубина содержания песен Шуберта. Многожанровость вокальных произведений. Значение песенных циклов. Влияние песенных «повестей» Шуберта на дальнейшее развитие камерно – вокальной и фортепианной музыки. Судьба симфонических произведений Шуберта. «Неоконченная симфония» (1822), как вершина симфонизма Шуберта. История создания и исполнения, форма, особая роль деревянных духовых, унисонов струнных, оркестровых педалей.

Музыкальный материал:

Ф.Шуберт. «Аве Мария», «Лесной царь», «Форель», «Серенада»; Пьесы для фортепиано: «Музыкальные моменты», «Экспромты», Вальс ми минор;

Вокальные циклы: «Прекрасная мельничиха»: «В путь», «Моя»,
«Охотник», «Мельник и ручей», «Колыбельная ручья»;
Вокальный цикл «Зимний путь»;
Баллада «Лесной царь»;
Симфония №8 «Неоконченная симфония» h moll.

Тема 3. Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь. Фортепианное творчество:

Творческий облик композитора. Основоположник и гений польского музыкального искусства. Композитор и пианист. Романтическое восприятие мира с богатыми творческими традициями и красочностью народной жизни в музыкальном наследии Шопена. Моцартовское совершенство формы. Новаторство в области жанров. Мировое признание национального духа, мелодического богатства, фантазии, глубины и искренности чувств, выразительных и технических возможностей музыки Шопена. Вальсы, ноктюрны. Шопен – поэт фортепиано. Изящество, психологическая глубина, техническое совершенство пианизма. Тяготение к малым формам. История, культура, быт, язык Польши в полонезах и мазурках Шопена. Шопен – автор романтической прелюдии и этюда как самостоятельных, новаторски смелых, художественно завершенных пьес. Импровизационная свобода прелюдий. Соединение глубокого содержания и подлинной виртуозности в этюдах Шопена. Краткая история, содержание, черты музыкального языка малых форм.

Музыкальный материал:

Экспромт – фантазия;
Ноктюрны: до минор и Ми-бемоль мажор, Ре-бемоль мажор, (Op.48 №1 c moll, Op.55 №1 f moll); Вальсы до-диез минор и ля минор;
Соната №2 (3 часть);
Полонез №3, «Полонез» A dur;
Мазурки № 5, 34, 49 (Op. 7 №1 B dur, Op.17 №4 a moll, Op.45 №5 F dur);

Прелюдии (№4 e moll, №6 h moll, №7 A dur, №15 Des dur, №20 c moll);
Этюды (Op.10 №3 E dur, №12 c moll).

Тема 4. Творческий облик Р. Шумана. «Карнавал»:

Роберт Шуман (1810–1856) — немецкий композитор, музыкальный критик. Шуман — один из наиболее ярких представителей музыкального романтизма в Германии. Музыкальное творчество Шумана охватывает все жанры, за исключением балета. Новаторство Шумана, оригинальность его музыки, свобода творческих замыслов. «Карнавал» является как бы музыкальным воплощением эстетических идей Шумана. «Карнавал» - это цикл из 20 контрастных программных фортепианных миниатюр, объединенных 4-мя нотами (Шуман назвал это 'Миниатюрные сцены на 4-х нотах). Эти ноты –Asch (название города) –A, Es, C, H. Sch– это еще и первые буквы фамилии Шумана. Эти 4 ноты существуют в 3-х комбинациях. Эти ноты растворены в начале каждой пьесы. Поэтому здесь только следы вариационности, но не вариации на тему.

Музыкальный материал:

«Альбом для юношества», «Лесные сцены», «Детские сцены»: «Горелки»,
«Засыпающий ребенок»;

Цикл «Карнавал».

Тема 5. Импрессионизм в живописи, поэзии и музыке. Творческий портрет К. Дебюсси. Ноктюрны:

Импрессионизм – одно из направлений в искусстве Франции конца XIX века. Новые взгляды, идеи, мироощущение. Новаторы – художники и салон «Отверженных». Основные принципы импрессионизма. Музыкальный импрессионизм: причины возникновения, музыкальный язык, ведущее положение одночастных симфонических пьес и циклов, колористические находки. Гений Франции второй половины XIX – XX века. Влияние личности и творчества композитора, пианиста, дирижера на мировую музыкальную культуру XX века. Дебюсси - новатор, создатель нового образного мира, новых средств выразительности. Оркестр и

фортепиано в творчестве Дебюсси. Дебюсси и Россия. Симфонический триптих «Ноктюрны» (1897 – 1899). Оркестр Дебюсси. Взаимосвязь с живописью импрессионизма.

Музыкальный материал:

К. Дебюсси. «Бергамасская сюита»: «Лунный свет», Прелюдии «Девушка с волосами цвета льна», «Шаги на снегу», «Детский уголок» (по выбору преподавателя), ноктюрны: «Облака», «Праздненства», «Сирены», М. Равель. Павана, цикл «Ночной Гаспар»: «Ундина», Болеро.

Тема 6. Русское народное творчество. Колядки. Веснянки. Былины. Исторические песни, лирические, колыбельные песни, плясовые, хороводные песни:

Изучая фольклор, следует вспомнить народные праздники, обычаи, обряды, показать образцы декоративно-прикладного искусства, рассказать о промыслах, которыми славится их малая родина. Обязательно использовать изображения народных костюмов. Знакомство с фольклором можно предложить как путешествие по народному календарю. Здесь возникнет ретроспектива к теме «Времена года в музыке». Вспомнив, можно сравнить изображение времен года в народных календарных песнях и в музыке профессиональных композиторов. Весна. Обряды и песни. Веснянки. Встреча весны. Прилет птиц. Грачевник. Весенние заклички. Зимние народные обряды и песни. Масленица. Календарные даты, начало жатвы и ее ход, обряд завиванья бороды. Песни. Летние праздники, обряды и песни.

Музыкальный материал: колядки, подблюдные песни, масленичные песни (на выбор преподавателя).

Н.А. Римский-Корсаков. Проводы Масленицы из оперы «Снегурочка», песни-веснянки, семицкие песни, купальские песни (по выбору педагога).

Н.А. Римский-Корсаков. Хор девушек «Завью венки на все святки...».

Сцена завиванья венков из оперы «Майская ночь».

Тема 7. Музыкальное искусство России первой половины XIX века. Архитектура, живопись, литература того времени. Творчество А.А. Алябьева, А.Е. Варламова и А.Л. Гурилева:

Сжатый обзор русской музыки в XVIII – начале XIX веках. Несколько имен и названий сочинений. Прослушивание с краткой характеристикой хорового концерта Д. С. Бортнянского.

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

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

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

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

Музыкальный материал:

А.Алябьев «Соловей», «Иртыш»;

А. Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий», «На заре ты ее не буди»;

А.Гурилев «Домик – крошечка», «Колокольчик», «Песнь ямщика».

Тема 8: М.И. Глинка. Жизненный и творческий путь. Опера «Иван Сусанин». Произведения для оркестра: «Камаринская», «Вальсфантазия», романсы и песни:

Зарождение русской музыкальной классики. Эпоха Глинки; современники композитора. Два гения русской культуры XIX века: А.С. Пушкин и М.И. Глинка. Соединение классицизма, романтизма, реализма в музыке Глинки. М.И. Глинка- основоположник русской классической композиторской школы. Национальная самобытность его музыки. Мастерское сочетание западноевропейской формы и национального содержания. Детские годы. Формирование музыкальных представлений

под воздействием народно-песенного искусства. Обучение в Благородном пансионе. Круг общения Глинки. Первые композиторские опыты. Пребывание в Италии. Занятия с З. Деном. Создание оперы “Иван Сусанин” и ее премьера. Работа в Придворной певческой капелле. Н. Кукольник. Работа над оперой “Руслан и Людмила”. Высший расцвет творчества. Париж, Глинка и Берлиоз. Поездка по Испании, Испанские увертюры. Пушкинская поэзия – живой родник вдохновения гения Глинки. Вокальная миниатюра Глинки: русская песня, элегия, баллада, характерная песня, восточный романс. Последние годы жизни. Общение с молодыми музыкантами – продолжателями традиций Глинки. Обзор творческого наследия: сочинения для театра, концертные и камерные сочинения.

Опера “Иван Сусанин”. Первая классическая опера, национальная драма. История создания, либретто, первоисточник. Мастерство композитора в создании образов и характера героев. Хоры – музыкальный фрагмент оперы. Органичное включение фольклорных жанров. Освоение композиции оперы, разбор и прослушивание предусмотренных календарно-тематическим планом фрагментов оперы. Работа с нотным текстом хрестоматии при изучении оперы и романсов. Характеристика и прослушивание 2-3 сочинений для оркестра. Наследие композитора в симфонической музыке. Жанровое разнообразие. Народный характер «Камаринской» (1848) и ее значение для всей русской музыки. Симфонические краски, двойные вариации, подголосочная полифония, приемы варьирования. Лирический симфонизм Глинки в Вальсе – фантазии (1839). Сложность формы. Глубина содержания. Традиции Глинки в творчестве русских композиторов. Историческая роль и традиции «Испанских увертюр» в русской музыке.

Музыкальный материал:

Романсы: «Я помню чудное мгновенье», «Сомнение», «Жаворонок», «Попутная песня», «Ночной смотр», «Не искушай»;

Опера «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»): Интродукция, Каватина и рондо Антонида, Трио «Не томи, родимый» 1 д.; Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка 2 д.; Песня Вани, Сцена Сусанина с поляками 3 д., Ария Сусанина, 4 д.; Хор «Славься», Эпилог;

Пьесы: «Камаринская», «Вальс – фантазия», Увертюры «Ночь в Мадриде» и «Арагонская хота» (фрагменты).

Тема 9. А.С. Даргомыжский. Жизненный и творческий путь. Опера «Русалка». Романсы и песни:

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. Опера в творчестве композитора, особенности музыкального языка в операх «Русалка», «Каменный гость». Психологизм образа Мельника, жанровые хоровые сцены, портретная характеристика Князя. Вокальная миниатюра – появление новых жанров и тем (драматическая песня, сатирические сценки).

Музыкальный материал: Опера «Русалка». Романсы и песни.

Четвертый год

Четвертый год обучения предполагает изучение русской музыкальной литературы второй половины XIX века, русских композиторских школ и творчества таких композиторов, как М.А. Балакирев, М.П. Мусоргский, П.И. Чайковский, Н.А. Римский-Корсаков. Изучение раздела тесно связано с влиянием тенденций, происходящими в русской литературе и живописи того времени. Раздел «Русская музыкальная литература» является ключевым в процессе изучения учебного предмета «Музыкальная литература», он имеет как познавательное, так и воспитательное значение для школьников подросткового возраста.

Тема 1. Русская музыкальная культура второй половины XIX века. Литература, живопись и музыка того времени:

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

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

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

Музыкальный материал:

М.А.Балакирев. «Исламей», Увертюра на три русские народные темы (фрагмент);

М.П. Мусоргский. Сюита «Картинки с выставки»: «Балет невылупившихся птенцов», «Баба – Яга»,

Опера «Хованщина»: «Рассвет на Москва – реке», Н.А. Римский – Корсаков

Опера «Сказка о царе Салтане»: «Три чуда» 6 к. П.И. Чайковский Балет «Лебединое озеро»: Неаполитанский танец

П.И. Чайковский. Балет «Щелкунчик»: Китайский танец, Вариация феи

Драже 2 д., фортепианный цикл «Времена года»: «Осенняя песня»;

А.Рубинштейн. Романс «Ночь».

Тема 2: А.П. Бородин. Жизненный и творческий путь. Романсы. Опера «Князь Игорь». Симфония №2 «Богатырская»:

Творческий облик композитора. Ренессансная личность, крупная целостная натура. Многогранность творческой деятельности Бородина. Широкий круг интересов юного Бородина, увлечение естественными науками и искусством. Учеба в Медико-хирургической академии. Музыкальное развитие Бородина. Научная командировка в Германию. Оптимизм в отношениях к людям. К миру. Тяга к эпической теме в

музыкальном творчестве. Сближение с балакиревским кружком. Первая симфония, ее успех у слушателей. Другие сочинения. Совмещение композиторской работы с разносторонней научно-педагогической деятельностью. Создание Второй симфонии и работа над оперой «Князь Игорь». Встречи с Листом в Веймаре. Широкое признание музыки Бородина. Продолжение традиций Глинки в вокальном творчестве. Сочинения последнего десятилетия. Обзор творческого наследия.

Жанровое разнообразие произведений Бородина.

Опера «Князь Игорь» — центральное произведение композитора. Значение, содержание, либретто, история создания и постановки. Могучие хоры, старинные жанры — плачи, скоморошьи наигрыши, элементы знаменитого распева. Восточная тема в творчестве «Могучей кучки» и Бородина. Сюжет, патриотическая идея. Ознакомление с композицией оперы. Русь и Восток в музыке оперы. Развитие традиций эпического музыкального театра Глинки. Разбор и прослушивание сцен и номеров оперы, предусмотренных календарно-тематическим планом. Обращение к клавиру и хрестоматии.

Сочинения для оркестра, камерных ансамблей, вокальная лирика. Сочетание в произведениях эпического и лирического начала. Разбор по хрестоматии и прослушивание 2-3 романсов и ноктюрна из Второго квартета.

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

Музыкальный материал:

романсы и песни: «Для берегов отчизны дальней», «Песня темного леса», «Спящая княжна»;

2 квартет III часть;

Опера «Князь Игорь»;

Симфония №2 си минор «Богатырская» 1 часть.

Тема 3: М.П. Мусоргский. Жизненный и творческий путь. Песни. Цикл «Картинки с выставки». Опера «Борис Годунов». Творческий облик композитора:

Социальная направленность и новаторство творчества Мусоргского. Гениальный последователь и приверженец творчества Даргомыжского. Поиск правды в жизни и творчестве. Обращение к крестьянскому фольклору, глубокое знание и понимание народной музыки.

Демократические жизненные и творческие позиции Мусоргского и «шестидесятников». Трагизм личной судьбы. Детство в имении отца. Окружение юного Мусоргского. Успех в игре на фортепиано. Обучение по семейной традиции военному делу в Петербурге. Служба в полку. Знакомство с Даргомыжским и Балакиревым, сближение с демократической молодежью; новые увлечения. Выход в отставку для серьезных занятий композицией. Театральные, вокальные и инструментальные произведения 60-х годов. Эпоха «Бориса Годунова» (1868-1874) – судьба оперы. Общение с Римским-Корсаковым и Стасовым. Жизненная неустроенность, нужда, болезнь, отход от друзей. Отражение тяжелых переживаний в вокальных циклах и опере «Хованщина». Артистический успех концертной поездки с певицей Д.Леоновой. Преждевременная смерть, прервавшая работу над завершением опер «Хованщина» и «Сорочинская ярмарка».

Обзор творческого наследия. «Картинки с выставки» — лучшее инструментальное произведение композитора. Общая характеристика, разбор ряда пьес и их прослушивание при знакомстве с циклом «Картинки с выставки». Обращение к нотному тексту. Драматургический дар Мусоргского. Музыкальный театр камерно-вокальной миниатюры Мусоргского. Новые жанры. Оперы и вокальные произведения Мусоргского.

Опера «Борис Годунов». История создания и редакции оперы. Первоисточники, либретто, редакции, перипетии постановки. Мусоргский и Пушкин. Сквозная драматургия оперы – трагедии. Конфликт народа с царской властью. Сопоставление образа Бориса с характеристикой народных сцен. Композиция и персонажи оперы. Идейное содержание оперы, сквозное развитие действия, вокально-декламационное начало вокальных партий ряда персонажей — характерные черты новаторского подхода композитора к реализации замысла оперы. Их раскрытие по ходу разбора и прослушивания сцен и фрагментов согласно календарнотематическому плану. Новаторский тип хоровых сцен и речитативов.

Музыкальный материал:

Песни: «По-над Доном», «Колыбельная Еремушке», «Светик Савишна», «Семинарист», «Блоха», «Сиротка», «Озорник»;

Номера из оперы «Хованщина»;

Опера «Борис Годунов»: Вступление, Хор «На кого ты нас покидаешь», Хор «Слава», Сцена коронации, первый монолог Бориса, Пролог, Монолог Пимена и песня Варлаама 11 д., Сцена галлюцинаций Бориса 2 д, Песня Юродивого, хор «Хлеба», хор «Расходилась – разгулялась», 4 д.; Цикл «Картинки с выставки».

Тема 4: Н.А. Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь. Симфоническая сюита «Шехеразада». Опера «Снегурочка». Фрагменты оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане». Романсы.:

Творческий облик композитора. Масштаб личности. Многогранность творческой и общественной деятельности Римского-Корсакова. Широта творческих интересов: композитор, дирижер, фольклорист, редактор, ученый, педагог, общественный деятель. Сказка, история и повседневный быт народа в операх Римского-Корсакова — ведущем жанре творчества. Детство в Тихвине. Семья Римских-Корсаковых. Талант и тяга к музыке юного Римского-Корсакова. Учеба в Морском корпусе в Петербурге.

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

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

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

Оперное наследие Римского – Корсакова. Многообразие оперных жанров. Поэзия сказочной музыки оперы и музыка поэтической «Весенней сказки» Островского. «Снегурочка». Рассмотрение оперы с элементами музыкально-литературной композиции. Значение, история создания и постановки, первоисточник, либретто. Чередование чтения текста А.Островского с разбором и прослушиванием музыки. Пантеизм и

обрядность берендеева царства. Сказочное и реальное в опере. Природа и люди. Широкое обращение к народно-песенным мелодиям. Основные лейттемы. Музыкальная характеристика Снегурочки.

Музыкальный материал:

Опера «Сказка о царе Салтане»: «Полет шмеля» 3 д.; «Три чуда» 6 к.;

Увертюра «Испанское каприччио», 1 часть; Романс

«Редет облаков летучая гряда».

Опера «Снегурочка»: Вступление, Песни и пляски птиц, Ария Снегурочки, Проводы Масленицы, Пролог; Шествие и каватина Берендея 2 д.; Третья песня Леля 3 д. Сцена таяния Снегурочки, хор «Свет и сила» 4 д. **Тема 5:**

П.И. Чайковский. Жизненный и творческий путь. Опера «Евгений Онегин». Симфония №1 «Зимние грезы». Романсы.:

Творческий облик композитора. Притягательность и обаяние, своеобразие и неповторимость личности русского гения второй половины XIX в. Близость мироощущения Чайковского и его великих современников — Толстого, Чехова, Достоевского, Левитана, Фета. Преломление национальных традиций и национального стиля русской музыки и западноевропейских веяний в творчестве Чайковского, Чайковский музыкант-психолог. Чайковский и Моцарт. Многогранность личности и творческой деятельности Чайковского. Богатство тематики и жанров созданных им сочинений. Развитие и обогащение традиций Глинки и Даргомыжского. Родительский дом в Воткинске. Семья Чайковского. Петербургские годы жизни. Училище правоведения и консерватория. Учителя Чайковского. Московский период жизни и творчества — педагогическая, музыкально-критическая и композиторская деятельность. Первый расцвет творчества. Отъезд из Москвы. Жизнь в Европе и в России в последующие годы. Напряженная творческая деятельность. Общение с видными музыкантами Европы. Рост популярности музыки Чайковского. Выступления в качестве дирижера. Высший расцвет творчества композитора. Дом в Клину. Музыка Чайковского в наши дни.

Международный конкурс его имени. Обзор творческого наследия Чайковского. Оперы и симфонии как ведущие жанры творчества. Другие произведения для оркестра, сочинения с участием хора. Камерные инструментальные и вокальные сочинения. Духовная музыка. Литературное наследие композитора. Наглядные схемы основных периодов жизни и творческого наследия композитора. Место симфоний в творчестве Чайковского, их краткий обзор. Симфоническое наследие Чайковского, богатство содержания и музыкального языка. Программный симфонизм — характерный признак музыкального мышления Чайковского. Лирико-драматическое содержание Первой симфонии, ее программный замысел. Национальная основа и песенный склад тем. Разбор основного тематического материала 1-й части. Восстановление в памяти учащихся сонатного построения. Выявление выразительных особенностей 2-й и 3-й частей, их построение. Общее представление о финале. Раздельное прослушивание всех частей.

Опера «Евгений Онегин» - А. С. Пушкин в творчестве Чайковского. История замысла, особенности либретто, постановка оперы «Евгений Онегин» (1877). Отклик современников на «Лирические сцены» по Пушкину. Главная идея двух гениев XIX в.: столкновение мечты и реальности. Единство европейского и национального в опере Чайковского. Композиция оперы и отдельных картин. Некоторые особенности драматургии. Сцена и ариозо. Последовательный разбор и прослушивание предусмотренных сцен и номеров, чтение стихов Пушкина. Работа с клавиром оперы. Просмотр видеокассеты спектакля во внеклассной работе. Сквозная драматургия. Многообразие оперных форм, Лейтмотивная система оперы. Значение, история создания, первоисточники увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта» (1869). Музыкальная интерпретация образов шедевра мировой литературы.

Музыкальный материал:

Балет «Лебединое озеро»: Танец маленьких лебедей, 2 д., Неаполитанский танец, 3 д.;

Балет «Щелкунчик»: Марш соль мажор, I д., Китайский танец, Вариация феи Драже, Вальс цветов, 2 д.;

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром: Вступление;

Фортепианный цикл «Времена года»: «Осенняя песня», «Подснежник»;

Фортепианный цикл «Детский альбом»: «Марш деревянных солдатиков», «Сладкая греза»;

Опера «Евгений Онегин»: Вступление, Дуэт Татьяны и Ольги, Хор «Уж как по мосту-мосточку», Ария Ольг», Ариозо у Ленского, 1 к.; Сцена письма Татьяны, 2 к.; Хор «Девицы-красавицы», Монолог Онегина, 3 к.; Сцена, ссоры Ленского и Онегина, 4 к.; Ария Ленского, Дуэт Ленского и Онегина «Враги», 5 к.; Ария Гремита, 6 к., Сцена Татьяны и Онегина, 7 к.; Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».

Пятый год

Пятый год обучения музыкальной литературе является итоговым в музыкальной школе (8, 5 класс). Его основная задача – при помощи уже имеющихся у учащихся навыков работы с учебником, нотным текстом, дополнительными источниками информации существенно расширить их музыкальный кругозор, увеличить объем знаний в области русской и советской музыкальной культуры, научить подростков ориентироваться в современном музыкальном мире. При изучении театральных произведений рекомендуется использовать возможности видеозаписи. Необходимо также знакомить учеников с выдающимися исполнителями современности. Заключительный раздел, посвященный изучению музыки последней трети двадцатого столетия, является ознакомительным, музыкальные примеры для прослушивания педагог может отобрать исходя из уровня подготовки учеников, их интересов, наличия звукозаписей.

Тема 1: Русская музыкальная культура конца XIX – начала XX века:

Литература, живопись, музыка того времени. Состав музыкальной культуры. Творческая деятельность музыкантов всех специальностей, способствующая распространению и усвоению музыкальных ценностей. Меценаты и музыкально-общественные деятели. Развитие музыкального образования. Плодотворная разносторонняя музыкальная деятельность третьего поколения русских композиторов-классиков, сочетающая национальные традиции с поисками новых путей в искусстве. Связи музыкальной культуры с отечественным искусством и литературой, ее широкое признание за рубежом.

А. К. Лядов: представитель петербургской школы Римского-Корсакова, профессор консерватории, участник беляевского кружка. Малые формы инструментальной музыки Лядова, своеобразие выразительных средств. Прослушивание с предварительной характеристикой 2-3 сочинений.

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

С. И. Танеев: Многогранность и своеобразие личности и творческой деятельности. Танеев и Чайковский. Обращение композитора к вокальным и инструментальным жанрам. Опера «Орестея». Основные особенности музыки Танеева. Полифония в сочинениях и научных интересах композитора. Вклад Танеева в музыкальную культуру Москвы. Предпочтение вокальным сочинениям для прослушивания.

Музыкальный материал: по выбору преподавателя – А.К.Лядов «Баба-Яга», «Кикимора», «Волшебное озеро»;

С.И. Танеев. Кантата «Иоанн Дамаскин», Симфония до минор, романсы;
А.К. Глазунов.

Тема 2: Творческий облик А.Н. Скрябина. Фортепианное творчество.

Прелюдии:

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

Музыкальный материал:

Прелюдии ор. 11, этюд
dismoll соч.8 №12.

Тема 3: Творческий облик С.В. Рахманинова. Вокализ. Романсы.

Фортепианный концерт № 2:

С. В. Рахманинов. Композитор, пианист, дирижер. Путь в музыку; школа Н.С.Зверева. Московская консерватория, Чайковский. Начало творческого пути; кризис. Дирижерская работа в опере. Рахманинов и Шаляпин. Расцвет композиторского творчества, создание произведений в разных жанрах. Богатый мелодизм как определяющая черта музыки Рахманинова. Традиция и современность в музыке Рахманинова. Перелом в судьбе после отъезда за границу. Жизнь вне родины; творческая пауза. Размах концертной деятельности и ее всемирное признание. Сочинения последних лет, трагические отзвуки в них тоски по родине. Многогранность творческого наследия композитора. Музыка Рахманинова в наши дни. Возможные варианты рассмотрения и прослушивания произведений Рахманинова: 1 часть Второго концерта; часть из «Всенощного бдения»; «Вокализ» в оркестровой версии; какие-либо фортепианные сочинения в авторском исполнении. Привлечение учащихся к исполнению фортепианных сочинений композитора.

Музыкальный материал:

Романсы, Вокализ;

Фортепианные сочинения (Прелюдии или 2 фортепианный концерт). **Тема**

4: Мировая художественная культура конца XIX– начала XX веков.

Творческий облик И.Ф. Стравинского. Балет «Петрушка».

«Прибаутки»:

Жажда обновления в мировой художественной культуре конца XIX — начала XX в. Острота столкновений мировоззрений художников. Уникальность музыкального наследия Стравинского И. Три этапа: шлистинескойэволюции.

И. Ф. Стравинский. Место Стравинского в музыкальном искусстве XX века. Новаторская сущность многогранной творческой деятельности, дань композитора различным направлениям современного музыкальногоискусства.Русские истоки музыки Стравинского. Успех ранних балетов. Стравинский и Дягилев. Отъезд за границу; насыщенная жизнь в культурной среде западного мира. Общение с крупнейшими представителями культуры Европы и США. Сочинения композитора во всех возможных жанрах и формах музыки. «Регтайм» как отражение влияния джаза. Театральные, концертные и камерные произведения. Новые композиторские техники и обращение к ним Стравинского. Воздействие его личности и музыки на искусство XX века.Увлечение музыкальносценическими жанрами. Балет-«улица» — «Петрушка» (1911). Драматургия балета, пародийный язык — источник хореографии.Общая характеристика балета «Петрушка», рассмотрение и прослушивание 2-3 номеров. «Регтайм» — прослушивание с комментариями.Полифонические особенности балета. Лейтмотивы, лейттембры, лейтгармонии.Оркестр Стравинского.

Музыкальный материал:

«Прибаутки»; Балет «Петрушка»: Фокус,«Русская»,1 к.; Петрушка, Балерина, 2 к.; Танец Арапа, 3 к.; Смерть Петрушки 4 к.

Тема 5. Отечественная музыкальная культура XX века:

Взаимовлияние национальных музыкальных явлений страны и художественного опыта мировой музыкальной культуры. Композиторские техники (фольклорное направление, авангардизм, экспрессионизм, неоклассицизм, неоромантизм и др.) как отражение противоречий человеческих отношений, естественных и вызванных людьми катастроф, свидетельство новой эпохи. Способность русских композиторов воспринимать прогрессивные явления мировой культуры, Взаимообогащение стилей. Потрясения эпохи и возрастание роли, влияния, масштаба мемориальных жанров. Музыкальные монографии. Объединение пьес в циклы. Темы духовности и бездуховности в музыкальном искусстве. Глубокое влияние Шостаковича Д. (сонатно-симфонический цикл, жанровые истоки тем, ритмика) и Прокофьева С. (оптимизм, цельное восприятие мира, танцевально-скерцозные образы) на музыку России второй половины XX в. Музыка России XX в. — документальное подтверждение глобальных проблем мира.

Музыкальный материал:

Шнитке А. Концерт для виолончели с оркестром № 1 (1 ч.);

Денисов Э. Пять пьес для смешанного хора на стихи Фета Ал. «Осень»;

Губайдулина С, «Deprofundus»;

Гаврилин В. «Русская тетрадь» (произведение на выбор);

Фортепианный цикл «Картинки из старой книги»: «Генерал идет»;

Салманов В. Хоровой концерт «Лебедушка» (фрагмент по выбору).

Тема 6: С.С. Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Симфония № 7.

Кантата «Александр Невский. Балеты «Ромео и Джульетта» и «Золушка».

Фортепианная музыка:

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

композитором в «Автобиографии». Петербургская консерватория. Учителя Прокофьева. Публичные выступления и споры вокруг личности и музыки молодого Прокофьева. Расцвет творчества в предреволюционные годы. Пребывание за рубежом; общение с западным искусством и его представителями. Интенсивность творческой и музыкально-общественной деятельности на родине. Создание выдающихся произведений разных жанров. Опера «Война и мир». Творчество Прокофьева в сложных условиях общественной жизни последних лет. Рост популярности музыки Прокофьева во всем мире. Обзор творческого наследия, включающего произведения различных жанров и тематики в виде наглядной схемы. История, сказка и современность в сочинениях Прокофьева. Обращение к произведениям мировой литературы. Музыкально-театральные жанры в центре творческих интересов композитора. Прокофьев – пианист; характеристика и прослушивание всех десяти пьес op.12. Работа с нотным текстом. Кантата «Александр Невский» (1938—1939) — одно из уникальных произведений русской кантатно-ораториальной музыки. Традиции национального эпического симфонизма. Новаторский подход к жанру. Тема и идея, содержание и музыкальная драматургия, современный музыкальный язык. Звуковое кино и музыка Прокофьева. Кантата «Александр Невский», ее происхождение. Общая характеристика. Тщательный разбор с нотами хрестоматии и отдельное прослушивание 2, 4, 5, 6 частей. Балеты Прокофьева. Особенности жанра. Трагедия и сказка в балете. Комедийно-скерцозные, драматически конфликтные, лирические образы балетов композитора. Значение, история создания, первоисточник и либретто, путь к сцене балета «Ромео и Джульетта» (1936). Композиция, особенности жанра, система лейтмотивов. Легенда о Ромео и Джульетте в мировом искусстве. Характеристика и прослушивание ряда номеров из «Ромео и Джульетты» и «Золушки» (факультативно). Симфоническая музыка в творчестве Прокофьева. Влияние театра, кино на симфоническое письмо композитора. Оптимизм, традиции раннего венского классицизма в

Симфонии № 1, «Классической» (1917). Строение сонатносимфонического цикла. Темы, формы, жанры. Оркестр Прокофьева. Язык XX в. В «Классической» симфонии Прокофьева. Седьмая симфония. Тщательный разбор 1 части с нотным текстом хрестоматии. Выявление выразительных особенностей основных тем и прослеживание развития всего музыкального материала.

Музыкальный материал:

Кантата «Александр Невский»;

Балет «Ромео и Джульетта»: Вступление, Ромео, Улица просыпается, 1 д., 1 к.; Джульетта-девочка, Танец рыцарей, Меркуцио, Сцена у балкона, 1 д., 2 к.; Патер Лоренцо, 2 д., 4 к.; Бой Тибальда с Меркуцио, 2 д., 5 к.

Симфония №7, №1 «Классическая»;

Балет «Стальной скок»: «Молоты» (10 ч.);

Балет «Золушка»: Вальс соль минор, 1 д., Amoroso, 3 д.;

Опера «Война и мир»: Вальс Наташи и Андрея, 2 к.;

Опера «Любовь к трем апельсинам»: Марш, 2 д.;

Фортепианный цикл. «Сказки старой бабушки» (пьесы по выбору). **Тема 7:**

Д.Д. Шостакович. Жизненный и творческий путь. Симфония № 7.

Фортепианные произведения. «Казнь Степана Разина»:

Творчество Шостаковича — правдивая художественная летопись жизни народа эпохи революций и войн, неисчислимых трагедий и великих побед. Традиции и новаторство в музыке Шостаковича, гуманистическая направленность его искусства, активная жизненная позиция. Гений современного музыкального мира, Мыслитель и гражданин. Выдающийся педагог, общественный деятель. Значение творческого наследия. Универсальность таланта, Творчески преломленное влияние лучших художественных традиции русской музыки, западноевропейских культур. Стилизовое своеобразие. Отражение глубоких, часто трагических, жизненных конфликтов, сложного мира человеческих чувств. Обличение зла и защита человека в сочинениях Шостаковича, Семья Шостаковича; учеба в

Петербургской консерватории. Успех Первой симфонии. Шостакович – пианист. Круг общения. Поиски своего пути. Создание произведений различных жанров. Несправедливая критика композитора. Наступление творческой зрелости. Работа в консерватории. Шостакович в годы войны. Переезд в Москву. Трудные годы для свободной творческой деятельности; верность избранному пути. Признание заслуг Шостаковича перед страной; привлечение композитора к общественной деятельности. Последние годы жизни; непрекращающаяся творческая работа. Признание музыки Шостаковича в мире. Обзор творческого наследия с выделением цикла симфоний. Ведущее положение крупных инструментальных сочинений. Музыка для театра и кино, вокальные циклы, прелюдии и фуги. Бетховенский тип симфонизма, гражданственность, глубина мышления и чувств, богатство содержания симфонического наследия Шостаковича. Симфония № 7, «Ленинградская» (1941) – живой документ эпохи. История создания и исполнения. Программность, трактовка сонатосимфонического цикла. Седьмая симфония. История создания и исполнения в годы Великой Отечественной войны. Содержательный смысл и общие особенности цикла. Характеристика 1 части и ее полный разбор по нотному тексту хрестоматии с выявлением характерных черт основного тематического материала, приемов развития. Прослушивание на следующем уроке после тщательного повторения музыкального материала. Поэма «Казнь Степана Разина». Обращение к истории XVII века. Выявление отличительных особенностей произведения; сочетание в нем концертности и театральности. Единство музыки и стихов Е. Евтушенко. Прослушивание с наблюдением за музыкой по клавиру. Шостакович-пианист. Черты фортепианного стиля. Мастерство и свобода в использовании приемов письма разных музыкальных культур.

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

Вокальные жанры в творчестве Шостаковича. Ощущение слова, естественная гибкость и одухотворенность живой речи в мелодии. Традиции Мусоргского в творчестве Шостаковича. Роль вокального цикла «Из еврейской народной поэзии» (1948). Глубина трагедийного начала, социальная заостренность содержания, остродраматическая концепция произведения. Народная текстовая основа. Принцип контраста в основе цикла.

Музыкальный материал:

Квартет №3 (II, III ч.);

Симфония №11 (1 часть);

Симфоническая поэма «Казнь Степана Разина»;

Струнный квартет №8 (2 часть);

Романсы на стихи Долматовского;

Музыка (романс) к кинофильму «Овод»;

Симфония № 7.

ХТК «24 прелюдии и фуги» ор, 87, Прелюдия и Фуга № 5 Ре мажор

Симфония №7 «Ленинградская»;

Вокальный цикл «Из еврейской народной поэзии» (5-6 песен на выбор преподавателя).

Тема 8. Д.Д. Кабалевский. Жизненный и творческий путь. Опера «Семья Тараса». Реквием:

Исполнитель, педагог, музыковед, исследователь. Светлые образы детства и юношества. Большая часть произведений отражает героические подвиги советского народа в годы войны и развитие Советского государства. Темы современности – ведущие в оперном творчестве. Ценнейший вклад в оперное и мировое искусство: оперы «Семья Тараса», «Сестры», «Кола Брюньон».

Музыкальный материал:

Опера «Семья Тараса». Реквием. Триада концертов.

Тема 9: А.И. Хачатурян. Жизненный и творческий путь. Концерт для скрипки и оркестра. Балет «Спартак»:

Талант мирового масштаба. Певец Закавказья. Стихийная мощь дарования. Яркий импровизированный стиль, основанный на народных интонациях. Старинное и современное, фольклорное и профессиональное, национальное и общечеловеческое в музыке Хачатуряна. Значение русского и европейского музыкального искусства в формировании стиля Хачатуряна. Балеты Хачатуряна — одна из вершин балетного искусства XX в. Исторический роман «Спартак» на балетной сцене (1953); история создания, постановки, драматургия. Созвучность темы современному миру. Монументальная композиция. Полифонический талант автора. Концерт для скрипки с оркестром ре минор (1940) — выдающееся произведение Хачатуряна. Эмоциональная открытость, драматизм, эпическая торжественность. Синтез восточного народно-музыкального интонирования и традиций европейской музыкальной классики.

Музыкальный материал:

Балет. «Гаянэ»: Танец розовых девушек № 7, Вариация Нуяэ, № 10, Танец с саблями, № 35, Лезгинка из «Танцевальной сюиты» 4 д.;

Вальс из музыки к драме Лермонтова М, «Маскарад»;

Детский альбом: «Мелодия» и 1—2 пьесы по выбору.

Балет «Спартак»: Триумфальный марш, 1 д., 1 к., Смерть гладиатора, 2 д., 4 к., Адажио Спартака и Фригии, 3 д., 7 к., Торжество Красса, 3 д., 8 к., Реквием., 4 д., 9 к, Хачатурян А. Концерт для скрипки и оркестра ре минор.

Тема 10. Г.В. Свиридов. Обзор творчества. Курские песни. «Патетическая оратория». Вокальные циклы. Иллюстрация к драме А.С. Пушкина «Метель». Поэма памяти Сергея Есенина:

Композитор-творец нового направления в русском искусстве, «поэт в музыке». Отношение к Отечеству, тема Родины в центре художественного мира Свиридова. Тесная связь художественных интересов Свиридова Г. (поэзия, живопись, литература, иконопись) с музыкой. Понимание

русского фольклора, красоты народного творчества, национальный характер музыкального языка. Центральное место вокальных жанров в творчестве композитора, Значение, история создания, жанр, музыкальная драматургия «Поэмы памяти Сергея Есенина» (1956). Тема Поэта и Отечества. Драматизм лирики. Национальное своеобразие поэмы, опора на народно-песенные жанры. Пушкинская тема» обращение к творчеству поэта — камертону русской культуры. Значение, история создания, жанр, композиция хорового концерта «Пушкинский венок» (1978), Жанры внутри концерта. Простота и лаконизм средств выразительности. Тема «нового в вечном, вечного в новом». Неисчерпаемость пушкинской темы в русском искусстве. Поэтичность прозы А. Пушкина в «Музыкальных иллюстрациях» к повести «Метель» (1965). Преемственная связь с классическими симфоническими жанрами.

Музыкальный материал:

«Патетическая оратория» (4 ч.);
«Курские песни» для солистов, хора и оркестра. (2—3 на выбор учителя);
Симфоническая сюита «Время, вперед!» (6 ч.);
Вокальный цикл на стихи Берпса Р.: «Финалей»;
Вокальный цикл на стихи Пушкина А. «Подъезжая под Ижоры».
«Поэма памяти. Сергея Есенина» (2; 4; 5; 6; 9 чч.),
Хоровой концерт «Пушкинский венок» (1; 2; 4; 7; 10 чч.).
Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина «Метель».

Тема 11: Творческий облик. Р.К. Щедрина. Балет «Конек-Горбунок».

Произведения для фортепиано. «Кармен-сюита»:

Крупнейший композитор второй половины XX в..Полистилистика музыки (мотивы русского фольклора, средневековая русская музыка» бытовая музыка XIX в., опыты западноевропейской полифонии и джаза). Новейшие композиторские техники в музыке Щедрина Р. Интерес к русской классической литературе. Широкий круг музыкальных образов, жанров. Музыкальный театр Щедрина Р. «Кармен-сюита» (1967) —

творение французского и русского авторов, разделенных столетием. Плисецкая М. — муза балета Щедрина, История рождения и постановки сюиты. Преображении классической, оперной драматургии в современную эмоционально-экспрессивную балетную. Уникальный состав оркестра.

Музыкальный материал:

Концерт для поэта в сопровождении женского голоса, хора, оркестра

«Поэтория» (фрагмент);

Балет «Конек-Горбунок»: Девичий хоровод;, 1 д., 3 к.; Танец шутов и шутих, 3 д., 6 к.;

«Юмореска» для фортепиано;

Альбом пьес для фортепиано «Подражание Альбенису»;

«Озорные частушки» для симфонического оркестра; «Кармен-сюита».

Тема 12: Шестидесятые годы XX века, «оттепель». Композиторы последней трети XX века: В.А. Гаврилин, А.Г. Шнитке, С.А. Губайдулина, С.М. Слонимский, Б.Тищенко.

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

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

Взаимообогащение стилей. Потрясения эпохи и возрастание роли, влияния, масштаба мемориальных жанров. Музыкальные монографии. Объединение пьес в циклы. Темы духовности и бездуховности в музыкальном искусстве. Глубокое влияние Шостаковича Д. (сонатно-симфонический цикл, жанровые истоки тем. Ритмика) и Прокофьева С. (оптимизм, цельное восприятие мира, танцевально-скерцозные образы) на музыку России второй половины XX в. Музыка России XX в. — документальное подтверждение глобальных проблем мира.

Шнитке А.— творческий портрет. Неординарная, притягательная личность. Композитор-теоретик, композитор — философ. Прошлое и настоящее, художник и время, композитор и культура — важнейшие темы творчества Шнитке. Контрастная драматургия, трагизм образного мира. Особое внимание к инструментальной музыке. Глубинная связь ушедшего с настоящим в творчестве Шнитке А. Сохранение духа времени, возрождение жанров прошлого в «Гимнах» (1974—1979). Особенности древнерусского пения, имитация голосов старинных инструментов, истоки тем в народной инструментальной музыке, игровые черты.

Э.Денисов — творческий портрет. Крупнейший русский композитор. Влияние кумиров (Глинки, Шостаковича, Моцарта, Шуберта) на музыку Денисова. Художественный мир контрастов. Лиризм музыкальных образов. Освоение крупных музыкальных форм. Владение новейшими композиторскими техниками. Роль и значение театра в творчестве

Денисова Э. Музыкальная жизнь страны рубежа веков. Основные явления и события. Обращение к газете «Музыкальное обозрение», журналу «Музыкальная жизнь» и др. Многообразие жанров в наследии композитора. Идея красоты мысли, образа, неразрывность музыки и поэзии, сотворчество с исполнителями в его вокальном искусстве. Традиции русского хорового концерта вс. Цикле для хора а сарреiла «Приход весны» па стихи Фета. А. (1984).

С. Губайдулина. Творческий портрет.—Эмоциональность самобытного композиторского дара. Интерес к вопросам человеческого бытия. Символы творчества: светлое-темное, живое-неживое, духбездушие.., религиозное мироощущение. Синтез культур Востока и Запада. Камерная музыка — основа творчества. Активное восприятие и преобразование новейших композиторских техник XX в. Возрождение жанров прошлого, глубокая связь прошлого с настоящим, тема художника и времени в «Сюите в старинном стиле».

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

Б. Тищенко. Творческий портрет. Эрудит, яркая индивидуальность, хранитель и продолжатель музыкальных традиций Шостаковича и Прокофьева. Увлеченность песенными. Традициями русского народа. Темы добра и зла, света и тьмы, вины и возмездия. Метроритм — важнейший элемент музыкального языка. Гаврилин В. Творческий портрет. Глубокая, целостная, бескомпромиссная .личность русского композитора второй половины XX в. Разносторонность интересов и увлечений, Литературный дар. Театральность, зрелищность, конкретная образность музыки композитора. Простота и сила его музыкального языка. Новый взгляд на

фольклор, Традиции Даргомыжского и Мусоргского в вокальном творчестве Гаврилина.

Музыкальный материал:

Сюита в старинном стиле: «Пастораль»; «Балет»; Хоровой концерт (1 ч)
«О, повелитель сущего всего»; Concerto grosso № 1, Прелюдия (1 ч.).
Шнитке А. Концерт для виолончели с оркестром № 1 (1 ч.); Шнитке А.
Гимны: № 3 и № 4. Денисов Э. Денисов Э. Романтическая музыка для.
Гобоя, арфы и струнного трио; Реквием: «Рождение улыбки» (1 ч.);
Камерная симфония № 1 (1 ч.). Денисов Э. Пять пьес для смешанного хора
на стихи. Фета А. «Осень»; Денисов Э. Цикл для хора a cappella «Приход
весны». Губайдулина С. «Deprofundus»; Симфония для оркестра, соло
ударных и меццо-сопрано «Час души» (фрагмент). Губайдулина С. Сюита в
старинном стиле, Слонимский С. Концерт-буфф, импровизация, Славянский
концерт для органа, и струнного оркестра. «Веселые песни»: «Тигр на
улице», «До носа не достать»; Альбом для детей и юношества:
«Дюймовочка», «Мультфильм с приключениями», «Лягушки». Тищенко Б.
Балет «Муха-цокотуха» (фрагменты); «Суздаль. Песни и наигрыши»:
«Первая песня о Суздале», «Диковинные звери»; Концерт для арфы.
Гаврилин В. Балет «Анюта» (фрагменты); Симфония-действие «Перезвоны»:
«Вечерняя музыка», «Дудочка»; «Русская тетрадь» (1 произведение по
выбору); Фортепианный цикл «Картинки из старой книги»: «Генерал идет»;
Оркестровые пьесы: «Извозчик», «Утро». Гаврилин В. Балет «Анюта»
(фрагменты); Симфония-действие «Перезвоны»: «Вечерняя музыка»,
«Дудочка»; «Русская тетрадь» (1 произведение по выбору); Фортепианный
цикл «Картинки из старой книги»: «Генерал идет»; Оркестровые пьесы:
«Извозчик», «Утро».

2.5. Формы организации работы учащихся на уроках музыкальной литературы

С учетом накопленного опыта преподавания учебного предмета «Музыкальная литература», в ДШИ г.Байкальска сложились определенные педагогические традиции в части организации работы учащихся на уроках.

На занятиях применяются пассивные и активные формы групповой и индивидуальной работы:

- беседа;
- дискуссия, диспут;
- урок-конференция;
- лекция;
- презентация, доклад, выступление;
- музыкальная викторина;
- олимпиада;
- игровые формы работы.

Использование различных форм организации учебной работы создает благоприятные условия для развития личности учащихся, укрепляет мотивацию к познанию и творчеству, эмоциональному обогащению, подготавливает их к профессиональному самоопределению.

3. Требования к уровню подготовки обучающихся

Содержание программы учебного предмета «Музыкальная литература» обеспечивает художественно-эстетическое и нравственное воспитание личности учащегося, гармоничное развитие музыкальных и интеллектуальных способностей детей. В процессе обучения у учащихся формируется комплекс историко-музыкальных знаний, вербальных и слуховых навыков.

Результатом обучения является сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у обучающегося музыкальной памяти и слуха, музыкального восприятия и мышления, художественного вкуса, знания музыкальных стилей, владения профессиональной музыкальной терминологией, определенного исторического кругозора.

Результатами обучения является наличие:

- сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к музыкальному искусству и

музыкальной деятельности;-первичных знаний о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;

- первичных знаний в области основных исторических периодов развития зарубежного и отечественного музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительного, театрального, киноискусства, литературы), основные стилистические направления, жанры;

- знаний творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов согласно программным требованиям;

- знаний в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений зарубежных и отечественных композиторов различных исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до современности;

- знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков музыки;

- знание профессиональной музыкальной терминологии;

- умений исполнять на музыкальном инструменте тематический материал пройденных музыкальных произведений;

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

- умения в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве композиторов;

- умения определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального произведения;

- навыков по восприятию музыкального произведения, умения выражать его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств; - навыков восприятия современной музыки.

4. Формы и методы контроля, система оценок

4.1. Аттестация: цели, виды, формы, содержание:

Цель аттестации – определение уровня подготовки учащегося на определенном этапе обучения в соответствии с программными требованиями. С другой стороны аттестация – это контроль, проверка самостоятельной домашней работы ученика.

Оценка качества знаний по учебному предмету ПО.02.УП.03. (УП.02.) «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)» ДПОП «Народные инструменты», ДПОП «Духовые и ударные инструменты», реализуемые в ДШИ г.Байкальска охватывает все виды контроля:

- текущий контроль;
- промежуточная аттестация;- итоговая аттестация.

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем на уроках, он направлен на поддержание учебной дисциплины, ответственную организацию домашних занятий. При выставлении оценок учитываются качество выполнения предложенных заданий, инициативность и самостоятельность при выполнении классных и домашних заданий, темпы продвижения ученика. В качестве форм текущего контроля успеваемости по учебному предмету «Музыкальная литература» используются контрольные уроки, зачеты.

При осуществлении текущего контроля успеваемости учащихся по учебному предмету «Музыкальная литература» используется утвержденная в ДШИ г.Байкальска система оценок. Результаты текущего контроля учитываются при выставлении четвертных, полугодовых, годовых оценок. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и усвоения им программы учебного предмета на определенном этапе обучения. Промежуточная аттестация по учебному предмету

ПО.02.УП.03.(УП.02.) «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)» ДПОП «Народные инструменты», ДПОП «Духовые и ударные инструменты» ДШИ г.Байкальска, проводится в форме контрольных уроков, зачетов, экзаменов. Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут проходить с использованием различных форм организации работы учащихся². Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.

Периодичность проведения промежуточной аттестации по учебному предмету ПО.02.УП.03.(УП.02.) «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)» определяется учебным планом ДПОП «Народные инструменты», ДПОП «Духовые и ударные инструменты» ДШИ г.Байкальска и «Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации учащихся в ДШИ г.Байкальска», утвержденным приказом директора школы. При проведении промежуточной аттестации успеваемости учащихся по учебному предмету «Музыкальная литература» используется утвержденная в ДШИ г.Байкальска система оценок. Результаты промежуточной аттестации (качество подготовки учащихся) учащихся по учебному предмету «Музыкальная литература» фиксируются в экзаменационных ведомостях.

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения разработаны ДШИ г.Байкальска самостоятельно на основании ФГТ. Для аттестации обучающихся в ДШИ г.Байкальска созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты, иные формы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств соответствуют целям и задачам ДПОП

² Раздел 2.5. настоящей Программы.

«Народные инструменты», ДПОП «Фортепиано», ДПОП «Духовые и ударные инструменты» ДШИ г.Байкальска. Фонды оценочных средств утверждены приказом директора ДШИ г.Байкальска. Фонды оценочных средств по учебному предмету ПО.02.УП.03.(УП.02.) «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)» обеспечивают оценку качества приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников к возможному продолжению профессионального образования в области музыкального искусства.

Итоговая аттестация определяет уровень и качество освоения образовательной программы по учебному предмету «Музыкальная литература». Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов. **Экзамен проводится в выпускных классах: 8 (9), 5 (6)** соответственно, в соответствии с действующими учебными планами ДПОП «Народные инструменты», ДПОП «Духовые и ударные инструменты» ДШИ г.Байкальска и Положением об итоговой аттестации обучающихся в ДШИ г.Байкальска, осваивающих дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы. Итоговая аттестация проводится по расписанию, утвержденному директором ДШИ г.Байкальска. По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Требования к выпускным экзаменам определяются ДШИ г.Байкальска самостоятельно.

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями, с учетом требований к результатам освоения

ДПОП «Народные инструменты», ДПОП «Духовые и ударные инструменты» в области теории и истории музыки, в соответствие с ФГТ.

Виды и содержание текущего контроля и промежуточной и итоговой аттестации обучающихся:

- фронтальный опрос;

- поурочный опрос;
- беглый текущий опрос;
- музыкальная викторина;
- систематическая проверка домашнего задания;
- самостоятельная работа на закрепление музыкального материала поиндивидуальным карточкам; - творческий зачет;
- презентация с видеорядом;
- тестовые задания;
- письменное задание;- контрольный урок.

4.2. Критерии оценок:

Уровень приобретенных знаний, умений и навыков должен соответствовать программным требованиям.

Задания должны выполняться в полном объеме и в рамках отведенного на них времени, что демонстрирует приобретенные учеником умения и навыки. Индивидуальный подход к ученику может выражаться в разном по сложности материале при однотипности задания.

Для аттестации учащихся в ДШИ г.Байкальска используется дифференцированная 5-балльная система оценок.

Критерии оценок промежуточной аттестации в форме экзамена или зачета и итоговой аттестации учащихся

Таблица 7

Оценка	Уровень соответствия
5 (отлично)	- содержательный и грамотный (с позиции русского языка) устный или письменный ответ с верным изложением фактов. Точное определение на слух тематического материала пройденных сочинений. Свободное ориентирование в определенных эпохах (историческом контексте, других видах искусств).

4 (хорошо)	- устный или письменный ответ, содержащий не более 2-3 незначительных ошибок. Определение на слух тематического материала также содержит 2-3 неточности негрубого характера или 1 грубую ошибку и 1 незначительную. Ориентирование в историческом контексте может вызывать небольшое затруднение, требовать время на размышление, но в итоге дается необходимый ответ.
3 (удовлетворительно)	- устный или письменный ответ, содержащий 3 грубые ошибки или 4-5 незначительных. В определении на слух тематического материала допускаются: 3 грубые
	ошибки или 4-5 незначительные. В целом ответ производит впечатление поверхностное, что говорит о недостаточно качественной или непродолжительной подготовке обучающегося.
2 (неудовлетворительно)	- большая часть устного или письменного ответа неверна; в определении на слух тематического материала более 70% ответов ошибочны. Обучающийся слабо представляет себе эпохи, стилевые направления, другие виды искусства.

5. Методическое обеспечение учебного процесса

Занятия по предмету «Музыкальная литература» проводятся в сформированных группах от 4 до 10 человек (мелкогрупповые занятия).

Работа на уроках предполагает соединение нескольких видов получения информации: рассказ (но не монолог) педагога, разбор и прослушивание музыкального произведения. Методически оправдано постоянное подключение обучающихся к обсуждаемой теме, вовлечение их в активный диалог. Подобный метод способствует осознанному восприятию информации, что приводит к формированию устойчивых знаний.

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. Наиболее целесообразными становятся просмотры на уроках отрывков

балетов и опер, концертных фрагментов, сопровождаемых комментариями педагога.

На уроках зачастую невозможно прослушать или просмотреть произведение целиком, подобная ситуация предусмотрена учебным планом. Однако, в старших классах целесообразно в пределах самостоятельной работы предлагать обучающимся ознакомиться с сочинением в целом, используя возможности Интернета.

5.1. Методические рекомендации педагогическим работникам по организации работы на уроках музыкальной литературы

Урок музыкальной литературы, как правило, имеет следующую структуру: повторение пройденного и проверка самостоятельной работы, изучение нового материала, закрепление и объяснение домашнего задания.

Повторение и проверка знаний в начале урока помогает мобилизовать внимание учеников, активизировать работу группы и установить связь между темами уроков. Чтобы вовлечь в процесс всех присутствующих в классе, рекомендуется пользоваться формой фронтального устного опроса. Возможно проведение небольшой тестовой работы в письменном виде. Реже используется форма индивидуального опроса.

Изложение нового материала и прослушивание музыкальных произведений занимает основную часть урока. Необходимо пользоваться всеми возможными методами обучения для достижения максимально эффективных результатов обучения.

Практически весь новый материал учащиеся воспринимают со слов преподавателя и при музыкальных прослушиваниях, поэтому огромное значение имеют разнообразные **словесные методы** (объяснение, поисковая и закрепляющая беседа, рассказ). Предпочтение должно быть отдано такому методу, как **беседа**, в результате которой ученики самостоятельно приходят к новым знаниям. Беседа, особенно поисковая,

требует от преподавателя умения грамотно составить систему направленных вопросов и опыта управления беседой. Конечно, на уроках музыкальной литературы нельзя обойтись без такого универсального метода обучения, как **объяснение**. Объяснение необходимо при разговоре о различных музыкальных жанрах, формах, приемах композиции, нередко нуждаются в объяснении названия музыкальных произведений, вышедшие из употребления слова, различные словосочетания, фразеологические обороты. Специфическим именно для уроков музыкальной литературы является такой словесный метод, как **рассказ**, который требует от преподавателя владения не только информацией, но и ораторским и актерским мастерством. В построении рассказа могут использоваться прямая речь, цитаты, риторические вопросы, рассуждения. Рассказ должен быть подан эмоционально, с хорошей дикцией, интонационной гибкостью, в определенном темпе. В форме рассказа может быть представлена биография композитора, изложение оперного сюжета, история создания и исполнения некоторых произведений.

Наглядные методы. Помимо традиционной для многих учебных предметов изобразительной и графической наглядности, на музыкальной литературе используется такой специфический метод, как наблюдение за звучащей музыкой по нотам. Использование репродукций, фотоматериалов, видеозаписей уместно на биографических уроках, при изучении театральных произведений, при знакомстве с различными музыкальными инструментами и оркестровыми составами, и даже для лучшего понимания некоторых жанров – концерт, квартет, фортепианное трио. Использование различных схем, таблиц помогает структурировать материал биографии композитора, 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.

Наблюдение за звучащей музыкой по нотам, разбор нотных примеров перед прослушиванием музыки также тесно соприкасается с **практическими методами обучения**. К ним можно также отнести прослушивание музыкальных произведений без нотного текста и работу с текстом учебника. Формирование умения слушать музыкальное произведение с одновременным наблюдением по нотам должно происходить в ходе систематических упражнений. Степень трудности должна быть посильной для учеников и не отвлекать их от музыки. Для наблюдения по нотам наиболее простой текст представляет фортепианная музыка, сложнее ориентироваться в переложении симфонической музыки для фортепиано. Известную трудность представляют вокальные произведения, оперы, где необходимо следить за записью нот на нескольких нотоносцах и за текстом. Знакомство с партитурой предполагается в старших классах и должно носить выборочный характер. Перед началом прослушивания любого произведения преподавателю следует объяснить, на что следует обратить внимание, а во время прослушивания необходимо помочь ученикам следить по нотам. Такая систематическая работа со временем помогает выработать стойкие ассоциативные связи между звуковыми образами и соответствующей нотной записью.

Прослушивание музыки без нотного текста, с одной стороны, представляется самым естественным, с другой стороны имеет свои сложности. Обучая детей слушать музыку, трудно наглядно продемонстрировать, как это надо делать, и проверить, насколько это получается у учеников. Преподаватель может лишь косвенно проследить, насколько внимательны ученики. Необходимо помнить о том, что слуховое внимание достаточно хрупко. Устойчивость внимания обеспечивается длительностью слуховой сосредоточенности. Именно поэтому объем звучащего музыкального произведения должен увеличиваться постепенно. Педагогу необходимо уметь организовывать внимание учащихся,

используя определенные приемы для сосредоточения внимания и для его поддержания (рассказ об истории создания произведения, разъяснение содержания произведения, привлечение изобразительной наглядности, создание определенного эмоционального состояния, постановка слуховых поисковых задач, переключение слухового внимания).

Работа с учебником является одним из общих учебных видов работы. На музыкальной литературе целесообразно использовать учебник в классной работе для того, чтобы ученики рассмотрели иллюстрацию, разобрали нотный пример, сверили написание сложных имен и фамилий, названий произведений, терминов, нашли в тексте определенную информацию (даты, перечисление жанров, количество произведений). Возможно выполнение небольшого самостоятельного задания в классе по учебнику (например, чтение фрагмента биографии, содержания сценического произведения). Учебник должен максимально использоваться учениками для самостоятельной домашней работы.

Завершая урок, целесообразно сделать небольшое повторение, акцентируя внимание учеников на новых знаниях, полученных во время занятия.

5.3. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Домашнее задание, которое ученики получают в конце урока, должно логично вытекать из пройденного учебного материала в классе. Ученикам следует не просто указать, какие страницы в учебнике они должны прочитать, необходимо подчеркнуть, что они должны сделать на следующем уроке (рассказывать, отвечать на вопросы, объяснять значение терминов, узнавать музыкальные примеры и т.д.) и объяснить, что для этого нужно сделать дома.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа составляет 1 час в неделю. Для достижения лучших результатов рекомендуется делить это время на две части на протяжении недели от урока до урока. Регулярная

самостоятельная работа включает в себя, в том числе, повторение пройденного материала (соответствующие разделы в учебниках), поиск информации и закрепление сведений, связанных с изучаемыми темами, повторение музыкальных тем.

6. Список учебной и методической литературы

6.1. Список учебной литературы:

1. Аверьянова О.И. «Отечественная музыкальная литература XX века» Учебник для ДМШ (четвертый год обучения). М., М., 2005;
2. Владимиров А., Лагутин А. Музыкальная литература. М., М., 1990;
3. Лисянская Е. Пособие по музыкальной литературе. 1 год обучения. М., М., 1999;
4. Лисянская Е. Пособие по музыкальной литературе. 2 год обучения. М., М., 1997;
5. Лисянская Е. Пособие по музыкальной литературе. 3 год обучения. М., М., 1998;
6. Лисянская Е. Пособие по музыкальной литературе. 4 год обучения. М., М., 1999;
7. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. 5 класс М.М.1994
8. Смирнова Э. Русская музыкальная литература. М., М., 1996;
9. Хрестоматия по музыкальной литературе. М., М., 1987;
10. Хрестоматия по советской музыкальной литературе. М., М., 1988;
11. Хрестоматия по зарубежной музыкальной литературе. М., М., 1988;
12. Хрестоматия по русской музыкальной литературе. М., М., 1968;

6.2. Список методической литературы:

1. Доценко В. История музыки Латинской Америки XVI-XX веков М., М., 2010;
2. Задерацкий В. Полифоническое мышление Стравинского. Л., М., 1980;

3. Использование проблемного метода обучения на уроках МЛ. М., М., 1986;
4. Лагутин А. Методика преподавания музыкальной литературы в ДМШ М., М., 1972;
5. Левик Б. Истории зарубежной музыки. М., М., 1980;
6. Методика преподавания историко-теоретических дисциплин. М., М., 1985;
7. Некоторые советы преподавателям теоретических дисциплин. Иркутск, 1993;
8. О взаимосвязи уроков музыкальной литературы и сольфеджио. М., М., 1985;
9. Оперные либретто. Зарубежная опера. Том 2. Л., М., 1988;