

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»
город Инта

«Утверждено»
Директор – Е.В. Михайлова

Михайлова
2020 год

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

Предметная область ПО.02.
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Срок обучения – 5 (6) лет

Разработчик - преподаватель
музыкально-теоретических дисциплин ДШИ
Кропивницкая Елена Федоровна

Рецензент
Преподаватель высшей квалификационной категории ДШИ г. Инты
Фимина Ольга Ивановна

Рецензент
Преподаватель высшей квалификационной категории, музыковед, лектор, преподаватель
музыкально-исторических и теоретических дисциплин
ГМУ имени Гнесиных,
Заслуженный работник культуры Российской Федерации
Гуменюк Зоя Викторовна

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты».

Музыкальная литература - учебный предмет, который входит в обязательную часть предметной области «Теория и история музыки»; выпускной экзамен по музыкальной литературе является частью итоговой аттестации.

На уроках «Музыкальной литературы» происходит формирование музыкального мышления учащихся, навыков восприятия и анализа музыкальных произведений, приобретение знаний о закономерностях музыкальной формы, о специфике музыкального языка, выразительных средствах музыки.

Содержание учебного предмета также включает изучение мировой истории, истории музыки, ознакомление с историей изобразительного искусства и литературы. Уроки «Музыкальной литературы» способствуют формированию и расширению у обучающихся кругозора в сфере музыкального искусства, воспитывают музыкальный вкус, пробуждают любовь к музыке.

Учебный предмет «Музыкальная литература» продолжает образовательно-развивающий процесс, начатый в курсе учебного предмета «Слушание музыки».

Предмет «Музыкальная литература» теснейшим образом взаимодействует с учебным предметом «Сольфеджио», с предметами предметной области «Музыкальное исполнительство». Благодаря полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам обучающиеся

овладевают навыками осознанного восприятия элементов музыкального языка и музыкальной речи, навыками анализа незнакомого музыкального произведения, знаниями основных направлений и стилей в музыкальном искусстве, что позволяет использовать полученные знания в исполнительской деятельности.

2. Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5 (6) лет с 1 по 5 (6) класс.

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

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

<i>Год обучения</i>	<i>1-й</i>	<i>2-й</i>	<i>3-й</i>	<i>4-й</i>	<i>5-й</i>	<i>Итого часов</i>
<i>Форма занятий</i>						
<i>Аудиторная (в часах)</i>	33	33	33	33	49,5	181,5
<i>Внеаудиторная (самостоятельная, в часах)</i>	33	33	33	33	33	165

Виды внеаудиторной работы:

- самостоятельные занятия по освоению учебной программы;
- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам;
- участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности ДШИ.

Максимальная учебная нагрузка по предмету «Музыкальная литература» составляет 346,5 часов.

В 6-м классе учебная нагрузка распределяется следующим образом: аудиторная работа - 49,5 часа, самостоятельная (внеаудиторная) работа - 33 часа, максимальная учебная нагрузка - 82,5 часа.

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература» - мелкогрупповая, от 4 до 10 человек.

5. Цель и задачи учебного предмета «Музыкальная литература»

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» направлена на художественно-эстетическое развитие личности учащегося.

Целью предмета является развитие музыкально-творческих способностей учащегося 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.

Задачами предмета «Музыкальная литература» являются:

- Формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной культуре в целом;
- Воспитание музыкального восприятия: музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды и в разных странах;
- Овладение навыками восприятия элементов музыкального языка;
- Знание специфики различных музыкально-театральных и инструментальных жанров;
- Знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве;
- Умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой);

- Умение использовать полученные теоретические знания при исполнении музыкальных произведений на инструменте;
- Формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в образовательное учреждение, реализующее профессиональные программы.

6. Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит следующие разделы:

- Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- Распределение учебного материала по годам обучения;
- Описание дидактических единиц учебного предмета;
- 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».

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).

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-технические условия, необходимые для реализации учебного предмета «Музыкальная литература»:

- Обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, формируемым по полному перечню учебного плана; во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет;
- Укомплектование библиотечного фонда печатными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно - методической литературы, а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, соответствующем требованиям программы;
- Наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями музыкальных произведений, соответствующих требованиям программы;
- Обеспечение каждого обучающегося основной учебной литературой;
- Наличие официальных, справочно-библиографических и периодических изданий в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Учебная аудитория, предназначенная для реализации учебного предмета «Музыкальная литература», оснащена звукотехническим оборудованием, видеооборудованием, фортепиано, учебной мебелью (доска, столы, стулья, стеллажи, шкафы) и оформлена наглядными пособиями (таблицы, портреты), имеет звукоизоляцию.

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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 учащегося формируется комплекс историко-музыкальных знаний, вербальных и слуховых навыков.

Результатом освоения обучающимися образовательной программы 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 освоения обучающимися образовательной программы являются:

- Знание о таких понятиях, как: музыкальные средства выразительности, разновидности музыкальных инструментов по видам и группам, состав симфонического оркестра, виды оркестров, типы и тембры певческих голосов;
- Знание и умение определять характерные черты музыкальных форм и жанров;
- Первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- Знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов согласно программным требованиям;
- Знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений зарубежных и отечественных композиторов различных исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до современности;
- Умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве композиторов, исполнителей;
- Умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального произведения; проиграть на инструменте фрагменты тематических произведений;
- Навыки по восприятию музыкального произведения, умение выразить осмысленное отношение к произведению, умение выявлять ассоциативные связи с другими видами искусств.

Содержание и требование программы «Музыкальная литература» определяет уровень подготовки обучающихся. В соответствии с ними обучающиеся должны уметь:

- Грамотно и связно повествовать о том или ином сочинении или историческом событии,
- Знать специальную терминологию,
- Ориентироваться в творческом наследии каждого композитора,
- Представлять исторический контекст событий, изложенных в биографиях композиторов,
- Определять на слух тематический материал по определенным эпохам,
- Знать основные стилевые направления в культуре и определять их характерные черты

III. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 год обучения

1 полугодие

Изучаемая тема	Количество часов
Музыка как вид искусства. Средства музыкальной выразительности. Понятие о жанрах в музыке	2
Группы музыкальных инструментов. Виды оркестров	2
Музыкальная форма. Вариации. Рондо. Простая 2-частная, 3-частная форма	2
Типы певческих голосов	1
Искусство Древней Руси. Русская народная песня	2
Музыка эпохи Петра I, Екатерины II	2
Русская музыкальная жизнь первой половины XIX века	1
Романсы А. Алябьева (1787-1851), А. Варламова (1801-1848), А. Гурилева (1803-1856)	3
Контрольные уроки, зачеты, другие формы аттестации	1
Итого	16

2 полугодие

Изучаемая тема	Количество часов
М. И. Глинка (1804-1857). Характеристика творчества	2
Опера «Руслан и Людмила»	4
Романсы и песни М.И. Глинки	2
Увертюра «Арагонская хота». Фантазия на две русские темы «Камаринская»	2
А. С. Даргомыжский (1813-1869). Характеристика творчества	2
Опера «Русалка»	3
Песни и романсы	1
Контрольные уроки, зачеты, другие формы аттестации	1
Итого	17

2 год обучения

1 полугодие

Изучаемая тема	Количество часов
Музыкальная жизнь России по второй половине XIX века. «Могучая кучка»	1
А. П. Бородин (1833-1887). Характеристика творчества	1
Опера «Князь Игорь»	3
Симфония №2 «Богатырская»	2
Романсы и песни	1
М. П. Мусоргский (1839-1881). Характеристика творчества	2
Оперное творчество композитора (обзорно)	1
Романсы и песни	2
Фортепианные произведения	2
Контрольный урок/зачет/другие формы аттестации	1

Итого:	16
--------	----

2 полугодие

Изучаемая тема	Количество часов
Н. А. Римский-Корсаков (1844-1908). Характеристика творчества. «Три Чуда» («Сказки о Царе Салтане»)	2
Опера «Снегурочка»	3
Симфоническая сюита «Шехеразада»	2
П. И. Чайковский (1840-1893). Характеристика творчества	2
Опера «Евгений Онегин»	2
Балет «Щелкунчик»	1
Симфония №4	2
Фортепианная музыка: Времена года	2
Контрольный урок/зачет/другие формы аттестации	1
Итого:	17

3 год обучения

1 полугодие

Изучаемая тема	Количество часов
Музыкальная жизнь конца XIX века – начала XX века	1
С. В. Рахманинов (1873-1943). Характеристика творчества	1
Фортепианные произведения	1
Романсы	1
И. Ф. Стравинский (1882-1971). Характеристика творчества	1
Балеты «Жар-птица» или «Петрушка»	2
Музыка от античности до барокко. Мифология в музыке. «Яг Морт»	2
Образ Орфея в музыке	1
Основные черты григорианского хора. Месса как жанр	1
Музыкальная нотация. Гвидо Аретинский	1

Средневековье: трубадуры, труверы, минизингеры	1
Ренесанс: муз.жанры-канцона, баркарола, павана, гальярда	1
Барокко: опера, оратория, концерт, сюита, соната, бельканто	2
Контрольный урок/зачет/другие формы аттестации	1
Итого:	17

2 полугодие

Изучаемая тема	Количество часов
Г. Ф. Гендель (1685-1759). Характеристика творчества	1
«Музыка на воде». «Музыка фейерверка»	2
И. С. Бах (1685-1750). Характеристика творчества	2
Органное творчество. Токката и fuga ре минор. Инвенции. Маленькие прелюдии и фуги	2
Вокальное творчество	2
Клавирное творчество. ХТК	3
Реформа оперного жанра. К.В. Глюк (1714-1787). Опера «Орфей и Эвридика»	3
Контрольный урок/зачет/другие формы аттестации	1
Итого:	16

4 год обучения

1 полугодие

Изучаемая тема	Количество часов
Венская классическая школа. Й. Гайдн (1732-1809)	2
Симфоническое творчество композитора	2
В.А. Моцарт (1756-1791). Характеристика творчества	1
Опера «Волшебная флейта»	2
Фортепианная музыка. Соната №11	1

Симфония №40	2
Л.В. Бетховен (1770-1827). Характеристика творчества	1
Фортепианные сонаты №№8, 14	2
Симфония №5	2
Контрольный урок/зачет/другие формы аттестации	1
Итого:	16

2 полугодие

Изучаемая тема	Количество часов
Романтизм. Характеристика творчества Ф. Шуберта (1797-1828)	2
Вокальные произведения	3
Фортепианная музыка. Музыкальный момент f-moll. Экспромт В-dur	1
Ф. Шопен (1810-1849). Характеристика творчества	2
Фортепианные произведения. Прелюдии	3
Р. Шуман (1810-1856). Характеристика творчества	3
Фортепианные циклы «Карнавал», «Детские сцены»	2
Контрольный урок/зачет/другие формы аттестации	1
Итого:	17

5 год обучения

1 полугодие

Изучаемая тема	Количество часов
Европейская музыка в XIX веке. Развитие оперного жанра. Д.Россини (1792-1868). Дж. Верди (1813-1901). Ж. Бизе (1838-1875). Обзор творчества композиторов	3
Д. Россини. Опера «Севильский цирюльник»	2,5
К. Дебюсси (1862-1918). Сюита для оркестра «Ноктюрны». Фортепианный цикл «24 прелюдии»	2
М. Равель (1875-1937). Фортепианная пьеса «Игра воды»	1,5

Произведение для оркестра «Болеро»	2
Отечественная музыкальная культура 1-й половины XX века	1,5
С. С. Прокофьев (1891-1953). Характеристика творчества	2,5
Балет «Ромео и Джульетта»	3,5
Симфония №1. Симфония №7	4,5
Контрольный урок/зачет/другие формы аттестации	1,5
Итого:	24,5

2 полугодие

Изучаемая тема	Количество часов
Д. Д. Шостакович (1906-1975). Характеристика творчества	1,5
Симфония №5. Симфония №7	4
Фортепианный цикл «24 прелюдии и фуги» (обзорно)	1,5
Джазовые сюиты №1, №2	3
Г.В. Свиридов (1915-1998). Общая характеристика творчества	1,5
Кантата для смешанного хора и симфонического оркестра «Курские песни».	1,5
Музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель»	1,5
В.А. Гаврилин (1939-1999). Общая характеристика творчества	1,5
Балет «Анюта»	3
А.Г. Шнитке (1934-1998). Общая характеристика творчества. «Сюита в старинном стиле» для скрипки и фортепиано	1,5
С.А. Губайдулина (род. 1931). Общая характеристика творчества. Allegro Rustico для флейты и фортепиано. «Пение птиц»	1,5
Музыкальное направление Джаз . Д. Гершвин	1,5
Контрольный урок/зачет/другие формы аттестации	1,5
Итого:	25

6 год обучения

1 полугодие

Ведущие стилевые течения в европейской музыке на рубеже 19-20 веков	3,5
К. Дебюсси. Сочинение для симфонического оркестра «Море». Сочинение для фортепиано «Лунный свет».	3
Французские композиторы группы «ШЕСТИ»	1,5
Кумир молодежи 20-х годов XX века Эрик Сати (1866-1925)	1,5
Развитие жанра симфонии в XX веке и симфоническое творчество Артиора Онеггера (1892-1955)	1,5
Творчество Оливье Мессиана (1908-1992)	3
Экспрессионизм в европейском искусстве XX века и творчество композиторов Нововенской школы	1,5
Творческая эволюция Арнольда Шёнберга (1874-1951)	3
Бела Барток. Микрокосмос (1881-1945)	2
Артист, скрипач и музыкальный теоретик Пауль Хиндемит (1895-1963). Симфония «Художник Матис»	3
Контрольный урок/зачет/другие формы аттестации	1,5
Итого:	25

2 полугодие

Отечественная музыка 2-й половины XX века	1,5
Э.В. Денисов (1929-1996). Характеристика творчества	1,5
Кантата «Солнце инков»	1,5
Балет «Исповедь»	1,5
Особые жанры: «Пение птиц» Пьеса для подготовленного фортепиано и магнитофонной ленты	1,5
Р.К. Щедрин (род.1932). Характеристика творчества	1,5
Опера «Левша»	2,5
Концерт для оркестра «Озорные частушки»	2
С.А. Губайдулина. Вокальный цикл по поэме М. Пришвина «Фацелия»	1,5
Альфред Шнитке (1934-1998). «Гоголь-сюита». Сюита из	2

музыки к спектаклю Театра на Таганке «Ревизская сказка»	
Сергей Слонимский (1932-09.02.2020). Характеристика творчества	1,5
Интермеццо памяти И. Брамса. Северная песня. Романтический вальс	2
Музыкальные стили Блюз. Рок	2,5
Контрольный урок/зачет/другие формы аттестации	1,5
Итого:	24,5

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1 год обучения (4 класс)

1 полугодие

Основная задача первого года обучения по предмету «Музыкальная литература» - познакомить учащихся с основными музыкальными жанрами, музыкальными формами, развить умение рассказывать о характере музыкального произведения и использованных в нем элементах музыкального языка.

Для тех учащихся, 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 бóльшее внимание начальным темам, посвященным содержанию музыкальных произведений, выразительным средствам музыки, музыкальным жанрам и формам и т.п.

Основные задачи на первом этапе обучения:

- Знакомство учащихся с основными музыкальными жанрами, музыкальными формами;
- Развитие и совершенствование навыков слушания музыкальных произведений,

- Формирование навыков работы с аудио материалами и нотными приложениями;
- Развитие эмоциональной отзывчивости;
- Развитие способностей повествования о характере музыкального произведения и использованных в нем элементах музыкального языка.

1 год обучения

1 полугодие

Первый и второй годы обучения программы «Музыкальная литература» посвящены изучению МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ. Он имеет как познавательное, так и воспитательное значение для обучающихся подростков. В данной программе изучению русской музыкальной литературы отводятся 4 и 5 классы, первое полугодие 6 класса.

Музыка как вид искусства. Музыка «серьезная» и «легкая». Понятия «народная», «церковная», «камерная», «концертная», «театральная», «эстрадная», «военная» музыка. Основные выразительные средства музыкального языка. Понятия: мелодия (кантилена, речитатив), лад (мажор, минор), ритм (понятие ритмическое остинато), темп, гармония (последовательность аккордов, отдельный аккорд), фактура (унисон, мелодия и аккомпанемент, полифония, аккордовое изложение), регистр, тембр. Понятие о музыкальных жанрах. Вокальные и инструментальные жанры. Песенность, маршевость, танцевальность.

Группы музыкальных инструментов. Виды оркестров. Классификация четырех основных групп инструментов симфонического оркестра. Тембры инструментов. Симфонический, камерный, оркестр народных инструментов, духовой, эстрадный оркестры.

Музыкальная форма. Содержание музыки - внутренний облик произведения. Основные понятия музыкального содержания: музыкальная идея (чувственно воплощённая музыкальная мысль); музыкальный образ (непосредственно целостно выраженный характер, музыкальное

запечатление чувств и душевных состояний автора/композитора). Формы: вариации, рондо, простая 2-частная, 3-частная форма.

Типы певческих голосов. Мужские (бас, баритон, тенор), женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто), детские (альт, сопрано, дискант). Тембр певческого голоса и характер героя в музыкальном спектакле.

Искусство Древней Руси. Рассказы о сказителях, скоморохах, жанрах народной песни и обрядах. Приоритет вокального начала. Народная песня. Колокольные звоны. Иллюстрации, видеофрагменты.

Музыка эпохи Петра I, Екатерины II. Открытие «Академии наук и курьёзных художеств». Петровская ассамблея, формирование танцевальной культуры петербургского общества. Менуэт. Контрданс. Англес. Церемониальные танцы.

Русская музыкальная жизнь первой половины XIX века. Романс - ведущий музыкальный жанр первой трети XIX века. Роль поэзии в становлении и развитии русского романса. Появление жанра оперы в России. Опера «Орфей и Эвридика», композитор **Е.И. Фомин** (1761-1800). **И.Е. Хандошкин** (1747-1804). «Орфей русской скрипки». Основоположник русской скрипичной школы. Первый учитель по скрипке Академии художеств.

Становление и развитие русского романса в творчестве **А.А. Алябьева** («Соловей»), **А.Е. Варламова** («Красный сарафан», «На заре ты ее не буди»), **А.Л. Гурилева** («Матушка-голубушка», «Однозвучно гремит колокольчик»).

Прослушивание произведений. Первое полугодие 1 (первого) года обучения - прослушивание 2-4-х музыкальных тематических образцов на выбор преподавателя:

М.И.Глинка Вариации на русскую народную песню «Среди долины ровныя», М.П.Мусоргский Песня Марфы из оперы «Хованщина», А.К. Лядов 8 русских народных песен для оркестра, М.И. Глинка «Патриотическая песнь», Ф. Шуберт «Липа», М.И.Глинка Речитатив из арии Сусанина («Иван Сусанин», 4 действие), Ф.Шопен Ноктюрн для фортепиано Ми-бемоль

мажор, С.С.Прокофьев «Сказочка», «Дождь и радуга» из цикла «Детская музыка»; С.С.Прокофьев «Петя и волк», Б. Бриттен «Вариации и fuga на тему Перселла» («Путеводитель по оркестру»); П.И.Чайковский II часть из Первого струнного квартета, финал Первого концерта для фортепиано с оркестром, П.И.Чайковский «Осенняя песнь» из цикла «Времена года», Д.Россини «Буря» из оперы «Севильский цирюльник», Н.А.Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане», «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», М.П. Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов», «Тюильрийский сад» из цикла «Картинки с выставки»; Р. Шуман «Пьеро», «Арлекин», «Флорестан», «Эвзебий» из цикла «Карнавал»; К.Сен-Санс «Кенгуру», «Слон», «Лебедь» из цикла «Карнавал животных»; В.А. Моцарт Ария Царицы ночи из оперы «Волшебная флейта», Н.А. Римский-Корсаков Ария Шемаханской Царицы из оперы «Золотой петушок», П.И. Чайковский Песенка Графини “Je crains de lui parler la nuit” из оперы «Пиковая дама», Н.А. Римский-Корсаков 3-я песня Леля из оперы «Снегурочка», М.П. Мусоргский Песнь о Блохе, В.А. Моцарт Ария Керубино из оперы «Свадьба Фигаро», Д. Верди Ария Жермона из оперы «Травиата», В.А. Моцарт Ария графа Альмавива из оперы «Свадьба Фигаро»; Е.И. Фомин. Музыка к мелодраме «Орфей и Эвридика» (вступление, адажио и пляска Фурий); И.Е. Хандошкин. Канцона из Концерта для альта с оркестром.

1 год обучения

2 полугодие

М.И. Глинка. Жизненный и творческий путь. Воспитание в Петербургском Благородном пансионе (1817-22). Весомая роль русской литературы в идейно-художественном формировании будущего композитора. Интерес к истории, творчеству, жизни народа. Общение с А.С. Пушкиным, В. А. Жуковским, А.А. Дельвигом, А.С. Грибоедовым, В.Ф. Одоевским. Разнообразие музыкальных впечатлений, яркие художественные импульсы от путешествий на Кавказ (1823), пребывание в Италии, Австрии,

Германии (1830-34). Знакомство с Ф. Мендельсоном, Г. Берлиозом. Музыкальное образование в Берлине у известного теоретика З. Дена. Осознание своего истинного предназначения – мысль и национальной музыке и создание русской оперы. 1836 год – возвращение в Петербург, завершение оперы «Иван Сусанин». Сюжет оперы, подсказанный В.А. Жуковским, воплотил увлекавшую М.И. Глинку идею подвига во имя спасения родины. Новое для европейской и русской музыки: герой-патриот, образ которого обобщает лучшие типические черты национального характера. Воплощение героической идеи на основе богатейших традиций русской песенности, русского профессионального хорового искусства, органичное соединение с закономерностями европейской оперной музыки, с принципами симфонического развития. 1836 г., премьера оперы «Иван Сусанин». Широкое признание оперы передовыми деятелями русской культуры, высокая оценка русских и зарубежных писателей и критиков.

Сложный творческий процесс в работе над оперой «Руслан и Людмила» (на сюжет поэмы Пушкина). Трагическая гибель А.С. Пушкина, бытовая неустроенность. Романсы на стихи А.С. Пушкина.

Эпическая опера «Руслан и Людмила». Общая характеристика. Композиция оперы. Музыкальные характеристики героев. Монументальные образы Киевской Руси, легендарные фигуры великого князя Светозара, богатыря Руслана, вещего народного певца глубокой древности Баяна, представление о красоте и величии народной жизни. Значительное место фантастических картин царства Черномора, замка Наины. Основной конфликт оперы — столкновение сил добра и зла — противопоставление музыкальных характеристик действующих лиц. Понятия «интродукция», «эпилог».

Романсы М.И. Глинки - новое наполнение жанра, превращение романса в особый жанр камерной вокальной миниатюры. Роль русской поэзии, особое внимание к поэтическому тексту. Роль фортепианной партии в романсах. *Прослушивание произведений*: опера «Иван Сусанин» Хор «Славься!»; опера

«Руслан и Людмила»); романсы и песни: «Я помню чудное мгновенье», «Адели», «Патриотическая песня», «Попутная песня», «Жаворонок».

Симфонические сочинения Глинки - одночастные программные симфонические миниатюры. Национальный колорит испанских увертюр. «Камаринская»: уникальная роль в становлении русской симфонической школы. *Прслушивание произведений*: Испанская увертюра № 1 «Арагонская хота» (1845). «Камаринская».

А.С. Даргомыжский. Жизненный и творческий путь. Интерес к музыке городского быта, домашнее, но широкое и разностороннее образование, в котором первое место занимали поэзия, театр, музыка. Музыкально-литературные вечера в салонах В. Одоевского, С. Карамзиной, общение в кругу поэтов, художников, артистов, музыкантов. Значение дружбы с М.И. Глинкой. Поиск выразительности музыкального языка, отношение к литературному тексту, передача в музыке интонаций разговорной речи. Образы «униженных и оскорбленных», стремление композитора воссоздать в музыке разнообразные человеческие характеры, согревая их своим сочувствием и состраданием. Социально-обличительная тематика в вокальных сочинениях. Заграничное путешествие в конце 1844 г. - Берлин, Брюссель, Вена, Париж. Потребность композитора «писать по-русски», четкая социальная направленность идей и художественных исканий. Жизнь простого сословия в ее неприкрашенной обыденности, психология маленького человека в произведениях А.С. Даргомыжского: опера «Русалка», обличительных романсах конца 50-х годов («Червяк», «Титулярный советник», «Старый капрал»). Опера «Русалка». 1845-1855 годы создания. Новое направление в русском оперном искусстве. Это лирико-психологическая бытовая драма. Развернутые ансамблевые сцены, где сложные человеческие характеры вступают в остроконфликтные взаимоотношения и раскрываются с большой трагической силой. Авторитет А.С. Даргомыжского в музыкальном мире. Тесное творческое общение с

группой молодых композиторов во главе с М.А. Балакиревым и В.В. Стасовым.

Опера «Русалка». Жизненная правда, глубокое проникновение в душевный мир героев. Тончайшие оттенки переживаний основных действующих лиц. Диалогические сцены. Арии, ансамбли. Психологизм образа Мельника, жанровые хоровые сцены, портретная характеристика Князя. Вокальная миниатюра - появление новых жанров и тем (драматическая песня, сатирические сценки). *Прослушивание:* ария Мельника из 1 д. и сцена Мельника из 3 д., хор из 2 д. «Сватушка» и хоры русалок из 3 д., Песня Наташи из 2 д., Каватина Князя из 3 д.

Песни и романсы А.С. Даргомыжского. *Прослушивание:* «Старый капрал», «Я вас любил», «Мне грустно», «Ночной зефир», «Титулярный советник»
Просмотр: репродукции П.А. Федотова¹ («Свежий кавалер», «Сватовство майора», «Анкор, ещё Анкор!»)

РУССКАЯ КУЛЬТУРА 60-х ГОДОВ XIX ВЕКА

2 год обучения

1 полугодие

Расцвет литературы и искусства, русской музыкальной классики во второй половине XIX века, ее великие представители. Изменения в музыкальной жизни столиц. Образование РМО, открытие консерваторий, Бесплатная музыкальная школа. А.Н.Серов и В.В.Стасов, Антон и Николай Рубинштейны, М.А.Балакирев и «**Могучая кучка**».

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

Опера «Князь Игорь». Композиция оперы. Понятие «пролог», «финал» в опере. Русь и Восток в музыке оперы. Музыкальные характеристики героев

¹ Пáвел Андрéевич Фeдóтов (1815-1852) — русский живописец и график, академик живописи, родоначальник критического реализма в русской живописи. Новое направление в русской живописи: национальность и сатира.

в сольных сценах (князь Игорь, Галицкий, хан Кончак, Ярославна). Хоровые сцены в опере. Место и роль «Половецких плясок».

Симфоническое творчество. Формирование жанра русской симфонии в 60-х годах XIX века. «Богатырская» симфония №2. *Прслушивание*: пролог, хор народа «Солнцу красному слава», сцена затмения; 1 д.: песня Галицкого, ариозо Ярославны, хор девушек «Мы к тебе, княгиня», хор бояр «Мужайся, княгиня», 2 д.: каватина Кончаковны, ария Игоря, ария Кончака, Половецкие пляски, 4 д.: Плач Ярославны, хор поселян.

Романсы и песни. Глубокая лирика, красочность гармоний. Роль текста, фортепианной партии. *Прслушивание произведений*: «Спящая княжна», «Красавица-рыбачка», «Для берегов отчизны дальней», «Морская царевна».

М.П. Мусоргский. Жизненный и творческий путь. Новаторство творчества композитора. Судьба наследия композитора, редакции его сочинений.

Вокальное творчество. Поиск выразительной речевой интонации. Круг поэтов, тематика циклов и песен М.П. Мусоргского. *Прслушивание произведений*: «Где ты звездочка», «Сиротка», «Калистрат», «Колыбельная Еремюшки», «Блоха», «С няней», «В углу», «Жук», «С куклой», «Поехал на палочке», «Кот Матрос», «На сон грядущий».

Фортепианная музыка. «Картинки с выставки». Полька «Подпрапорщик». «Слеза».

2 год обучения

2 полугодие

Н.А. Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь. Многогранность творческой, педагогической и общественной деятельности Н.А.Римского-Корсакова. 1860-е годы: формирование эстетических взглядов и мировоззрений под влиянием «Могучей кучки» и ее идеолога В.В. Стасова. Обращение к русскому музыкальному фольклору. Многообразие творчества композитора: народно-историческая тема («Псковитянка», «Сказание о невидимом граде Китеже»), сфера лирики («Царская невеста», «Сервилия»),

образы Востока («Антар», «Шехеразада»). Наиболее характерные темы творчества Н.А. Римского-Корсакова - это фантастика, сказочность, многообразные связи с народным творчеством. Творческая и музыкально-общественная деятельность Н.А. Римского-Корсакова: композитор и дирижер, участник Балакиревского кружка, автор теоретических трудов и рецензий, редактор сочинений А.С. Даргомыжского, М.П. Мусоргского и А.П. Бородина. 37 лет педагогической работы, среди учеников более 200 композиторов: А.К. Лядов, И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев.

Оперное творчество. Значение оперного жанра в творчестве композитора. Сказка, история и повседневный быт народа в операх Н.А.Римского-Корсакова.

Опера «Снегурочка». 1881 год создания. Литературный источник сюжета. Лучшие поэтические образы: Снегурочка, Лель, Весна. Музыка оперы, выражающая поэзию русского языческого культа. Идея оперы коренится в народной поэзии: прославление могущественных животворных сил природы, несущих людям счастье. «Снегурочка» воплощает вместе с тем мысль о великой преображающей силе искусства. В опере противопоставлены два мира — реальный и фантастический, олицетворяющий, по словам композитора, «вечные, периодически выступающие силы природы». Снегурочка, пастух Лель и царь Берендей — персонажи полуреальные, полуфантастические. Яриле-солнцу — «творческому началу, вызывающему жизнь в природе и людях» (Римский-Корсаков) — враждебен суровый Мороз. Снегурочка — холодное дитя Мороза и Весны — всей душой тянется к людям, к солнцу, и композитор с замечательной правдой выражения показывает, как постепенно любовь и тепло торжествуют в ее сердце, приводя к гибели. Композиция оперы. Сказочность, реальность, обрядовость в опере. Музыкальные характеристики реальных и сказочных героев. Лейтмотивы в опере. *Прслушивание:* Пролог - вступление, песня и пляска птиц, ария и ариэтта Снегурочки, Проводы масленицы; 1 д.: 1 и 2 песни Леля, ариозо Снегурочки; 2 д.: клич Бирючей,

шествие царя Берендея, каватина царя Берендея; 3 д.: хор «Ай, во поле липенька», пляска скоморохов, третья песня Леля, ариозо Мизгиря; 4 д.: сцена таяния Снегурочки, заключительный хор.

Симфоническое творчество Н.А. Римского-Корсакова. Конец 80-х годов XIX века - появление трёх шедевров, олицетворяющих высший расцвет симфонизма Н.А. Римского-Корсакова и Петербургского симфонизма в целом: «Испанское каприччио», «Шехеразада», «Светлый праздник».

Оркестровая сюита «Шехеразада» посвящена В.В. Стасову². Основу сюжета сюиты составляют некоторые арабские сказки из сборника «1001 ночь», широко распространенных в разных (как в полном, так и в сокращенных и адаптированных) изданиях. Программа партитуры, составленная композитором: «Султан Шахриар, убежденный в коварстве и неверности женщин, дал зарок казнить каждую из своих жен после первой ночи; но султанша Шехеразада спасла свою жизнь тем, что сумела занять его сказками, рассказывая их ему в продолжение 1001 ночи так, что, побуждаемый любопытством, Шахриар постоянно откладывал ее казнь и наконец совершенно оставил свое намерение. Много чудес рассказывала ему Шехеразада, приводя стихи поэтов и слова песен, вплетая сказку в сказку и рассказ в рассказ».

Прслушивание: Симфоническая сюита «Шехеразада».

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

Оперное творчество. «Евгений Онегин» = «*лирические сцены*». Литературный источник сюжета, история первой постановки оперы силами студентов Московской консерватории. Композиция оперы. Новый тип русской оперы - лирико-психологический. Особенности драматургии,

² Владимир Васильевич Стасов (1824-1906) — русский музыкальный и художественный критик, историк искусств, архивист, общественный деятель. Идейный вдохновитель художественного объединения композиторов «Могучая кучка».

понятие «сцена». Музыкальные характеристики главных героев. Интонационная близость характеристик Татьяны и Ленского. Темы, связанные с главными героями оперы, изложение тем в разных картинах. *Прслушивание*: 1 к.: вступление, дуэт Татьяны и Ольги, хоры крестьян, ария Ольги, ариозо Ленского «Я люблю вас»; 2 к.: вступление, сцена письма Татьяны; 3 к.: хор «Девицы, красавицы», ария Онегина, 4 к.: вступление, вальс с хором, мазурка и финал, 5 к.: вступление, ария Ленского, дуэт «Враги», сцена поединка, 6 к.: полонез, ария Гремина, ариозо Онегина; 7 к.: монолог Татьяны, дуэт «Счастье было так возможно», ариозо Онегина «О, не гони, меня ты любишь».

Балетное творчество. С появлением «Спящей красавицы» и «Щелкунчика» сформировалось новое явление - балетный театр Чайковского. Балеты Чайковского - основа музыкальных театров мира. *Просмотр/прслушивание*: балет «Щелкунчик».

Симфоническое творчество. Симфония как ведущий жанр творчества композитора. Строение цикла симфонии, особенности сонатного allegro первой части симфонического цикла. Использование народной песни в симфониях.

Симфония №4 (f-moll), Op. 36. 1877 год. Этапное произведение в творческом пути композитора. Итоговая черта между предыдущим творчеством композитора и начало нового этапа в развитии всего последующего симфонизма Чайковского. Четвертая симфония – это первая психологическая драма, соизмеримая по духу с произведениями Л. Бетховена, представляет собой необычайно мощное произведение, открывшее в композиторе новую грань его личности. *Прслушивание*: симфония №4. Первая часть – Andante Sostenuto — Moderato con anima (f-moll); вторая часть - Andantino in modo di canzona (b-moll); третья часть - Scherzo: Pizzicato ostinato (F-dur); четвертая часть - Allegro con fuoco (F-dur), финал, вариационный цикл на тему русской народной песни «Во поле береза стояла».

Фортепианное творчество. Простота и непосредственность выражения фортепианных сочинений. Выразительный мелодизм и яркая образность музыки, связанная с родными и близкими сердцу композитора картинами русской городской и усадебной жизни. *Прослушивание произведений:* «Времена года».

Для ознакомления: Концерт для фортепиано с оркестром № 1.

3 год обучения

1 полугодие

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА

Третий год обучения является итоговым в изучении РУССКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ в ДШИ. Его основная задача - при помощи навыков работы у обучающихся существенно расширить музыкальный кругозор, увеличить объем знаний в области русской музыкальной культуры, научить подростков ориентироваться в современном музыкальном мире. При изучении театральных произведений рекомендуется активно использовать возможности видеозаписи. Необходимо также знакомить обучающихся с выдающимися исполнителями современности.

Русская культура в конце XIX - начале XX веков. «Серебряный век» русской культуры. Меценаты и музыкально-общественные деятели. Развитие музыкального образования. Связи с отечественным искусством и литературой. «Мир искусства». Выдающиеся исполнители этого периода.

С.В. Рахманинов. Характеристика творчества. Связь остро-лирического ощущения эпохи с образом горячо любимой Родины, с беспредельностью её широких далей, мощью и буйной удалью ее стихийных сил, нежной хрупкостью расцветающей весенней природы. Наследник традиций П.И. Чайковского. Русский мелодизм в духовных и светских сочинениях. С.В. Рахманинов - выдающийся пианист. Всеобщее признание С.В. Рахманинова как пианиста и дирижера в России и за рубежом. С 1917 года жизнь и творчество Рахманинова за рубежом. Творчество С.В. Рахманинова – это высокая духовность, верность и бесконечная любовь к

Родине. *Прослушивание произведений*: Пьесы-фантазии для фортепиано ор. 3 (Элегия), Прелюдия №5 ор. 23, Прелюдия ор.32 №12; «Вокализ» ор.34; романсы «Здесь хорошо», «Сирень».

И.Ф. Стравинский. Многогранность творческой деятельности композитора. Новые стилевые веяния и композиторские техники. «Русские сезоны» в Париже. Личность С.П. Дягилева, роль его антрепризы в развитии и популяризации российской культуры. «Мир искусства». Балетное творчество И.Ф. Стравинского: «Жар-птица» и «Петрушка». Значение сочинений «русского периода», новации в драматургии, хореографии и музыке балета. *Просмотр/прослушивание*: балеты «Жар-птица» или «Петрушка».

Музыка от античности до барокко. Мифология в музыке. «Яг Морт». Образ Орфея в музыке. Важной задачей последующих годов обучения является развитие исторического мышления обучающихся. Главная задача предмета состоит в том, чтобы интересы обучающихся в итоге становились шире заданного минимума, чтобы общение с музыкальными образцами, с историей, литературой, живописью стали для них необходимостью. Со второй половины 1 (первого) полугодия 3(третьего) года обучения по вторую половину 2 (второго) полугодия 5 (пятого) года обучения раскрываются темы ЗАРУБЕЖНОЙ МУЗЫКИ: эпоха античности, Средневековье, Ренессанс, барокко, классицизм, романтизм. В центре внимания курса находятся темы изучения творчества композиторов: Г.Ф. Гендель, И.С. Бах, К.В. Глюк, И. Гайдн, В.А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф.Шуберт, Ф.Шопен, Р.Шуман, Д. Верди, Ж.Бизе, К.Дебюсси, М.Равель. Каждая из этих тем предполагает знакомство с биографиями композиторов, с особенностями их творческого наследия, с подробным разбором и прослушиванием нескольких произведений одного композитора. В списке музыкальных произведений также приводятся варианты сочинений композиторов, данные для более широкого ознакомления, которые можно

использовать на биографических уроках или рекомендовать учащимся для самостоятельного прослушивания.

Учащиеся знакомятся с новыми музыкальными понятиями: канцона, баркарولا, павана, гальярда, опера, оратория, концерт, сюита, соната, бельканто, трубадуры, труверы, менестрели. Учащиеся узнают о влиянии мифологии на развитие культуры и искусства. Вклад греческой мифологии в современную культуру невозможно переоценить. Мифы породили искусство: изобразительное, музыкальное, драматическое, словесное. Из греческого языка произошло слово «музыка». Знакомство с мифологией Коми. Яг Морт — «лесной человек». История Орфея в творчестве композиторов, которые внесли определенные новации в классический сюжет (К.Глюк).

3 год обучения

2 полугодие

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Г.Ф. Гендель. Богатство музыкальных жанров в творчестве композитора. Путешествие в Италию, Флоренцию, Венецию, Рим, Неаполь, исключительная способность Генделя к восприятию разнонационального музыкального искусства. Осваивание стилистики итальянской оперы. Роль творчества Г.Ф. Генделя для Англии, для множества композиторов XVIII-XIX веков.

Прослушивание произведений: пленэрные жанры: оркестровая серенада, или сюита-дивертисмент для струнных, духовых и чембало «Музыка на воде»; сюита для большого духового оркестра, в составе двадцати гобоев, двенадцати фаготов, девяти валторн, девяти трубы, трех литавр и струнной группы «Музыка фейерверка».

И.С. Бах. Характеристика творчества. Постоянное стремление композитора к расширению профессионального кругозора и музыкантской карьеры, связанной по традиции времени с церковью и родным городом. Ступени музыкально-служебной иерархии: органист (Арнштадт и

Мюльхаузен, 1703-08 гг.), концертмейстер (Веймар, 1708-17), капельмейстер (Кетен, 1717-23), кантор и директор музыки (Лейпциг, 1723-50).

Жизнь в Веймаре, знакомство с европейской музыкой /органные обработки концертов А. Вивальди, клавирные — Т. Альбини/. Жизнь и творчество в Кетене: «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах» (второй жены композитора), включающая наряду с пьесами разных авторов 5 из 6 «Французских сюит»; «Маленькие прелюдии и фугетты», «Английские сюиты».

Органное творчество И.С. Баха как основа и стержень всего Баховского искусства. Влияние на Баха музыканта Букстехуде — художника с сильным оригинальным талантом, ярким драматизмом его свободных композиций — фантазий, токкат, сочетание поэтической мысли с умелой разработкой органических форм, тяготение к монументальности стиля. Два основных вида органических сочинений Баха: 1) большие музыкальные циклы, состоящие из прелюдий, фантазий, токкат с фугами; 2) одночастные хоральные прелюдии. Основа органических миниатюр — это мелодии протестантских хоралов, связанные в своих истоках с народным песнетворчеством. Разноплановость хоральных прелюдий: прелюдии мира лирических образов; прелюдии, насыщенные суровым героизмом; прелюдии, от которых веет чистотой и неомраченной радостью.

Вокальное творчество И.С. Баха. Лейпциг, наибольший творческий подъем, полная духовная зрелость и высшее мастерство творчества композитора. Большинство вокальных сочинений Баха на духовные темы. Зрелые вокальные сочинения Баха — синтез всего лучшего, что было достигнуто музыкальным искусством предшествующих времен. «Страсти по Матфею» - эпически грандиозное произведение с мощным исполнительским составом: три хора (третий — хор мальчиков), два оркестра, два органа, солисты — вокалисты и инструменталисты.

И.С. Бах. Хорошо темперированный клавир (ХТК). 1722 и 1744 гг., сборник из 2-х томов, в каждом из которых 24 пары прелюдий и фуг,

охватывающих все мажорные и минорные тональности. Прелюдия и fuga в одинаковых тональностях интерпретируются как цикл и исполняются вместе. 24 прелюдии и fugи сборника «Хорошо темперированный клавир» — это непревзойденные образцы полифонической клавирной музыки. Оба тома пьес «Хорошо темперированного клавира» скомпонованы по одинаковому формальному признаку: каждая прелюдия и fuga составляет отдельное, самостоятельное произведение, объединенное общей тональностью. Логика тонального плана, модуляции играют первостепенную формообразующую роль. Разновидности полифонии — имитационная и контрастная.

Прслушивание произведений: Токката и fuga ре минор; хоральная прелюдия Es-dur «Wachet auf, ruft uns die Stimme» («Пробудитесь, голос нас зывает»); хоральная прелюдия f-moll «Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ» («Я зываю к Тебе, Господи Иисусе Христе»); нотная тетрадь А.М. Бах, инвенции, «Маленькие прелюдии и fugи»; кантата «Кофейная»; ария № 47 h-moll из духовной оратории «Страсти по Матфею»; ХТК 1 том- прелюдия и fuga C-dur, прелюдия и fuga c-moll, прелюдия и fuga g-moll, ХТК 2 том- прелюдия и fuga f-moll. *Для ознакомления:* бранденбургский концерт №3 G-dur.

К.В. Глюк. Характеристика творчества. Великий оперный композитор, осуществивший во второй половине XVIII в. реформу итальянской оперы-seria и французской лирической трагедии. Странствия, освоение различных оперных жанров того времени, посвящение всего творчества композитора музыкальному театру. Появление первой реформаторской оперы «Орфей» (1762 год). Древнегреческий миф о легендарном певце в духе строгой и возвышенной античной драмы. Красота искусства Орфея и сила его любви преодолевают все преграды — основная идея сюжета оперы. В ариях Орфея, в знаменитом соло флейты, известном также в многочисленных инструментальных вариантах под названием «Мелодия», раскрылся оригинальный мелодический дар композитора.

Прослушивание произведений: опера «Орфей и Эвридика» - Увертюра; Ария Эвридики - *Che fiero*; 2 действие пляска фурий; 3 действие ария Орфея «Потерял я Эвридику»; «Мелодия» для флейты.

4 год обучения

1 полугодие

КЛАССИЦИЗМ. ВЕНСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА

Возникновение и обновление инструментальных жанров и музыкальных форм. Основные принципы нового стилевого направления. Сонатный и симфонический цикл, их кардинальное отличие от предшествующих жанров и форм. Состав симфонического оркестра. Венские классики.

Йозеф Гайдн. Характеристика творчества. Огромное творческое наследие композитора — около 1000 произведений во всех жанрах и формах, существовавших в музыке того времени (симфонии, сонаты, камерные ансамбли, концерты, оперы, оратории, мессы, песни и т. п.), а также крупные циклические формы, которые составляют основную, самую драгоценную часть творчества композитора, определяют его историческое место - 104 симфонии, 83 квартета, 52 клавирные сонаты. Строение сонатно-симфонического цикла. Симфония: классические закономерности жанра - соотношение и порядок следования частей цикла — сонатное Allegro, медленная часть, менуэт, быстрый финал, характерные типы тематизма и приемы развития. Классический состав оркестра, включающий все группы инструментов (струнные, деревянные и медные духовые, ударные).

Сонаты Гайдна. Знакомство композитора с клавирными сонатами Карла Филиппа Эмануэля Баха – провозвестника эстетического чувства – мощный стимул развития творческого гения Гайдна. Неистощимая фантазия композитора, открытие новых вариантов построения цикла, оригинальные способы оформления и развития материала. Гармоническая смелость,

ритмическая свобода, приемы тематического варьирования и орнаментики, новые фактурные приемы (гомофонно-гармоническая фактура).

Прслушивание произведений: симфония №100 Adagio — Allegro, Allegretto (C-dur), Menuet Moderato, Finale Presto; симфония №45 fis-moll; соната №7 Allegro con brio D-dur Сонатная форма, Largo e sostenuto в ритме траурной сарабанды, Finale Presto ma non troppo форма Рондо.

В.А. Моцарт. Характеристика творчества. С раннего возраста овладение искусством игры на клавире, скрипке, органе. Роль отца в воспитании юного исполнителя и композитора. 1762-71 гг. гастрольные поездки, знакомство с музыкой разных стран, осваивание характерных для эпохи жанров. Первые симфонии (Лондон, 1764), в Вене первые оперы в жанре итальянской оперы-buffa (Вена, 1768). Италия: совершенствование в контрапункте (полифонии) у Дж. Б. Мартини (Болонья), широкое признание, постановка опер и систематическое образование. Вена, 1782 год: создание произведений разных жанров (шесть струнных квартетов, посвященных другу И. Гайдну; концерты для клавир с оркестром). Творчество в Праге, 80-е - начало 90-х гг. XVIII века: оперы («Свадьба Фигаро», «Дон Жуан»); три последние симфонии - № 39 Es-dur, № 40 g-moll, № 41 C-dur «Юпитер»; лето 1788 г. - наивысшие достижения композитора в области симфонической музыки.

Последние бессмертные творения В.А. Моцарта: опера «Волшебная флейта» — гимн свету и разуму (1791, Театр в венском предместье) — и скорбный величественный Реквием, не завершенный композитором.

Симфонии В.А. Моцарта. 1764-1788 гг. Создание и дирижирование своими первыми симфониями, влияние творчества И.К. Баха (трактовка цикла: 3 небольшие части, отсутствие менуэта, небольшой оркестровый состав; выразительные детали: певучесть тем, выразительные контрасты мажора и минора, ведущая роль скрипки).

Посещение главных центров европейского симфонизма (Вены, Милана, Парижа, Мангейма) – эволюция моцартовского симфонического мышления:

- Обогащение содержания симфоний;
- Более яркие эмоциональные контрасты;
- Более активное тематическое развитие;
- Укрупнение масштабов частей;
- Более развитая оркестровая фактура.

В качестве примера: симфония № 39 (Es-dur) – одна из самых жизнерадостных и солнечных у Моцарта, наиболее близка гайдновскому типу; симфония № 40 (g-moll) ведет к романтикам, в частности, к «Неоконченной» симфонии Шуберта; симфония № 41 (C-dur, «Юпитер») предвосхищает бетховенскую героику.

Симфония №40 g-moll. Соль-минорная симфония — трепетная, словно выросшая из арии Керубино «Рассказать, объяснить не могу я» с ее непосредственным, живым юношеским чувством — гениальная предвестница многих романтических страниц музыки XIX века, начиная с Неоконченной симфонии Шуберта. Симфония написана для скромного состава оркестра (флейта, 2 гобоя, 2 кларнета, 2 фагота, 2 валторны, струнные). В ней — ставшие традиционными четыре части, однако отсутствует обычное для симфоний того времени медленное вступление.

Сонаты В.А. Моцарта. Сравнительно с симфониями, более позднее обращение композитора к жанру сонаты — в 19 лет, на пике славы виртуоза. Дар композитора к импровизации, более близки жанр – вариации.

Соната A-dur KV 331. «Волшебные» вариации на французскую песенку с финальным Rondo alla turca.

Прослушивание произведений: опера «Волшебная флейта»: Увертюра, 1 действие 1 сцена Ария Папагено «Известный всем я птицелов», 1 действие 1 сцена Ария Тамино «Какой чарующий портрет», 1 действие 1 сцена Ария Царицы Ночи, 1 действие 2 сцена Дуэт Памины и Папагено «Bei Mannern welche Liebe fuhlen» — «Когда чуть-чуть влюблен мужчина», 1 действие 3 сцена песня Тамино «Как полон чар волшебный звук», 2 действие 3 сцена Ария мести Царица Ночи, 2 действие 3 сцена Ария Зарастро «In diesen

heil'gen hallen» «Вражда и месть нам чужды», 2 действие 4 сцена Ария Памины «Ach, ich fühl's, es ist verschwunden» — «Все прошло», 2 действие 9 сцена дуэт Папагено и Папагены;

Симфония №40 Allegro molto, Andante, Menuetto — Trio, Allegro assai;
Соната №11.

Для ознакомления: Реквием, «Маленькая ночная серенада»

Л. Бетховен. Характеристика творчества. Юность в Бонне. Влияние идей Великой французской буржуазной революции на мировоззрение и творчество Л. Ван Бетховена. Жизнь в Вене. Трагедия жизни - глухота. Основной жанр творчества - фортепианные сонаты, новый стиль пианизма.

Сонаты Л. Бетховена. Фортепианная соната как наиболее непосредственная форма выражения мыслей, чувств и главных художественных устремлений композитора. В сравнении с жанром симфонии, которые появлялись у композитора как итог и обобщение длительного периода исканий, **фортепианная соната** непосредственно отражала все многообразие творческих поисков. Характерные для Бетховена темы, манера их изложения и развития, драматизированная трактовка сонатной схемы, новая ритмика, новые тембровые эффекты и т. п.

Соната для фортепиано № 8 до минор, оп. 13 - «Патетическая» («с приподнятым, возвышенным настроением», сила трагедии, страсть к торжеству справедливости, стремление к концепции преодоления). Посвящение близкому другу и почитателю творчества Бетховена - князю Карлу фон Лихновскому. Острое противопоставление двух миров: **мир** грез и мечтаний героя и **мир** реальный, имеющий начало злого рока. На протяжении всего произведения судьба вторгается в мир героя, окрашивая его в темные тона.

Соната для фортепиано № 14 до-диез минор, ор. 27, № 2 (известная под названием «Лунная», музыкальный критик Людвиг Рельштаб). Посвящение 18-летней Джульетте Гвиччарди (юная графиня, в 1801 году ученица композитора). В центре произведения душевная драма. Усиленный эффект

драматичности в финале. «Соната в духе фантазии» → измененная последовательность формы:

- 1 часть: Адажио|Adagio sostenuto;

- 2 часть: Allegretto;

- 3 часть: Presto agitato

Симфонии Л. Бетховена. Окончательно сложившийся сонатно-симфонический цикл в творчестве венских классиков (Гайдн, Моцарт), **симфонии** Бетховена как подлинно драматический инструментальный жанр. Симфонии Бетховена – отражение человеческого пути преодоления, где судьба оказывается в руках человека.

Симфония № 5 до минор, соч. 67. 1804—1808 гг. Посвящение симфонии покровителям композитора — князю Ф. Й. фон Лобковицу и графу А. К. Разумовскому. Долгий подготовительный период создания. Неблагоприятная обстановка для сочинения произведения: прогрессирующая глухота композитора, наполеоновские войны, политический беспорядок в Австрии, оккупация Вены наполеоновскими войсками в 1805 году.

Симфония №5 – жанр инструментальной драмы. Программный замысел:

- В первой части экспонируются прямое действие (лирический герой) и контрдействие (судьба) происходит завязка драмы и обострение конфликта. Преобладание и доминирование судьбы над героем;
- Вторая часть выполняет функцию разрядки нагнетенного противодействия, а также дает начало для формирования облика торжествующего финала;
- В третьей части конфликт накаляется и развивается до достижения острой стадии. Происходит перелом ситуации в пользу лирического героя. Характеризуется динамическим нарастанием;
- Финал формирует позитивный ключ и реализует концепцию «Через борьбу к победе».

Композиция симфонии - эталон симфонического и драматургического мастерства.

Прослушивание произведений: Соната op. 13, «Патетическая» (№ 8), Соната op. 27, № 2, «Лунная» (№ 14); Симфония №5 - Allegro con brio (сонатное allegro, c-moll), Andante con moto (двойные вариации, As-dur), Scherzo. Allegro (c-moll), Allegro (финал, сонатная форма, C-dur).

4 год обучения

2 полугодие

Романтизм в музыке. Новое направление в искусстве, условия и предпосылки возникновения. Новая тематика, новые сюжеты - природа, фантастика, история, лирика, тема Человека. Новые жанры - фортепианная и вокальная миниатюра, циклы песен, пьес.

Ф. Шуберт. Характеристика творчества. Первый великий композитор-романтик. Основа творческих идей композитора: поэтическая любовь и чистая радость жизни, отчаяние и холод одиночества, томление по идеалу, жажда странствий и безысходность скитаний, эмоциональная открытость романтического мироощущения, непосредственность выражения. Значимость жанра ПЕСНИ.

Вокальные произведения Ф. Шуберта. Чуткое восприятие красоты во всех ее проявлениях (природа, искусство) в сочетании с образами настоящей высокой поэзии (И. Гёте, В. Мюллер, Г. Гейне).

«Прекрасная мельничиха» (op.25, D795) — первый вокальный цикл Франца Шуберта на слова Вильгельма Мюллера. 1823 г. Посвящение другу Карлу фон Шёнштейну. Музыкальность стихов В. Мюллера. «Прекрасная мельничиха» — первый романтический вокальный цикл, своеобразный роман в новеллах: каждая песня самостоятельна, но включена в общую линию развития сюжета, имеющего экспозицию, завязку, кульминацию и развязку. Песни отличаются непритязательными, сразу запоминающимися

мелодиями в фольклорном духе, в простой, чаще куплетной форме. Картины романтически одушевленной природы в фортепианном сопровождении.

«Зимний путь» (Op. 90, D 911), 1827 г., предпоследний год жизни композитора, полный печальных событий. Второй песенный цикл Шуберта, классический образец этого музыкального жанра. Две части цикла по 12 песен на слова В. Мюллера. Контраст музыкального тона по сравнению с первым вокальным циклом (мрачный, проникнутый пессимизмом). Лирический герой *«венка жутких песен»*³ представлен в музыкальных монологах влюблённого, новые эмоциональные нюансы, углубление психологической характеристики героя.

Прслушивание произведений: в/ц «Прекрасная мельничиха» - №1 «В путь», №2 «Куда?», №6 «Любопытство», №14 «Охотник», №19 «Мельник и ручей», №20 «Колыбельная ручья»; в/ц «Зимний путь» - №3 «Застывшие слезы», №4 «Оцепенение», №6 «Водный поток», №7 «У ручья», №11 «Весенний сон»; «Форель», «Лебединая песня» (Серенада); Музыкальный момент f-moll, экспромт B-dur.

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

Главная творческая тема композитора, определившая идейное содержание его музыки – тема Родины. Отзвуки народных польских песен и танцев, образы национальной литературы в сочинениях Шопена. Важнейшая черта шопеновского стиля – исключительное мелодическое богатство.

³ Так называл своё произведение сам Ф. Шуберт

Фортепианные произведения Ф. Шопена. Мазурки и полонезы – яркость народно-национальных элементов. **Мазурки** разнохарактерны: 1) простые или сложные трехчастные построения, представляющие изображение деревенских сенок, жанровые зарисовки из сельской жизни; 2) окутанные меланхолической дымкой с очертаниями родных композитору пейзажей; 3) мазурки драматического склада; 4) мазурки — развернутые лирические поэмы. Тема Родины воплощена в монументальных формах **полонеза**. Каждый из полонезов — новый поворот темы: эпико-трагедийный, героико-воинственный, празднично-торжественный или такой, где драматизм современных событий воскрешает образы героического прошлого, где на триумфально-батальные картины истории падает сумрачная тень авторских лирических размышлений. Полонезы Шопена – это объемность музыкальных образов, оркестральный характер звучности, монументальность и размах эстрадно-виртуозного стиля. **Прелюдии** Шопена отражают основные коллизии романтического мироощущения. «Импровизационная» свобода, самоценность пьес данного жанра (в старинной музыке прелюдия являлась вступлением к какому-либо произведению). В цикле «24 Прелюдии, Op. 28» каждая прелюдия — это законченная пьеса, а весь цикл — собрание кратких музыкальных записей, отражающих внутренний мир художника, его мысли, мечты и настроения. Контрастное чередование образов: скорбно-лирические, изящно-грациозные, пронизанные гражданским пафосом и трагедийностью, романтически-страстные, порывистые. Преобладание в прелюдиях формы периода. Расположение прелюдий по квинтовому кругу, начиная с C-dur (как у Баха) и параллельного минора и, пройдя через круг диезных тональностей, переходит затем к бемольным, завершая весь цикл в F-dur и d-moll. Принцип контрастности как элемент, выполняющий первенствующие функции.

Прислушивание произведений: мазурка Op.7 №1 B-dur, мазурка Op.67 g-moll, полонез Op. 26 № 1 cis-moll; полонез Op. 53 As-dur, прелюдия №3 G-dur, прелюдия №4 e-moll, прелюдия №6 h-moll, прелюдия №7 A-dur,

прелюдия №15 Des-dur, прелюдия №24 d-moll, прелюдия №16 b-moll, прелюдия №20 c-moll.

Р. Шуман. Характеристика творчества. Роль воспитания отца. Влияние пианиста и композитора Мошелеса⁴. Обучение в Лейпцигском университете. Совершенствование техники фортепианной игры у Фридриха Вик⁵. Посвящение всей жизни сочинению музыки. Письма Кларе Вик. Одна из главных тем произведений композитора - тема детства. 1831 - 1838 гг.: сочинение фортепианных циклов «Вариации», «Карнавал», «Бабочки», «Фантастические пьесы», «Детские сцены», «Крейслериана». Публицистическая деятельность, создание «Новой музыкальной газеты»: развитие нового направления в музыке, отвечающего эстетическим принципам романтизма, где в основе творчества лежат чувства, эмоции, переживания; активная поддержка молодых талантов. Брак с Кларой Вик, совместные гастроли, концерты в России. Пропаганда творчества Роберта Шумана супругой композитора.

Фортепианный цикл «Карнавал» (1834). «Миниатюрные сцены на 4-х нотах». Картина праздника, на котором давидсбюндлеры, объединившие свои силы, торжественно выступают против филистимлян (филистеров). Публицистическая направленность замысла произведения. «Отчет» корреспондента-давидсбюндлера на балу, данном редактором «Новой музыкальной газеты», с целью ознакомления присутствующих с музыкальными новинками. Комические разногласия между давидсбюндлерами и филистерами. «Карнавал» — наиболее яркое претворение идейно-эстетической концепции Шумана, целью и содержанием которой была борьба с рутинной, с мещанством в искусстве и жизни.

Фортепианный цикл «Детские сцены» (1838). Лирически одушевленные образы природы, фантастических грез, старинных легенд и

⁴ Йгнац (Исаак) Мошелес (1794 — 1870) — богемский пианист-виртуоз, дирижёр, композитор, педагог.

⁵ Иоганн Готлоб Фридрих Вик (1785 — 1873) — немецкий музыкальный педагог. Отец Клары Шуман - немецкой выдающейся пианистки эпохи романтизма, первой исполнительницы сочинений Роберта Шумана.

преданий, образы детства. Миниатюры, созданные для взрослых, как напоминание им о детстве - счастливой беззаботной поре. Тринадцать разнохарактерных миниатюр, в которых Роберт Шуман живописно отобразил всё то, что бывает с человеком в детстве: его забавы и важные занятия, радости и огорчения.

Прослушивание произведений: Фортепианные циклы «Карнавал», «Детские сцены».

5 год обучения

1 полугодие

ЕВРОПЕЙСКАЯ МУЗЫКА XIX - 1-й половины XX вв.

Развитие оперного жанра.

Творчество Д. Россини, Дж. Верди, Ж. Бизе. Французская композиторская школа - К. Дебюсси, М. Равель.

Композиторы XIX - 1-й половины XX вв. обновили музыкальный язык итальянской и французской оперы, насытив его прекрасными мелодиями, интонационно близкими к народной песне.

Жанр оперы buffa. Комедийно-бытовая тематика, простые народные и бытовые напевы, живые танцевальные ритмы, особая роль насыщенных действием динамичных ансамблей. Основные задачи искусства и литературы данного периода: служение народу, борьба за развитие национальной культуры, воспитание национального самосознания, призыв к изучению жизни народа, его дум и чаяний, истории и искусства.

Джоаккино Россини (1792—1868) - основоположник национальной оперной школы. Творчество Россини как связующее звено в развитии итальянской оперы, завершающее ее предшествующий этап и положившее начало новой национальной школе. В комических операх композитора (в частности, «Севильский цирюльник»), с их смелым, злободневным содержанием, опера buffa достигла наивысшего расцвета.

Малая продолжительность расцвета итальянской оперы (отход от идейного содержания; изобилие эффектов, противоречащих характерам

образов). Созданию полноценных оперных либретто мешала рутина, царившая в оперных театрах.

Из идейно-драматического кризиса вывел итальянскую оперу **Джузеппе Верди** (1813—1901) - смелый новатор, убежденный и последовательный поборник реалистических принципов итальянской литературы эпохи национально-освободительного движения. Наивысший расцвет национальной оперной школы в творчестве Верди. Основа творчества композитора - постоянное стремление к реалистической жизненности характеров и драматических ситуаций, подчинение всех выразительных средств выявлению основной идеи. В опере «Аида» Верди достиг идеального слияния действия, слова и музыки, пришел к созданию подлинной реалистической музыкальной драмы.

Александр Сезар Леопольд Бизе́ (1838—1875). Творчество французского композитора – это выражение лучших прогрессивных традиций французской культуры и посвящение жизни музыкальному театру. Постоянный интерес художника к жизни народа, смелое обращение к сюжетам повседневного быта, размах мысли, жизненная правдивость, театральность-сценическая выразительность. Музыкальная индивидуальность главных героев в опере «Искатели жемчуга», эмоциональная сила и яркость колорита бытовых сцен, мечтательная поэзия природы Востока.

Ашиль-Клод Дебюссí (1862—1918). Представитель французской классической музыки рубежа XIX-XX веков. Исполнитель, дирижер, композитор, критик. Самобытность и уникальность сочинений. Сближение с кружком поэтов-символистов. Музыкальность символистской поэзии, поиски таинственных связей между жизнью души и миром природы способствовали формированию эстетики творчества композитора. Поездки в Россию. Знакомство с музыкой Н. Римского-Корсакова, А. Бородина. М. Мусоргского, повлиявшее на формирование собственного стиля. Излюбленный жанр композитора — программная сюита: серия разнохарактерных картин, где статика пейзажей оттеняется стремительно-

подвижными, часто танцевальными ритмами. Сюита для оркестра «Ноктюрны» (1899) - три симфонические картины, объединенные сюжетным и близким образным содержанием. Заглавие «Ноктюрны» более общего и в особенности более декоративного значения («Облака», «Празднества», «Сирены»). Использование особых звуковых средств, приёмов развития, оркестровки для передачи непосредственных ощущений, вызванных созерцанием природы, эмоциональных состояний людей. Двадцать четыре прелюдии Дебюсси — это цикл миниатюрных музыкальных картин, в каждой из которых заключен совершенно самостоятельный художественный образ. Способность прелюдии к воплощению отдельных, сменяющих друг друга впечатлений, отсутствие обязательных схем в композиции, импровизационная свобода высказывания. Каждая прелюдия имеет программное название, законченную и стройную форму с признаками «репризности» (трехчастная или двухчастная форма с репризой).

Жозеф Морис Равель (1875—1937) — французский композитор и дирижёр, представитель музыкального импрессионизма. «Загадочность» в вопросах творчества, в области личных переживаний, духовной жизни композитора. Избирательность вдохновения, требовательность к себе, тщательное продумывание каждого произведения и детальное доведение его до совершенства (умеренный список сочинений). Фортепианная пьеса «Игра воды» (1901). Стремление к обновлению фортепианной техники и звучности. Создание ряда новаторских произведений, без которых невозможно представить себе пианизм двадцатого столетия. Основы фортепианной техники «Игры воды»: широко расположенные аккордовые и арпеджированные пассажи, оттеняющие плавное течение мелодии, необычная последовательность интервалов (кварта, квинта и терция, создающие мягкую диссонантность), образно-живописная виртуозность на иной гармонической основе (изобилие нонаккордов, элементы политональности).

Произведение Мориса Равеля под названием «Болеро», первоначально задуманное как музыка для балетной постановки (1928). Антреприза Иды Рубинштейн. Как отмечает Александр Майкапар⁶, «Болеро» приобрело особую популярность из-за «гипнотического воздействия неизменной множество раз повторяющейся ритмической фигуры, на фоне которой две темы также проводятся много раз, демонстрируя необычайный рост эмоционального напряжения и вводя в звучание всё новые и новые инструменты»⁷. Четкая ритмическая фигура, отбиваемая малым барабаном со скупым сопровождением альтов и виолончелей пиццикато звучат непрерывно на протяжении всей пьесы. Флейта, дублирующая ритм барабана на доминантовом звуке. Введение саксофона в состав симфонического оркестра. Поочередное прохождение основной темы у кларнета, фагота, кларнета-пикколо, гобоя д'амур, дуэта флейты и трубы, саксофона (саксофоны тенор, сопрано и сопранино). Одновременное увеличение мощи аккомпанемента. Неуклонное оркестровое крещендо в полнозвучном tutti, глиссандо тромбонов в заключительных тактах.

Прослушивание произведений: Д. Россини опера «Севильский цирюльник»: увертюра, 1 действие картина 2 Каватина Розины («В полуночной тишине...»), 1 действие картина 2 Ария Базилио («Клевета вначале сладко...»). Д. Верди опера «Аида»: увертюра, 1 действие 1 картина Романс Радамеса «Милая Аида», ария Аиды «Безумное слово, о боги, простите! Отцовскому сердцу вы дочь возвратите!», хор «К берегам священным Нила», Хор «Кто там с победой к славе?», Триумфальный марш. Ж. Бизе опера «Искатели жемчуга»: романс Надира «Я все еще верю, я слышу...», речитатив и каватина Лейлы «Ночь наступила, я одна», дуэт Надира и Зурги «В святой храм».

⁶ Александр Евгеньевич Майкапар (род. 4 декабря 1946 года, Москва) — советский и российский клавесинист, органист, музыковед, искусствовед, переводчик. Заслуженный артист Российской Федерации (1999). Внук Самуила Майкапара.

⁷ А. Майкапар. «Болеро» Равеля. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Болеро_\(Равель\)#cite_note-1](https://ru.wikipedia.org/wiki/Болеро_(Равель)#cite_note-1)

К. Дебюсси. Сюита для оркестра «Ноктюрны»; Прелюдии: тетрадь 1 (1910) - Девушка с волосами цвета льна, Менестрели; Тетрадь 2 (1911—1913) – Ундина.

М. Равель. Фортепианная пьеса «Игра воды» для фортепиано в 2 руки; произведение для оркестра «Болеро» (1928).

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

1-й половины XX века

Осмысление и обобщение композиторами значения происходящих исторических перемен в крупных симфонических формах. Менее значительные творческие достижения 20-х гг. XX века в области камерных жанров. Первые опыты создания опер на советскую или историко-революционную тематику. Важное место в отечественной музыкальной жизни 20-х гг. занимало творчество С.С. Прокофьева, который жил в это время за рубежом. К 30-40 м годам XX века композиторы достигли значительных успехов в укреплении связи творчества с жизнью и овладении новым строем образов отечественной действительности. Наиболее выдающиеся произведения 30-40-х гг. позволяют говорить о рождении отечественной музыкальной классики. Постановка балета С.С. Прокофьева «Ромео и Джульетта» (балетмейстер Л. М. Лавровский, в главной роли — Г. С. Уланова; 1936, пост. 1940). Наиболее значительны достижения в области симфонической музыки, в которой композиторы воплотили богатый духовный мир современника - борца и созидателя новой жизни, сложные коллизии окружающей действительности, проистекающие из непримиримого антагонизма двух миров. Д.Д. Шостакович - ведущий мастер отечественного симфонизма данного периода.

Всенародный патриотический подъём военных лет и напряжение жестокой схватки между силами прогресса, гуманизма и всё уничтожающим на своём пути фашизмом были воплощены в ряде произведений крупной формы. В годы ВОВ во многих странах мира звучала Симфония №7 (1941)

Д.Д. Шостаковича как мощный призыв к отпору фашистской агрессии и защите ценностей человеческой культуры.

В послевоенные годы тема всенародного подвига в борьбе с фашизмом сохранила свое значение. Усилилось внимание к проблемам этического порядка, остро встал вопрос о долге личности перед народом и обществом, об ответственности каждого человека за судьбы мира.

С.С. Прокофьев. Характеристика творчества. Эволюция творческого стиля композитора. Сотрудничество с С.П. Дягилевым. Основные идеи творческой концепции композитора: стремление к общечеловеческим идеям и темам, обобщающим образам истории, светлым, реалистически-конкретным музыкальным характерам, раскрытие ценностей человеческого духа. Огромное творческое наследие, среди которых Балет «Ромео и Джульетта» - одна из вершин отечественного театрально-музыкального искусства, в котором образы трагедии У. Шекспира переданы с огромной выразительной силой и в то же время с необычайной пластичностью, остротой и точностью музыкального рисунка.

Симфоническое творчество С.С. Прокофьева. Симфония № 1 D-dur «Классическая», соч. 25 (1917 г.) во многом воспроизводит стиль сочинений Йозефа Гайдна, хотя структура произведения и не соответствует композиции его эпохи. Идея создания симфонии возникла во время занятий Прокофьева дирижированием в Санкт-Петербургской консерватории (Николай Черепнин часто давал ученикам для упражнений произведения Гайдна). Отличительные особенности Симфонии № 7, cis-moll, соч. 131 (1952 г.): выдержанность стиля, стройность формы, наполненность поэзией, музыка жизнелюбива, без острых драматических коллизий и резких столкновений, богатство эмоциональных оттенков. Музыкальный язык симфонии поражает благородной простотой и ясностью, что характерно в целом для позднего периода творчества Прокофьева.

Прслушивание произведений: С.С. Прокофьев балет «Ромео и Джульетта»; Симфония № 1 D-dur «Классическая», соч. 25; Симфония № 7, cis-moll, соч. 131.

5 год обучения

2 полугодие

Д.Д. Шостакович. Д. Шостакович — классик музыки XX века. Великий мастер, чье творчество тесно связано с трудной судьбой своей родной страны. Прямая сопричастность композитора к бедам своего народа, основное значение вклада Д.Д. Шостаковича в историю музыки века мировых войн и грандиозных социальных потрясений. Шостакович — художник универсального дарования. Многогранное жанровое творчество. Шостакович — автор ряда песен, блестящих обработок популярной и джазовой музыки, которой композитор особенно увлекался в пору становления стиля — в 20-30-е годы XX века. Основное творческое дарование композитора – жанр симфонии, где он мог открыто говорить правду о своем времени. Симфония № 5 d-moll, op. 47 (1937 г.) — наиболее значительное и принципиальное достижение в развитии советского симфонизма 30-х годов XX века. Сила Пятой симфонии в переживании ее лирического героя, в теснейшей связи с жизнью людей и всего человечества в канун величайшего потрясения, — второй мировой войны. Подчеркнутый драматизм музыки, присущая ей обостренная экспрессия — лирический герой не становится в этой симфонии пассивным созерцателем, он судит происходящее и предстоящее высшим нравственным судом. В равнодушии к судьбам мира и сказалась гражданская позиция художника, гуманистическая направленность музыки композитора. Симфония № 7 «Ленинградская» C-dur соч. 60 (1941 г.). Д.Д. Шостакович - художник — борец против фашизма. Симфония №7 - живой голос сражающегося народа, вступившего в схватку не на жизнь, а на смерть во имя права на существование, в защиту высших человеческих ценностей. Антагонизм двух

противостоящих друг другу лагерей, «механичность» деловито работающей фашистской «машины уничтожения».

24 Прелюдии и фуги соч. 87 для фортепиано (1951 г.). Монументальный цикл, навеянный Баховскими торжествами в Лейпциге, посвящённый 200-летию со дня смерти И.С. Баха, а также в качестве почётного члена жюри международного конкурса пианистов, в котором принимала участие также и первая исполнительница цикла прелюдий и фуг Татьяна Николаева. Драматическое произведение с развёрнутым сюжетом и неповторимостью. Прелюдии и фуги Шостаковича соч. 87 — это глубокое произведение высочайшего мастерства и величия, новое слово в искусстве полифонии.

Джазовые сюиты Д.Д. Шостаковича. Участие композитора в культурной инициативе, предполагающей ликбез населения относительно джаза. Главная цель инициативы - уход от стереотипа «легкой» музыки и придание джазу профессионального уровня. Участие Шостаковича в Ленинградском Конкурсе, сочинение Первой джазовой сюиты (1934 г.). Сюита в трех движениях, отображение изобилия и декаданса 1920-х годов. Вторая сюита (1938 г.) написана по просьбе новообразованного Государственного оркестра джаза и его дирижера Виктора Кнушевицкого. Оба сюжета показывают яркость и остроумие Шостаковича в оркестровке, композитор уступает академизму, использует легкую музыкальную идиому, которую он широко применял в своей кино- и театральной музыке.

Первая сюита – доказательство того, что серьезная музыка приемлет популярные формы. Вторая сюита - произведение «на заказ» для государственного органа, контролирующего вкусы публики. Первые три движения сюиты - Scherzo, Lullaby и Serenade - реконструкция и оркестровка Джерарда МакБерни. Премьера – Лондон, 2000 год.

Прослушивание произведений: Симфония № 5 d-moll, op. 47: Moderato — Часть №1 Moderato — Allegro non troppo, d-moll, сонатная форма; Часть №2 Allegretto, a-moll, сложная трёхчастная форма; Часть №3 Largo, fis-moll,

сонатная форма без разработки; Часть №4 финал Allegro non troppo, d-moll — D-dur, сонатная форма с эпизодом вместо разработки; Симфония № 7 «Ленинградская» до мажор соч. 60: Часть №1 Allegretto, Часть №2 Moderato — Poco allegretto, Часть №3 Adagio, Часть №4 Allegro non troppo; 24 Прелюдии и фуги соч. 87 для фортепиано: Прелюдия и fuga № 1 C-dur, Прелюдия и fuga № 4 e-moll, Прелюдия и fuga № 5 D-dur, Прелюдия и fuga № 6 h-moll, Прелюдия и fuga № 22 g-moll, Прелюдия и fuga № 24 d-moll; Джазовые сюиты №1, №2.

МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 2-й половины XX века

Музыкальные явления начала XX века, расцвет стиля «модерн» в русской музыке, богатая музыкальная жизнь в России. Многообразие проявлений интеграционного мышления в неофольклоризме.

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

Творчество композиторов «новой фольклорной волны» 1960 – 1980-х годов. **В.А. Гаврилин.** Творческое кредо композитора: «Говорить со слушателем понятным для него языком». «Стирание» грани между эстрадной, бытовой и серьезной, академической музыкой. Создание эстрадных песен высокого художественного уровня. Создание произведений «новых» крупных форм - сюиты, поэмы, кантаты с использованием приемов современной эстрадной музыки. Адресуя свои произведения прежде всего молодежи, композитор создает некий новый жанр, называемый «песенно-симфоническим»⁸. Успех в амплуа балетного композитора.

Музыкальный авангард и новации в творчестве композиторов **А.Г. Шнитке, С.А. Губайдулиной.** Новые темы, связанные с борьбой за мир и дружбу народов, с идеями международной солидарности, трудовым героизмом советских людей, перестройкой быта и человеческих отношений в социалистическом обществе. Экспериментальный характер музыкальных

⁸ Две «тетради» В. Гаврилина // Сохор А. Статьи о советской музыке. — Ленинград, 1974.

сочинений для разных составов инструментов. Произведение А. Шнитке «Сюита в старинном стиле» - стилизация под творения композиторов прошлых эпох. Несхожие по характеру пьесы, иллюстрирующие разные образы, пейзажи и действенные сцены, предстают перед слушателями в виде своеобразного колоритного спектакля «инструментального театра».

Рождение джаза (Д. Гершвин).

Прслушивание произведений: Г.В. Свиридов Кантата «Курские песни»: часть №1 «Зелёный дубок», часть №4 «Ой, горе, горе лебедоньку моему», часть №7 «За речкою, за быстрою...»; музыкальная сюита-иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель»: Часть №1 «Тройка», часть №4 «Романс», часть №8 «Отзвуки вальса», часть №9 «Зимняя дорога». В.А. Гаврилин. Балет «Анюта» (сценарий Александра Белинского на литературный сюжет А.П. Чехова, главные партии - Е. Максимова, В. Васильев). А.Г. Шнитке «Сюита в старинном стиле» для скрипки и фортепиано («Suite in the Old Style» 5 частей - «Пастораль», «Балет», «Менуэт», «Фуга» и «Пантомима»); Музыка из к/ф «Сказка странствий», Сюита из к/ф «Экипаж». С.А. Губайдулина Allegro Rustico для флейты и фортепиано; «Звуки леса» для флейты и фортепиано; музыка в к/ф («Маугли, Чучело»). Джаз: Д.Гершвин «Рапсодия в блюзовом стиле».

6 год обучения

1 полугодие

Ведущие стилевые течения в европейской музыке на рубеже XIX – XX веков. Клод Дебюсси. Сочинение для симфонического оркестра «Море». Сочинение для фортепиано «Лунный свет».

Французские композиторы группы «ШЕСТИ». Характеристика направления, особенности композиторских стилей. Кумир молодежи 20-х годов XX века Эрик Сатй. Развитие жанра симфонии в XX веке и симфоническое творчество Артюра Онеггера. Творчество Оливье Мессиа́на.

Экспрессионизм в европейском искусстве XX века и творчество композиторов Нововенской школы. Творческая эволюция Арнольда

Шёнберга. Бела Барток. Микрокосмос. Артист, скрипач и музыкальный теоретик Па́уль Хиндемит (1895-1963). Симфония «Художник Матис».

6 год обучения

2 полугодие

Отечественная музыка 2-й половины XX века. Творчество композиторов «новой фольклорной волны» 1960 – 1980-х годов. Э.В. Денисов. Кантата «Солнце инков». Балет «Исповедь». Особые жанры: пьеса для подготовленного фортепиано и магнитофонной ленты «Пение птиц»

Р.К. Щедрин. Опера «Левша»; Концерт для оркестра «Озорные частушки», фрагменты балета «Озорные частушки».

С.А. Губайдулина Вокальный цикл по поэме М. Пришвина «Фацелия»: «Первый цветок», «Расцвет шиповника».

А.Г. Шнитке «Гоголь-сюита». Сюита из музыки к спектаклю Театра на Таганке «Ревизская сказка»

С.М. Слонимский Интермеццо памяти И. Брамса; Северная песня; Романтический вальс.

Музыкальные стили: БЛЮЗ. РОК. Эдди Рóзнер, Чак берри, Элвис Пресли, Битлз, The Rolling Stones, Джимми Хендрикс, Фрэнк Заппа, Pink Floyd (по одной композиции на усмотрение преподавателя).

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Оценки качества знаний по предмету «музыкальная литература» охватывают все виды контроля:

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

Цель промежуточной аттестации – определение уровня подготовки учащегося на определенном этапе обучения по конкретно пройденному материалу.

Вид контроля	Задачи	Формы
Текущий	• Проверка успеваемости учащегося	• Контрольные

контроль	<ul style="list-style-type: none"> • Поддержание учебной дисциплины • Выявление отношения учащегося изучаемому предмету <p>Повышение уровня освоения текущего учебного материала. Текущий контроль осуществляется преподавателем регулярно (с периодичностью не более чем через два, три урока) в рамках расписания занятий и предлагает использование различной системы оценок. Результаты текущего контроля учитываются при выставлении четвертных, полугодовых, годовых оценок</p>	уроки, <ul style="list-style-type: none"> • Блиц-опросы • Тестовые задания
Промежуточная аттестация	Определение успешности развития учащегося и усвоения им программы на определенном этапе обучения	Зачеты Переводные зачеты
Итоговая аттестация	Определяет уровень и качество освоения программы учебного предмета	Экзамен – проводится в выпускных классах: 5 (6), 8 (9)

Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и навыков учащихся. Также преподаватель может назначать и проводить контрольные уроки в течение четверти в зависимости от этапности изучаемой программы с целью повышения мотивации в ученике к учебному процессу.

Контрольные уроки проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Экзамены проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, и

предполагают устный ответ учащегося в присутствии комиссии. Оценки ставятся после обязательного методического обсуждения.

Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения образовательной программы. Экзамен проводится в выпускных классах: 8 (9), в соответствии с действующими учебными планами.

Контроль и учет успеваемости

Контроль текущей и промежуточной успеваемости осуществляется по пятибалльной системе (с учетом добавления минуса или плюса к оценке система становится 10-балльной: 2, 3-, 3, 3+, 4-, 4, 4+, 5-, 5, 5+). Успеваемость учащихся по программе «Музыкальная литература» учитывается на различных контрольных уроках, зачетах и экзаменах.

Экзамены проводятся в соответствии с действующими учебными планами в выпускном классе и в классе дополнительного года обучения.

При выведении итоговой оценки учитывается следующее:

- Оценка годовой работы ученика,
- Оценки, полученные на зачетах и контрольных уроках в течении года.

Оценка 5 (отлично) выставляется за полный, подробный ответ, демонстрирующий свободное владение информацией о жизни и творчестве композиторов; понимание особенностей стиля; знание терминологии; знание музыкального материала в рамках музыкальной викторины.

Оценка 4 (хорошо) ставится за достаточно полный ответ; свободное владение информацией о жизни и творчестве композиторов; понимание особенностей стиля; знание терминологии и музыкального материала, но при этом допускаются небольшие погрешности в цифрах, собственные варианты расшифровки терминов.

Оценка 3 (удовлетворительно) выставляется за неполный, с фактологическими ошибками ответ; неуверенные, нечеткие формулировки; за большое количество неправильных ответов в викторине по знанию музыкального материала.

Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется за отсутствие знаний по половине вопросов; неверные фамилии и названия произведений; незнание музыкального материала.

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. По сложившейся традиции учебного заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что дает возможность более точно оценить знания учащегося.

1. АТТЕСТАЦИЯ: цели, виды, форма, содержание

Цель аттестационных (контрольных) мероприятий - определить успешность развития учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе.

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ осуществляется регулярно преподавателем на уроках. Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на ответственную организацию домашних занятий. Текущий контроль учитывает темпы продвижения ученика, инициативность на уроках и при выполнении домашней работы, качество выполнения заданий. На основе текущего контроля выводятся четвертные оценки.

Формы текущего контроля:

- устный опрос (фронтальный и индивидуальный),
- выставление поурочного балла, суммирующего работу ученика на конкретном уроке (выполнение домашнего задания, знание музыкальных примеров, активность при изучении нового материала, качественное усвоение пройденного),
- письменное задание, тест.

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который проводится преподавателем, ведущим предмет. Целесообразно проводить контрольные уроки в конце каждой учебной четверти. На контрольном уроке могут быть использованы как устные, так и письменные

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

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ осуществляется в конце каждого учебного года. Может проводиться в форме контрольного урока, зачета. Включает индивидуальный устный опрос или различные виды письменного задания, в том числе, анализ незнакомого произведения. Задания для промежуточного контроля должны охватывать весь объем изученного материала.

Учебными планами по образовательным программам «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты» и «Духовые инструменты» в качестве промежуточной аттестации может быть предусмотрен экзамен по учебному предмету «Музыкальная литература» в конце 14 полугодия - то есть в конце 7 класса. Его можно проводить как устный экзамен, предполагающий подготовку билетов, или как развернутую письменную работу.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ осуществляется в конце 8 класса. Федеральными государственными требованиями предусмотрен экзамен по музыкальной литературе, который может проходить в устной форме (подготовка и ответы вопросов по билетам) или в письменном виде (итоговая письменная работа).

2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ в форме экзамена (зачета) и итоговой аттестации

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.

3. Контрольные требования на разных этапах обучения

Содержание и требование программы «Музыкальная литература» определяет уровень подготовки обучающихся. В соответствии с ними учащиеся должны уметь:

- Грамотно и связно рассказывать о том или ином сочинении или историческом событии,
- Знать специальную терминологию,
- Ориентироваться в биографии композитора,
- Представлять исторический контекст событий, изложенных в биографиях композиторов,
- Определить на слух тематический материал пройденных произведений,

- Играть на фортепиано тематический материал пройденных произведений,
- Знать основные стилевые направления в культуре и определять их характерные черты, знать и определять характерные черты пройденных жанров и форм.

ШЕСТОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Содержание учебного предмета «Музыкальной литература» при 6-летнем сроке обучения рассчитано на годовой курс. В то же время освоение выпускниками данной программы создает благоприятные условия для развития личности, укрепляет мотивацию к познанию и творчеству, эмоциональному обогащению.

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

Шестой год обучения по учебному предмету «Музыкальная литература» является дополнительным к основному обучающему курсу. Назначение занятий по музыкальной литературе - содействовать профессиональной ориентации учащихся, их сознательному выбору профессии музыканта через расширение и углубление знаний, навыков и умений, приобретенных при изучении основного курса и в самостоятельном общении с музыкой.

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

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

Обоснованность последовательности тем в программе отвечает ходу музыкально-исторического процесса последних трех веков и включает темы по творчеству ведущих композиторов европейских стран. Главная цель уроков (помимо вышеперечисленных тем данной учебной программы) - научить обучающихся вслушиваться в звучащую музыку при максимальном слуховом внимании. Регулярное знакомство с выдающимися творениями великих композиторов способствует формированию художественного вкуса, умению слышать красоту художественных образов, осознавать талант их создателей. Помимо чисто музыкальных навыков, учащиеся получают весомую долю знаний о великих композиторах европейских стран, основных событиях музыкальной жизни минувших эпох, ведущих стилях, направлениях в развитии европейской музыки.

Учитывая, что знакомство с русской музыкальной классикой XIX-XX веков в лице всех ее основных представителей учащимся уже осуществлено, а европейская музыка изучена до XX века, то целесообразно познакомить учащихся с именами и некоторыми сочинениями крупнейших композиторов XX века, музыкальное искусство которых входит в сокровищницу мировой музыкальной культуры.

Формы занятий

Занятия могут проводиться в форме бесед и лекций преподавателя, творческой дискуссии между преподавателем и обучающимися. Эффективной формой занятий являются выступления обучающихся с заранее подготовленными презентациями/докладами по заданной теме. Безусловно, подготовка к докладу осуществляется с помощью преподавателя, который рекомендует перечень литературы; объясняет схему выступления; контролирует продолжительность выступления; указывает моменты, на которые необходимо при выступлении обратить особое внимание учащихся. При форме семинара с докладами/презентациями на уроке выступают не более двух докладчиков (занятия в форме семинара). Остальные учащиеся являются активными слушателями, задают вопросы, высказывают свои

суждения. Доклад обязательно подкрепляется прослушиванием аудио/видео записей или собственной иллюстрацией на инструменте.

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

Накопленный учащимися опыт позволяет обращаться к более сложным и объемным произведениям, позволяет затрагивать вопросы, отвечающие интересам взрослеющих музыкантов.

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ. Традиционная поурочная проверка знаний должна сочетаться с иными формами контроля, например небольшими тестовыми работами. Видом текущего контроля является контрольный урок, если проводится самим преподавателем без присутствия комиссии.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ в виде контрольного урока или зачета может проводиться в конце каждого полугодия. Можно рекомендовать для такого контроля такой вид оценивания, как семинар по пройденному материалу. Ответы на семинаре, как и активность учащихся в его работе, оцениваются дифференцированно. Эффективным видом оценивания является также анализ нового (незнакомого) музыкального произведения, который проводится в старших классах. Контрольный урок или зачет как промежуточная аттестация проводится в присутствии комиссии.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ предполагает проведение экзамена по музыкальной литературе в соответствии с федеральными государственными требованиями. Если учащийся осваивает шестой год обучения, итоговая аттестация (экзамен) завершает дополнительный год обучения.

Целесообразно выпускной экзамен проводить не в виде ответов по заранее подготовленным билетам, а **в виде коллоквиума и итоговой письменной работы.** Одним из вариантов письменной работы может быть предложен анализ незнакомого произведения.

Возможно проведение своеобразной олимпиады, содержание и формы которой выбирает сам преподаватель. Особого внимания потребуют учащиеся, поступающие на теоретическое отделение, где проводится вступительный экзамен по музыкальной литературе.

Результат освоения программы «Музыкальная литература».

Шестой год обучения

Выпускники должны продемонстрировать:

- Первичные знания в области основных эстетических и стилевых направлений музыкального, изобразительного, театрального и киноискусства;
- Навыки восприятия современной музыки;
- Умение понять и объяснить роль и значимость выразительных средств музыки в исполняемом музыкальном произведении;
- Умение проанализировать незнакомое музыкальное произведение.

V. 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.

Методические рекомендации преподавателям

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 учащиеся 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, интерактивных презентаций 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 учащимися.

На усмотрение преподавателя такая таблица может быть дополнена перечнем самых значительных произведений композитора.

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. Наиболее простой текст для наблюдения по нотам 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 помогать учащимся 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 воспитанников. Преподаватель может лишь косвенно проследить, насколько внимательны дети. 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. В классной работе учебник используется для того, чтобы учащиеся рассмотрели иллюстрацию, разобрали нотный пример, сверили правильность написания в свой конспект сложных имен и фамилий композиторов, названий произведений, определенных терминов, нашли в тексте определенную информацию (даты, количество произведений).

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Домашнее задание, которое учащиеся получают в конце урока, должно логично вытекать из пройденного материала в классе. 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, поиск информации и закрепление сведений, связанных с изучаемыми темами, повторение музыкальных тем.

VI. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Учебные пособия. Учебники

1. Георгиева Т.С. История русской культуры. Русская культура: история и современность. Учебное пособие. М.: «Юрайт-М», 1998

2. Гуменюк З.В., Лошаков А.Б. Мир русской культуры. Часть 1. История и культура Древней Руси VIII - XIV века. Мультимедийное учебное пособие. Москва: Компания MediaJet, 2012
3. Гуменюк З.В., Лошаков А.Б. Мир русской культуры. Часть 2. Московская Русь и возникновение единого русского государства XIV – XVI века. Мультимедийное учебное пособие. Москва: Компания MediaJet, 2012
4. Гуменюк З.В., Лошаков А.Б. Мир русской культуры. Часть 4. Эпоха царствования Петра I. Мультимедийное учебное пособие. Москва: Компания MediaJet, 2012
5. Гуменюк З.В., Лошаков А.Б. Мир русской культуры. Часть 5. История и культура Петербурга XVIII века. Мультимедийное учебное пособие. Москва: Компания MediaJet, 2012
6. Гуменюк З.В., Лошаков А.Б. Великие оперные открытия. А.С. Пушкин – М.И. Глинка «Руслан и Людмила». Мультимедийное учебное пособие. Москва: ООО Медиа Группа «Рекордсмен», 2019
7. Гуменюк З.В., Лошаков А.Б. Модест Петрович Мусоргский. Вокальное творчество. «Картинки с выставки». Мультимедийное учебное пособие. Москва: ООО Медиа Группа «Рекордсмен», 2017
8. Гуменюк З.В., Лошаков А.Б. Великие оперные открытия. Западноевропейская опера XVIII века. Кристофор Виллибальд Глюк. Опера «Орфей и Эвридика». Мультимедийное учебное пособие. Москва: ООО Медиа Группа «Рекордсмен», 2019
9. Гуменюк З.В., Лошаков А.Б. Вокальное творчество Франца Шуберта. Мультимедийное учебное пособие. Цикл музыкальных новелл. Москва: ООО Медиа Группа «Рекордсмен», 2016
10. Гуменюк З.В., Лошаков А.Б. Фридерик Шопен. Родина. Любовь. Жизнь... Мультимедийное учебное пособие. Цикл музыкальных новелл. Москва: ООО Медиа Группа «Рекордсмен», 2015

11. Гуменюк З.В., Лошаков А.Б. Роберт Шуман. Клара Вик. Роман длиною в жизнь. Мультимедийное учебное пособие. Цикл музыкальных новелл. Москва: ООО Медиа Группа «Рекордсмен», 2015
12. Камозина О.П. Неправильная музыкальная литература. История музыки. 1 год обучения. Издание 2-е. Серия «Учебные пособия для ДМШ». Ростов-на-Дону: «Феникс», 2013
13. Левик Б.В. Музыкальная литература зарубежных стран. Выпуск II. Москва: «Музыка», 1979
14. Левик Б.В. Музыкальная литература зарубежных стран. Выпуск V. Москва: «Музыка», 1972
15. Назарова В.Т. Музыка XX века. Конспект лекционного курса, учебное пособие. Министерство культуры Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств. Санкт-Петербург: Редакционно-издательский совет, 2001
16. Островская Я.Е., Фролова Л. А., Цес Н.Н. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе зарубежных стран 5 класс, 2 год обучения. Санкт-Петербург: «Композитор», 2012
17. Панова Н.В. Музыкальная литература зарубежных стран. Рабочая тетрадь для 5 класса. Москва: «Престо», 2009
18. Панова Н.В. Русская музыкальная литература (рабочая тетрадь для 6 - 7 кл.). I часть. М., «Престо», 2009; II часть. Москва: «Престо», 2010
19. Попова Т.В., Скудина Г.С. Зарубежная музыка XIX века: Книга для учащихся. Москва: «Просвещение», 1981
20. Третьякова Л.С. русская музыка XIX века. Книга для учащихся старших классов. Москва: «Просвещение», 1976
21. Столова Е., Кельх Э., Нестерова Н. Музыкальная литература. Экспресс-курс. Учебное пособие для детских музыкальных школ и школ искусств. Санкт-Петербург: «Композитор ▪ Санкт-Петербург», 2010

22. Столова Е., Кельх Э., Нестерова Н. Музыкальный детектив. Пособие по музыкальной литературе в вопросах и ответах. Санкт-Петербург: «Композитор ▪ Санкт-Петербург», 2018
23. Черный В.Д. Искусство Средневековой Руси. Учебное пособие. Москва: «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 1997
24. Шорникова М. Музыкальная литература. Музыка, её формы и жанры. 1 год обучения. Рабочая тетрадь. Серия «Учебные пособия для ДМШ». Ростов-на-Дону: «Феникс», 2014
25. Шорникова М. Музыкальная литература. Развитие западно - европейской музыки. 2 год обучения. Рабочая тетрадь. Серия «Учебные пособия для ДМШ». Ростов-на-Дону: «Феникс», 2015
26. Аверьянова О.И. «Отечественная музыкальная литература XX века» Учебник для ДМШ (четвертый год обучения). Москва: «Музыка», 2005
27. Шорникова М. «Музыкальная литература. Музыка, её формы и жанры» 1 год обучения. Ростов-на-Дону: «Феникс», 2008
28. Шорникова М. «Музыкальная литература. Развитие западноевропейской музыки» 2 год обучения. Ростов-на-Дону: «Феникс», 2009
29. Шорникова М. «Музыкальная литература. Русская музыкальная классика» 3 год обучения. Ростов-на-Дону: «Феникс», 2008
30. Шорникова М. «Музыкальная литература. Русская музыка XX века» 4 год обучения. Ростов-на-Дону: «Феникс», 2008
31. Владимирова В.Н., Лагутин А. Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ. Москва: «Музыка», 1970
32. Прохорова И. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5 класса ДМШ. Москва: «Музыка», 1990
33. Смирнова Э.С., Самонов А. Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 классов ДМШ. Москва: «Музыка», 1968
34. Самонов А. Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для 7 класса ДМШ. Москва: «Музыка», 1993

Методическая и дополнительная литература

35. Аверьянова О.И. Русская музыка до середины XIX века: А.С. Даргомыжский. М.И. Глинка. Москва: «Росмен», 2003
36. Був И.Г. Воин Андреевич Римский-Корсаков. Звездный час. Санкт-Петербург: «ООО Типографический комплекс «Девиз», 2007
37. Гофман М.-Р. Музыка – друг на всю жизнь. Москва: «Музыка», 1999
38. Енукидзе Н.И. Русская музыка конца XIX – начала XX века. С. Рахманинов. А. Скрябин. П. Чайковский. Москва: «Росмен», 2002
39. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство. Москва: «Высшая школа», 2000
40. Кирнарская Д.К. Классицизм. Й. Гайдн. Л. Бетховен. В. Моцарт. Москва: «Росмен», 2004
41. Конаков Н.Д., Чисталев П.И., Ильина И.В., Жеребцов И.Л., Несанелис Д.А., Рогачев М.Б., Терюков А.Н., Шарапов В.Э. Традиционная культура народа Коми. Этнографические очерки. Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1994
42. Назарова В.Т. История русской музыки: Программа и методические материалы. Санкт-Петербургский государственный Университет культуры и искусств. Санкт-Петербург: СПбГУКИ, 2003
43. Пасютинская В. Волшебный мир танца. Москва: «Просвещение», 1985
44. Тихонова А.И. Возрождение и барокко. А. Вивальди. Ф. Куперен. Г. - Ф. Гендель. И. - С. Бах. Москва: «Росмен», 2005

Электронные ресурсы

45. Клубные встречи «Беседы о великой музыке и её создателях»
<https://www.youtube.com/channel/UCcrM9AgbYuT0wcrKGiCr0jA/videos>
46. <https://www.belcanto.ru>
47. <https://www.mariinsky.ru>
48. <https://vk.com/mariinskyforchildren>
49. <https://www.culture.ru>

50. <https://vk.com/cultrf>
51. <https://meloman.ru/virtualnyj-koncertnyj-zal/>
52. <https://vk.com/mosfilarmonia>
53. <https://vk.com/dshikomi>
54. <https://vk.com/culturerk>
55. <https://permopera.ru>
56. <https://vk.com/grandmelodyorchestra>
57. <https://vk.com/vaganovaacademy>
58. <https://vk.com/public61494438>
59. <https://www.musica.ru/blogs/news/доступ-к-учебным-электронным-образовательным-ресурсам-открыт>
60. http://музлитератор.рф/#ps_fono
61. <https://www.culture.ru/news/255637/solfedzhio-i-muzykalnuyu-literaturu-mozhno-budet-izuchat-onlain>