

государственное автономное учреждение дополнительного образования
Свердловской области «Детская школа искусств №2
города Каменска – Уральского»

Программа рассмотрена на заседании
Педагогического совета
Протокол № 8
« 03 » ноября 2020 г.

Утверждено:
Директор ГАУДО СО «ДШИ № 2
г.Каменска – Уральского»
Т.М. Субботина
« 03 » ноября 2020 год

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

ПО.02.УП.03.
МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
для обучающихся 4 - 8 классов
Детских школ искусств

г.Каменск-Уральский
2020г.

Разработчик: Сергеева Ольга Викторовна
преподаватель высшей квалификационной категории ГАУДО СО «ДШИ № 2
г.Каменска - Уральского»

Рецензент: Рулева Ирина Витальевна, преподаватель высшей квалификационной категории, зав. отделением «Теория музыки» Свердловского музыкального училища (колледжа) им. П.И. Чайковского.

Рецензент: Корякина Ирина Викторовна, преподаватель высшей категории СМХК г.Екатеринбурга.

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. Содержание разделов;*

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся

V. Формы и методы контроля, система оценок

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- *Требования к промежуточной аттестации;*
- *Критерии оценки;*

VI. Методическое обеспечение учебного процесса

- *Методические рекомендации педагогическим работникам;*

VII. Материально-технические условия реализации программы

VIII. Список рекомендуемой учебной и методической литературы

- *Список методической литературы;*
- *Учебная литература*

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», «Хоровое пение».

«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 обучающихся, 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, 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 предмета «Музыкальная литература» для детей, поступивших в образовательное учреждение в 1 класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 5 лет (с 4 по 8 класс).

Срок реализации 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 1 год.

3. Объём учебного времени и виды учебной работы

Год обучения. Форма занятий	Количество часов					Всего часов
	1 класс	2	3	4	5	
Аудиторная (в часах)	33	33	33	33	49,5	181,5
Внеаудиторная (самостоятельная, в часах)	33	33	33	33	33	165
Максимальная учебная нагрузка	66	66	66	66	82,5	346,5

4. Форма проведения аудиторных занятий

Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература» - мелкогрупповая, от 4 до 10 человек. Продолжительность занятия 40 минут, в 8 классе - 60 минут

5. Цель и задачи учебного предмета.

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» направлена на художественно – эстетическое развитие личности обучающегося.

Целью предмета является развитие музыкально – творческих способностей обучающегося на основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать различные произведения отечественных и зарубежных композиторов, а также выявление одарённых 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;
- знания специфики различных музыкально – театральных и инструментальных жанров;
- знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве;
- умение работать с нотным текстом;
- умение использовать полученные теоретические знания при исполнении музыкальных произведений на инструменте;
- формирование у наиболее одарённых выпускников осознанной мотивации к продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в ОУ, 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;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

7. Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации 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;
- 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.
- Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Музыкальная литература», оснащаются пианино или роялями, звукотехническим оборудованием, видеооборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями, имеют звукоизоляцию.

Учебно – тематический план
Первый год обучения
Экскурс в историю музыкальных стилей. И.С.Бах и Г.Ф.Гендель.

№	Наименование темы	Общее количество часов
1.	У истоков европейской культуры. Античность. Мифология Древнего мира – вечные темы и сюжеты искусства.	1
2.	Мифы древней Греции и музыка. Аполлон и музы. Олимпийские боги (Пан и Сирина). Древнегреческие инструменты Великие греческие герои (Аргонавты, Тесей, Геракл, Персей) Орфей. Прометей. Дедал и Икар. Древнегреческий театр.	6
3.	Итоговый урок	1
4.	Мифы древних славян. Русь языческая. Былинные герои (Илья Муромец, Алёша Попович, Садко)	2
5.	Искусство Средних веков. История возникновения нотного письма. Гвидо Аретинский.	2
6.	Живопись и музыка эпохи Возрождения	2
7.	Итоговый урок	1
8.	Русская музыка эпохи Петра I	2
9.	XVII – ½ XIII века в истории западно – европейской музыки Органное искусство (Германия) Скрипичное искусство (Италия) Французские клавесинисты Рождение оперы	5
10.	И.С.Бах и Г.Ф.Гендель – великие композиторы Барокко	10
11.	Контрольный урок	1
	ИТОГО:	33

Второй год обучения
Австрийские композиторы XVIII – ½ XIX века:
Й.Гайдн, В.А.Моцарт, Л.Бетховен, Ф.Шуберт.

№	Наименование темы	Общее количество часов
1.	Вена – культурная столица Европы XVIII века. Классицизм.	1
2.	Й.Гайдн – творческий портрет (Биография композитора) Соната в творчестве Гайдна Гайдн – капельмейстер, оркестр Гайдна «Отец» симфонии. «Лондонские симфонии»	6
3.	Итоговый урок	1
4.	В.А.Моцарт – творческий портрет (Биография композитора) Соната в творчестве Моцарта Симфоническое творчество Оперный театр Моцарта Вокально – инструментальное творчество	9
5.	Итоговый урок	1
6.	Л.Бетховен – творческий портрет (Биография композитора) Соната в творчестве Бетховена Симфоническое творчество	6
7.	Итоговый урок	1
8.	Франц Шуберт. Биография композитора Вокальное и симфоническое творчество Шуберта	5
9.	Итоговый урок	1
10.	Австрийские композиторы XVIII – ½ XIX века: Й.Гайдн, В.А.Моцарт, Л.Бетховен, Ф.Шуберт (сравнительный анализ судеб, характеров, пристрастий. Черты стиля)	1
11.	Контрольный урок	1
	ИТОГО:	33

Третий год обучения
Западноевропейское музыкальное искусство XIX века

№	Наименование темы	Общее количество часов
1.	Париж – музыкальная столица мира. Романтизм – стиль в искусстве XIX века	1
2.	Судьбы западноевропейских романтиков Никколо Паганини	1
3.	Судьбы западноевропейских романтиков Фридерик Шопен	3
4.	Судьбы западноевропейских романтиков Ференц Лист	2
5.	Итоговый урок	1
6.	Судьбы западноевропейских романтиков Гектор Берлиоз	2
7.	Судьбы западноевропейских романтиков Роберт Шуман	3
8.	Судьбы западноевропейских романтиков Феликс Мендельсон	2
9.	Итоговый урок	1
10.	Судьбы выдающихся западноевропейских оперных композиторов 2/2 XIX века: Джоаккино Россини - творческий портрет	2
11.	Судьбы выдающихся западноевропейских оперных композиторов 2/2 XIX века: Джузеппе Верди - творческий портрет	3
12.	Судьбы выдающихся западноевропейских оперных композиторов 2/2 XIX века: Рихард Вагнер - творческий портрет	2
13.	Судьбы выдающихся западноевропейских оперных композиторов 2/2 XIX века: Жорж Бизе – творческий портрет	2
14.	Итоговый урок	1
15.	Судьбы западноевропейских романтиков Йоганн Штраус	2
16.	Судьбы западноевропейских романтиков Эдвард Григ	2
17.	Повторение материала	1
18.	Резервный урок	1
19.	Итоговый урок	1
20.	ИТОГО:	33

Четвёртый год обучения
Русское музыкальное искусство XIX века

№	Наименование темы	Общее количество часов
1.	Судьбы русских композиторов начала XIX века А.А. Алябьев А.Л.Гурилёв А.Е.Варламов	3
2.	М.И.Глинка Биография композитора Романсы и песни	2
3.	А.С.Даргомыжский – творческий портрет Романсы и песни	2
4.	Итоговый урок	1
5.	Симфоническое творчество М.И.Глинки	1
6.	«Жизнь за царя» - первая героико – патриотическая опера	3
7.	Русская музыкальная культура второй половины XIX века. Творческое содружество «Могучая кучка»:	1
8.	М.П.Мусоргский Биография композитора Песни и вокальные циклы «Борис Годунов» - народная музыкальная драма	2
9.	Итоговый урок	1
10.	М.П.Мусоргский «Борис Годунов» - народная музыкальная драма	3
11.	А.П.Бородин Биография композитора «Князь Игорь» - героико – эпическая опера	3
12.	Н.А.Римский – Корсаков Биография композитора Симфоническая сюита «Шахерезада»	3
13.	Итоговый урок «Творчество композиторов - кучкистов»	1
14.	Пётр Ильич Чайковский Биография композитора Фортепианное творчество Симфоническое творчество Оперное творчество Балеты	6
15.	Итоговый урок	1
	ИТОГО:	33

Пятый год обучения
Русское музыкальное искусство XIX - XX века

№	Наименование темы	Общее количество часов
1.	Стили и направления в искусстве XIX – XX веков:	1
2.	Судьбы русских композиторов рубежа XIX – XX веков: С.В.Рахманинов	3
3.	Судьбы русских композиторов рубежа XIX – XX веков: А.Н.Скрябин	3
4.	Итоговый урок	1
5.	Музыкальный театр С.П.Дягилева. Русские сезоны. Сергей Дягилев и Игорь Стравинский.	4
6.	Сергей Дягилев и Сергей Прокофьев	2
7.	Русская музыкальная культура после 1917 года. Судьбы русских композиторов 20-х годов. Новые имена: А.Мосолов, Н.Рославец, А. Авраамов	1
8.	Итоговый урок	1
9.	С.С.Прокофьев Судьба. Стиль. Творчество Кантата «Александр Невский», балет «Ромео Джульетта»	4
10.	Д.Д.Шостакович. Судьба. Стиль. Творчество Балеты Симфония №7 Киномузыка Д.Шостаковича	4
11.	Итоговый урок	1
12.	Арам Ильич Хачатурян. Жизнь и творчество.	3
13.	Исаак Осипович Дунаевский. Киномузыка	2
14.	Г.В.Свиридов – творческий портрет	2
15.	Итоговый урок	1
	ИТОГО:	33

Содержание учебного предмета Первый год обучения

Первый год обучения музыкальной литературе тесно связан с учебным предметом «Слушание музыки». Его задачи – продолжать развивать и совершенствовать навыки слушания музыки и эмоциональной отзывчивости на музыку.

1. У истоков европейской культуры Античность.

Мифология Древнего мира – вечные темы и сюжеты искусства. Аполлон и музы.

Музыкальный материал:

И.Стравинский балет «Аполлон Мусагет»

2. Мифы древней Греции и музыка.

Олимпийские боги (Пан и Сирига). Древнегреческие инструменты

Великие греческие герои (Аргонавты, Тесей, Геракл, Персей) Орфей. Прометей. Дедал и Икар. Древнегреческий театр.

Музыкальный материал:

К.Дебюсси «Послеполуденный отдых Фавна»

К.Глюк опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты)

А.Н.Скрябин «Прометей. Поэма огня»

С.Слонимский балет «Дедал и Икар»

И.Стравинский опера – оратория «Царь Эдип»

3. Итоговый урок

4. Мифы древних славян. Русь языческая. Былинные герои

(Илья Муромец, Алёша Попович, Садко)

Музыкальный материал:

И.Стравинский балет «Весна священная»

А.Бородин «Симфония №2 «Богатырская»

Н.Римский – Корсаков опера – былина «Садко» (фрагменты)

5. Искусство Средних веков.

История возникновения нотного письма. Гвидо Аретинский.

Музыкальный материал:

Григорианские хоралы

6. Живопись и музыка эпохи Возрождения

Старинные музыкальные инструменты. Развитие инструментального музицирования. Танцевальная музыка. Мадригалы.

Музыкальный материал:

Дж. Каччини «Аве Мария»

К.Жанекен, О.Лассо, К.Монтеверди

7. Итоговый урок

8. Русская музыка эпохи Петра I

Музыкальный материал: канты

9. XVII – ½ XIII века в истории западно – европейской музыки

Органное искусство (Германия)

Скрипичное искусство (Италия)

Французские клавесинисты

Рождение оперы

Музыкальный материал:

Органное сочинение Пахельбеля, Букстехуде, Бёма

Камерные концерты А. Вивальди, Дж. Тартини «Дьявольские трели», кончерто грассо А. Корелли

Пьесы для клавесина Ф. Куперена, К. Дакена и Ж. Ф. Рамо

К. Монтеверди опера «Орфей»

10. Барокко в музыке.

Понятие стиля эпохи. Стиль барокко в музыке.

Представители стиля барокко (И. С. Бах, Г. Гендель, А. Вивальди, А. Скарлатти и др.)

Знакомство с основными темами, жанрами, инструментами, особенностями музыкального языка времени. Архитектура, скульптура, живопись, театр XVII–пер. половины XVIII веков.

Иоганн Себастьян Бах.

Творческий облик композитора.

И. С. Бах – исключительное явление в мировом музыкальном искусстве. Облик, характер, художественная личность, религия. Связь духовного и светского.

Бах – педагог. Творчество Баха – завершение полифонической эпохи. Наследие. Триумфальное возвращение музыки Баха в XIX веке. Значение музыки композитора в современном мире.

Немецкая школа органистов. Патетика, величие, мощь органной музыки Баха. Импровизаторский дар Баха. Органные произведения. Токката и fuga ре-минор (1709).

Понятия: Токката, fuga, интермедия, противосложение.

Клавирная музыка Баха. Инвенции: строение, эстетические достоинства, многообразие оттенков певучего звучания. ХТК – энциклопедия творчества Баха. Темперация.

Полифонический и гомофонно-гармонический склад письма в клавирной музыке Баха.

Вокально - инструментальные произведения

Музыкальный материал:

Шутка из оркестровой сюиты №2, «Ave Maria». И. С. Бах – Г. Гуно «Аве Мария»

Хоральная прелюдия соль – минор. «Токката и fuga» d moll, органное хоральное прелюдии.

«Инвенции», «Хорошо темперированный клавир» I том C dur и c moll, «Французская сюита»

(c moll). фрагменты из «Мессы» h moll, «Страстей по Матфею».

Георг Фридрих Гендель – современник И. С. Баха

Творческий портрет.

Музыкальный материал:

«Пассакалия», «Музыка на воде», «Музыка фейерверков», оратория «Самсон»

11. Контрольный урок

Второй год обучения
Австрийские композиторы XVIII – ½ XIX века:
Й.Гайдн, В.А.Моцарт, Л.Бетховен, Ф.Шуберт.

1. Вена – культурная столица Европы XVIII века. Классицизм.

Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен).

Архитектура, литература XVII-XVIII веков.

Музыкальное искусство эпохи Просвещения.

Музыкальный материал:

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

Й. Гайдн Симфония №45, 1 часть.

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

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

2. Йозеф Гайдн

Творческий облик композитора.

Один из основоположников Венской классической школы. Обращение ко всем жанрам своего времени. Связь музыки Гайдна с природой и народным бытом.

Роль музыканта в создании классических образцов симфонии, сонаты и квартета.

Симфонизм – творческий метод в искусстве Венских классиков. Значение и образный мир симфоний Гайдна.

Симфонический оркестр Гайдна.

Народно – жанровый тип симфонизма. Неконтрастность главных тем. Эмоциональное равновесие медленной части. Классический тип менуэта и финала.

Фортепианное наследие Гайдна. Формирование классической сонаты. Жанровые истоки, народно-танцевальная основа.

Камерность стиля сонаты Ре-мажор (1780).

Музыкальный материал: Й. Гайдн Симфония №45, 1 часть

Симфония №103, Симфония №94

Квартет, Соната ми – минор, Соната D dur.

3. Итоговый урок

4. В.А.Моцарт

Творческий облик композитора.

Светлый гений венской классической школы. Цельность и гармония, гуманизм мировоззрения, универсальность музыкального дарования.

Переосмысление и обогащение всех жанров его времени.

Возвышенное и плутовское, трагическое и комедийное в наследии Моцарта.

Симфонии Моцарта – вершина симфонизма его времени.

Психологизм, драматическое восприятие жанра, симфонический театр Моцарта. Камерность стиля, малый парный состав оркестра, драматический конфликт между частями, полифоническое мастерство в Симфонии №40.

Опера в творчестве Моцарта. Оперное наследие. Реформа жанра.

Музыкальная драматургия, либретто, жанр и идея, композиция, индивидуальный язык сольных номеров, ансамблей, роль хора и оркестра в опере «Свадьба Фигаро» (1786). Моцарт – пианист. Фортепианное наследие. Соната №11 (1777 – 1778) – необычность трехчастного цикла, влияние симфонической музыки, комической оперы на язык сонаты. Опора на австро-венгерский фольклор.

Музыкальный материал:

Маленькая ночная серенада»; «Dies irae», «Lacrymosa» из Реквиема,

опера «Волшебная флейта» ария Царицы ночи,
фортепианная фантазия ре-минор,
симфония №40 g moll,
Опера «Свадьба Фигаро»,
Соната А– dur.

5. Итоговый урок

6. Людвиг ван Бетховен

Творческий облик композитора.

Музыкант – носитель, гений, полно воплотивший творческие принципы венской классической школы.

Свобода, целеустремленность, гражданственность мировоззрения. Богатство духовно – эмоционального мира композитора.

Преддверие романтизма. Симфонизм эпохи революций XVIII века.

Идеалы гуманизма, свободы, общественного долга. Создание героического симфонизма.

Героическая трагедия и трагическая героика в симфонии №5 (1805 – 1808).

Традиции венской классической школы. Введение в партитуру новых инструментов.

Завершение классической эпохи в развитии фортепианной сонаты.

Пианизм нового времени. «Патетическая соната» (1798) – одна из вершин мировой фортепианной литературы. Приемы фортепианного письма.

Музыкальный материал:

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

Соната №8 «Патетическая» до минор.

7. Итоговый урок

8. Франц Шуберт.

Творческий облик композитора. Первый композитор – романтик.

Органичность черт музыкального классицизма и романтизма в творчестве Шуберта.

Песня как главный жанр в творчестве Шуберта. Сложность и глубина содержания песен Шуберта. Многожанровость вокальных произведений. Значение песенных циклов.

Песенность – основа фортепианного стиля.

Ф. Шуберт – основатель жанра романтической фортепианной миниатюры (музыкальные моменты, экспромты, вальсы). Шубертиады в прошлом и настоящем.

Судьба симфонических произведений Шуберта. «Неоконченная симфония» (1822), как вершина симфонизма Шуберта. История создания и исполнения, форма.

Музыкальный материал:

«Аве Мария», «Лесной царь», «Форель», «Серенада»,

пьесы для фортепиано, Музыкальные моменты», «Экспромты», Вальс ми минор,

Вокальные циклы «Прекрасная мельничиха»: «В путь», «Моя», «Охотник», «Мельник и ручей», «Колыбельная ручья».

Вокальный цикл «Зимний путь»

баллада «Лесной царь». Симфония №8 «Неоконченная симфония» h moll.

9. Итоговый урок

10. Австрийские композиторы XVIII – ½ XIX века: Й.Гайдн, В.А.Моцарт, Л.Бетховен, Ф.Шуберт (сравнительный анализ судеб, характеров, пристрастий. Черты стиля)

11. Контрольный урок

Третий год обучения Западноевропейское музыкальное искусство XIX века

1. Музыкальный романтизм

Границы «романтической» эпохи, ее истоки. Париж – музыкальная столица мира.

Живопись, литература, театр в первой половине XIX века.

Музыкальный романтизм: новая социальная роль музыканта, стремление к недостижимой свободе. Новые темы. Программность многих сочинений. Рождение новых жанров. Обновление и обогащение музыкального языка. Огромный интерес к национальной культуре.

2. Расцвет национальных композиторских школ.

Судьбы западноевропейских романтиков

Николо Паганини – выдающийся итальянский скрипач – виртуоз.

Музыкальный материал:

Н.Паганини «Каприсы», «Кампанелла»

Фридерик Шопен. Творческий облик композитора. Основоположник и гений польского музыкального искусства. Композитор и пианист. Романтическое восприятие мира с богатыми творческими традициями и красочностью народной жизни в музыкальном наследии Шопена. Новаторство в области жанров. Шопен – поэт фортепиано. Изящество, психологическая глубина, техническое совершенство пианизма. Тяготение к малым формам. История, культура, быт, язык Польши в полонезах и мазурках Шопена. Вальсы, ноктюрны. Шопен – автор романтической прелюдии и этюда как самостоятельных, новаторски смелых, художественно завершенных пьес. Импровизационная свобода прелюдий.

Музыкальный материал: Экспромт – фантазия

Вальсы до-диез минор и ля минор, Соната №2 (3 часть)

Мазурки № 5, 34, 49. «Мазурки» (Op. 7 №1 B dur, Op.17 №4 a moll, Op.45 №5 F dur), «Полонез» A dur,

«Прелюдии» (№4 e moll, №6 h moll, №7 A dur, №15 Des dur, №20 c moll),

«Ноктюрны» (Op.48 №1 c moll, Op.55 №1 f moll)

«Этюды» (Op.10 №3 E dur, №12 c moll).

Ференц Лист – пианист – виртуоз, основоположник венгерской музыки

Музыкальный материал:

Ноктюрн «Грёзы любви», этюды, венгерские рапсодии.

Гектор Берлиоз. Музыкальное и теоретическое наследие.

Музыкальный материал:

«Фантастическая симфония»

Роберт Шуман - немецкий композитор, музыкальный критик.

Шуман — один из наиболее ярких представителей музыкального романтизма в Германии.

Музыкальное творчество Шумана охватывает все жанры, за исключением балета.

Новаторство Шумана, оригинальность его музыки, свобода творческих замыслов.

«Карнавал» является как бы музыкальным воплощением эстетических идей Шумана.

Музыкальный материал: «Альбом для юношества», «Детские сцены»- «Грёзы»,

Цикл «Карнавал».

Феликс Мендельсон – творческий портрет, просветительская деятельность.

Музыкальный материал:

Ф.Мендельсон «Песни без слов», Концерт для скрипки с оркестром ми минор (1 часть);

3. Итоговый урок

4. Судьбы выдающихся западноевропейских оперных композиторов 2/2 XIX века:

Джоаккино Россини – творческий портрет

Опера buffa – история и особенности жанра.

«Севильский цирюльник» - история создания. Характеры главных героев.

Музыкальный материал:

Увертюра, Каватина Фигаро, Канцона Альмавивы, Ария доктора Бартоло, Ария донна Базилио, Каватина Розины...

Джузеппе Верди - творческий портрет.

Опера «Травиата» - лирико – психологическая музыкальная драма. История создания.

Первоисточник и либретто. Образ Виолетты

Музыкальный материал:

Опера «Травиата»: Вступление, «Застольная песня», Арии Виолетты, Ария Альфреда, Ария Жермона.

Рихард Вагнер - творческий портрет

Оперная реформа Вагнера, Театр в Байройте. Оперная тетралогия «Кольцо нибелунга».

«Лоэнгрин» - романтическая трактовка старинной легенды. Идея лейтмотивной системы Вагнера.

Музыкальный материал:

«Полёт валькирий» из оперы «Валькирия» из оперной тетралогии «Кольцо нибелунга»

Опера «Лоэнгрин»

Жорж Бизе – творческий портрет

Опера «Кармен» - первый образец реалистической музыкальной драмы. История создания.

Первоисточник и либретто. Народность сюжета, глубина чувств, яркость характеров, свежесть языка, многообразие жанров в опере «Кармен».

Музыкальный материал:

Опера «Кармен»: Увертюра, Хабанера Кармен, Сегидилья, 1 д.; Цыганская пляска, Куплеты Тореодора, Ария Хозе, 2 д. Сцена гадания 3 д. Антракт к 4 д.

5. Итоговый урок

«Севильский цирюльник», «Травиата», «Лоэнгрин», «Кармен» - золотой фонд западноевропейской оперной классики»

6. Иоганн Штраус – король вальса. Творческий портрет.

Музыкальный материал:

Вальсы «На прекрасном голубом Дунае», «Сказки венского ласа», «Жизнь артиста»...

Польки «Трик – трок», «Анна – полька»

7. Эдвард Григ – творческий портрет. Экскурсия в Трельхауген.

Музыкальный материал:

Пьесы для фортепиано: Весной, Шествие троллей, Бабочка, Ноктюрн, Кобольд...

Музыка к спектаклю «Пер Гюнт»

8. Итоговый урок

Четвёртый год обучения

Русское музыкальное искусство XIX века

1. Судьбы русских композиторов начала XIX века

Сжатый обзор русской музыки в XVIII – начале XIX веках. Несколько имен и названий сочинений. Прослушивание с краткой характеристикой хорового концерта Д. С. Бортнянского. Вокальная миниатюра первой половины XIX века. Русская песня, элегия, песня восточного характера, баллада. Творцы русского романса. А. Алябьев. Жизненная драма. Идеи декабризма. Гражданственность, свободолюбие, патриотические мотивы в творчестве.

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

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

Музыкальный материал:

А. Алябьев «Соловей», «Иртыш»;

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

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

2. Михаил Иванович Глинка

Зарождение русской музыкальной классики. Эпоха Глинки; современники композитора.

Два гения русской культуры XIX века: А. С. Пушкин и М. И. Глинка. Соединение классицизма, романтизма, реализма в музыке Глинки.

М. И. Глинка - основоположник русской классической композиторской школы. Национальная самобытность его музыки. Мастерское сочетание западноевропейской формы и национального содержания.

Детские годы. Формирование музыкальных представлений под воздействием народно-песенного искусства. Обучение в Благородном пансионе. Круг общения Глинки. Первые композиторские опыты.

Пребывание в Италии. Создание оперы «Иван Сусанин» и ее премьера.

Работа в Придворной певческой капелле. Н. Кукольник. Работа над оперой «Руслан и Людмила». Высший расцвет творчества.

Париж, Глинка и Берлиоз. Поездка по Испании, Испанские увертюры.

Пушкинская поэзия – живой родник вдохновения гения Глинки. Вокальная миниатюра Глинки: русская песня, элегия, баллада, характерная песня, восточный романс.

Последние годы жизни. Общение с молодыми музыкантами – продолжателями традиций Глинки.

Музыкальный материал:

«Я помню чудное мгновенье», «Сомнение», «Жаворонок», «Попутная песня», «Не искушай»,

3. Александр Сергеевич Даргомыжский

«Учитель музыкальной правды». Позиция критического реализма в творчестве композиторов. Даргомыжский и Глинка. Даргомыжский и его время.

Детские годы в дворянской семье, разностороннее образование композитора. Знакомство с Глинкой. Опера «Эсмеральда». Пребывание за границей. Сочинение вокальных произведений, опера «Русалка». Краткая характеристика оперы.

Романсы и песни. Социально-обличительная тематика в вокальных сочинениях. Роль мелодического речитатива в раскрытии художественного образа.

Новаторские черты творчества.

Общественное признание композитора в России и Европе. Сближение с композиторами «Могучей кучки».

Вокальный жанр в творчестве Даргомыжского. Наследие. Тематика и жанры вокальной музыки Даргомыжского. Отношение к литературному тексту, передача в музыке интонаций разговорной речи. Роль речитатива и кантилены в вокальных миниатюрах композитора. Обращение к бытовым музыкальным жанрам, расширение жанрового диапазона вокальной музыки (сатирический портрет, комедийная сценка, драматический монолог и др.).

Музыкальный материал:

Романсы и песни: «Мне грустно», «Шестнадцать лет», «Титулярный советник», «Червяк», «Ночной зефир», «Старый капрал».

4. Итоговый урок

5. Симфоническое творчество Глинки

Наследие композитора в симфонической музыке. Жанровое разнообразие.

Народный характер «Камаринской» (1848) и ее значение для всей русской музыки.

Симфонические краски, двойные вариации, подголосочная полифония, приемы варьирования.

Лирический симфонизм Глинки в Вальсе – фантазии (1839).

Традиции Глинки в творчестве русских композиторов.

Музыкальный материал:

«Камаринская», «Вальс – фантазия», Увертюра «Арагонская хота» (фрагмент).

6. «Жизнь за царя» - первая героико – патриотическая опера

Первая классическая опера, национальная драма. История создания, либретто, первоисточник.

Мастерство композитора в создании образов и характера героев. Хоры – музыкальный фрагмент оперы. Органичное включение фольклорных жанров.

Освоение композиции оперы, разбор и прослушивание предусмотренных календарно-тематическим планом фрагментов оперы.

Работа с нотным текстом хрестоматии при изучении оперы и романсов.

Характеристика и прослушивание 2-3 сочинений для оркестра.

Музыкальный материал:

Интродукция, Каватина и рондо Антонида, Трио «Не томи, родимый» 1 д.; Полонез,

Краковяк, Вальс, Мазурка 2 д.; Песня Вани, Сцена Сусанина с поляками 3 д.;

Ария Сусанина, 4 д.; Эпилог Хор «Славься».

7. Русская музыкальная культура второй половины XIX века.

Литература, живопись и музыка того времени.

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

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

Изменения в музыкальной жизни столиц. Образование РМО, открытие консерваторий, Бесплатная музыкальная школа. А. Серов и В.Стасов, А. и Н. Рубинштейны,

Музыкальный материал:

М.А.Балакирев «Исламей»

М. А. Балакирев Увертюра на три русские народные темы (фрагмент)

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

М.П. Мусоргский Опера «Хованщина»: «Рассвет на Москва – реке»,

Н.А. Римский – Корсаков Опера «Сказка о царе Салтане»: «Три чуда»

8. Модест Петрович Мусоргский

Творческий облик композитора.

Социальная направленность и новаторство творчества Мусоргского.

Гениальный последователь и приверженец творчества А.Даргомыжского. Поиск правды в жизни и творчестве. Демократические жизненные и творческие позиции М.Мусоргского и «шестидесятников». Трагизм личной судьбы.

Детство в имении отца. Окружение юного М.Мусоргского. Успех в игре на фортепиано. Обучение по семейной традиции военному делу в Петербурге. Служба в полку. Знакомство с А.Даргомыжским и М.Балакиревым, сближение с демократической молодежью; новые увлечения.

Выход в отставку для серьезных занятий композицией. Театральные, вокальные и инструментальные произведения 60-х годов. Эпоха «Бориса Годунова» (1868-1874); судьба оперы. Общение с Н.Римским-Корсаковым и В.Стасовым. Жизненная неустроенность, нужда, болезнь, отход от друзей. Отражение тяжелых переживаний в вокальных циклах и опере «Хованщина». Артистический успех концертной поездки с певицей Д.Леоновой. Преждевременная смерть, прервавшая работу над завершением опер «Хованщина» и «Сорочинская ярмарка».

Обзор творческого наследия. Оперы и вокальные произведения М.Мусоргского.

«Картинки с выставки» — лучшее инструментальное произведение композитора.

Драматургический дар М. Мусоргского.

Музыкальный театр камерно-вокальной миниатюры М.Мусоргского. Новые жанры. Традиции А.Даргомыжского в речевой интонации. Наследие.

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

Обращение к нотному тексту.

Музыкальный материал:

Цикл «Картинки с выставки».

Песни: «Колыбельная Еремушке», «Светик Савишна», «Семинарист», «Блоха».

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

9. Итоговый урок

10. Александр Порфирьевич Бородин

Творческий облик композитора. Ренессансная личность, крупная целостная натура. Многогранность творческой деятельности Бородина. Широкий круг интересов юного Бородина, увлечение естественными науками и искусством. Учеба в Медико-хирургической академии. Музыкальное развитие Бородина. Научная командировка в Германию.

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

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

Сочинения для оркестра, камерных ансамблей, вокальная лирика.

Разбор по хрестоматии и прослушивание 2-3 романсов и ноктюрна из Второго квартета. Глубокий интерес Бородина к историческому русскому эпосу на примере симфонии №2. Внутреннее родство образов «Богатырской» симфонии и оперы «Князь Игорь».

Музыкальный материал:

романсы и песни: «Для берегов отчизны дальней», «Песня темного леса», «Спящая княжна»
2 квартет III часть.

Опера «Князь Игорь»,

Симфония №2 си минор «Богатырская» 1 часть.

11. Николай Андреевич Римский – Корсаков

Творческий облик композитора. Масштаб личности. Многогранность творческой и общественной деятельности Римского-Корсакова. Широта творческих интересов: композитор, дирижер, фольклорист, редактор, ученый, педагог, общественный деятель. Сказка, история и повседневный быт народа в операх Римского-Корсакова — ведущем жанре творчества. Детство в Тихвине. Семья Римских-Корсаковых. Талант и тяга к музыке юного Римского-Корсакова. Учеба в Морском корпусе в Петербурге. Развитие музыкальных интересов, уроки у Канилле. Знакомство с М.Балакиревым, сочинение симфонии, прерванное заграничным учебным плаванием. Успех симфонии у слушателей, создание ряда других сочинений для оркестра. Увлечение народной песней. Первая опера «Псковитянка». Педагогическая работа в консерватории. Совершенствование композиторского мастерства. «Майская ночь» и «Снегурочка», «Шехеразада» и «Испанское каприччио». Беляевский кружок; выступления в роли дирижера. Завершение и редактирование сочинений М.Мусоргского и А.Бородина. Новый расцвет оперного творчества с середины 90-х годов. Н.Римский-Корсаков и революция 1905 года. «Золотой петушок» — опера-сатира. Ученики и последователи Н.Римского-Корсакова. Всемирное признание композитора.

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

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

Музыкальный материал:

Симфоническая сюита «Шехеразада»

12. Контрольный урок «Творчество композиторов - кучкистов»

13. Пётр Ильич Чайковский

Творческий облик композитора.

Притягательность и обаяние, своеобразие и неповторимость личности русского гения второй половины XIXв. Близость мироощущения П.Чайковского и его великих современников — Л.Толстого, А.Чехова, Ф.Достоевского, И.Левитана, А.Фета. Преломление национальных традиций и национального стиля русской музыки и западноевропейских веяний в творчестве П.Чайковского, П.И.Чайковский - музыкант-психолог.

Многогранность личности и творческой деятельности Чайковского. Богатство тематики и жанров созданных им сочинений. Развитие и обогащение традиций Глинки и Даргомыжского. Родительский дом в Воткинске. Семья Чайковского. Петербургские годы жизни. Училище правоведения и консерватория. Учителя Чайковского. Московский период жизни и творчества — педагогическая, музыкально-критическая и композиторская деятельность. Первый расцвет творчества. Отъезд из Москвы. Жизнь в Европе и в России в последующие годы. Напряженная творческая деятельность. Общение с видными музыкантами Европы. Рост популярности музыки Чайковского. Выступления в качестве дирижера. Высший расцвет творчества композитора. Дом в Клину. Музыка Чайковского в наши дни. Международный конкурс его имени.

Обзор творческого наследия П.И.Чайковского. Оперы и симфонии как ведущие жанры творчества. Другие произведения для оркестра. Камерные инструментальные и вокальные сочинения. Литературное наследие композитора.

Наглядные схемы основных периодов жизни и творческого наследия композитора.

Место симфоний в творчестве П.И.Чайковского, их краткий обзор.

Симфоническое наследие Чайковского, богатство содержания и музыкального языка. Программный симфонизм — характерный признак музыкального мышления Чайковского. Лирико-драматическое содержание Первой симфонии, ее программный замысел. Национальная основа и песенный склад тем. Разбор основного тематического материала 1-й части. Восстановление в памяти учащихся сонатного построения. Выявление выразительных особенностей 2-й и 3-й частей, их построение. Общее представление о финале. Раздельное прослушивание всех частей.

Опера «Евгений Онегин».

А. С. Пушкин в творчестве Чайковского. История замысла, особенности либретто, постановка оперы «Евгений Онегин». Отклик современников на «Лирические сцены» по Пушкину. Главная идея двух гениев XIXв.: столкновение мечты и реальности. Единство европейского и национального в опере Чайковского. Композиция оперы и отдельных картин. Некоторые особенности драматургии. Сцена и ариозо. Последовательный разбор и прослушивание предусмотренных сцен и номеров, чтение стихов Пушкина. Работа с клавиром оперы. Просмотр видеокассеты спектакля во внеклассной работе. Сквозная драматургия. Многообразие оперных форм. Лейтмотивная система оперы.

Балеты П.И.Чайковского.

Музыкальный материал:

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

Балет «Щелкунчик»: Марш соль мажор, 1 д., Китайский танец, Вариация феи Драже, Вальс цветов, 2 д.;

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром: Вступление;

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

«Детский альбом»: «Марш деревянных солдатиков.», «Сладкая греза».

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

14. Итоговый урок «Чайковский. Судьба. Стиль. Творчество.»

Пятый год обучения Русское музыкальное искусство XIX – XX века

1. Стили и направления в искусстве рубежа XIX – XX веков:

Литература, живопись, музыка того времени. Творческая деятельность музыкантов всех специальностей, способствующая распространению и усвоению музыкальных ценностей. Меценаты и музыкально-общественные деятели. Развитие музыкального образования.

Плодотворная разносторонняя музыкальная деятельность третьего поколения русских композиторов-классиков, сочетающая национальные традиции с поисками новых путей в искусстве. Связи музыкальной культуры с отечественным искусством и литературой, ее широкое признание за рубежом.

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

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

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

Музыкальный материал: А.К.Лядов «Баба-Яга» или «Кикимора».

2. Сергей Васильевич Рахманинов.

Композитор, пианист, дирижер. Путь в музыку; школа Н.С.Зверева. Московская консерватория, Чайковский. Начало творческого пути; кризис. Дирижерская работа в опере. Рахманинов и Шаляпин. Расцвет композиторского творчества, создание произведений в разных жанрах. Богатый мелодизм как определяющая черта музыки Рахманинова. Традиция и современность в музыке Рахманинова.

Перелом в судьбе после отъезда за границу. Жизнь вне родины; творческая пауза. Размах концертной деятельности и ее всемирное признание. Сочинения последних лет, трагические отзвуки в них тоски по родине.

Многогранность творческого наследия композитора. Музыка Рахманинова в наши дни.

Возможные варианты рассмотрения и прослушивания произведений Рахманинова: 1 часть Второго концерта; часть из «Всенощного бдения»; «Вокализ» в оркестровой версии; какие-либо фортепианные сочинения в авторском исполнении. Привлечение учащихся к исполнению фортепианных сочинений композитора.

Музыкальный материал:

Романсы: «Весенние воды», «Вокализ»

Фортепианные сочинения: Прелюдии, «Музыкальные моменты», «Элегия»,

Концерт для фортепиано с оркестром № 2.

3. Александр Николаевич Скрябин

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

Музыкальный материал:

Прелюдии ор. 11., этюд dis-moll соч.8 №12., «Поэма экстаза» (фрагменты),
«Поэма огня. Прометей» (фрагмент)

4. Музыкальный театр С.Дягилева. Русские сезоны.

Жажда обновления в мировой художественной культуре конца XIX— начала XX века. Острота столкновений мировоззрений художников.

Музыкальный материал:

М.Мусоргский «Борис Годунов»

И.Стравинский «Жар – птица», «Весна священная»,

К.Дебюсси «Послеполуденный отдых Фавна»

5. Сергей Дягилев и Игорь Фёдорович Стравинский.

Место Стравинского в музыкальном искусстве XX века. Новаторская сущность многогранной творческой деятельности, дань композитора различным направлениям современного музыкального искусства.

Русские истоки музыки Стравинского. Успех ранних балетов. Стравинский и Дягилев. Отъезд за границу; насыщенная жизнь в культурной среде западного мира. Общение с крупнейшими представителями культуры Европы и США. Сочинения композитора во всех возможных жанрах и формах музыки. Новые композиторские техники и обращение к ним Стравинского. Воздействие его личности и музыки на искусство XX века.

Увлечение музыкально-сценическими жанрами. Балет-«улица» — «Петрушка» (1911). Драматургия балета, пародийный язык — источник хореографии.

Общая характеристика балета «Петрушка»

Оркестр Стравинского.

Музыкальный материал:

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

Балет «Весна священная»

6. Сергей Дягилев и Сергей Прокофьев

Крупнейший русский композитор первой половины XX века. Яркая личность и смелость творческих проявлений. Сочетание двух эпох в творчестве Прокофьева: дореволюционной и советской.

Своеобразие детских лет, описанных композитором в «Автобиографии». Петербургская консерватория. Учителя Прокофьева. Публичные выступления и споры вокруг личности и музыки молодого Прокофьева. Расцвет творчества в предреволюционные годы. Пребывание за рубежом; общение с западным искусством и его представителями.

Музыкальный материал:

Балеты «Сказка про шута, семерых шутов перешутившего», «Стальной скок»

7. Русская музыкальная культура после 1917 года. Судьбы русских композиторов 20-х годов. Новые имена: А.Мосолов, Н.Рославец, А.Авраамов

8.Итоговый урок

9. Сергей Сергеевич Прокофьев. Жизнь. Судьба. Творчество.

Возвращение в Россию. Интенсивность творческой и музыкально-общественной деятельности на родине. Создание выдающихся произведений разных жанров. Опера «Война и мир». Творчество Прокофьева в сложных условиях общественной жизни последних лет. Рост популярности музыки Прокофьева во всем мире.

Обзор творческого наследия, включающего произведения различных жанров и тематики в виде наглядной схемы. История, сказка и современность в сочинениях Прокофьева.

Обращение к произведениям мировой литературы. Музыкально-театральные жанры в центре творческих интересов композитора. Прокофьев – пианист; характеристика и прослушивание всех десяти пьес ор.12. Работа с нотным текстом.

Кантата «Александр Невский» (1938—1939) — одно из уникальных произведений русской кантатно-ораториальной музыки. Традиции национального эпического симфонизма.

Новаторский подход к жанру. Тема и идея, содержание и музыкальная драматургия, современный музыкальный язык. Звуковое кино и музыка Прокофьева.

Кантата «Александр Невский», ее происхождение. Общая характеристика. Тщательный разбор с нотами хрестоматии и отдельное прослушивание 2, 4, 5, 6 частей.

Балеты Прокофьева. Особенности жанра. Трагедия и сказка в балете. Комедийно-скерцозные, драматически конфликтные, лирические образы балетов композитора.

Значение, история создания, первоисточник и либретто, путь к сцене балета «Ромео и Джульетта» (1936). Композиция, особенности жанра, система лейтмотивов. Легенда о Ромео и Джульетте в мировом искусстве.

Характеристика и прослушивание ряда номеров из «Ромео и Джульетты» и «Золушки» (факультативно).

Симфоническая музыка в творчестве Прокофьева. Влияние театра, кино на симфоническое письмо композитора. Оптимизм, традиции раннего венского классицизма в Симфонии № 1, «Классической» (1917)

Строение сонатно-симфонического цикла. Темы, формы, жанры. Оркестр Прокофьева. Язык XXв. в «Классической» симфонии Прокофьева.

Музыкальный материал:

Кантата «Александр Невский».

Балет «Ромео и Джульетта» или «Золушка».

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

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

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

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

Фортепианный цикл. «Сказки старой бабушки» (пьесы по выбору).

Кантата «Александр Невский»,

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

Прокофьев С. Симфония № 1, «Классическая».

10. Дмитрий Дмитриевич Шостакович

Творчество Шостаковича — правдивая художественная летопись жизни народа эпохи революций и войн, неисчислимых трагедий и великих побед. Традиции и новаторство в музыке Шостаковича, гуманистическая направленность его искусства, активная жизненная позиция.

Гений современного музыкального мира, Мыслитель и гражданин. Выдающийся педагог, общественный деятель.

Значение творческого наследия. Универсальность таланта, Творчески преломленное влияние лучших художественных традиций русской музыки, западноевропейских культур. Стилизовое своеобразие.

Отражение глубоких, часто трагических, жизненных конфликтов, сложного мира человеческих чувств. Обличение зла и защита человека в сочинениях Шостаковича.

Семья Шостаковича; учеба в Петербургской консерватории. Успех Первой симфонии.

Шостакович – пианист. Круг общения. Поиски своего пути. Создание произведений различных жанров. Несправедливая критика композитора. Наступление творческой зрелости.

Работа в консерватории. Шостакович в годы войны. Переезд в Москву. Трудные годы для свободной творческой деятельности; верность избранному пути. Признание заслуг Шостаковича перед страной; привлечение композитора к общественной деятельности.

Последние годы жизни; непрекращающаяся творческая работа. Признание музыки Шостаковича в мире.

Обзор творческого наследия с выделением цикла симфоний. Ведущее положение крупных инструментальных сочинений. Музыка для театра и кино, вокальные циклы, прелюдии и фуги. Бетховенский тип симфонизма, гражданственность, глубина мышления и чувств, богатство содержания симфонического наследия Шостаковича.

Симфония № 7, «Ленинградская» (1941) - живой документ эпохи. История создания и исполнения в годы Великой Отечественной войны. Программность, трактовка сонатно-симфонического цикла. Содержательный смысл. Характеристика 1 части и ее полный разбор по нотному тексту хрестоматии с выявлением характерных черт основного тематического материала, приемов развития.

Шостакович-пианист. Черты фортепианного стиля. Мастерство и свобода в использовании приемов письма разных музыкальных культур.

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

Музыкальный материал:

Прелюдии и фуги.

Симфония №7 «Ленинградская».

Балет «Золотой век»

Музыка (романс) к кинофильму «Овод».

11. Арам Ильич Хачатурян. Жизнь и творчество.

Талант мирового масштаба. Певец Закавказья. Стихийная мощь дарования. Яркий импровизированный стиль, основанный на народных интонациях. Старинное и современное, фольклорное и профессиональное, национальное и общечеловеческое в музыке Хачатуряна. Значение русского и европейского музыкального искусства в формировании стиля Хачатуряна.

Балеты Хачатуряна — одна из вершин балетного искусства XXв. Исторический роман «Спартак» на балетной сцене (1953); история создания, постановки, драматургия. Созвучность темы современному миру. Монументальная композиция. Полифонический талант автора. Концерт для скрипки с оркестром ре минор (1940) — выдающееся произведение Хачатуряна. Эмоциональная открытость, драматизм, эпическая торжественность. Синтез восточного народно-музыкального интонирования и традиций европейской музыкальной классики.

Музыкальный материал:

Балет «Гаянэ»: «Танец розовых девушек», «Танец с саблями», «Лезгинка»

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

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

Балет «Спартак»: Триумфальный марш, 1 д., 1 к. Смерть гладиатора, 2 д., 4 к.,

Адажио Спартака и Фригии, 3 д., 7 к., Торжество Красса, 3 д., 8 к., Реквием., 4 д., 9 к.,

Концерт для скрипки и оркестра ре минор.

12. Исаак Осипович Дунаевский. Киномузыка. Советская массовая песня

Песни из кинофильмов: «Весёлые ребята», «Волга – волга», «Цирк», «Вратарь», Весна и др.

«Моя Москва», Увертюра их к/ф «Дети капитана Гранта»,

Оперетта «Вольный ветер»

13. Г.В.Свиридов – творческий портрет.

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

Центральное место вокальных жанров в творчестве композитора, Значение, история создания, жанр, музыкальная драматургия «Поэмы памяти Сергея Есенина» (1956). Тема Поэта и Отечества. Драматизм лирики. Национальное своеобразие поэмы, опора на народно-песенные жанры. Пушкинская тема» обращение к творчеству поэта — камертону русской культуры. Значение, история создания, жанр, композиция хорового концерта «Пушкинский венок» Неисчерпаемость пушкинской темы в русском искусстве. Поэтичность прозы А. Пушкина в «Музыкальных иллюстрациях» к повести «Метель»

Музыкальный материал:

«Курские песни» для солистов, хора и оркестра. (2 - 3 на выбор учителя);

Симфоническая сюита «Время, вперед!» (6 ч.);

«Поэма памяти. Сергея Есенина» (2; 4; 5; 6; 9 чч.),

Хоровой концерт «Пушкинский венок» (1; 2; 4; 7; 10 чч.).

Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина «Метель».

14. Итоговый урок.

Требования к уровню подготовки обучающихся

Содержание программы учебного предмета «Музыкальная литература» обеспечивает художественно – эстетическое и нравственное воспитание личности учащегося, гармоничное развитие музыкальных и интеллектуальных способностей детей. В процессе обучения у обучающегося формируется комплекс историко – музыкальных знаний, вербальных и слуховых навыков. Результатом обучения является сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у обучающегося музыкальной памяти и слуха, музыкального восприятия и мышления, художественного вкуса, знания музыкальных стилей, владения профессиональной музыкальной терминологией, определённого исторического кругозора.

Результатами обучения также являются:

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

- навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его понимание и своё к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств.

Формы и методы контроля, система оценок.

Цель аттестационных (контрольных) мероприятий – определить успешность развития обучающегося 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 качество выполнения домашних заданий.

Формы текущего контроля:

- устный опрос (фронтальный и индивидуальный)

- выставление поурочного балла, суммирующего работу ученика на конкретном уроке (выполнение домашнего задания, знания 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 основании текущего контроля и контрольного урока выводятся четвертные оценки.

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 музыкального сочинения, описание состава исполнителей в том или ином произведении, хронологические сведения и т.д.).

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

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) и в письменном виде (итоговая письменная работа).

Критерии оценки

«5» (отлично) – содержательный и грамотный устный или письменный ответ. Точное определение на слух тематического материала пройденных произведений, обучающийся ориентируется в пройденном материале.

«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 материале может вызывать небольшое затруднение, но в итоге даётся необходимый ответ.

«3» (удовлетворительно) – устный или письменный ответ, содержащий 3 грубые ошибки или 4 – 5 незначительных. В целом ответ производит впечатление поверхностное, обучающийся часто ошибается, плохо ориентируется в пройденном материале, проявляет себя только в отдельных видах работы.

«2» (неудовлетворительно) – большая часть устного или письменного ответа неверна; в определении на слух тематического материала более 70% ответов ошибочны.

Контрольные требования на разных этапах обучения

Содержание и требования программы «Музыкальная литература» определяет уровень подготовки обучающихся, в соответствии с ними ученики должны уметь:

- знать специальную терминологию, ориентироваться в биографии композитора;
- определить на слух тематический материал пройденных произведений;
- знать и определять характерные черты пройденных жанров и форм;
- знать основные стилевые направления в культуре и определять их характерные черты;
- грамотно и связно рассказывать о том или ином сочинении или историческом событии

Методическое обеспечение учебного процесса

Изучение учебного предмета «Музыкальная литература» осуществляется в форме мелкогрупповых занятий.

Эффективность уроков музыкальной литературы определяется применением разнообразных методов обучения:

- словесный (объяснение, рассказ, беседа, опрос),
- наглядный (демонстрация музыки, наблюдение музыки по нотам, обращение к изобразительным средствам наглядности),

- практический (слуховой анализ, работа с нотным текстом, письменные работы, рефераты, творческие задания)
- проблемно- поисковый;
- метод игровой мотивации (использование дидактических игр);
- научный метод (использование тестов, таблиц, карточек индивидуального опроса).

Формы проведения уроков могут быть разнообразными:

- урок-лекция,
- конференция,
- уроки-викторины,
- олимпиады,

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 необходимо повторять и закреплять сведения, полученные на предыдущих занятиях.

Современные технологии позволяют не только прослушивать музыкальные произведения, но и осуществлять просмотр видеозаписей. Наиболее целесообразным становятся просмотры на уроках отрывков балетов и опер, концертных фрагментов, сопровождаемых комментариями преподавателя.

На уроках зачастую невозможно прослушать или посмотреть 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.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

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

Самостоятельная (внеаудиторная) работа составляет 1 час в неделю.

Основной вид домашних заданий по музыкальной литературе – работа с записанными на уроке лекциями, схемами, таблицами. Самостоятельная работа со словарём, использование интернета также необходимы.

Материально – технические условия реализации программы

Материально – технические условия реализации программы «Музыкальная литература» должны обеспечивать возможность достижения обучающимися результатов, установленных Федеральными Государственными требованиями.

Материально – техническая база образовательного учреждения должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Образовательное учреждение должно соблюдать своевременные сроки текущего и капитального ремонта.

Минимально необходимый для реализации в рамках программы «Музыкальная литература» перечень аудиторий и материально – технического обеспечения включает в себя:

- учебные аудитории с фортепиано;
- учебную мебель (столы, стулья, стеллажи, шкафы);

- наглядно – дидактические средства (магнитные доски, интерактивные доски);
- электронные образовательные ресурсы: мультимедийное оборудование (компьютер, аудио – видеотехника, мультимедийные энциклопедии, интернет);
- библиотеку, помещение для работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека, доступ в интернет)

Помещения должны быть со звукоизоляцией.

Перечень литературы:

- Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. М., 1965.
- Березовский Б. В классе музыкальной литературы / Музыка – детям. Вып. 3 М., 1976. С. 71-86.
- Брянцева В. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебник для ДМШ: Второй год обучения предмету. М., 2000.
- Булучевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь для учащихся. Л., 1977.
- Васина – Гроссман В. Первая книжка о музыке. М., 1976.
- Васина-Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах. М., 1999.
- Волкова П., Казанцева Л. Уроки музыки – уроки творчества // Проблемы детского музыкального воспитания. Сб. тр. /РАМ им. Гнесиных, Вып. 131, 1994. С. 31-47.
- Гивенталь И. Методика обучения музыкальной литературе в училище: учебное пособие. М., 1987.
- Калинина Г. Пособие по музыкальной литературе. Вып. I-III. М., 1998.
- Калинина Г., Егорова Л. Пособие по музыкальной литературе. Вып IV. Тесты по отечественной музыке XX века. М., 1998.
- Калинина Е. Мировая художественная культура. Тесты по культуре зарубежных стран. М., 2000.
- Корякина И. «Русская и зарубежная музыкальная культура XX века» программа факультативной дисциплины для детских музыкальных школ и музыкальных отделений школ искусств. Екатеринбург, 2000.
- Лисянская Е. Примерный тематический план по предмету музыкальной литературы для ДМШ и музыкальных отделений школ искусств. М., 1988.
- Максимова Л. Сейчас нельзя учить детей по старинке // Сов. Музыка, 1979, № 11. С.49-51.
- Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. М., 1984.
- Осовицкая З., Казаринова А. В мире музыки: учеб. пособие по музыкальной литературе для преподавателей ДМШ. М., 1999.
- Роллан Р. О месте занимаемом музыкой во всеобщей истории / Даттель Е. Музыкальное путешествие. М., 1970. С.10-22
- Рулёва И. Программа по музыкальной литературе (методические рекомендации) Екатеринбург, 1998.
- Рулёва И. «Музыка в потоке времени» программа по музыкальной литературе для учащихся детских музыкальных школ и школ искусств Екатеринбург, 1999.
- Токарская М. Совершенствование методов обучения музыкальной литературе в детской музыкальной школе // Проблемы детского музыкального воспитания. Сб. тр. /РАМ им. Гнесиных, Вып. 131, 1994. С.74-89.
- Финкельштейн Э. Музыка от А до Я. Занимательное чтение с картинками и фантазиями. Санкт-Петербург, 1997.
- Фрумкис Т. Новое в музыкальном материале для начального курса музыкальной литературы. М., 1978.
- Хитц К. Петер в стране музыкальных инструментов. М., 1990.
- Царёва Н. Уроки госпожи мелодии. учебные пособия с аудиозаписями. 1, 2, 3 класс. М., 2007

Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М., 1983.

Шевчук Л. Исторические путешествия в мир искусства // Музыка в школе, 1990. №3. С.57-58.

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч.2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX вв. М., 1999.

Энциклопедия для детей. том 7. искусство. Ч.3. Музыка. Театр. Кино. М.. 2000.

СОГЛАСОВАНО:

Методист

 Л.А.Моисеева

«23» октября 2020 г.