

Управление культуры
Администрации Петрозаводского городского округа
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Петрозаводского городского округа
«Детская музыкальная школа № 1 им. Г.Синисало»
(МОУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Г.Синисало»)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО.02.ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ
УП.02.МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
(ЗАРУБЕЖНАЯ, ОТЕЧЕСТВЕННАЯ)

Дополнительные общеразвивающие программы
в области музыкального искусства «Вокальное исполнительство»,
«Ранняя профессиональная ориентация»

Петрозаводск 2024

Автор-составитель – преподаватель Павлова Л.Е.

Рецензент – заместитель директора по учебной работе Шибанов А.В.

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

I. Пояснительная записка

- характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- срок реализации учебного предмета;
- объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
- форма проведения учебных аудиторных занятий;
- цель и задачи учебного предмета;
- обоснование структуры программы учебного предмета;
- методы обучения;
- описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

II. Учебно-тематический план

III. Содержание учебного предмета

- сведения о затратах учебного времени;
- годовые требования по классам;

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся

V. Формы и методы контроля, система оценок

- аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- критерии оценки промежуточной аттестации;

VI. Содержание предмета для дополнительного года обучения

VII. Методическое обеспечение учебного процесса

- методические рекомендации педагогическим работникам;
- рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;

VIII. Список учебной и методической литературы

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» (зарубежная, отечественная) (далее – «Музыкальная литература») разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 г. № 191-01-39/06-ГИ.

На уроках «Музыкальной литературы» происходит формирование музыкального мышления обучающихся, навыков восприятия и анализа музыкальных произведений, приобретение знаний о закономерностях музыкальной формы, специфике музыкального языка, а также музыкальных средств выразительности.

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

2. Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» составляет 5 (б) лет для образовательной программы «Вокальное исполнительство» и 1 год для образовательной программы «Ранняя профессиональная ориентация».

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

«Вокальное исполнительство»

Срок обучения	5 лет	6 лет
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	357	442
Количество часов на аудиторные занятия	187	238
Количество часов на внеаудиторные занятия	170	204

«Ранняя профессиональная ориентация»

Срок обучения	1 год
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	85
Количество часов на аудиторные занятия	51
Количество часов на внеаудиторные занятия	34

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий мелкогрупповая, продолжительность академического часа – 45 минут.

5. Цель и задачи учебного предмета «Музыкальная литература»

Цель:

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.

Задачи:

- формирование устойчивого интереса к классической музыке и музыкальной культуре в целом;
- воспитание музыкального восприятия произведений различных стилей и жанров;
- формирование навыков восприятия элементов музыкального языка;
- изучение специфики различных музыкально-театральных и инструментальных жанров;
- изучение различных эпох и стилей 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

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.

7. Методы обучения

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

- словесный (объяснение, рассказ, беседа);
- наглядный (показ, демонстрация, наблюдение).

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

- обеспечение доступом обучающихся к библиотечным фондам (печатным и/или электронным), а также к сети Интернет;
- укомплектование библиотечного фонда печатными и/или электронными 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;

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Музыкальная литература», оснащаются пианино или роялями, звукотехническим оборудованием, видеооборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкапами), звукоизоляцией и оформляются наглядными пособиями.

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Рекомендуемые музыкальные примеры для прослушивания в классе могут быть дополнены или заменены другими по выбору преподавателя, в зависимости от сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности.

1 год обучения

Изучаемая тема	«Вокальное исполнительство»
Музыка как вид искусства	2
Выразительные средства музыки	3
Понятие музыкальной формы, период	1
Музыкальные инструменты	3
Типы певческих голосов	1
Понятие о жанрах в музыке	1
«Три кита» в музыке	3
Жанры русских народных песен	1
<i>Контрольный урок</i>	1
Понятие музыкальной темы, обзор несложных музыкальных форм	2
Музыкально-театральные жанры: опера, балет	2
Программно-изобразительная музыка	1
Русская музыка XI – XVIII веков	2
Культура начала XIX века, романсы	1
<i>М.И. Глинка:</i>	4
Жизнь и творчество, романсы	2
«Иван Сусанин» или «Руслан и Людмила»	2
Симфонические сочинения	1
<i>Контрольный урок</i>	1
<i>Итого:</i>	34

2 год обучения

Изучаемая тема	«Вокальное исполнительство»
Вводный урок	1
<i>А.С. Даргомыжский:</i>	3
Жизнь и творчество	1
«Русалка», песни и романсы	2
Русская культура 60-х годов XIX века. «Могучая кучка»	1
<i>А.П. Бородин:</i>	5
Жизнь и творчество, романсы	1
«Князь Игорь»	3
«Богатырская» симфония	1
<i>М.П. Мусоргский:</i>	5
Жизнь и творчество	1
Песни и романсы	1

«Борис Годунов»	2
«Картинки с выставки»	1
<i>Н.А. Римский-Корсаков:</i>	8
Жизнь и творчество, романсы	2
Симфоническое творчество	1
Оперное творчество	1
Сказочные сюжеты в операх. «Снегурочка» или «Садко»	3
Обобщающий урок по творчеству Н.А. Римского-Корсакова	1
<i>П.И. Чайковский:</i>	9
Жизнь и творчество	1
Симфоническое творчество	2
«Евгений Онегин»	3
Балетное творчество	2
Вокальное творчество	1
<i>Контрольный урок</i>	1
<i>Итого:</i>	34

3 год обучения

Изучаемая тема	«Вокальное исполнительство»
Русская культура конца XIX – начала XX века	1
Творчество <i>С.И. Танеева</i>	1
Творчество <i>А.К. Лядова</i>	1
Творчество <i>А.К. Глазунова</i>	1
<i>А.Н. Скрябин:</i>	2
Характеристика творчества. Фортепианные сочинения	1
Симфоническое творчество	1
<i>С.В. Рахманинов:</i>	4
Жизнь и творчество	1
Фортепианные сочинения	1
Концерты для фортепиано с оркестром	1
Вокальное творчество С.В. Рахманинова	1
<i>И.Ф. Стравинский:</i>	4
Творческий путь, «русские сезоны»	1
Балетное творчество	3
Отечественная музыкальная культура 20-30-х годов XX века	1
<i>Контрольный урок</i>	1
Музыкальная культура Древней Греции	1
Музыкальная культура Средневековья, эпохи Возрождения	2
Инструментальная музыка в эпоху Барокко	1
Краткая характеристика творчества <i>А. Вивальди</i>	1
Возникновение и развитие оперы в европейских странах	3
Современники И.С. Баха. <i>Г. Ф. Гендель</i>	2

<i>И.С. Бах:</i>	7
Жизненный и творческий путь	1
Органное сочинения	1
Клавирное творчество: инвенции, «Хорошо темперированный клавир», сюиты	3
Вокально-инструментальное творчество	2
<i>Контрольный урок</i>	1
<i>Итого:</i>	34

4 год обучения

Изучаемая тема	«Вокальное исполнительство»
Классицизм, венская классическая школа	1
Реформа оперного жанра, творчество <i>К.В. Глюка</i>	2
<i>Й. Гайдн:</i>	3
Жизнь и творчество	1
Клавирное творчество	1
Симфоническое творчество	1
<i>В.А. Моцарт:</i>	6
Жизнь и творчество	1
Симфоническое творчество	1
«Свадьба Фигаро» или «Волшебная флейта»	2
Клавирное творчество	1
Реквием	1
<i>Л. Бетховен:</i>	4
Жизнь и творчество	1
Фортепианное творчество	1
Симфоническое творчество	2
<i>Контрольный урок</i>	1
Романтизм как художественный стиль, композиторы-романтики	1
<i>Ф. Шуберт:</i>	5
Жизнь и творчество	1
Песни, вокальные циклы	2
Симфоническое творчество. «Неоконченная» симфония	2
Фортепианные сочинения Ф. Шуберта	1
<i>Р. Шуман:</i>	3
Биография, характеристика творчества	1
Альбом для юношества	1
«Карнавал»	1
<i>Ф. Лист:</i> Характеристика творчества Ф. Листа	3
Биография, характеристика творчества	1
Фортепианное творчество	1
Симфоническое творчество	1

<i>Ф. Шопен:</i>	4
Жизнь и творчество	1
Мазурки и полонезы	1
Прелюдии, этюды	1
Вальсы, ноктюрны	1
<i>Контрольный урок</i>	1
<i>Итого:</i>	34

5 год обучения

Изучаемая тема	«Вокальное исполнительство»
Итальянская опера 19 века	1
<i>Д. Верди:</i>	2
Жизнь и творчество	1
«Травиата»	1
Оперная реформа <i>Р. Вагнера</i>	1
Краткая характеристика творчества <i>Ж. Бизе</i>	1
Музыкальная культура Норвегии. <i>Э. Григ</i>	1
Музыкальная культура Финляндии. <i>Я. Сибелиус</i>	1
Импрессионизм в живописи и музыке на примере <i>К. Дебюсси</i>	1
Характеристика творчества <i>М. Равеля</i> . «Болеро»	1
Новые тенденции в искусстве на рубеже XIX –XX в.	1
Новые техники композиции XX века	1
<i>С.С. Прокофьев:</i>	6
Жизнь и творчество	1
«Александр Невский»	2
Балеты	2
Седьмая симфония	1
<i>Д.Д. Шостакович:</i>	8
Жизнь и творчество	1
Симфоническое творчество	1
Седьмая симфония	2
Фортепианный квинтет соль минор	1
«Казнь Степана Разина»	1
Оперное творчество	1
24 прелюдии и фуги	1
<i>А.И. Хачатурян:</i>	3
Биография, характеристика творчества	1
Балеты	1
Скрипичный концерт	1
<i>Г.В. Свиридов:</i>	3
Биография, характеристика творчества	1

Вокальные и хоровые произведения	1
Метель	1
<i>Контрольный урок</i>	1
Музыкальный фольклор Карелии, национальные музыкальные коллективы	2
Композиторская школа Карелии	3
Отечественная музыка второй половины XX в.	1
<i>Р.К. Щедрин:</i>	2
Биография, характеристика творчества	1
Сценические произведения	1
Песенное творчество композиторов второй половины XX в.	1
Творчество <i>А.Н. Пахмутовой</i>	1
Творчество <i>А.Г. Шнитке</i>	1
Творчество <i>С.А. Губайдулиной</i>	1
Творчество <i>В.А. Гаврилина</i>	1
Творчество <i>Э.В. Денисова</i>	1
Киномузыка	2
Стили современной музыки	2
<i>Контрольный урок</i>	1
<i>Итого:</i>	51

**«Вокальное исполнительство», 6 год обучения
«Ранняя профессиональная ориентация», 1 год обучения**

1 полугодие		2 полугодие	
Тема	Кол-во часов	Тема	Кол-во часов
Вводный урок. Музыка в античном мире, в эпоху Средневековья и Ренессанса (повторение).	3	А. Дворжак или Б. Сметана. Творчество чешских композиторов; А. Дворжак: 9-я симфония, части 3, 4, Влтава; Б. Сметана: увертюра к опере «Проданная невеста».	3
Итальянская музыка XVIII века. А. Вивальди, Д. Скарлатти, скрипка и клавесин, камерный оркестр. Эпоха Барокко; расцвет инструментальной музыки; формирование оркестров; жанр скрипичного концерта; concerto grosso; клавирные сонаты; неаполитанская школа.	3	Г. Малер. Музыкальный постромантизм и экспрессионизм. Возможно прослушивание симфонии № 1, 3, 4 части, Адажиетто из симфонии № 5.	3
Опера и оратория в XVIII веке.	3	Французские импрессионисты:	3

<p>Г.Ф. Гендель, К.В. Глюк. Монументальные вокально-оркестровые сочинения эпохи барокко и классицизма. Ознакомление с отдельными частями из произведений для камерного оркестра Г.Ф. Генделя, ариями из опер, хорами из ораторий; фрагментами из оперы «Орфей».</p>		<p>К. Дебюсси, М. Равель, П. Дюка. Новая стилистика; новые трактовки средств выразительности, звукопись. Ознакомление с фортепианными и симфоническими сочинениями К. Дебюсси и М. Равеля («Прелюдии», «Болеро» и т. д.). Симфоническая сказка П. Дюка «Ученик Чародея».</p>	
<p>Немецкие романтики первой половины XIX века: К.М. Вебер, Ф. Мендельсон, Р. Шуман. Новая стилистика; романтическая опера (увертюра, хор охотников из оперы «Волшебный стрелок»). Музыка в драматическом театре («Сон в летнюю ночь»), лирико-исповедальный характер творчества романтиков (цикл «Любовь поэта»).</p>	3	<p>Б. Бриттен и английская музыка. Симфоническая музыка в XX веке. Вариации на тему Г. Перселла.</p>	2
<p>Ф. Лист. Программный симфонизм, его специфика; «Прелюды».</p>	2	<p>Д. Гершвин и американская музыка. Джазовая культура. Рапсодия в стиле блюз.</p>	2
<p>Г. Берлиоз. Программный симфонизм; гротеск в музыке; «Фантастическая симфония» - 2, 4, 5 части.</p>	2	<p>О. Мессиаен и французская музыка или композиторы Нововенской школы. Квартет «На конец времени», различные органые пьесы или отрывки из «Лунного Пьеро» А. Шенберга, «Воццека» А. Берга и фортепианные пьесы А. Веберна.</p>	1
<p>Н. Паганини. Virtuozы-исполнители и их творчество; Каприс № 24 и сочинения Ф. Листа, И. Брамса на тему Н. Паганини.</p>	2	<p>Выдающиеся исполнители XX века. Знакомство с аудио- и видеозаписями, характеристика и особенности исполнения.</p>	3
<p>Д. Россини. Разнообразие творчества итальянского композитора; духовная музыка. Три оперные увертюры и части из «Маленькой торжественной мессы».</p>	3		

К. Сен-Санс. Творчество французского романтика. Ознакомление со Вторым фортепианным концертом; рондо-каприччиозо (для скрипки); ария Далилы из оперы «Самсон и Далила».	3		
И. Брамс. Симфонические циклы второй половины XIX века; финалы симфоний № 1 и 4.	2		
Д. Верди. Развитие оперных традиций; духовная музыка (фрагмент из «Реквиема»), ознакомление со сценами из опер («Аида», «Травиата», «Риголетто») в видеозаписи.	3		
Р. Вагнер. Музыкальная драма, новое отношение к структуре оперы. Прослушивание: «Лоэнгрин»: вступление к 1 и 3 действиям; «Тристан и Изольда»: вступление к 1 и 3 действию, смерть Изольды.	3		
Контрольный урок (семинар)	2		
Всего	34	Всего	17

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Музыка как вид искусства

Введение. Место музыки в жизни человека. Музыка «серьезная» и «легкая». Музыкальные впечатления учеников – посещение театров, концертов. Понятия «народная», «церковная», «камерная», «концертная», «театральная», «эстрадная», «военная» музыка.

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

Прослушивание произведений:

П.И. Чайковский «Осенняя песнь» из цикла «Времена года»;

Д. Россини «Буря» из оперы «Севильский цирюльник»;

Н.А. Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане», «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии»;

М.П. Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов», «Тюильрийский сад» из цикла «Картинки с выставки»;

Р. Шуман «Пьеро», «Арлекин», «Флорестан», «Эвзебий» из цикла «Карнавал»;

К. Сен-Санс «Кенгуру», «Слон», «Лебедь» из цикла «Карнавал животных»;

С.С. Прокофьев «Нам не нужна война» из оратории «На страже мира».

Выразительные средства музыки

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

Общее понятие музыкальной формы. Период. Виды периодов. Период как самостоятельное произведение.

Прослушивание произведений

М.И. Глинка «Патриотическая песнь»;

Ф. Шуберт «Липа»;

М.И. Глинка Речитатив из арии Сусанина («Иван Сусанин», 4 действие);

Ф. Шопен Ноктюрн для фортепиано Ми-бемоль мажор, Прелюдия № 7;

П.И. Чайковский «Утренняя молитва» из «Детского альбома»;

С.С. Прокофьев «Сказочка», «Дождь и радуга» из цикла «Детская музыка».

Музыкальные инструменты

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

Прослушивание произведений

С.С. Прокофьев «Петя и волк»;

Б. Бриттен «Вариации и fuga на тему Перселла» («Путеводитель по оркестру»).

Типы певческих голосов

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

Прослушивание произведений

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

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

Понятие о музыкальных жанрах. Вокальные и инструментальные жанры. Песенность, маршевость, танцевальность.

Песня. Куплетная форма в песнях.

Причины популярности жанра песни. Понятие «музыкальный фольклор». Народная песня. Жанры народных песен: обрядовые, былины, исторические, протяжные лирические, трудовые, плясовые, игровые, хороводные. Песня, сочиненная композитором; «авторская» песня. Воплощение различных чувств, настроений, событий в текстах и музыке песен. Строение песни (куплетная форма). Понятия «запев», «припев», «вступление», «заключение», «проигрыш», «вокализ», «а капелла».

Прослушивание произведений

Русские народные песни: «Слава», «А мы масленицу дожидаем», «Выйди, выйди, Иваньку», «Ты, река ли моя реченька», былина о Соловье Будимировиче, «Как за речкою, да за Дарьею», «Ах, ты, ноченька», «Ах ты, степь широкая», «Степь да степь кругом», «Эй, ухнем!», «Во поле береза стояла», «А мы просо сеяли», «Ай, во поле липенька».

И.О. Дунаевский «Марш веселых ребят», «Моя Москва»;

А.В. Александров «Священная война»;

Д.Ф. Тухманов «День Победы»;

А.И. Островский «Пусть всегда будет солнце»;

Д.Д. Шостакович «Родина слышит».

Песни современных композиторов, авторские песни по выбору преподавателя.

Марш, танец

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

Прослушивание произведений

С.С. Прокофьев Марш из сборника «Детская музыка»,

Ф. Мендельсон Песня без слов № 27, «Свадебный марш» из музыки к комедии

В. Шекспира «Сон в летнюю ночь»,

Д. Верди Марш из оперы «Аида»,

В.П. Соловьев-Седой «Марш нахимовцев»,

П.И. Чайковский Камаринская из «Детского альбома», Трепак из балета «Щелкунчик»,

А.С. Даргомыжский «Малороссийский казачок»,

А.Г. Рубинштейн «Лезгинка» из оперы «Демон»,

Э. Григ «Норвежский танец» Ля мажор,

Л. Боккерини Менуэт,

Д. Скарлатти Гавот,

К. Вебер Вальс из оперы «Волшебный стрелок»,

Б. Сметана Полька из оперы «Проданная невеста»,

Г. Венявский Мазурка для скрипки и фортепиано,

М.К. Огиньский Полонез ля минор,

Р.М. Глиэр Чарльстон из балета «Красный мак».

Понятие музыкальной темы. Обзор несложных музыкальных форм.

Музыкальные формы. Простая двухчастная форма. Разновидности простой двухчастной формы: контрастная, развивающая, репризная. Область применения.

Простая трехчастная форма. Разновидности простой трехчастной формы: контрастная, развивающая, безрепризная. Область применения.

Вариации. История происхождения. Понятие темы вариаций. Строгие вариации: вариации на неизменный бас (бассо остинато), классические, или орнаментальные,

вариации на неизменную мелодию (сопрано остинато, или «глинкинские вариации»). Свободные вариации. Понятие двойных вариаций.

Форма рондо. Народно-песенное происхождение.

Прослушивание произведений

П.И. Чайковский «Детский альбом» (по выбору преподавателя), «Мой садик», «Времена года» (по выбору преподавателя), хор «Девы-красавицы» из оперы «Евгений Онегин»; Р. Шуман «Альбом для юношества» (по выбору преподавателя), «Симфонические этюды»;

Л. Бетховен «Сурок», основная тема финала симфонии №9; Н.А. Римский-Корсаков Ария Снегурочки из пролога оперы «Снегурочка», третья песня Леля из оперы «Снегурочка»;

Г.Ф. Гендель Пассакалия из оркестровой сюиты соль минор;

В.А. Моцарт Соната №11, I часть, ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро»;

М.И. Глинка «Персидский хор», рондо Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила», «Камаринская», «Попутная песня»;

А.П. Бородин Хор «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь», «Спящая княжна».

Музыка в театре

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

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

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

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

Прослушивание произведений

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

Г. Н. Синисало «Сампо» (фрагменты);

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

Программно-изобразительная музыка

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

Прослушивание произведений

А.К. Лядов «Кикимора» (фрагмент);

Л. Бетховен Симфония №6 «Пасторальная», 2 часть (фрагмент);

П.И. Чайковский «На тройке», «Подснежник» из цикла «Времена года», «Ромео и Джульетта» (фрагмент);

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

К. Дебюсси «Девушка с волосами цвета льна».

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ»

Русская музыка XI – XIII вв.

Русская церковная музыка, нотация, жанры и формы. Уникальная история формирования русской культуры в целом и музыкальной в частности. Особенности нотации (крюки и знамена). Профессиональная музыка – церковная. Приоритет вокального начала.

Для ознакомления предлагается прослушивание любых образцов знаменного распева, примеров раннего многоголосия (стихир, тропарей и кондаков).

Краткий экскурс в историю государства российского XVII – начала XVIII века. Раскол. Реформы Петра Великого. Новые эстетические нормы русской культуры. Жанры канта, партесного концерта. Возрастание роли инструментальной музыки. Возникновение русской оперы.

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

Культура начала XIX века. Романсы

Формирование традиций домашнего музицирования. Романтизм и сентиментализм в русской поэзии и вокальной музыке. Формирование различных жанров русского романса: элегия, русская песня, баллада, романсы «о дальних странах», с использованием танцевальных жанров. Творчество А.А. Алябьева, А.Е. Гурилева, А.Л. Варламова.

Прослушивание произведений

А.А. Алябьев «Соловей»,

А.Л. Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий»,

А.Е. Гурилев «Колокольчик».

Для ознакомления

А.А. Алябьев «Иртыш»,

А.Е. Гурилев «Домик-крошечка»,

другие романсы по выбору преподавателя.

Михаил Иванович Глинка

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

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

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

Симфонические сочинения Глинки – одночастные программные симфонические миниатюры. Национальный колорит испанских увертюр. «Камаринская»: уникальная роль в становлении русской симфонической школы. «Вальс-фантазия».

Прослушивание произведений

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

Романсы: «Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновенье».

Симфонические произведения: «Камаринская», «Вальс-фантазия».

Для ознакомления

Увертюра к опере «Руслан и Людмила»,

«Арагонская хота».

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

Александр Сергеевич Даргомыжский

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

Социально-обличительная тематика в вокальных сочинениях.

Опера в творчестве композитора, особенности музыкального языка в операх «Русалка», «Каменный гость». Психологизм образа Мельника, жанровые хоровые сцены, портретная характеристика Князя.

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

Прослушивание произведений

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

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

Для ознакомления

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

Русская культура 60-х годов XIX века. Деятельность и творчество М.А. Балакирева

Общественно-политическая жизнь в 60-е годы. Расцвет литературы и искусства. «Западники» и славянофилы. Расцвет 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».

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

Александр Порфирьевич Бородин

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

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

Романсы А.П. Бородина. Глубокая лирика, красочность гармоний. Роль текста, фортепианной партии.

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

Прослушивание произведений

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

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

Симфония №2 «Богатырская».

Для ознакомления

Квартет №2, 3 часть «Ноктюрн».

Модест Петрович Мусоргский

Жизненный и творческий путь. Социальная направленность, историзм и новаторство творчества М.П. Мусоргского. Судьба наследия композитора, редакции его сочинений.

«Борис Годунов», история создания, редакции оперы, сложности постановки. Идейное содержание оперы. Композиция оперы, сквозное развитие действия, декламационное начало вокальных партий ряда персонажей – характерные черты новаторского подхода композитора к реализации замысла оперы.

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

«Картинки с выставки» - лучшее инструментальное произведение композитора. История создания, особенности построения, лейтмотив цикла. Оркестровая версия М. Раделя.

Прослушивание произведений:

«Борис Годунов»: оркестровое вступление, пролог 1 к.: хор «На кого ты нас покидаешь», сцена с Митюхой, 2 к. целиком, 1 д. 1 к.: монолог Пимена, 1 д. 2 к.: песня Варлаама, 2 д. монолог Бориса, сцена с курантами, 4 д. 1 к.: хор «Кормилец-батюшка», сцена с Юродивым, 4 д. 3 к.: хор «Расходилась, разгулялась»

«Картинки с выставки» (возможно фрагменты на усмотрение преподавателя).

Для ознакомления

Песни: «Семинарист», «Светик Савишна», «Колыбельная Еремуске», вокальный цикл «Детская»,

симфоническая картина «Ночь на Лысой горе»,

вступление к опере «Хованщина» («Рассвет на Москве-реке»).

Николай Андреевич Римский-Корсаков

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

Симфоническое творчество Н.А. Римского-Корсакова. «Шехерезада», программный замысел сюиты. Средства создания восточного колорита. Лейтмотивы, их развитие. Роль лейттембров.

Прослушивание произведений:

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

Симфоническая сюита «Шехерезада».

Для ознакомления

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

Петр Ильич Чайковский

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

Первая симфония «Зимние грезы», ее программный замысел. Строение цикла, особенности сонатной формы 1 части. Использование народной песни как темы в финале симфонии.

«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, понятие «сцена». Музыкальные характеристики главных героев. Интонационная близость характеристик Татьяны и Ленского. Темы, связанные с главными героями оперы, изложение тем в разных картинах.

Прослушивание произведений

Симфония № 1 «Зимние грезы»,

Опера «Евгений Онегин». 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».

Для ознакомления

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»,

Симфония № 4,

Квартет № 1, 2 часть,

Концерт для фортепиано с оркестром № 1,
Романсы «День ли царит», «То было раннею весной», «Благословляю вас, леса» и другие
на усмотрение преподавателя.

Русская культура в конце XIX - начале XX вв.

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

Сергей Иванович Танеев

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

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

Анатолий Константинович Лядов

Жизненный и творческий путь. Специфика стиля – преобладание малых форм в фортепианной и симфонической музыке. Преобладание сказочной тематики в программных произведениях.

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

Александр Константинович Глазунов

Жизненный и творческий путь. Общая характеристика творчества. Жанровое разнообразие сочинений. Развитие традиций русской симфонической музыки. Жанр балета в творчестве композитора

Для ознакомления рекомендуется прослушивание Симфонии №5, Концерта для скрипки с оркестром, фрагментов балета «Раймонда».

Александр Николаевич Скрябин

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

Прослушивание произведений

Прелюдии ор. 11 по выбору преподавателя,

Этюд ре-диез минор ор. 8.

Для ознакомления

«Поэма экстаза»,

Две поэмы ор.32.

Сергей Васильевич Рахманинов

Жизненный и творческий путь. Наследник традиций П.И. Чайковского. Русский мелодизм в духовных и светских сочинениях. С.В. Рахманинов – выдающийся пианист. Обзор творчества.

Прослушивание произведений

Концерт № 2 для фортепиано с оркестром,

Романсы «Не пой, красавица», «Вешние воды», «Вокализ»,

Прелюдии до-диез минор, Ре мажор,
Музыкальный момент ми минор.

Для ознакомления

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

Игорь Федорович Стравинский, «Русские сезоны»

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

Балеты И.Ф. Стравинского: «Жар-птица» и «Петрушка». Значение сочинений «русского периода», новации в драматургии, хореографии и музыке балета.

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

Прослушивание произведений

«Петрушка».

Для ознакомления

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

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

Революции в России начала XX века. Социально-культурный перелом. Новые условия бытования музыкальной культуры в 20-40-е годы XX века. Новые жанры и новые темы. Творчество композиторов песенников. Расцвет жанра массовой песни.

Для ознакомления возможно прослушивание произведений:

А.В. Мосолов «Завод»,

В.М. Дешевов «Рельсы»,

Песни И.О. Дунаевского, М.И. Блантера, В.П. Соловьева-Седого и других композиторов на усмотрение преподавателя.

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН»

История развития музыки от Древней Греции до эпохи барокко

Курс начинается с ознакомления учеников с музыкальной культурой Древней Греции. История возникновения нотного письма, Гвидо Аретинский. Изучение сведений о музыке (инструментах, жанрах, формах и т.д.) Средневековья и Ренессанса.

Для ознакомления рекомендуется прослушивание небольших фрагментов танцевальной и вокальной музыки мастеров эпохи Возрождения (О. ди Лассо, К. Монтеверди, М. Преториус, К. Жанекен и т.д.).

Музыкальная культуры эпохи барокко, итальянская школа, А. Вивальди.

Возникновение и развитие оперы

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

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

Иоганн Себастьян Бах

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

Прослушивание произведений

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

Для ознакомления

Трехголосная инвенция си минор;
Прелюдия и фуга До мажор из 1 тома ХТК;
Фрагменты сюит, партит, сонат для скрипки и для виолончели соло;
Высокая месса си минор (фрагменты).

Современники И.С. Баха: Г.Ф. Гендель

Краткое изложение биографии Г.Ф. Генделя. Влияние итальянской школы на его творчество, основные жанры. Для ознакомления рекомендуется прослушивание отрывков из оперного наследия Г.Ф. Генделя или его концертов.

Классицизм, возникновение и обновление инструментальных жанров и форм, опера

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

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

Йозеф Гайдн

Жизненный и творческий путь. Вена – «музыкальный перекресток» Европы. Судьба придворного музыканта. Поездка в Англию.

Ознакомление со спецификой строения сонатно-симфонического цикла на примере симфонии Ми-бемоль мажор (1 часть – сонатная форма, 2 часть - двойные вариации, 3 часть - менуэт, финал). Эволюция клавирной музыки. Строение классической сонаты. Подробный разбор строения и тонального плана сонатной формы

Прослушивание произведений

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

Для ознакомления

«Прощальная» симфония, финал.

Вольфганг Амадей Моцарт

Жизненный и творческий путь. «Чудо-ребенок», поездка в Италию, трудности устройства, разрыв с зальцбургским архиепископом. Венский период жизни и творчества. Основные жанры творчества. Симфоническое творчество В.А. Моцарта. Лирико-драматический характер симфонии соль-минор. Опера «Свадьба Фигаро» - сравнение с первоисточником Бомарше. Функция увертюры. Сольные характеристики главных героев. Клавирное творчество В.А. Моцарта. История создания «Реквиема».

Прослушивание произведений

Симфония соль минор (все части),

Опера «Свадьба Фигаро» - увертюра, Ария Фигаро, две арии Керубино, ария Сюзанны (по выбору преподавателя),

Соната Ля мажор.

Для ознакомления

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

Людвиг ван Бетховен

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

Прослушивание произведений

Соната № 8 «Патетическая»,

Соната для фортепиано № 14,

Симфония №5 до минор,

Увертюра из музыки к драме И.В. Гете «Эгмонт».

Для ознакомления

Соната для фортепиано №23, 1ч.,

Симфония № 9, финал,

Симфония № 6 «Пасторальная» (фрагменты).

Романтизм в музыке

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

Для ознакомления:

Ф. Мендельсон «Песни без слов» (по выбору преподавателя), Концерт для скрипки с оркестром, 1 часть (фрагменты) и другие произведения композиторов-романтиков.

Франц Шуберт

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

варьированные куплеты, сквозное строение. Новые фортепианные жанры – экспромты, музыкальные моменты. Новая трактовка симфонического цикла, специфика песенного тематизма в симфонической музыке («Неоконченная» симфония).

Прослушивание произведений

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

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

Для ознакомления

Вальс си минор, «Военный марш» Ре мажор.

Композиторы-романтики первой половины XIX века

Роберт Шуман. Ференц Лист

Значение национальных композиторских школ. Творчество (исполнительское и композиторское) Ф. Листа. Р. Шуман – композитор и музыкальный критик.

Для ознакомления предлагается прослушивание рапсодий Ф. Листа, одной из симфонических поэм, номеров из «Фантастических пьес», «Карнавала» и вокальных циклов Р. Шумана.

Фредерик Шопен

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

Прослушивание произведений

Мазурки До мажор, Си-бемоль мажор, ля минор,

Полонез Ля мажор,

Прелюдии ми минор, Ля мажор, до минор,

Вальс до-диез минор,

Этюды Ми мажор и до минор «Революционный»,

Ноктюрн фа минор.

Для ознакомления

Баллада № 1,

Ноктюрн Ми-бемоль мажор,

Полонез Ля-бемоль мажор.

Итальянская опера XIX в. Творчество Д. Верди. Оперная реформа Р. Вагнера

Разные пути развития оперного жанра. Творчество Д. Верди и Р. Вагнера. Для ознакомления предлагается прослушивание номеров из опер Д. Верди («Травиата», «Аида», «Риголетто») и Р. Вагнера («Лоэнгрин», «Летучий голландец», «Валькирия»).

Национальные композиторские школы

Французская композиторская школа (Ж. Бизе, С. Франк и др.). Музыкальная культура Норвегии, Финляндии. (Э. Григ, Я. Сибелиус.). Э. Григ Концерт для фортепиано с оркестром, Я. Сибелиус «Грустный вальс» (на усмотрение преподавателя).

Импрессионизм как художественный стиль

Импрессионизм в живописи, поэзии и музыке. Импрессионизм – одно из направлений в искусстве Франции конца XIX века. Новые взгляды, идеи, мироощущение. Основные принципы импрессионизма. Музыкальный импрессионизм: причины возникновения, музыкальный язык, ведущее положение одночастных симфонических пьес и циклов, колористические находки.

К. Дебюсси – основоположник музыкального импрессионизма. Творческий портрет. К. Дебюсси – новатор, создатель нового образного мира, новых средств выразительности. Оркестр и фортепиано в творчестве Дебюсси. М. Равель. Обзор творчества. Самобытный мелодический дар, цельность и изящество формы, мастерство оркестровки композитора.

Прослушивание произведений

К. Дебюсси «Лунный свет» из «Бергамаской сюиты», прелюдия «Шаги на снегу», пьесы из цикла «Детский уголок» (по выбору преподавателя), ноктюрн «Облака»,

М. Равель «Павана на смерть инфанты», «Игра воды», «Болеро».

Новые тенденции в искусстве на рубеже XIX – XX веков

Отход от предшествующих стилей и направлений. Эрик Сати и «Группа шести» («Французская шестерка»). Отрицание эстетики романтизма и импрессионизма, требование простоты эмоций, экономии выразительных средств, лаконизма и ясности формы, актуальности тематики, динамизма и моторности музыки.

Экспрессионизм в музыкальной культуре Германии. Усиление роли личности художника. Обострение интереса к внутренним переживаниям, экзальтированным образам, трагическим и гротесковым. Разрушение тонального мышления предшествующих эпох. Возникновение додекафонии «речевого пения» Арнольда Шенберга. Новая венская школа. Выражение эмоций потерянности, тревоги, хаоса, разорванности сознания. Пуантилизм Антона Веберна.

Новофольклорное направление (неофольклор) в творчестве Игоря Стравинского, Карла Орфа, Белы Бартока. Полистилистика. Неоклассицизм в европейской музыке.

Прослушивание произведений

Э. Сати «Колыбельная», «Парад»,

А. Онеггер «Пасифик 231»,

Д. Мийо Балет «Бык на крыше» (фрагмент),

Ф. Пуленк Моно-опера «Человеческий голос» (фрагмент),

Г. Малер Симфония №8 (фрагмент),

Р. Штраус Симфоническая поэма «Так говорил Заратустра» (фрагмент),

А. Шенберг 6 маленьких пьес для фортепиано, №1, кантата «Уцелевший из Варшавы» (фрагмент),

А. Веберн Вариации для фортепиано, ор. 27,

А. Берг Опера «Воцек» (фрагмент),

Б. Барток «Микрокосмос»,

К. Орф Кантата «Кармина Бурана» (фрагмент),

О. Мессиа́н «Пробуждение птиц» - «Утренние песни», «Улыбка» для оркестра,

П. Хиндемит «Гармония мира» (фрагмент).

Роль исполнителя, дирижера в XX веке. Дирижирование как вид исполнительского музыкального искусства. Краткая история его развития. Возникновение движения «аутентистов» во второй половине XX века. В. Дударова – первая в СССР женщина-дирижер. Знаменитые дирижеры с мировым именем. Исполнительство – особый вид искусства. Отражение в исполняемом произведении и личности автора, и личности исполнителя. Знаменитые исполнители-вокалисты и исполнители-инструменталисты. Понятие художественной интерпретации в творчестве дирижеров и исполнителей. Музыкальные произведения для прослушивания, просмотра и сравнительного анализа выбираются на усмотрение преподавателя.

Новые техники композиции XX в.

Кризис в композиторском искусстве XX века. Поиски новых путей. Анализ методов композиции чешского композитора Цтирада Когоутка. Эволюция современной техники сочинения музыки. Классификация методов композиции: расширенно-тональная и модальная, атонально-серийная и сериальная, пуантилизм, техническая музыка, алеаторика и музыка тембров, коллаж и полистилистика. Представители различных направлений. Хэппенинг как направление постмодернизма для создания произведений-процессов, произведений-событий с непосредственным участием зрителя.

Прослушивание произведений

Произведения западноевропейских и отечественных композиторов на усмотрение преподавателя.

«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА»

Сергей Сергеевич Прокофьев

Жизненный и творческий путь. Сочетание двух эпох в его творчестве: дореволюционной и советской. С.С. Прокофьев – выдающийся пианист. Уникальное сотрудничество С.С. Прокофьева и С.М. Эйзенштейна. «Александр Невский» – киномузыка, переросшая в самостоятельное оркестровое произведение.

Балеты С.С. Прокофьева – продолжение реформ П.И. Чайковского, И.Ф. Стравинского. Выбор сюжетов. Лейтмотивы, их роль в симфонизации балетной музыки. Постановки, выдающиеся танцовщики – исполнители партий.

Симфоническое творчество С.С. Прокофьева. Седьмая симфония – последнее завершённое произведение композитора. Особенности строения цикла.

Прослушивание произведений

Пьесы для фортепиано из ор.12 (Гавот, Прелюд, Юмористическое скерцо),

Кантата «Александр Невский»,

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

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

Симфония №7: 1, 2, 3 и 4 части.

Для ознакомления

Кинофильм С.М. Эйзенштейна «Александр Невский»,

Фильм-балет «Ромео и Джульетта» (с Г. Улановой в роли Джульетты),

Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам»,
Первый концерт для фортепиано с оркестром.

Дмитрий Дмитриевич Шостакович

Жизненный и творческий путь. Гражданская тематика творчества, музыка Д.Д. Шостаковича как летопись истории страны. Особое значение жанра симфонии, особенности цикла. Роль камерной музыки в творчестве композитора.

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

Камерная музыка, основные жанры. Фортепианный квинтет соль минор. Особенности строения цикла, использование барочных жанров и форм (прелюдия, fuga, пассакалия). 24 прелюдии и фуги для фортепиано.

Камерно-вокальная музыка. Разнообразие жанров. Вокальные циклы. Продолжение традиций М.П. Мусоргского в цикле «Из еврейской народной поэзии».

Оперное творчество. Тема «обличения зла и защиты человека» в операх Д.Д. Шостаковича.

Роль кантатно-ораториальных сочинений в 60-годы. Творчество поэтов - современников Д.Д. Шостаковича, отраженное в его музыке. «Казнь Степана Разина» - жанр вокально-симфонической поэмы.

Прослушивание произведений

Симфония № 7 До мажор,
Фортепианный квинтет соль минор,
«Казнь Степана Разина»,
«Из еврейской народной поэзии»,
24 прелюдии и фуги (по выбору преподавателя),
Фрагменты опер на усмотрение преподавателя.

Для ознакомления

Симфония № 5, 1 часть,
«Песня о встречном» и другие.

Арам Ильич Хачатурян

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

Георгий Васильевич Свиридов

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

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

Шестидесятые годы XX века, «оттепель»

Отечественная музыка второй половины XX века. Связи процессов музыкального творчества с событиями общественно-политической жизни страны. Музыкальные примеры для прослушивания преподаватель может выбрать самостоятельно, исходя из уровня группы, интересов учеников.

Музыкальная культура Карелии

Музыкальный фольклор Карелии: песни, танцы, былины. Известные карельские сказители – Ирина Андреевна Федосова и Иван Трофимович Рябинин. Самобытные музыкальные инструменты: кантеле, йохикко и др. Национальные коллективы республики (ансамбль «Кантеле» и др.). Создание творческих Союзов, учреждений культуры, музыкальных учебных заведений

Композиторская школа Карелии. Краткая характеристика творчества К. Раутио, Г.-Р.Н. Синисало, Г.А. Вавилова, Э.Н. Патлаенко, В.Н. Кончакова и других. Национальная тематика произведений карельских композиторов. Обращение к образцам музыкального фольклора Карелии.

Прослушивание произведений

Г.- Р.Н. Синисало Симфония «Богатыри леса» (фрагменты), фрагменты балета «Сампо», «Карельские картинки», фортепианные произведения по выбору преподавателя,

Г.А. Вавилов Руны,

Э.Н. Патлаенко «Танцевальный зверинец»,

П.Б. Козинский «Деревья Карелии» (фрагменты), прелюдии для арфы,

А.Л. Репников «Сувениры»,

В.П. Гудков «Бой старинных часов», произведения разных жанров на усмотрение преподавателя.

Родион Константинович Щедрин

Творческий портрет. Русские музыкальные традиции, сюжеты, образы в творчестве Р.К. Щедрина. Музыкальный театр Р.К. Щедрина: оперы, балеты.

Прослушивание произведений

Концерт для оркестра «Озорные частушки», фрагменты опер и балетов на усмотрение преподавателя.

Песенное творчество композиторов второй половины XX в.

Воплощение гражданской темы в песенном творчестве. Выражение духовного мира современника. Лирические, шуточные, танцевальные песни. Песни из кинофильмов. Песни для детей. Песни из мультфильмов.

Популярные эстрадные исполнители и вокально-инструментальные ансамбли. Поэты-песенники.

Проведение многочисленных песенных фестивалей и конкурсов.

Прослушивание произведений

Песни А.Н. Пахмутовой, А.П. Петрова, А.А. Бабаджаняна, И.М. Лученка, Р.В. Паулса, Д.Ф. Тухманова, В.Я. Шаинского, Е.П. Крылатова и других на усмотрение преподавателя.

Александра Николаевна Пахмутова

Творческий портрет. Песенное творчество. Продолжение традиций советской песенной классики. Воплощение гуманистических идей современности в лирическом ключе.

Прослушивание произведений

«Беловежская пуща», «Как молоды мы были», «Надежда», «Звездопад», «Нежность», «До свиданья, Москва» и другие на усмотрение преподавателя.

Альфред Гарриевич Шнитке

Творческий портрет. Острое внимание к проблемам современности и судьбам человечества. Многообразие жанров. А.Г. Шнитке – один из первых представителей советского авангарда. Полистилистика в творчестве А.Г. Шнитке. Музыка к кинофильмам.

Прослушивание произведений

«Признание» из к/ф «Сказка странствий», музыка из м/ф «Стеклянная гармоника», Concerto grosso №1 (фрагменты) и другие на усмотрение преподавателя.

София Асгатовна Губайдулина

Творческий портрет. Взаимодействие западных и восточных традиций в творчестве С.А. Губайдулиной. Композитор и советский авангард. Музыка к кинофильмам.

Прослушивание произведений

Музыка из к/ф «Чучело», музыка из м/ф «Маугли», Offertorium (Жертвоприношение), концерт для скрипки с оркестром (фрагменты), «Музыкальные игрушки», Detto-I для органа и ударных и другие произведения на усмотрение преподавателя.

Валерий Александрович Гаврилин

Творческий портрет. Жанровое многообразие. Неоромантические тенденции в творчестве композитора. Культ мелодии в вокальных и инструментальных произведениях. Музыка В.А. Гаврилина – современная музыка народного склада.

Прослушивание произведений

«Русская тетрадь» (фрагменты), «Перезвоны» – хоровая симфония-действие для солистов, смешанного хора, гобоя, ударных и чтеца (фрагменты), фрагменты балетов «Анюта» и «Женитьба Бальзамина».

Эдисон Васильевич Денисов

Творческий портрет. Э.В. Денисов – яркий представитель советского авангарда. Обращение к духовной тематике.

Прослушивание произведений

«Пароход плывет мимо пристани», музыка для шумового оркестра, соната для флейты соло (фрагменты), «Реквием» (фрагменты), «Знаки на белом» для фортепиано, «Пение птиц», музыка из к/ф «Безымянная звезда».

Киномузыка

Музыка – важнейшее выразительное средство кинопроизведения. Роль музыки в немом кино. Киномузыка внутрикадровая и закадровая. Песня – одна из наиболее популярных форм музыкальной характеристики персонажей и событий в советских фильмах 30-х годов. Классические образцы киномузыки, созданные И.О. Дунаевским («Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга» и др.).

Новаторская музыка Д.Д. Шостаковича к фильмам «Одна», «Златые горы», «Встречный». Творческое содружество С.М. Эйзенштейна и С.С. Прокофьева («Александр Невский», «Иван Грозный»).

Открытие новых возможностей сочетания музыки и изображения в творчестве Э.В. Денисова, Р.К. Щедрина, М.Л. Таривердиева, А.Г. Шнитке и др. Популярность музыки из

кинофильмов, созданной А. Петровым, Э. Артемьевым, М.И. Дунаевским, А. Зацепиным и многими другими композиторами.

Саундтреки современного зарубежного и отечественного киноискусства. Киномузыкальные премии. Фрагменты кинофильмов для просмотра выбираются на усмотрение преподавателя.

Стили современной музыки

Популярность современной массовой музыки в конце XX – начале XXI века. Разнообразие музыкальных стилей. Основные стили современной музыки: поп-музыка, хип-хоп (рэп, ритм энд блюз, регги и др.), электронная музыка (транс, техно и т.д.), рок-музыка, джаз и блюз. История их возникновения и краткая характеристика.

Прослушивание произведений

Композиции разных стилей на усмотрение преподавателя.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

Результатами обучения также являются:

- первичные знания о роли и значении музыкального искусства (в том числе, и национального) 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;
- умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального произведения;
- навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств.

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

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.

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.

Особой формой текущего контроля является *контрольный урок*, который проводится преподавателем, ведущим предмет. Целесообразно проводить контрольные уроки в конце каждого учебного полугодия.

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 (незнакомое) музыкального произведения.

Промежуточный контроль – осуществляется в конце каждого учебного года. Может проводиться в форме контрольного урока, зачета, экзамена. Включает индивидуальный устный опрос или различные виды письменного задания. Задания для промежуточного контроля должны охватывать весь объем изученного материала.

Критерии оценки промежуточной аттестации

Оценка	Критерии оценивания ответа
5+ «отлично-плюс»	Содержательный и грамотный 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). Ученик проявляет обязательность, добросовестность при выполнении домашних заданий, активен на уроке. Знания и навыки выше программных требований.
5 «отлично»	Осмысленный и грамотный ответ, учащийся ориентируется в пройденном материале.
5- «отлично - минус»	Знания по теме основательны, допускаются незначительные погрешности при выполнении письменных и устных заданий (1-2 ошибки).
4+ «хорошо - плюс»	Учащийся основательно владеет изучаемым материалом, проявляет обязательность и добросовестность при выполнении домашних заданий, но допускает ошибки в устных и письменных ответах (более 2-3 незначительных ошибок.)
4 «хорошо»	Осознанное восприятие музыкального материала, но учащийся не активен, допускает ошибки.
4 - «хорошо-минус»	Качество знаний и навыков недостаточно основательно, при выполнении заданий проявляется неуверенность, допускаются ошибки (более 3). В домашней работе проявляет необязательность.

3+ «удовлетворительно-плюс»	Качество знаний и навыков недостаточно основательно, при выполнении заданий проявляется неуверенность, допускаются ошибки, в ответах (письменных и устных) испытывает затруднения.
3 «удовлетворительно»	Учащийся часто ошибается, плохо ориентируется в пройденном материале, проявляет себя только в отдельных видах работы.
3- «удовлетворительно-минус»	Знания и навыки не основательны (менее 50%) Значительные, грубые ошибки при выполнении всех видов заданий. Не ориентируется в изучаемом материале. Не проявляет активности на уроках. При выполнении домашних заданий небрежен.
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.

При оценивании текущего контроля знаний выставляется оценка с применением коэффициента «+», «-» к основной оценке.

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению профессионального образования в области музыкального искусства.

Контрольные требования на разных этапах обучения

Содержание и требования программы «Музыкальная литература» определяет уровень подготовки обучающихся, в соответствии с ними ученики 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/воспроизводить голосом тематический материал пройденных произведений;
- знать основные стилевые направления в культуре и определять их характерные черты;
- знать и определять характерные черты пройденных жанров и форм.

VII. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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.

Большую часть материала учащиеся воспринимают со слов преподавателя и при музыкальных прослушиваниях, поэтому огромное значение имеют разнообразные *словесные методы* (объяснение, поисковая и закрепляющая беседа, рассказ).

Предпочтение должно быть отдано такому методу, как *беседа*, в результате которой ученики самостоятельно приходят к новым знаниям. Беседа, особенно поисковая, требует от преподавателя умения грамотно составить систему направленных вопросов и опыта управления беседой.

Универсальный метод обучения – *объяснение* необходимо использовать при разговоре о различных музыкальных жанрах, формах, приемах композиции, нередко нуждаются в объяснении названия музыкальных произведений, вышедшие из употребления слова, различные словосочетания, фразеологические обороты.

Рассказ – словесный метод, 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 доступном темпе. В форме рассказа может быть представлена биография композитора, изложение оперного сюжета, история создания и исполнения некоторых произведений.

Наглядные методы. Помимо традиционной для многих учебных предметов изобразительной и графической наглядности, на музыкальной литературе используется такой специфический метод, как наблюдение за звучащей музыкой по нотам. Использование репродукций, фотоматериалов, видеозаписей уместно на биографических уроках, при изучении театральных произведений, знакомстве с различными музыкальными инструментами, оркестровыми составами, а также для лучшего понимания некоторых жанров – концерт, квартет, фортепианное трио. Использование различных схем, таблиц помогает структурировать материал биографии композитора, осознать последовательность событий в сюжете оперы, представить структуру сонатно-симфонического цикла, строение различных музыкальных форм. Подобного рода схемы могут быть заранее подготовлены педагогом или составлены на уроке в совместной работе с учениками.

Пример таблицы по биографии П.И. Чайковского:

Годы жизни				
1840-1850	1850-1865	1866-1877	1877-1885	1885-1893
Место пребывания				
Воткинск	Петербург	Москва	Европа, Россия	Подмосковье, Клин
Периоды в биографии				
Детство	Обучение в училище	Работа в консерватории,	Композиторская и дирижерская деятельность, концертные	

	правоведения и консерватории	педагогическая, композиторская, музыкально-критическая деятельность	поездки по России, городам Европы и Америки
--	------------------------------	---	---

Данная таблица может быть дополнена перечнем самых значительных произведений композитора на усмотрение преподавателя.

Наблюдение за звучащей музыкой по нотам, разбор нотных примеров перед прослушиванием музыки также тесно соприкасается с *практическими методами обучения*. К ним можно 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. Наиболее простой текст для наблюдения по нотам представляет фортепианная музыка, сложнее ориентироваться в переложении симфонической музыки для фортепиано. Определенную 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 помочь ученикам следить по нотам. Такая системная работа со временем помогает выработать стойкие ассоциативные связи между звуковыми образами и соответствующей нотной записью.

Прослушивание музыки без нотного текста имеет определенные сложности. В этом случае преподаватель может лишь косвенно проследить, насколько внимательны ученики. Необходимо помнить о важности слуховое внимание. Устойчивость внимания обеспечивается длительностью слуховой сосредоточенности. Именно поэтому объем звучащего музыкального произведения должен увеличиваться постепенно. Педагогу необходимо уметь организовывать внимание учащихся, используя определенные приемы для сосредоточения внимания и для его поддержания (рассказ об истории создания произведения, разъяснение содержания произведения, привлечение изобразительной наглядности, создание определенного эмоционального состояния, постановка слуховых поисковых задач, переключение слухового внимания).

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

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

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

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

Самостоятельная (внеаудиторная) работа составляет 1 час в неделю. Для достижения лучших результатов рекомендуется делить это время на две части на протяжении недели от урока до урока. Регулярная самостоятельная работа включает в себя, в том числе, повторение пройденного материала (соответствующие разделы в учебниках), поиск информации и закрепление сведений, связанных с изучаемыми темами, повторение музыкальных тем.

VIII. СПИСОК УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература:

1. Брянцева В.Н. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебник для ДМШ: Второй год обучения / В.Н. Брянцева. – М.: Музыка, 2005. – 184 с., нот., ил.
2. Ермакова О.К. Уроки музыкальной литературы: первый год обучения / О.К. Ермакова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2014. – 186 с., ил.
3. Калинина Г.Ф. Музыкальная литература: Выпуск I: Вопросы, задания, тесты / Г.Ф. Калинина. – М.: 2012. – 32 с.
4. Калинина Г.Ф. Музыкальная литература: Выпуск II: Тесты по зарубежной музыке / Г.Ф. Калинина. – М.: 2011. – 32 с.
5. Калинина Г.Ф. Музыкальная литература: Выпуск IV: Тесты по отечественной музыке XX века / Г.Ф. Калинина, Л.Н. Егорова. – М.: Калинин В.В., 2001. – 34 с.
6. Калинина Г.Ф. Музыкальная литература: Выпуск IV: Тесты по русской музыке / Г.Ф. Калинина. – М.: Калинин Ю.В., 2009. – 32 с.
7. Лагутин А.И. Музыкальная литература: Учебник для 4 класса ДМШ /Лагутин А.И., Владимиров В.Н. – М.: Престо, 2011. – 176 с.
8. Прохорова И.А. Музыкальная литература зарубежных стран для 5-го класса ДМШ и ДШИ: Учебник / И.А. Прохорова – М.: Музыка, 2003. – 112 с., ил.
9. Прохорова И.А. Музыкальная литература советского периода. Для VII класса ДМШ / И.А. Прохорова, Г.С. Скудина. – М.: Музыка, 2003. – 127 с., ил.
10. Смирнова Э.С. Русская музыкальная литература: для VI-VII классов ДМШ: Учебник / Э.С. Смирнова. – М.: Музыка, 2002. – 141 с., ил.

Дополнительная литература:

1. Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная литература XX века. 4 год обучения / О.И. Аверьянова – М.: Музыка, 2014. – 256 с.
2. Белоусова С.С. Русская музыка второй половины XIX века: А.П. Бородин, М.П. Мусоргский, А.Н. Римский-Корсаков / С.С. Белоусова. – М.: Росмэн, 2003. – 124 с.
3. Вернон Р. Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества. Верди, Стравинский, Шопен, Гершвин / Р. Вернон. – М.: Поматур, 1996.– 120 с.

4. Вернон Р. Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества. Вивальди. Бах. Моцарт. Бетховен / Р. Вернон. – М.: Поматур, 1996. – 120 с.
5. Гродницкая Н.Ю. Гельмер-Райнер Синисало : монографический очерк / Н.Ю. Гродницкая. – Л.: Современный композитор, 1984. – 55 с.
6. Грохотов С.В. Шуман и окрестности: Романтические прогулки по «Альбому для юношества». / С.В. Грохотов. – М.: «Классика XXI», 2006. – 240 с.
7. Добровенский Р.Г. Композитор, ищущий неизвестности. Повесть о Бородине / Р.Г. Добровенский. – М.: Музыка, 1978. – 128 с.
8. Зорина А.П. Могучая кучка. Популярная монография / А.П. Зорина. – М.: Гамма-Пресс, 2014. – 112 с.
9. Исабаева Е.В. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе: западноевропейская музыка / Е.В. Исабаева. – Ростов н/Д.: Феникс, 2011. – 170 с., ил.
10. Камозина О.П. Неправильная музыкальная литература: История музыки: Первый год обучения / О.П. Камозина. – Ростов н/Д.: Феникс, 2012. – 150 с., ил.
11. Кирнарская Д.К. Классицизм / Д.К. Кирнарская. – М.: Росмен, 2002.-110 с.
12. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века / Ц. Когоутек. – М.: Музыка, 1976. – 358 с.
13. Михаил Иванович Глинка. Жизнь и творчество / Сост. Н.Б. Мордвинцева. – М.: Белый город, 2012. – 16 с., ил.
14. Михайлов Е.П. Музыка северной деревни: Традиционные музыкальные инструменты из фондов Гос. Истор. – архитект. и этнограф. музея-заповедника «Кижи», Карел. Гос. краевед. музея и частных коллекций / Е.П. Михайлов, Н.С. Михайлова. – Петрозаводск, 2009. – 160 с., ил.
15. Надеждин Н.Я. Сергей Рахманинов «Посланник» / Н.Я. Надеждин. – М.: Майор, 2009. – 192 с.
16. Николай Андреевич Римский-Корсаков. Жизнь и творчество / Сост. Н.Б. Мордвинцева. – М.: Белый город, 2013. – 16 с., ил.
17. Очеретовская Н.Л. Содержание и форма в музыке / Н.Л. Очеретовская. – М.: Оникс, 2012. – 114 с.
18. Прокофьев С.С. Детство / С.С. Прокофьев. – М.: Музыка, 1980. – 202 с.
19. Разумовская О.К. Зарубежные композиторы. Биографии, викторины, кроссворды / О.К. Разумовская. – М.: Айрис-пресс, 2008. – 176 с.
20. Романец Д. Образы животных в музыке: Популярная музыкальная литература для ДМШ / Д. Романец. – Ростов н/Д.: Феникс, 2015. – 36 с.
21. Романец Д. Сказка в музыке: Популярная музыкальная литература для ДМШ / Д. Романец. – Ростов н/Д.: Феникс, 2015. – 40 с.
22. Тихонова А.И. Возрождение и барокко / А.И. Тихонова. – М.: Росмен, 2003. – 109 с.
23. Шорникова М.И. Музыкальная литература: Развитие западноевропейской музыки: 2 год обучения / М.И. Шорникова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2017. – 281 с.
24. Шорникова М.И. Музыкальная литература: Русская музыка XX века: 4 год обучения / М.И. Шорникова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2017. – 251 с.
25. Шорникова М.И. Музыкальная литература: Русская музыкальная классика: 3 год обучения / М.И. Шорникова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2016. – 288 с.