

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ВОЛОСОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ Н.К. РЕРИХА»

Дополнительная общеразвивающая
программа в области искусств
«Баян-Аккордеон», «Духовые и ударные инструменты»,
«Фортепиано», «Гитара», «Сольное академическое
пение», «Скрипка», «Сольное народное пение»,
«Хоровое народное пение», «Хоровое пение»

Программа по учебному предмету

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

2025 год

«РАССМОТРЕНО»
На заседании педагогического совета
От 19.02.2025 г.
Протокол № 2

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МОУ ДО
«ВДШИ им Н. К. Рериха»
_____ Е. А. Фаризанова

Разработчик (и) – Бяльская И. В., преподаватель

Структура программы учебного предмета

Пояснительная записка

- 1.1 *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе*
- 1.2 *Срок реализации учебного предмета*
- 1.3 *Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета*
- 1.4 *Форма проведения учебных аудиторных занятий*
- 1.5 *Цели и задачи учебного предмета*
- 1.6 *Обоснование структуры программы учебного предмета*
- 1.7 *Методы обучения*
- 1.8 *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета*
- 2 **Содержание учебного предмета**
 - 2.1 *Сведения о затратах учебного времени*
 - 2.2 *Учебно-тематический план*
 - 2.3 *Содержание учебного курса*
 - 2.4 *Годовые требования по классам*
- 3 **Требования к уровню подготовки обучающихся**
- 4 **Формы и методы контроля, система оценок**
 - 4.1 *Аттестация: цели, виды, форма, содержание*
 - 4.2 *Критерии оценки*
- 5 **Методическое обеспечение учебного процесса**
 - 5.1 *Методические рекомендации педагогическим работникам по основным формам работы*
 - 5.2 *Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся*
- 6 **Списки рекомендуемой нотной и методической литературы**
 - 6.1 *Список рекомендуемой учебной литературы*
 - 6.2 *Список рекомендуемой методической литературы*

Пояснительная записка

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

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана к дополнительным общеобразовательным программам «Фортепиано», «Скрипка», «Духовые и ударные инструменты», «Гитара», «Хоровое пение», «Хоровое народное пение», «Сольное академическое пение», «Сольное народное 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 учащихся, навыков восприятия и анализа музыкальных произведений, приобретение знаний о закономерностях музыкальной формы, о специфике музыкального языка, выразительных средствах музыки.

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

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

Предмет «Музыкальная литература» теснейшим образом взаимодействует с учебным предметом «Сольфеджио», с предметами предметной области «Музыкальное исполнительство». Благодаря полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам обучающиеся овладевают навыками осознанного восприятия элементов музыкального языка и музыкальной речи, навыками анализа незнакомого музыкального произведения, знаниями основных направлений и стилей в музыкальном искусстве, что позволяет использовать полученные знания в исполнительской деятельности.

2. Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература»

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 4 года (с 4 по 7 класс).

1.3 Объем учебного времени и виды учебной работы

Срок обучения	4 года
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	136
Количество часов на аудиторные занятия	136
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу	-

1.4 Форма проведения учебных аудиторных занятий

мелкогрупповая (от 4 до 10 человек), рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут.

Продолжительность урока с 4 по 7 класс составляет 1 час.

Основной формой проведения учебных аудиторных занятий является урок комбинированного типа, включающий различные виды работ: объяснение нового материала, анализ музыкальных произведений, практические задания, творческие упражнения, периодическое повторение важнейших тем, поурочный контроль за выполнением домашних заданий.

Урок носит групповой характер, при этом учитываются индивидуальные особенности каждого обучающегося.

1.5 Цель и задачи учебного предмета

Цель:

- формирование музыкальной культуры обучающихся, накопление слухового опыта, воспитание музыкального вкуса, формирование потребности познавательной деятельности и расширение кругозора детей.

Задачи:

Обучающие:

- формирование комплекса музыкальных знаний, умений и навыков, направленных на развитие музыкального восприятия и мышления, понимания структурных особенностей музыкального языка, формы;
- формирование навыка грамотного использования профессиональной музыкальной терминологии;
- формирование слушательских умений и навыков;
- формирование художественного вкуса учащихся;
- формирование знаний музыкальных стилей.

Развивающие:

- расширить общий и музыкальный кругозор детей;
- развивать ассоциативное, творческое, логическое мышление;
- развивать связи с другими предметами музыкального цикла;
- развивать потребность общения с музыкальным искусством.

Воспитательные:

- воспитание творческой личности; - раскрытие волевых качеств обучающихся;
- развитие мотивации к познанию и творчеству;
- развитие внимания, трудолюбия, дисциплинированности, активности.

1.6 Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются требования, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

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

Программа обучения построена таким образом, что каждый год имеет единую стержневую тему, вокруг нее объединяются остальные разделы содержания, постепенно укрупняется масштаб изучения, нарастает сложность поставленных задач (концентрический метод).

1.7 Методы обучения

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

- объяснительно-иллюстративные (объяснение материала происходит в ходе знакомства с конкретным музыкальным примером);
- поисково-творческие (творческие задания, участие детей в обсуждении, беседах);
- игровые (разнообразные формы игрового моделирования).

1.8 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета оснащаются пианино/роялями, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями.

Для работы со специализированными материалами аудитория оснащается современным мультимедийным оборудованием для просмотра видеоматериалов и прослушивания музыкальных произведений.

Помещения должны быть со звукоизоляцией и своевременно ремонтироваться.

2.Содержание учебного предмета

2.1 Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета «Музыкальная литература», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части образовательной программы в области искусств распределяется по годам обучения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет федеральными государственными требованиями.

2.2. Учебно – тематический план

Учебно-тематический план содержит распределение учебного материала каждого класса в течение всего срока обучения.

№ темы	Наименование темы	Количество часов	
		Аудит. Занятия	Самост. работа
4 Класс I полугодие			
1	Введение. Музыка в нашей жизни. Содержание музыкальных произведений. Выразительные средства музыки	6	-
2	Песня, марш, танец или С чего начинается музыка	8	-
3	Народная песня в произведениях классиков русской музыки, или Как связана музыка народная с музыкой композиторов	2	-
Итого часов за I полугодие		16	-
4 Класс II полугодие			
4	Программно-изобразительная музыка, или Что помогает услышать или понять замысел композитора в инструментальном	8	-

	произведения		
5	Музыка в театре, или Может ли театр обойтись без музыки, а музыка без театра	10	-
Итого часов за II полугодие		18	-
Итого часов за 4 класс		34	-
5 Класс			
I полугодие			
1	Введение. Музыка от древнейших времен до XVIII века. Формирование классического стиля в музыке	2	-
2	Й. Гайдн	4	-
3	В.А. Моцарт	6	-
Итого часов за I полугодие		16	-
5 Класс			
II полугодие			
4	Л. Бетховен	6	-
5	Ф. Шуберт	4	-
6	Ф. Шопен	4	-
7	И.С. Бах	4	-
Итого часов за II полугодие		18	-
Итого часов за 5 класс		34	-
6 Класс			
I полугодие			
1	Введение. Русская Музыка до Глинки	4	-
2	М.И. Глинка	8	-
3	А.С. Даргомыжский	4	-
Итого часов за I полугодие		16	-
6 Класс			
II полугодие			
4	Русская музыка во второй половине XIX века	4	-
5	А.П. Бородин	6	-
6	Н.А. Римский-Корсаков	8	-
Итого часов за II полугодие		18	-
Итого часов за 4 класс		34	-
7 Класс			
I полугодие			
1	М.П. Мусоргский	8	-
2	П.И. Чайковский	8	-
Итого часов за I полугодие		16	-
3	Русская музыкальная культура конца XIX – начала XX века	2	-
4	Отечественная музыкальная культура после 1917 года	2	-
5	С.С. Прокофьев	6	-
6	Д.Д. Шостакович	4	-
7	Свободное распределение оставшегося времени по усмотрению преподавателя для ознакомления учащихся с творческой личностью или отдельными сочинениями (или их фрагментами) наиболее видных композиторов (Хачатуряна, Кабалевского,	4	-

	Свиридова, Щедрина, Шнитке...) с вводным словом к музыке последних десятилетий XX века		
Итого часов за II полугодие	18	-	
Итого часов за 7 класс	34	-	
Всего часов	68	-	

2.3. Содержание учебного курса

*4 класс
I полугодие (16 часов)
Тема № 1*

Тема: Введение. Музыка в нашей жизни. Содержание музыкальных произведений. Выразительные средства музыки

Методические указания: Проведение вводных уроков ставит своей целью дать детям представление о богатстве и многообразии окружающего нас музыкального мира, его многосторонних связях с жизнью людей, специфике самой музыки как искусства. Объяснения преподавателя, показ на фортепиано отдельных выразительных элементов музыкальной речи и прослушивание небольших сочинений или фрагментов более крупных произведений призваны зародить в детях интерес к познанию музыки и связанных с ней явлений. С первых шагов школьников следует учить не только внимательно слушать музыку, воспринимать ее эмоционально, но и размышлять о ней, вдумываться в ее художественный смысл. Учащиеся должны понимать и стремиться запомнить последовательно вводимые понятия, названия, термины. На вводных уроках необходимо обращение к широкому кругу жизненных явлений, произведениям живописи, поэзии, образам народного искусства и картинам природы, имеющим ассоциативные связи с музыкой или нашедшим отражение в ней. Живость рассказа, использование наглядных средств, звучание самой музыки, а также обращение к музыкальному опыту детей, активное вовлечение их в процесс познания – все это поможет преподавателю провести вводные уроки содержательно и ярко, а учащимся – освоить необходимые знания.

Музыка в нашей жизни. Широкое распространение музыки в наше время. Где и для чего она звучит. Исполнение и воспроизведение музыки. Где исполняется музыка, ее разделение на камерную, концертную, театральную и церковную. Музыка на улице. Музыка «легкая» и «серезная». Как научится слушать и понимать произведения великих композиторов

Тема № 2

Тема: Песня, марш, танец или С чего начинается музыка

Методические указания:

Тема № 3

Тема: Народная песня в произведениях классиков русской музыки, или Как связана музыка народная с музыкой композиторов

Методические указания: Богатство и многообразие содержания произведений искусства, отражение в них различных сторон жизни, душевного мира человека. Что можно услышать в произведениях вокальной и инструментальной музыки? Картины природы, сказочные образы, портреты людей и события реальной жизни в произведениях русских и

зарубежных композиторов. Обращение к нотным примерам в учебнике. Обучение школьников умению «видеть» и «слышать» в них музыку. Определение фрагментов музыки на слух и по нотному тексту.

Специфика выражения жизненного содержания средствами музыки. Основные выразительные средства музыкального искусства. Значение метра и ритма, лада и гармонии, динамики и темпа, регистра и тембра в создании художественных образов. Симфоническая сказка С. Прокофьева «Петя и волк». Ее содержание и особенности композиции. Создание при помощи разнообразных выразительных средств характерного облика персонажей сказки. На вводных уроках лучше всего воспользоваться музыкальным материалом из учебника, что облегчит учащимся повторение пройденного в классе

4 класс II полугодие (18 часов)

Тема № 4

Тема: Программно-изобразительная музыка, или Что помогает услышать или понять замысел композитора в инструментальном произведении

Методические указания: Орган. Устройство инструмента, его история. Выразительные возможности органа. И.С.Бах. Органская токката и фуга ре минор. Глубина тематики произведения. Соответствие тембра инструмента содержанию произведения. Клавесин. Рояль. Пьесы Ф. Куперена, Ж. Рамо, английских вердиналистов. Произведения Ф. Шопена, С.В. Рахманинова, П.И. Чайковского. Флейта. И.С.Бах «Шутка» из Сюиты си минор. Гобой. А. Вивальди «Концерт для гобоя с оркестром» (фрагмент) Кларнет. Н.А. Римский – Корсаков « Концерт для кларнета с оркестром» Фагот. Тема из Скердо П. Дюка «Ученик чародея» Труба. С. Вайнберг «Концерт для трубы с оркестром» Тромбон. В.М.Блажевич «Пьесы для тромбона» Ударные инструменты. А.Петров «Сотворение мира» (фрагмент) Скрипка. Н. Паганини «Капризы», Ф.Мендельсон «Концерт для скрипки с оркестром» (фрагмент) Виолончель. П.Чайковский «Вариации на тему рококо» (фрагмент) Арфа. П.И.Чайковский «Щелкунчик» «Вальс цветов» (фрагмент) Симфонический оркестр. Й. Гайдн – основоположник симфонического оркестра. Духовой оркестр. В.Агапкин «Прощание славянки». Оркестр русских народных инструментов. В.Андреев «Вальс»

Тема № 5

Тема: Музыка в театре, или Может ли театр обойтись без музыки, а музыка без театра

Методические указания: Этой теме отводятся последние семь уроков. Ее изучению следует придать обобщающий характер, широко обращаясь к знаниям, приобретенным в течение года. Их применение при освоении нового учебного материала послужит успешному решению ряда дидактических задач. В процессе изучения темы учащиеся должны получить общее представление о театре как виде искусства и основных музыкально – сценических жанрах: опере, балете, оперетте и музыке к драматическому спектаклю. В числе новых понятий, слов, терминов, которые усваиваются при работе над темой, следующие: театральное представление (спектакль), сценическое действие, драматург, режиссер, драма, комедия, пьеса, музыкальный театр, действие (акт), картина, пантомима, дивертисмент, артист, статист, гусляр, ария, романс, речитатив, пасторальный, кода, канон, хроматические полутоны, ладовая неустойчивость, целотонная гамма. Одни из них требуют тщательного разъяснения для свободного употребления в дальнейшем, другие же – лишь верного понимания в контексте.

*5 класс
I полугодие (16 часов)*

Тема № 1

Тема: Введение. Музыка от древнейших времен до XVIII века. Формирование классического стиля в музыке

Методические указания: Музыка в Древнем мире. Расцвет искусств в античную эпоху. Появление нотации. Возникновение и развитие многоголосия; полифония и гомофония. Музыка в храме: месса, оратория и канта. Развитие инструментальной музыки. Произведения для органа, скрипки и клавесина. Формирование классического стиля в музыке. Появление в XVIII веке новых жанров циклических инструментальных произведений — симфонии, сонаты и квартета.

Тема № 2

Тема: Й. Гайдн

Методические указания: Франц Йозеф Гайдн (1732-1809) — австрийский композитор второй половины XVIII века, один из создателей основных жанров инструментальной музыки классического типа: симфонии, сонаты, струнного квартета. Обзор творческого наследия. Обращение Й.Гайдна к разнообразным жанрам инструментальной, вокальной и театральной музыки при ведущем значении крупных инструментальных сочинений: симфонии, концерта, квартета, сонаты.

Понятие оратории. Обработки народных песен. Народные истоки музыки Й.Гайдна, ее светлый жизнеутверждающий характер. В теме «Й.Гайдн» учащиеся впервые знакомятся с жанрами симфонии и сонаты. Усвоение связанных с этим знаний представляет для подростков определенные трудности. С целью преодоления возможных затруднений и для лучшего понимания ими сложных понятий можно рекомендовать следующий путь организации занятий по изучению симфонии и сонаты Й.Гайдна.

На первом уроке, на примере симфонии Es - dur, можно показать строение цикла (без углубления в построение каждой части), а на следующем уроке, при изучении сонаты (D - dur, e - moll), сосредоточить внимание на объяснении сонатной формы первой части, посвятив этому (с показом тем, некоторых фрагментов и прослушиванием) целое занятие. Такой подход к музыкальному материалу, когда сонатно-симфонический цикл и сонатная форма осваиваются на разных уроках и на разном музыкальном материале, позволит избежать смешения понятий «сонатно-симфонический цикл» и «сонатная форма», что часто наблюдается в учебной практике. При знакомстве с симфоническим циклом учащиеся должны услышать и осмыслить порядок чередования контрастных частей, характер каждой из них и особенности основных тем.

Для облегчения данной задачи раздельное прослушивание каждой части дается в сокращении (экспозиция 1-й части, темы 2-й части, менуэт, до трио; экспозиция финала), что позволяет «сблизить» музыку частей и «уместить» ее в одно занятие. Слуховое внимание учащихся, устойчивость которого весьма ограничена, еще не подготовлено к полному прослушиванию симфонии. Разделение ее прослушивания на два урока «дробит» симфонию, затрудняя формирование слухового представления о единстве цикла. На последнем уроке по данной теме разбираются и прослушиваются 2- я и 3-я части сонаты с осмысливанием формы рондо. В итоге изучения сочинений Й.Гайдна, обучающиеся должны хорошо осознавать общность и различия симфонии и сонаты, трех - и четырехчастного построения цикла; понимать строение сонатной формы и рондо, усвоить новые понятия: капелла, капельмейстер, придворный музыкант (композитор), оратория.

Прослушивание симфонии в звукозаписи дополнит представление школьников об оркестре эпохи Й.Гайдна. Знания, полученные при изучении симфонии и сонаты Й.Гайдна, будут закреплены и расширены при знакомстве с крупными инструментальными произведениями В.Моцарта, Л.Бетховена и Ф.Шуберта.

Тема № 3

Тема: В.А. Моцарт

Методические указания: Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791) — австрийский композитор второй половины XVIII века, младший современник Гайдна. Детские годы. Высший расцвет творчества, создание лучших произведений во всех жанрах музыки. Реквием — последнее произведение В.Моцарта. Здесь уместно прочесть фрагмент из «Моцарта и Сальери» А.Пушкина о возникновении Реквиема. Упоминание в биографии Реквиема должно сопровождаться кратким объяснением предназначения сочинения, его жанровых черт. Чтобы учащимся было проще осмыслить новый для них вид музыкального произведения, характер его музыки, состав исполнителей, крайне желательно, чтобы они услышали какой-либо его фрагмент. Это может быть Лакримоза (в звукозаписи) или оркестровое вступление к Реквиему (показ на фортепиано). Звучание музыки даст слуховое осознание состава исполнителей (хор и оркестр в Лакримозе) и поможет почувствовать траурный, печальный характер музыки в обоих примерах. Обзор творческого наследия. Богатство и разнообразие музыки В.Моцарта. Интерес композитора к театру, создание опер. Виды инструментальных произведений: концертные и камерные сочинения, циклы и отдельные пьесы. Духовная музыка. Уроки, отведенные в примерном тематическом плане на тему «В.Моцарт», допускают два варианта знакомства с его сочинениями. Если на оперу «Свадьба Фигаро» отводится два урока, то сонату приходится опустить (соната была в предшествующей теме и будет в теме «Л.Бетховен»). Если один урок — то возможно знакомство с сонатой: или краткий охват всего цикла, или разбор сонатного построения первой части (соната ля мажор с вариациями в 1-й части в таком случае заменяется другой сонатой).

На изучение симфонии отводится два урока. Яркость, образность, «запоминаемость» музыки симфонии соль минор, контраст ее частей и своеобразие всех тем позволяют более полно, чем в теме «Й.Гайдн», разобрать каждую из частей, выявить выразительные особенности многих тем сочинения.

При разборе сонатной формы необходимо подчеркнуть образный, ладовый, регистровый, тембровый, фактурный контраст основных тем 1-й части, тональную неустойчивость музыки разработки, изменение лада побочной и заключительной темы в репризе. Во второй части — отметить светлый лирический характер музыки, выражение в ней покоя, умиротворенности(разбор формы и полное прослушивание части, что для учащихся пока еще затруднительно, необязательно).

В менюэте — насыщение музыки драматическим звучанием и контраст основной темы и темы трио. В финале — близость его музыки музыке первой части, подчеркивающей единство цикла, внутренний контраст основной темы, сочетание драматических и лирических образов. Включение оперы в тему «В.Моцарт» необходимо, учитывая значение данного жанра в творчестве композитора, и с целью закрепления знаний об оперном жанре, полученных при знакомстве с оперой «Руслан и Людмила» на первом году обучения.

Прекрасная музыка В.Моцарта, комедийный характер сюжета позволяют провести одно-два занятия увлекательно и доступно для подростков. Подробности сюжета и композицию оперы, учитывая ограниченное время, можно оставить без внимания. Знакомство с главными персонажами, их музыкальной характеристикой в сольных номерах, показ комедийных ситуаций и взаимоотношений действующих лиц в ансамблях,

прослушивание увертюры — этого вполне достаточно, чтобы ученики получили представление о жизнерадостном характере произведения, симпатии автора музыки к слуге Фигаро и его невесте. При одном занятии характеризуются и прослушиваются: увертюра, aria Фигаро «Мальчик резвый...», aria Керубино «Сердце волнует...», aria Барбарины, дуэт Сюзанны и Марцелины. При двух занятиях добавляются: каватина Фигаро «Если захочет барин попрыгать...», aria Керубино «Рассказать, объяснить не могу я...», aria Сюзанны «Приди, мой милый друг».

Закончить знакомство с оперой и всей темой можно прослушиванием увертюры, без анализа ее структуры

**5 класс
II полугодие (18 часов)**

Тема № 4

Тема: Л. Бетховен

Методические указания: Творчество Людвига ван Бетховена (1770-1827) — одна из вершин классической музыки. Отражение в нем грандиозных общественных перемен, происходивших в Европе на рубеже XVIII-XIX веков, героических устремлений народов, передовых демократических идей эпохи. Бетховен как продолжатель традиций и смелый новатор в музыкальном искусстве. Обзор творческого наследия. Многообразие творческого наследия Л.Бетховена, в котором представлены почти все музыкальные жанры эпохи венской классической школы. Ведущее значение крупных инструментальных произведений Обращение к театральным видам музыки; сочинения с участием хора; пьесы для фортепиано; песни. Приводимый в учебнике список основных сочинений композитора позволяет привлечь учащихся к их систематизации для облегчения запоминания. Можно сгруппировать эти произведения по следующим признакам: концертные виды музыки, сочинения камерных жанров, произведения для театра (дополнив ряд балетом «Творения Прометея», музыкой к драматическим спектаклям и подчеркнув театральное происхождение всех увертюр Л.Бетховена) и духовные сочинения. Здесь же целесообразно впервые дать определение жанра сонаты как крупного инструментального произведения для одного или двух исполнителей (сольная и ансамблевая сонаты). Разбор и прослушивание сонаты № 8 дает возможность дальнейшего углубления в содержание и структуру классической сонаты и сонатного аллегро. Отражение в музыке сонаты идеи борьбы и воли к победе.

Расширение сонатной формы первой части, вызванное необычным замыслом композитора. Музыкальное содержание медленного вступления, его драматическая насыщенность, внутренние контрасты. Дальнейшее развитие тематического материала вступления и его роль в построении первой части. Характеристика основных тем сонатного аллегро: образность, выразительные средства, тональный план. Принципы развития и сопоставление тем в разработке. Тематическое содержание коды (впервые вводимое понятие) в раскрытии идейного замысла и ее значение. Вторая часть: образное содержание музыки, выражение в ней глубокого раздумья. Показ и разбор основных тем. Трехчастное построение, изменение основной темы в репризе. Третья часть: общий характер, некоторая близость образам и настроению первой части. Характеристика основной темы и ее роль в построении финала. Раздельное прослушивание частей, следующее за их разбором: на одном уроке — 1-я часть, на другом — 2 и 3 части. Симфония № 5 до минор. Героико-драматическое содержание симфонии, развитие музыки «от мрака к свету». Значение мотива «судьбы». Строение цикла. Первая часть: героический характер музыки, единство и целеустремленность развития, лаконичность высказывания.

Главная тема — основной образ первой части; выявление ее волевого начала, значение ритма. Лирические черты побочной темы, ее связь с главной. Светлое, торжественное звучание заключительной темы. Напряженный характер разработки; жалобное соло гобоя в главной теме репризы; драматическое завершение развития в коде.

Вторая часть: сопоставление двух образов — мужественно - лирического и героического; вариационное строение части (вторую часть можно прослушать в сокращении).

Третья часть: новый подход Л.Бетховена к трактовке третьей части в симфоническом цикле. Преобразование мотива «судьбы». Просветление колорита в сред- нем разделе. Изменения в репризе; непосредственный переход к финалу.

Четвертая часть: торжество светлого начала как результат драматического развития всего цикла. Интонационные истоки основной темы. Увертюра «Эгмонт». Воплощение в музыке Л.Бетховена содержания трагедии Г.Гете. Увертюра — наиболее значительный из фрагментов музыки Л.Бетховена к пьесе Г.Гете, ее героико-драматический характер. Исполнение увертюры в концертах как самостоятельного сочинения с программным содержанием. Сонатное строение увертюры. Сопоставление основных образов во вступлении, выявление их контрастной выразительной природы. Характеристика основных тем аллегро; показ фрагмента разработки и кульминационного эпизода перед кодой. Победное звучание коды, ее близость финалу симфонии; музыкальные особенности тем

Тема № 5

Тема: Ф. Шуберт

Методические указания: Зарождение романтизма в европейском искусстве, Его характерные черты, отличающие романтическую музыку от произведений предшествующей эпохи. Основные жанры романтической музыки, проявление в них национальных черт. Возникновение национальных композиторских школ в ряде стран Европы. Романтизм — ведущее направление в музыкальном искусстве XIX века.

Франц Петер Шуберт (1797-1828) — австрийский композитор-романтик, младший современник Бетховена. Образное содержание его сочинений, отражение в них лирической сферы человеческих чувств. Господство песенного начала. Классические и романтические жанры в творческом наследии композитора. При планировании занятий по теме «Ф.Шуберт» в условиях ограниченного времени, показ 2-3-х фортепианных сочинений (вальс, музыкальный момент, пьеса в 4 руки) можно включить в биографический урок. Обзор творческого наследия.

Неисчерпаемое творческое наследие Ф.Шуберта, насчитывающее свыше тысячи сочинений. Ведущее значение вокальной лирики; песенные циклы Разнообразие инструментальных жанров: симфонии, камерные ансамбли различных составов; произведения для фортепиано в 2 и 4 руки: сонаты, фантазии, вариации, экспромты, музыкальные моменты, танцевальные пьесы. Песня для голоса с фортепиано — один из ведущих жанров романтической музыки, тесно связанный со словом. Отражение в песнях Ф. Шуберта богатого духовного мира и судеб простых людей, современников композитора. Жанровое разнообразие песен, зависимость их построения от поэтического текста. Ведущее значение песенной мелодии; роль фортепианной партии. Объединение песен в циклы.

Изучение песен Ф.Шуберта лучше начинать с простых образцов — «Вечерняя серенада», «Форель», «Аве Мария», «В путь», «Мельник и ручей», «Шарманщик», а заканчивать балладой «Лесной царь» (или «Маргарита за прялкой»). При одном уроке, отведенном на песни, их число сокращается до четырех. Только русский текст при прослушивании в звукозаписи позволит ощутить связь музыки со словом и проследить за развертыванием событий. Иногда для полного понимания содержания песни лучше перед прослушиванием

прочесть ее текст полностью и прокомментировать его. Разбор и прослушивание первой части «Неоконченной» симфонии закрепляет уже полученные знания о сонатной форме и в то же время показывает ее наполнение содержанием, свойственным романтической музыке. Необычность строения цикла. Круг художественных образов. Лирический, песенный характер основных тем и драматические приемы развития музыкального материала в разработке.

Значение темы вступления для дальнейшего развития музыки, ее выразительный смысл. Тональное, тембровое, регистровое сопоставление главной и побочной тем, песенность их мелодий. Черты танцевальности в побочной теме и неожиданное вторжение резких аккордов, нарушающих спокойный, безмятежный характер музыки. Интонационная близость заключительной темы теме побочной. Образная трансформация музыки в разработке, ее тематический материал. Восстановление покоя в репризе. Изложение побочной и заключительной тем в новых тональностях. Отголоски прошедших бурь в коде; скорбное звучание темы вступления.

Тема № 6

Тема: Ф. Шопен

Методические указания: Фредерик Шопен (1810-1849) — основоположник польской музыкальной классики. Национальный характер его музыки, претворение в ней народных мелодий и ритмов. Тема Родины в творчестве композитора Ф.Шопен — пианист; новый концертный стиль его фортепианных произведений. Обзор творческого наследия. Фортепианные сочинения как основа творчества Ф.Шопена. Обращение к танцевальным жанрам; создание цикла прелюдий, концертных этюдов. Разнообразие произведений крупной формы: одночастные скерзо, баллады, фантазия; циклические — сонаты, концерты. Сочинения с участием фортепиано. Романтические черты музыки Ф.Шопена. Обогащение им приемов фортепианного исполнительства, насыщение его содержательной виртуозностью, динамикой симфонизма. Танцевальные жанры. При разборе двух-трех разнохарактерных мазурок (народно-жанровой, «балльной», лирической) выявляются их индивидуальные особенности в рамках общих жанровых признаков (знакомство с мазуркой состоялось напервом году обучения): подражание звучанию деревенского оркестра, тематическая «пестрота», хроматические ходы в мелодии мазурки до мажор (оп. 56, № 2); стремительный взлет темы, скачки и украшения в мелодии, рондообразность формы, необычный ладовый колорит с выдержанной квинтой в басу во втором эпизоде мазурки си-бемоль мажор (оп. 7, № 1); лирическая задумчивость, сопоставление минорных и мажорных эпизодов, медленный темп в мазурке ля минор (оп. 68, № 2). На примере полонеза ля мажор демонстрируются его жанровые черты: характерная ритмическая формула, торжественно-героический характер, аккордовый склад основной темы, фанфарная мелодия средней части, насыщенность оркестровой звучностью. При наличии времени возможен показ любого вальса с кратким перечнем его «шопеновских» черт. Прелюдии и этюды. Прелюдия как вид инструментальной музыки. Возрождение Ф.Шопеном жанра прелюдии и его преобразование. Создание цикла пьес во всех тональностях; его строение. Выражение в музыке многообразного мира чувств и настроений. Лаконизм формы. Для того, чтобы учащиеся лучше усвоили строение цикла прелюдий необходима работа с нотным текстом. Последовательно рассматривая пьесы (хотя бы до четырех знаков и две последние), определяя лад и тональность, общий характер (визуально), легко увидеть и осмыслить порядок их чередования и замкнутость тонального круга. После этого можно разобрать и прослушать отдельные прелюдии: скорбно-лирическую ми-минорную, изящно-грациозную с мазурочным ритмом ля-

мажорную и суровую, с чертами удаляющегося траурного шествия — до - минорную. Образный контраст пьес дополняют различия регистров и фактурного изложения. Новая трактовка этюда в творчестве Ф.Шопена как виртуозного художественного произведения, насыщенного глубоким содержанием. Этюды Ф.Шопена как школа высшего пианистического мастерства. Для наглядности представления об «этюдности» пьес, их фактурном, техническом разнообразии, также хорошо полистать ноты сборника этюдов, продемонстрировав таким образом их традиционность и новизну. Этюд до минор (оп. 10 № 12), его образное содержание, выражение в музыке неукротимого порыва, решимости, призыва. Своеобразие мелодии и аккомпанемента. Ноктюрны. Ф.Шопен как один из создателей романтического жанра ноктюрна.

Характерные черты жанра — спокойный темп, напевность мелодии инструментального склада, внутренняя гармония, — убедительно раскрываются в сопоставлении основных тем нескольких пьес (показ на фортепиано начальных фрагментов трех-четырех ноктюрнов, подкрепленный нотным текстом). Сопоставление образов ночной природы и душевной тревоги. Ноктюрн фа минор. Спокойный лирический характер основной темы, равномерность движения, приемы мелодического варьирования. Контрастный образ средней части, черты разработочного развития. Изменения в репризе, просветление и успокоение в коде.

Тема № 7

Тема: И.С. Бах

Методические указания: Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) — немецкий композитор, органист, чье творчество относится к первой половине XVIII века и принадлежит эпохе барокко. Смелый новатор, художник-гуманист, воплотивший в своем творчестве огромный мир идей, эмоций, многообразие жизненных явлений своего времени. Высший расцвет полифонии в произведениях Баха. Особое место композитора в истории музыкальной культуры. Жизнь его музыки на протяжении XIX и XX веков. Обзор творческого наследия. Перечень сочинений И.С.Баха в различных жанрах и для разных исполнительских составов ставит непростую задачу их систематизации, необходимой для лучшего понимания и запоминания учащимися, тем более, что характерные для творчества И.С.Баха музыкальные жанры в большинстве своем не встречались в предыдущих темах. В основу такой систематизации можно положить перечень основных произведений, приводимый в учебниках И. Брянцевой и И. Прохоровой. Каждый новый термин (прежде всего это названия жанров) требует тщательного разъяснения, для того чтобы учащиеся не только адекватно понимали их, но и умели правильно объяснить, включив эти слова и словосочетания в состав активной профессиональной лексики. Четыре часа, отводимые в примерном тематическом плане на тему «И. С. Бах», требуют тщательного распределения материала, учитывая, в особенности, то, что в конце учебного года уроков может оказаться меньше. Обстоятельства подсказывают, что тут не обойтись без совмещения. Так, в биографический урок вполне возможно включить органные сочинения, связав их объяснение и прослушивание с веймарским периодом жизни композитора. Это могут быть токката ре минор (без фуги) и хоральная прелюдия. Сочинения для органа не требуют тщательного анализа: достаточно лишь пояснить их названия и некоторые особенности игры на органе. Другое возможное совмещение: краткая характеристика ХТК (состав, строение) в рассказе о кетенском периоде жизни и творчества. Отдельные уроки отводятся на знакомство со сборником инвенций и жанром сюиты: ученики-пианисты этого возраста играют инвенции и отдельные пьесы из сюит. Работа с нотным текстом инвенций и полезна, и доступна. Ученики должны узнать о происхождении пьес, составе сборника, убедиться, что все пьесы написаны в разных тональностях, а их постепенное расположение идентично в двух- и трехголосных пьесах.

Отсутствие тональностей с большим числом ключевых знаков объясняется учебным назначением пьес. Рассмотрение сборника знакомит учащихся с рядом понятий полифонической музыки: тема, противосложение, интермедиа, имитация, канон. В процессе работы могут быть показаны несколько пьес, в том числе исполненные учениками. Традиционное обращение к Французской сюите до минор — не лучший вариант для знакомства с данным жанром баховской музыки. Во-первых, учащимся данного возраста и уровня музыкального развития еще не доступно эстетически полноценное восприятие этой музыки. И, во-вторых, за пределами познания остаются сюиты для струнных инструментов и оркестра. Урок, посвященный баховской сюите, можно построить следующим образом: знакомство с составом сюиты — обязательными и дополнительными танцами (пьесами), их национальным происхождением, темпом и размером, которые хорошо усваиваются благодаря использованию наглядной схемы. Далее — показ музыкальных иллюстраций, в качестве которых используются фрагменты из разных сюит, исполненных на фортепиано или звучащих в записи. Например, гavот из французской, менуэт из английской сюиты, пьеса из скрипичной партиты или виолончельной сюиты и, в заключение, «Шутка» из оркестровой сюиты си минор. Подобная демонстрация фрагментов баховских сюит сформирует слуховое представление о том, что И.С.Бах создавал свои сюиты как для клавира (французские, английские, партиты), так и для скрипки (партии, сонаты), виолончели (сюиты), оркестра (сюиты или увертюры). Слово «клавир» учащиеся должны понимать как общее название старинных клавишных инструментов (clavecin, клавикорд, чэмбало) по аналогии со словом «фортепиано» — общим названием современных клавишных инструментов (рояль, пианино). Со временем они усвоят и другое значение слова «клавир» — как переложение для фортепиано какой-либо партитуры. Современный выбор аудиокассет и дисков позволяет услышать скрипичную, виолончельную и оркестровую музыку Баха, если нет возможности пригласить в класс скрипача или виолончелиста. Показ и представление прелюдии и фуги допускает варианты. В группах с пятилетним обучением знакомство с полифонией можно ограничить инвенциями. Для других учащихся материалом может послужить прелюдия и фуга из сборника «Маленькие прелюдии и фуги» или до минорный цикл из 1 тома ХТК.

6 класс
I полугодие (16 часов)

Тема № 1

Тема: Введение. Русская Музыка до Глинки

Методические указания: Один-два урока, предусмотренные примерным тематическим планом для обзора музыкальной культуры России в доглинкинское время, могут быть свободно использованы преподавателем. Сведения исторического плана о зарождении и формах существования профессиональной музыкальной культуры в России, о народной песне и ее значении в формировании национальной композиторской школы должны содержать конкретные факты, имена наиболее известных музыкантов XVIII и начала XIX века, подготовивших расцвет отечественной музыкальной классики в XIX веке. Музыкальными иллюстрациями могут служить: один из хоровых концертов Д. Бортнянского (в звукозаписи), один-два романса А. Алябьева, А. Варламова или А. Гурилева. Демонстрацию произведений отечественной музыки «доглинкинского» периода достаточно сопроводить краткими комментариями, чтобы вызвать интерес к их прослушиванию. Раскрывая содержание темы, преподаватель может ограничиться материалом, помещенным в учебнике Э. Смирновой.

Тема № 2

Тема: М.И. Глинка

Методические указания: Михаил Иванович Глинка (1804-1857) — основоположник русской классической музыки. Его творчество как новый этап в развитии музыкальной культуры России. Эпоха М.И.Глинки. События 1812 и 1825 годов. Подъем национальной культуры. Современники композитора — музыканты, литераторы. М.Глинка и А.Пушкин. Обзор творческого наследия. Театральные произведения М.Глинки. Сопоставление опер «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила». Музыка к драматическому спектаклю «Князь Холмский» Кукольника. Произведения для симфонического оркестра. Разнообразие жанров камерной музыки; вокальная лирика, пьесы для фортепиано, инструментальные ансамбли. Опера «Иван Сусанин». Путь М.Глинки к опере. Обращение композитора к историческому сюжету с героико-патриотической идеей. Построение оперы, ее композиция как своеобразный план оперы. Сопоставление русской и «польской» музыки. Чередование законченных музыкальных номеров — сольных, ансамблевых, хоровых, оркестровых как один из основных принципов построения оперного произведения. Главные персонажи оперы, народ, их музыкальная характеристика. Последовательный разбор и прослушивание следующих фрагментов: интродукция (возможно, в сокращении), каватина и рондо Антониды, трио из 1 -го действия; полонез, краковяк, мазурка из 2-го действия (названные танцы прослушиваются раздельно и в сокращении); песня Вани, ответы Сусанина полякам и прощание с дочерью (ариозо), свадебный хор и романс Антониды из 3-го действия; мужской хор поляков и ария Сусанина из 4-го действия; хор «Славься» из эпилога. Разбор каждого номера начинается с объяснения сценической ситуации и содержательного смысла музыки. Обращение к нотному тексту позволит привлечь учащихся к активной поисковой работе и подкрепит их слуховые впечатления, познакомит с литературным текстом. Знакомство с оперой «Иван Сусанин» закрепит и расширит представления учащихся об оперном жанре, познакомит с новыми понятиями: интродукция, эпилог, музыкальный антракт, народно-хоровая сцена, ария-монолог и ария-обращение, покажет разделение действия на картины. «Иван Сусанин» на отечественной сцене. Традиционное открытие каждого нового сезона на сцене Большого театра оперой М.Глинки; наиболее известные исполнители ведущих партий. «Иван Сусанин» и «Жизнь за царя». Романсы и песни. Романс как небольшое произведение для голоса в сопровождении фортепиано на какой-либо поэтический текст, предназначенный для камерного исполнения. Широкое распространение жанра романса в 1-й половине XIX века и его связь с бытовым музицированием. Местовокальной лирики в творческом наследии композитора. Отражение в ней широкого круга жизненных явлений; богатство и разнообразие образного содержания. Поэтический текст и его органическое слияние с музыкой; авторы текстов. Вокальная партия и фортепианное сопровождение. Классическая ясность и стройность формы. Цикл «Прощание с Петербургом». Развитие традиций М.Глинки в камерно-вокальных сочинениях его последователей. Работа с нотным текстом при разборе и прослушивании вокальных сочинений позволит отойти от объяснительно-иллюстративного метода работы, при котором учащиеся получают готовые знания, и привлечь их к самостоятельному поиску ответов на поставленные преподавателем вопросы (так называемый проблемный метод обучения с элементами поисковой беседы). В нотном тексте «Жаворонка» учащиеся могут увидеть фортепианное вступление, проигрыш между куплетами и заключение на теме инструментального склада с элементами звукоподражания, контрастной основной песенной мелодии; построение из двух куплетов. В нотах «Попутной песни» — две контрастные темы, дублирование вокальной партии в фортепианном сопровождении, звукоподражание движению поезда, построение представляет собой разновидность трехчастной формы A ||: В А : ||. В более сложном романсе «Я помню чудное мгновенье» — идентичные по музыке фортепианное вступление и заключение с элементами гармонического мажора, воспроизведение мелодии вступления в вокальной партии, контрастная средняя часть и измененная

реприза. Во всех примерах, прозвучавших на фортепиано, выявляются выразительные средства, определяющие тот или иной характер звучания, при этом переводятся итальянские слова, указывающие на характер исполнения. Тональности романсов, определяемых по нотному тексту; характеристика голосов исполнителей после прослушивания в звукозаписи. Сложной задачей для преподавателя остается объяснение содержания поэтического текста: о чем он и как выражается в музыке. Произведения для оркестра. Общее представление о симфонических произведениях М.Глинки как относительно небольших, одночастных оркестровых пьесах, различных по художественной образности и строению. Обращение в них к русскому и испанскому музыкальному фольклору. Программность «Ночи в Мадриде». «Испанские увертюры» как первые образцы концертных увертюр в русской музыкальной классике. Вальс-фантазия как пример симфонизации танца. Лирическое содержание музыки, ее образное и мелодическое богатство. Сопоставление и чередование танцевальных тем. Роль струнной группы. Прозрачность фактуры и оркестровки. Фантазия «Камаринская» — образец воплощения народной песенности в симфонической музыке. Характеристика народных мелодий и приемов их вариирования. Построение произведения. Чайковский о «Камаринской». Увертюра к опере «Руслан и Людмила» — одна из вершин симфонизма М.Глинки. Отражение в ней радостного, оптимистического характера оперы. Особенности сонатной формы в увертюре; краткая характеристика основных тем. Исполнение в симфонических концертах других оркестровых фрагментов из театральных сочинений М.Глинки (увертюры, антракты, танцы, марш Черномора).

Тема № 3

Тема: А.С. Даргомыжский

Методические указания: Александр Сергеевич Даргомыжский (1813-1869) — младший современник, друг и последователь М.Глинки, вписавший новую страницу в историю отечественной музыки, смелый новатор. Связь его творчества с реалистическими тенденциями русской культуры 40-60-х годов. Обзор творческого наследия. Преобладание в творческом наследии композитора произведений со словесным текстом и второстепенная роль инструментальных сочинений. Центральное положение оперы «Русалка» — третьей русской классической оперы (А. Серов). Другие театральные сочинения. Новизна замысла оперы «Каменный гость». Жанровое разнообразие и богатство содержания камерных вокальных сочинений. Народная основа оркестровой музыки А.Даргомыжского. Уроки, отводимые на тему «Даргомыжский», включают рассмотрение оперы «Русалка» в полном объеме. Представление об опере должно сложиться из общей характеристики и прослушивания фрагментов (по усмотрению преподавателя) с соответствующими комментариями. Это могут быть ария Мельника, ариозо Наташи фа минор из терцета (1 д.), один из хоров (1 или 2- го д.), Славянский танец (2 д.), каватина Князя (3 д.), сцена Мельника и Князя из 3 д. и другие. Романсы и песни. Новизна и своеобразие романсов и песен А.Даргомыжского, развитие в них традиций М.Глинки. Тематика и жанры вокального творчества. Новый подход к литературному тексту. Передача в музыке интонаций живой разговорной речи. Песни сатирического и социально-обличительного характера. Лирика А.Даргомыжского. Романсы на слова А.Пушкина, М.Лермонтова. «Мне грустно» — образец лирического монолога. Возможно исполнение этого романса учащимися по нотному тексту хрестоматии под аккомпанемент преподавателя. «Ночной зефир» — сопоставление контрастных образов, текст от автора и прямая речь, определение учащимися формы рондо после знакомства с темами и прослушиванием в звукозаписи. Романс «Мне минуло шестнадцать лет» как своеобразный музыкальный портрет. «Старый капрал» — драматическая песня социального содержания; рассказ о событии — шествии на казнь. Выявление в работе с нотным текстом речитативного склада мелодии, роли маршевого

ритма, куплетного построения с варьированием запева, изменение темы припева в заключении.

6 класс
II полугодие (18 часов)

Тема № 4

Тема: Русская музыка во второй половине XIX века

Методические указания: Данная тема — одна из ключевых обзорных тем курса, содержащая большой и важный материал для осмыслиения происходящих в музыкальной культуре того времени процессов. Приводимые в ней сведения раскрываются на фоне общественно-исторической обстановки третьей четверти века в непосредственной связи с общекультурным процессом. Тема содержит много нового для учащихся, необходимого для понимания последующих монографических тем. Правильное соотношение общего и конкретного сделает тему доступной и обеспечит качество ее усвоения учащимися. Расцвет русской музыкальной культуры во второй половине XIX века. Ее великие представители: М. Балакирев, А. Бородин, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский, братья А. и Н. Рубинштейны. Развитие традиций М.Глинки и А.Даргомыжского: правдивость жизненных образов, обращение к народной песне, сочинение произведений в различных жанрах, разносторонние связи с национальной отечественной культурой. Характеристика общественно-политической жизни 60-х годов XIX века. Расцвет литературы и искусства реалистического направления. Обличительные стихи Н. Некрасова, правдивый и разносторонний показ российской действительности в творчестве художников-передвижников; их просветительская деятельность. Изменения в музыкальной жизни российских столиц, позднее — других городов. Образование Императорского Русского музыкального общества (ИРМО) и его деятельность, направленная на приобщение к музыкальному искусству широких слоев городского населения. Открытие первых российских консерваторий в Петербурге (1862) и Москве (1866), их роль в подготовке хорошо образованных музыкантов-профессионалов: композиторов, исполнителей, педагогов, музыкальных критиков. Братья Рубинштейны — крупнейшие и авторитетные отечественные музыканты. Их разносторонняя и плодотворная деятельность: Антона Григорьевича — в Петербурге и Николая Григорьевича — в Москве. Открытие Бесплатной музыкальной школы (Петербург, 1862) — учебного заведения, ставившего целью обучение исполнительскому искусству и музыкальной грамоте любителей музыки. Концертные выступления музыкальных коллективов Школы. Композиторская и публицистическая деятельность А. Н. Серова — блестящего музыкального критика, младшего современника Глинки и старшего современника композиторов «Могучей кучки». В. В. Стасов — выдающийся представитель русской культуры второй половины XIX века, музыкальный и художественный критик, друг композиторов «Могучей кучки» и художников-передвижников. Начало в 60-е годы творческой деятельности композиторов «Могучей кучки» и П.Чайковского. Творческие принципы композиторов «Могучей кучки» — последователей М.Глинки и А.Даргомыжского в развитии национальной музыкальной культуры. Дружеское общение музыкантов. М. А. Балакирев — композитор, пианист, дирижер — старший наставник композиторов «Могучей кучки». Борьба передовых музыкантов за утверждение национальных путей развития отечественной музыки, за музыкальное воспитание широких слоев населения.

Тема № 5

Тема: А.П. Бородин

Методические указания: Многогранность творческой деятельности Александра Порфириевича Бородина (1833-1887). Вклад А.Бородина в развитие русской культуры и науки. Своеобразие музыки композитора, ее эпический склад; развитие традиций М.Глинки. Обзор творческого наследия. Жанровое разнообразие музыки А.Бородина. Ведущее значение оперы «Князь Игорь». Симфонии и симфоническая картина «В Средней Азии». Камерные инструментальные и вокальные произведения. Эпос и лирика в музыке А.Бородина. Опера «Князь Игорь». Краткая история создания оперы от зарождения замысла (1869) до премьеры (1890). Роль В.Стасова как друга и советчика. Обращение к «Слову о полку Игореве». Представление учащимся древнего литературного памятника, о котором многие из них еще не знают. Патриотическая идея оперы, ее эпические черты. Понятие о прологе. «Русские» и «половецкие» действия; сопоставление Руси и Востока через музыку; ориентальные черты музыки половецких сцен. Основные персонажи оперы и их музыкальная характеристика. Арии Игоря и Кончака как образцы арии-портрета (показ разных сторон образа, наличие ряда тем, развернутое построение). Общность и различия названных арий. Галицкий и Ярославна. Многогранная характеристика народа в хоровых сценах. Изучение оперы А.Бородина дает возможность показать близость его композиторского опыта традициям М.Глинки. Последовательно разбираются и прослушиваются следующие фрагменты оперы: хор «Солнцу красному слава», эпизод солнечного затмения из пролога; песня Галицкого из 1 картины, хор девушек и хор бояр из 2 картины первого действия; ария Игоря, ария Кончака, фрагменты половецких плясок из второго действия; плач Ярославны (фрагмент), хор поселян из четвертого действия. «Спящая княжна» и «Для берегов отчизны дальней», представленные в хрестоматии, разбираются аналогично романсам М.Глинки. Песня «А у нас-то в дому» на слова Н.Некрасова, которую достаточно прослушать с нотным текстом, покажет, сколь разнообразны вокальные сочинения А.Бородина по тематике и композиционным приемам, а также то, что их автору не чужда ирония. Одно занятие может быть посвящено Второй симфонии (1-я часть). Обращение к симфонии позволит продолжить знакомство с симфонической музыкой, прерванное на «Неоконченной» Ф.Шуберта. Разрыв в несколько месяцев потребует восстановления знаний, связанных с жанром симфонии. Разбор и прослушивание одной части не исключает краткой характеристики цикла с его героико-эпическими образами. В процессе анализа выявляются выразительные свойства основных тем и приемы развития в сонатном построении 1-й части.

Тема № 6

Тема: Н.А. Римский-Корсаков

Методические указания: Многогранность творческой и общественной деятельности Николая Андреевича Римского - Корсакова (1844-1908) — композитора, педагога, музыкального писателя и редактора, дирижера и пропагандиста русской музыки. Отражение в его творчестве истории и быта народа; широкое обращение к национальному фольклору. Обзор творческого наследия. Жанровое и тематическое богатство сочинений Н.Римского-Корсакова. Ведущее положение оперы; преобладание сказочно-эпических произведений. Народно-жанровая основа симфонической музыки; роль программности в ней. Сюиты, симфонии и одночастные сочинения для оркестра. Камерная вокальная музыка. Произведения других жанров. Книги и статьи Н. Н.Римского-Корсакова о музыке. «Летопись моей музыкальной жизни» как образец творческой автобиографии. «Шехеразада». Обращение к «Шехеразаде» дает повод восстановить и значительно дополнить представления учащихся о симфоническом оркестре. К концу третьего года обучения у них уже накоплен определенный слуховой опыт от общения с симфонической музыкой и некоторые познания в области инструментоведения. Красочное звучание оркестра Н.Римского-Корсакова, программность сюиты усиливают восприятие музыки, а

сольные эпизоды почти всех инструментов облегчают узнавание их голосов. В беседе об оркестре, становящейся своеобразным введением к изучению оркестрового сочинения, могут быть затронуты вопросы, которые помогут учащимся осмыслить ряд понятий, связанных с оркестровой музыкой, и в дальнейшем самостоятельно в них ориентироваться. Основные из них: виды оркестров, различных по инструментальному составу и назначению (репертуару); современный симфонический оркестр, оркестровые группы и их инструментальный состав, расположение групп на концертной эстраде; функции дирижера; понятие о партитуре. Арабские сказки «Тысяча и одна ночь» как источник содержания музыки сюиты. Сказочный, восточный характер музыки. Картинность и красочность музыкальных образов; выразительная роль оркестровых тембров. Строение цикла. Слуховое и визуальное (по нотным примерам из учебника) выявление выразительных качеств основных тем вступления. Разбор сонатного построения первой части, ее основные темы. Сопоставление контрастных образов во второй части, вариационное развитие основной темы. Песенные и танцевальные черты тем третьей части, ее лирический склад. Чередование тем предшествующих частей в финале. Программное и тематическое содержание коды. Опера «Снегурочка». «Снегурочка» Н.Римского-Корсакова в наибольшей степени отвечает задачам учебной работы. Проводить уроки по «Снегурочке» труднее, чем знакомить детей с «Иваном Сусаниным» и «Князем Игорем». Впервых, есть опасность упрощения, сведения темы оперы к детской сказке о девочке-Снегурочки. С другой стороны, философское начало произведения, его языческий пантеизм и обрядность, особая поэтичность далеки от мировосприятия современных подростков. Приблизить творение Н.Римского-Корсакова к восприятию школьников поможет обращение к чудесному поэтическому тексту А. Н. Островского и построение занятий в форме своеобразной музыкально-литературной композиции. Это, однако, не исключает и традиционного, методического подхода к изучению оперы. В его основе — чередование фрагментов музыки с чтением текста Островского. Выразительное чтение поэтического текста преподавателем — обязательное условие осознания высоких художественных достоинств, произведения и живого, эмоционального восприятия литературных образов школьниками. Так, после разбора и прослушивания вступления к прологу естественно воспринимаются строки текста из монолога Весны и ее обращения к птицам, подготавливающего «Песню и пляску птиц». Появление Мороза и его диалог с Весной читается по тексту А.Островского, в котором мотивируется следующая сцена со Снегурочкой. Ее ария и ариетта — музыкальный центр пролога. В сцене проводов масленицы прослушиваются первый из хоров и заключительная сцена, от появления Снегурочки. Ограниченнность времени не позволяет сосредоточить внимание на первом действии. Смысл происходящего в нем необходим для понимания всего дальнейшего: он объясняется преподавателем с подборкой фрагментов текста. Во втором действии можно обратиться к строкам из мудрых речений Берендея в его диалоге с Бермятой (явление второе), жалобе Купавы (без прослушивания музыки дуэта) и приговору царя («Честной народ, достойна смертной казни вина его...»). Музыкальные номера действия, которые традиционно разбираются и прослушиваются, — это Шествие царя Берендея и его каватина. Медленная, тихая, проникновенная музыка арии производит более заметное впечатление своей хрупкой красотой после прочтения ее текста по либретто, который воспевает могучую, полную чудес природу. Два последних действия требуют меньше внимания и времени, и выбор фрагментов поэтического текста для прочтения здесь более ограничен. Если хор «Ай, во поле липенька» и Пляска скоморохов только прослушиваются с пояснительными комментариями, то песня Леля весьма показательна для анализа выразительных средств, особенностей построения. Дальнейшее сюжетное развитие кратко пересказывается, а музыкальной иллюстрацией к происходящему в ночном лесу служит ариозо Мизгирия. Последнее действие начинается со сцены Снегурочки с Весною, из которой читается с купюрами ее начальный текст до прощания Весны со Снегурочкой, включая текст хора цветов. Высокая поэзия этих строк

навевает тепло и ароматы весенних дней, сближая человека с природой. В единстве человека и природы — одна из основополагающих идей оперы. В сцене таяния, в последних словах Берендея и заключительном хоре, слияние текста и музыки воспринимаются в их единстве как итог творения двух великих представителей русского искусства. Перед прослушиванием ариозо Снегурочки в музыке оперы выделяются тема Ярилы - Солнца, преобразованная тема из ариетты пролога, образ Снегурочки сопоставляется в finale с ее обликом в прологе.

7 класс
I полугодие (16 часов)

Тема № 1

Тема: М.П. Мусоргский

Методические указания: Отражение в творчестве Модеста Петровича Мусоргского (1839-1881) общественно-демократических идей 60-70 годов XIX века. Социально-обличительная направленность и смелое новаторство его творчества. Развитие традиций А.Даргомыжского. Обзор творческого наследия. Разнообразие оперных замыслов, незавершенность большинства из них. Интерес М.Мусоргского к исторической и социальной тематике. Редакции оперы «Борис Годунов». Новизна содержания и выразительных средств камерной вокальной музыки, обращение к поэзии Н. Некрасова и Т. Шевченко. Вокальные циклы. Программный замысел и его яркое воплощение в фортепианном цикле «Картинки с выставки». Судьба творческого наследия М.Мусоргского. Опера «Борис Годунов». Включение сложной для изучения и понимания подростками оперы «Борис Годунов» в содержание школьного курса обусловлено как центральным положением оперы в творческом наследии композитора, так и своеобразием ее музыкального языка, новаторским подходом к жанру оперы. Приступая к характеристики и разбору «Бориса Годунова», преподавателю предстоит решить, каким путем ему идти, как представить оперу своим ученикам, чтобы они с интересом восприняли и оценили великое творение М.Мусоргского. В зависимости от уровня развития и музыкальной подготовки учащихся изучение оперы можно спланировать на четыре или три урока. В последнем случае характеризуются и прослушиваются: вступление к 1-й картине пролога, 2-я картина пролога, монолог Пимена из 1-й картины и песня Варлаама из 2-й картины первого действия, хор «Расходилась, разгулялась сила, удаль молодецкая» из сцены под Кронами и картина-песенка Юродивого. Более полный подход к изучению оперы включает, также, хоровые эпизоды из 1-й картины пролога, монолог Бориса из второго действия и какой-либо хор из четвертого действия. В общую характеристику оперы входят: история ее создания, развитие идей А.Пушкина в новых исторических условиях, раскрытие конфликта между народом и властью царя, объяснение композиция оперы и сквозного развития действия (в сопоставлении с номерным строением опер «Иван Сусанин» и «Князь Игорь»). Песенное и речитативно-декламационное начало вокального стиля, музыкальные характеристики персонажей и народно-хоровых сцен выявляются по ходу учебной работы с музыкальным материалом оперы. Пимен, Варлаам и Юродивый как воплощение различных сторон народного характера. При использовании клавира оперы лучше обратиться к редакции Н.Римского-Корсакова. Вариант изучения оперы за три урока оставляет возможность познакомить учащихся с фортепианным циклом «Картинки с выставки». Словесная характеристика произведения окажется убедительнее, если в распоряжении преподавателя будет несколько экземпляров нот для последовательного «просмотра» учащимися всего цикла с показом на фортепиано начальных фрагментов ряда пьес и прослушиванием в звукозаписи тех из них, которые проиллюстрируют многообразие «картинок» М.Мусоргского.

Тема № 2

Тема: П.И. Чайковский

Методические указания: Многогранность творческой личности Петра Ильича Чайковского (1840-1893); его композиторская, педагогическая, дирижерская, музыкально-критическая и общественная деятельность. Тематическое и жанровое разнообразие его сочинений, богатство и выразительность мелодики. Отражение в музыке П.Чайковского различных сторон русской жизни, духовного мира людей, борьбы человека за свое счастье. Обращение к народной песне. Развитие традиций М.Глинки и А.Даргомыжского. Широкая популярность музыки Чайковского во всем мире. Международный конкурс его имени в Москве. Обзор творческого наследия. Богатство и разнообразие творческого наследия Чайковского, его вершинные достижения во всех видах музыки того времени, при ведущей роли оперы и симфонии. Театральные, концертные и камерные сочинения, обращение композитора к духовной музыке. Литературное наследие П.Чайковского: учебник гармонии, музыкально-критические статьи, письма, дневники. Знакомство учащихся с творческим наследием П.Чайковского позволяет закрепить и углубить их знание основных жанров музыки. А если представить сочинения П.Чайковского в систематизированном и наглядном виде, то учащимся будет легче ориентироваться в разнообразии названий жанров и конкретных сочинений, в инструментальных составах камерных ансамблей, в литературных источниках сценических, вокальных и инструментально-программных произведений композитора. Симфония № 1 «Зимние грезы». Симфонии П.Чайковского — одна из вершин в развитии европейской симфонической музыки. Народно - жанровые черты ранних, московских симфоний (1,2,3 симфонии) и усиление трагедийного начала в последующих. «Зимние грезы» — первое крупное произведение композитора. Программность симфонии, ее лирико-драматическое содержание, подобное соль минорной симфонии В.Моцарта и «Неоконченной» Ф.Шуберта, известных обучающимся. Выражение в музыке лирических раздумий, связанных с образами русской природы. Национальная основа и песенный склад основных тем. Характеристика тем главной партии 1-й части, их преобразование в ходе развития. Народно-песенный склад побочной партии, аккордовое изложение заключительной. Некоторые черты разработки. Изменение главной темы в репризе. Возвращение в коде первоначального музыкального образа. Характеристика вступительной и главной тем 2-й части, ее драматическая кульминация. Сопоставление темы скерцо и вальса в 3-й части. Преобразование народно-песенной мелодии в финале. Тональности частей. Опера «Евгений Онегин». Роман А.Пушкина и опера П.Чайковского. Определение П.Чайковским жанра оперы как «лирических сцен». История создания и первой постановки «Евгения Онегина». Крушение надежд на счастье — основная тема оперы. Душевная драма героев и картины русского быта. Композиция оперы и композиция отдельных картин. Сочетание законченных номеров с фрагментами сквозного развития, образующее сцены. Некоторые особенности драматургии оперы и построение музыкально-сценического действия. Роль ариозо в выражении состояния героев в тот или иной момент действия. Последовательная характеристика, разбор и прослушивание следующих фрагментов оперы: вступление, дуэт и квартет из 1-й картины; вступление и сцена письма из 2-й картины; aria Онегина и хор девушек из 3-й картины; вальс, мазурка, ариозо Ленского (начало финала 4-й картины); 5-я картина; полонез и ариозо Онегина из 6-й картины. Дополнительно: ариозо Ленского из 1-й картины; куплеты Трике из - 4-й картины; aria Гремина из 6-й картины. Опера П.Чайковского, благодаря ее прекрасной музыке, близкому и знакомому всем сюжету, опоре на поэзию А.Пушкина, благодаря ясной драматургии, изучается достаточно полно (особенно сцены из 1 и 2-го действий), с чтением (в соответствующих эпизодах действия) поэтических текстов А.Пушкина.

Изучение «Евгения Онегина» рассматривается как своеобразная кульминация курса, поскольку на этом благодатном материале достигаются многие учебные задачи. Опера П.Чайковского дает возможность раскрыть перед учащимися ряд закономерностей оперного жанра, проникнуть в творческий процесс ее сочинения. Изучение «Евгения Онегина» в течение месяца — достаточный срок, чтобы учащиеся успели прочесть роман А.Пушкина, побывать на спектакле в театре, если есть такая возможность, просмотреть видеозапись оперы (дома с родителями или во время внеклассной встречи с преподавателем в школе).

*7 класс
II полугодие (18 часов)*

Тема № 3

Тема: Русская музыкальная культура конца XIX –начала XX века

Методические указания: Сопоставление понятий «музыкальная литература» и «музыкальная культура». Состав музыкальной культуры, включающей как творческую деятельность композиторов, так и музыкантов других специальностей: исполнителей, критиков, ученых, педагогов, сотрудников различных музыкальных учреждений и всех тех, чья деятельность служит распространению и усвоению музыкальных ценностей. Высокий расцвет русской музыкальной культуры на рубеже столетий; рост популярности русской музыки и авторитета отечественных музыкантов за рубежом. Музыкальное образование как фундамент развития музыкальной культуры. Плодотворная деятельность Петербургской и Московской консерваторий, других учебных заведений и музыкально-просветительских организаций, отвечающая растущему интересу широких слоев городского населения к музыке и знаниям о ней. Достижения отечественной исполнительской культуры и ее великие представители (инструменталисты, певцы, дирижеры). Русские меценаты и музыкально-общественные деятели. Начало разносторонней творческой, исполнительской и педагогической деятельности третьего поколения русских композиторов-классиков — учеников и последователей Н.А.Римского-Корсакова и П.И.Чайковского: А. К. Лядова (1855-1914), Л. К. Глазунова (1865-1936), А. С. Аренского (1861-1906), В. С. Калинникова (1866-1901), С. И. Танеева (1856-1915), М. М. Ипполитова - Иванова (1859-1935), А. Н. Скрябина (1872-1915), С. В. Рахманинова (1873 - 1943), Н. К. Метнера (1880 - 1951), И. Ф.Стравинского (1882-1971). Развитие ими национальных традиций отечественной музыки, поиски новых путей в искусстве. Связи музыкальной культуры конца XIX — начала XX века с русской литературой и поэзией, живописью и архитектурой, театром и хореографией.

Тема № 4

Тема: Отечественная музыкальная культура после 1917 года

Методические указания: Воздействие Октябрьской революции и последующих радикальных реформ на все стороны общественной жизни. Идеалы социализма и реалии послереволюционных лет. Интенсивность художественной жизни в 20-е годы вопреки трудностям и противоречиям эпохи. Провозглашение политики «государственного музыкального строительства». Национализация художественных учреждений и ценностей; создание новых музыкальных учреждений, художественных коллективов, учебных заведений. Вовлечение в культурный процесс широких народных масс, развитие музыкальной самодеятельности. Переплетение различных течений, разнообразие поисков, определенная свобода творческого выражения в искусстве двадцатых годов. Полемика о путях развития музыкального творчества. Старое и новое в музыке тех лет. Произведения

на актуальные темы. А. В. Луначарский и его деятельность в сфере культуры. Потери в рядах творческой интеллигенции как следствие политики новой власти. Создание в 1932 году единых творческих союзов литераторов, художников, композиторов. Ограничение свободы художественного творчества, осуждение произведений, не отвечающих требованиям социалистического реализма. Воздействие на художественную жизнь страны и творческую интеллигенцию усиления культа личности Сталина. Достижения отечественной музыкальной культуры в 30-40-е годы в трудных условиях политической жизни страны. Создание классических образцов музыки в различных жанрах Н.Мясковским, С.Прокофьевым, Д.Шостаковичем, А.Хачатуряном, Ю.Шапориным, И.Дунаевским. Расцвет массовой песни. Формирование советской исполнительской школы; становление государственной системы музыкального воспитания и образования. Развитие музыкального искусства в республиках Советского Союза. Многонациональный характер культуры в СССР. Музыкальная жизнь, творческая и общественная деятельность композиторов в условиях борьбы советского народа с фашистскими захватчиками. Выдающиеся произведения военных лет. Условия общественно-политической жизни в последние годы сталинского режима, осложнившие развитие отечественной музыки. Несправедливые обвинения ведущих советских композиторов в формализме и космополитизме. Цензура на контакты с современной музыкальной культурой западных стран, жесткие ограничения на исполнение ряда выдающихся произведений. Новые веяния в отечественной культуре в годы хрущевской «оттепели». Оживление международных культурных связей, активизация поисков новых путей в музыкальном искусстве. Обращение композиторов к современным техникам музыкальной композиции, обновленным средствам выразительности. Расширение круга образов и тем в произведениях различных жанров. Возрождение традиций русской духовной музыки. Создание новых опер, балетов, каннат и ораторий, произведений симфонической и камерной музыки. Взаимодействие различных жанров и стилей. Трансформация песенного жанра: от песни массовой — к сольной, авторской и эстрадной. Распространение рок- и поп-музыки, появление отечественного мюзикла. Воздействие радио и телевидения на художественные потребности слушательской аудитории, особенно молодежи. Интенсивное распространение музыки посредством новейших технических средств. Различные музыкальные фестивали и исполнительские конкурсы как характерная черта обновляющейся музыкальной жизни. Постепенное ослабление идеологического диктата и административного контроля с середины 80-х годов. Воздействие распада СССР в начале 90-х годов и последовавших коренных преобразований во всех сферах общественной жизни на культурную жизнь страны, творческую деятельность музыкантов. Новые явления, характеризующие состояние и перспективы развития музыкальной культуры, возникающие под воздействием происходящих в стране процессов.

Тема № 5

Тема: С.С. Прокофьев

Методические указания: Сергей Сергеевич Прокофьев (1891-1953) — выдающийся русский композитор первой половины XX века, представитель поколения композиторов, расцвет творчества которых приходится на советское время. Связь искусства С.Прокофьева с его эпохой, с условиями, в которых жил и творил композитор. Самобытность его музыки, сочетающей черты отечественной классики с новизной выразительных средств, новаторским подходом к решению творческих задач. Влияние музыки С.Прокофьева на младших современников композитора. Обзор творческого наследия. Тематическое и жанровое богатство, разнообразие сочинений С.Прокофьева. Обращение композитора к истории и современности, произведениям классической

литературы и сказочным образом. Жанры театральной музыки. Сотрудничество с С.Эйзенштейном в создании киномузыки. Кантаты, оратория, другие вокальные произведения. Инструментальная музыка С.Прокофьева: симфонии, сюиты, концерты, фортепианные произведения, ансамбли. Сочинения для детей. Необычные жанровые черты симфонической сказки «Петя и волк» и вокальной сказки «Гадкий утенок». Закрепление и углубление в процессе обзора творческого наследия С.Прокофьева знаний и представлений учащихся о жанрах музыки, связанных с ними исполнительских составах. Освоение новых понятий, терминов в разносторонних связях с пройденным; применение этих знаний. Выявление наблюдений учащихся, обращение к опыту их учебной и внешкольной музыкальной деятельности. Произведения для фортепиано. С.Прокофьев-пианист. Формирование самобытного фортепианного стиля композитора. Разнообразие жанров фортепианной музыки: пьесы, циклы, сонаты, концерты. Музыкальный материал подбирается преподавателем по его усмотрению. Кантата «Александр Невский». Основные признаки жанра; происхождение кантаты, ее композиция и состав исполнителей. Историко-патриотическая тема произведения и героико-эпический характер музыки. Противопоставление образов русского народа и тевтонских рыцарей. Композиционные и художественные особенности отдельных частей. Знакомство с кантатой окажется эффективнее, если организовать работу с нотным текстом Хрестоматии по советской музыкальной литературе (составители Э.Смирнова и А. Самонов, последнее издание ее осуществлено в 1993 году). Каждую из частей целесообразно разбирать перед прослушиванием. Образность музыки, простота выразительных средств позволяют провести эту работу тщательно, опираясь на знания и опыт учащихся. Балет «Ромео и Джульетта». Воплощение образов трагедии У.Шекспира. Традиции и новаторство балетного театра С.Прокофьева. Драматургическое единство спектакля. Образы добра и зла. Воспевание красоты и нравственного величия любви. Ярость музыкальных характеристик. Постановка балета на сценах музыкальных театров мира. Г. Уланова — выдающаяся исполнительница партии Джульетты в хореографической версии балетмейстера Л. Лавровского (Ленинград, 1940 г.). Прослушиваются по выбору преподавателя: Улица просыпается (№ 3), Джульетта-девочка (№ 10), Маски (№ 12), Меркуцио (№ 15), Танец рыцарей (№ 3), Прощание перед разлукой (№ 39). Симфония № 7. Общая характеристика цикла и разбор первой части. Светлый, лирический характер музыки, проявление в ней национальных черт. Песенный, полифонический склад главной темы, ее развитие. Мелодическое своеобразие побочной темы, выразительная роль в ней регистра, фактуры. Черты сказочности в заключительной теме. Развитие тем в разработке и повторение в репризе. Особенности коды. Удобное и полное переложение для фортепиано в 2 руки первой части симфонии в школьной хрестоматии позволяет проследить весь ход развития музыкального тематизма и проанализировать выразительные особенности основных тем и других эпизодов музыки

Тема № 6

Тема: Д.Д. Шостакович

Методические указания: Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906-1975) — крупнейший представитель отечественного искусства эпохи революций и войн, массового героизма и неисчислимых трагедий, великих побед и человеческих страданий. Его творчество — правдивая художественная летопись жизни народа, судеб миллионов людей, какими их видел и «слышал» чуткий художник с чистой совестью и огромным талантом. Д.Шостакович — продолжатель лучших традиций музыкального искусства прошлого и смелый новатор. Отражение в его музыке остройших социальных конфликтов, осуждение зла, насилия, сострадание человеческой беде, утверждение ценности жизни. Трагедия, сатира и лирика в музыке Д.Шостаковича; гуманистическая направленность его

искусства. Активная жизненная позиция композитора, многогранность его творческой и общественной деятельности. Обзор творческого наследия. Ведущее значение крупных инструментальных произведений: симфоний, концертов, камерных ансамблей (квартеты, трио, квинтет, сонаты). Д.Шостакович как величайший симфонист, продолжатель традиций Л.Бетховена, И.Брамса, П.Чайковского, Г.Малера. Общая характеристика пятнадцати симфоний: программные, с включением вокального начала, с нетрадиционным количеством частей, посвященные памятным датам и событиям. Обзор симфоний композитора, возможно, проводить в виде беседы, обращаясь к тексту учебника с тем, чтобы учащиеся, извлекая соответствующие абзацы из книги, могли назвать особенности отдельных симфоний: наличие программы, состав исполнителей, обращение к тексту, количество частей, посвящения. Комментарии преподавателя, дополняющие ответы учащихся, позволяют составить широкое представление о цикле симфоний — главном в наследии композитора. Подобный урок обеспечит большую активность учащихся, если на предшествующем занятии они получат задание: читая биографию Д. Шостаковича, выделить в тексте учебника, то есть подчеркнуть, отметить на полях, абзацы, характеризующие симфонии. Подводит итог обзора прослушивание первой части 15-й симфонии, которое создаст представление о необычном композиционном приеме — коллаже, — использованном композитором в ряде сочинений. Е. Мравинский как интерпретатор симфоний Д. Шостаковича. Обращение композитора к жанрам театральной и вокальной музыки, прелюдии и фуги для фортепиано, кинофильмы с музыкой Д. Шостаковича. Симфония № 7. Работа над симфонией в Ленинграде в дни обороны города летом и осенью 1941 года и ее завершение в г. Куйбышеве (ныне Самара), где 5-го марта 1942 года состоялась премьера. Посвящение симфонии «Городу Ленинграду». Успех произведения на родине и в странах антигитлеровской коалиции. Исполнение симфонии в осажденном Ленинграде 9 августа 1942 г. Огромное политическое значение произведения в годы войны. Музыка всепобеждающего мужества, напряженной борьбы, грядущей победы. Программный замысел первой части. Противопоставление образов мира и войны, народа и захватчиков. Необычность сонатного построения. Музыка экспозиции, рисующая картины мирной жизни. Героико-эпический характер главной партии, своеобразие ее выразительных средств. Лирические темы побочной партии, их характерные черты. «Эпизод нашествия»: особенности темы и ее развития. Трагическое содержание репризы, изменение и переосмысление тем экспозиции. Кoda, ее программное и тематическое содержание. Тональный план первой части. При разборе первой части, до ее прослушивания, желательно опираться на нотный текст хрестоматии, связывая звучание (показ на фортепиано) с нотной записью и определяя по ней тональности, тип фактуры, другие выразительные элементы музыки. Определение музыкальных тем по нотам хрестоматий и нотным примерам в учебниках — один из видов классной работы, который должен найти в ней широкое применение наряду с определением музыки на слух. Ксерокопирование нотных примеров из хрестоматий и учебников даст возможность преподавателю оперировать необходимым музыкальным материалом для подобной работы. В целях расширения представлений учащихся о музыке Д. Шостаковича и для знакомства с произведениями других жанров нужно найти возможность прослушивания с предварительной общей характеристикой еще одного - двух произведений (по усмотрению преподавателя). Это могут быть прелюдия и фуга для фортепиано, части квинтета, романс из вокального цикла. Сильное впечатление на учащихся производит прослушивание вокально-симфонической поэмы «Казнь Степана Разина» на слова Е. Евтушенко. Комментарии перед прослушиванием должны дать представление о содержании поэмы, составе исполнителей, жанровых особенностях произведения, сочетающего концертность и театральность, структуре. Впечатление усиливает наличие нотного текста.

Тема № 7

Тема: Свободное распределение оставшегося времени по усмотрению преподавателя для ознакомления учащихся с творческой личностью или отдельными сочинениями (или их фрагментами) наиболее видных композиторов (Хачатуряна, Кабалевского, Свиридова, Щедрина, Шнитке...) с вводным словом к музыке последних десятилетий XX века

Методические указания: Заключительные уроки курса, обозначенные в примерном тематическом плане, проводятся свободно, в зависимости от количества оставшихся уроков и достигнутого результата в усвоении учащимися содержания предмета. Назначение заключительных уроков — познакомить школьников с видными отечественными композиторами последних десятилетий, чье творчество осталось за пределами основных тем. А. Хачатурян — фрагменты из балета «Спартак» Г. Свиридов — фрагменты из вокально-хоровых произведений (поэма «Памяти Сергея Есенина») и музыки к «Метели» Пушкина. Р. Щедрин — «Озорные частушки» (концерт для оркестра). А. Шнитке — Кочерто гроссо №1, Симфония №1. Могут быть привлечены другие имена и музыкальные примеры. Творчество каждого из названных выше композиторов дает повод коснуться тех или иных вопросов развития музыкального искусства последней четверти XX века: пути развития национального искусства в условиях интернационализации музыкальной речи (А. Хачатурян, В. Гаврилин), проявление фольклорных элементов в музыке (Р. Щедрин), концерты для оркестра и для хора в творчестве современных композиторов (Г. Свиридов, Р. Щедрин, А. Эшпай), создание звуковых эффектов с помощью синтезатора; новые композиторские техники и их отражение в нетрадиционной нотной записи (А. Шнитке). Другая задача заключительных уроков — ввести выпускников школы в богатый и пестрый мир современной музыкальной жизни, участниками которой они становятся. Формирование интереса учащихся к событиям музыкальной жизни, умения ориентироваться в окружающей их звуковой среде. Беседа с элементами дискуссии как форма заключительных уроков, соответствующая накопившимся знаниям и музыкальному опыту учащихся. Использование материалов прессы, журнала «Музыкальная жизнь», обращение к музыкальным передачам телеканала «Культура».

Требования к уровню подготовки обучающихся

Раздел содержит перечень знаний умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Музыкальная литература»:

- наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее основных составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах;
- способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе восприятия музыкального произведения;
- умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от прослушанного музыкального произведения, провести ассоциативные связи с фактами своего жизненного опыта или произведениями других видов искусств;
- первоначальные представления об особенностях музыкального языка и средствах выразительности;
- владение навыками восприятия музыкального образа и умение передавать свое впечатление в словесной характеристике (эпитеты, сравнения, ассоциации).

Педагог оценивает следующие виды деятельности учащихся:

- умение давать характеристику музыкальному произведению;
- создание музыкального сочинения;
- «узнавание» музыкальных произведений;
- элементарный анализ строения музыкальных произведений.

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

4. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Цель контрольных мероприятий – определить успешность развития учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. Объектами контроля должны явиться: учебная работа в классе, уровень знаний и умений, а также динамика развития, общие успехи.

Учет успеваемости и контроль за выполнением программы проводится несколькими способами:

- фронтальный опрос (проводится в устной или письменной форме. Выявляет общий уровень подготовки и усвоения материала);
- поурочный опрос (позволяет оценить уровень подготовки домашнего задания и закрепить материал прошлого урока);
- беглый текущий опрос;
- музыкальная викторина;
- систематическая проверка домашнего задания;
- самостоятельная работа на закрепление музыкального материала по индивидуальным карточкам.

Аттестация обучающихся осуществляется по текущему опросу и по контрольным урокам. Формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый. Текущий контроль регулярно осуществляется преподавателем на уроках. Он направлен на поддержание учебной дисциплины, ответственную организацию домашних заданий.

При выставлении оценок учитываются:

- качество выполнения предложенных заданий,
- инициативность и самостоятельность при выполнении классных и домашних заданий,
- темпы продвижения ученика.

Особой формой текущего контроля является контрольный урок в конце каждой четверти. Форма контрольных уроков различна в зависимости от объема, особенностей пройденного материала, а также от способностей и возраста детей.

Контрольные уроки проводятся в конце каждой четверти в виде письменных ответов:

- по музыкальным примерам изученного материала (музыкальная викторина);
- тестирования.

Итоговый учет знаний проводится в конце четырехлетнего курса обучения предмету «Музыкальная литература», который организуется на основе материала полного курса в соответствии с содержанием программы в виде углубленного тестирования.

Критерии оценки

Критерии оценок текущего и промежуточного контроля обучающихся:

Оценка	Критерии оценивания выступления
5 («отлично»)	Хорошее знание биографии композитора, его творческого наследия, умение дать характеристику эпохи. Хорошее знание терминов, определений, применение их в рассказе. Умение грамотно проанализировать произведение. Определение на слух: музыкальной формы, средств музыкальной выразительности, приёмов музыкального развития темы. Регулярное посещение уроков, активность на уроке, выполнение домашнего задания, проявление инициативы в поиске дополнительного материала.
4 («хорошо»)	Знание биографии и основных произведений композитора, отличительных особенностей эпохи Знание терминов и понятий путём тестирования. Умение проанализировать произведение. Определение на слух: музыкальной формы, средств музыкальной выразительности. Регулярное посещение уроков, активность на уроке.
3 («удовлетворительно»)	Знание отдельных фактов из биографии композитора, некоторых произведений. Частичное знание терминов, неполный анализ музыкального произведения. Неточное определение на слух музыкальной формы, средств музыкальной выразительности. Нерегулярное посещение уроков, несвоевременное выполнение домашнего задания.
2 («неудовлетворительно»)	Незнание биографии композитора, произведений. Незнание терминов, неумение проанализировать музыкальное произведение. Неумение сделать элементарный анализ музыкального произведения. Частые пропуски уроков, невыполнение домашнего задания.

При проведении итоговой аттестации в письменной и устной формах уровень знаний обучающихся оценивается следующим образом:

Оценка	Критерии оценивания выступления
5 («отлично»)	содержательный и грамотный (с позиции русского языка) устный или письменный ответ с верным изложением фактов. Точное определение на слух тематического материала пройденных сочинений. Свободное ориентирование в определенных эпохах (историческом контексте, других видах искусств).
4 («хорошо»)	устный или письменный ответ, содержащий не более 2-3 незначительных ошибок. Определение на слух тематического материала также содержит 2-3 неточности негрубого характера или 1 грубую ошибку и 1 незначительную. Ориентирование в историческом контексте может вызывать небольшое затруднение, требовать время на размышление, но в итоге дается необходимый ответ.
3 («удовлетворительно»)	устный или письменный ответ, содержащий 3 грубые ошибки или 4-5 незначительных. В определении на слух тематического материала допускаются: 3 грубые ошибки или 4-5 незначительные. В целом ответ производит впечатление поверхностное, что говорит о недостаточно качественной или непродолжительной подготовке обучающегося.
2 («неудовлетворительно»)	большая часть устного или письменного ответа неверна; в определении на слух тематического материала более 70% ответов ошибочны. Обучающийся слабо представляет себе эпохи, стилевые направления, другие виды искусства.

5. Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации педагогическим работникам

В данном учебном курсе музыка представлена произведениями народного и классического искусства различных жанров, стилей и национальных композиторских школ, последних трех столетий. Эти произведения рассматриваются как явления искусства, продукт творческой деятельности музыкантов и конкретной общественно-исторической среды. Выбор произведений определяется слуховыми возможностями обучающихся, уровнем их музыкальной подготовки и дидактической целесообразностью. Усвоение музыки осуществляется при ее прослушивании, разборе, проигрывании и запоминании, как в классе, так и в процессе самостоятельной работы обучающихся. Важной составной частью содержания школьной музыкальной литературы являются знания о музыке из области ее теории, истории и музыкальной практики. Теоретические знания необходимы для изучения и объяснения музыки. Исторические знания важны для понимания исторической и социальной обусловленности музыки, осознания индивидуальных качеств композиторского стиля.

В содержании предмета следует различать знания информативные и понятийные. К первым относятся все имена, названия, даты, факты, события, то есть, те, что несут конкретную информацию. Такие знания составляют значительную часть учебного материала. Понятийные знания в курсе музыкальной литературы — это ключевые слова,

словосочетания, термины, которые в обобщенном виде отражают существенные признаки явлений художественного творчества и общественно-музыкальной практики вне их индивидуального проявления. Понятийные знания могут относиться как к области теории, так и к области истории музыки. Необходимость дифференцированного подхода педагога к информативным и понятийным знаниям обуславливается различиями в способах и уровне их усвоения учащимися. Если информативные знания должны быть верно поняты и лишь частично сохранены в долговременной памяти учащихся, то знания понятийные — осмыслиенные и длительно сохраняемые в памяти — во многом определяют качество усвоения предмета в целом. Качество усвоения учебного материала зависит не только от его объема, но и от того, как он представлен в программе. Объем содержания, в свою очередь, определяется количеством учебного материала и степенью его сложности. В основу систематизации учебного материала положен хронологический тематический принцип, традиционный для данного предмета. Линейное расположение материала с элементами концентричности в освоении понятийных знаний дает возможность познавать конкретные явления художественного творчества, знакомиться с биографиями и творческим наследием великих композиторов и одновременно видеть взаимосвязь эпох и стилей, представлять процесс развития музыкального искусства, смену художественных направлений, историческую обусловленность отдельных этапов музыкального искусства. Основу изложения содержания в настоящей программе составляет группировка материала в разделы и темы.

Первый год обучения — пропедевтический (вводный, содержащий предварительный круг знаний). Его назначение — пробудить в учащихся сознательный и стойкий интерес к слушанию и разбору музыкальных произведений, к приобретению знаний о музыке. Учебный материал, предлагаемый для изучения, располагается по дидактическому принципу — в порядке возрастания его сложности. Он включает небольшие вокальные и инструментальные сочинения, доступные для восприятия и понимания детьми и целесообразные в учебно-воспитательном отношении. Основными формами работы на первом году обучения должны стать прослушивание музыки и работа с нотным текстом, характеристика содержания произведений, их жанровых особенностей, структуры и выразительных средств, объяснение и усвоение новых терминов и понятий, рассказ о создании и исполнении музыкальных сочинений, их авторах, самостоятельная работа над текстом учебника и повторение пройденных произведений, запоминание и узнавание музыки. Программа второго года обучения представляет собой последовательность монографических тем, соответствующую историко-художественному процессу.

Каждая тема - монография содержит рассказ о жизни композитора (биография), краткий обзор творческого наследия, характеристику и разбор отдельных произведений (или их законченных частей) с последующим прослушиванием. Биография композитора позволяет не только нарисовать портрет великого музыканта, но и содержит сведения исторического, бытового, художественного и музыкально-теоретического характера, показывающие разносторонние связи искусства с жизнью.

Обзор творческого наследия композитора, завершающий биографический урок, позволяет освободить рассказ от перечня многих произведений, что утяжеляет изложение. А группировка в таком обзоре произведений по жанрам (театральные, концертные, камерные, церковные виды музыки) представит их в системе, облегчающей запоминание. При этом можно воспользоваться списком основных сочинений, помещенным в учебниках в конце каждой монографической главы. Обширное и разнообразное творческое наследие П. Чайковского и С. Прокофьева на завершающем этапе курса позволит закрепить и углубить понимание учащимися основных особенностей многих жанров музыки. Музыкальный материал, составляющий основу большинства тем, впервые знакомит учащихся с сонатно-симфоническим циклом и сонатной формой. Эти знания, вводимые в теме «Й. Гайдн», закрепляются затем при изучении сонат и симфоний

В. Моцарта, Л. Бетховена и Ф. Шуберта. Освоение инструментальных произведений крупной формы, слуховое, теоретическое и исполнительское (в классе игры на инструменте) следует также рассматривать как важный этап музыкального развития школьников. Представленные в темах другие жанры музыки (песни, фортепианные сочинения малых форм, сюиты), знакомство с фрагментами оперы В. Моцарта «Свадьба Фигаро» способствуют расширению и углублению полученных ранее знаний. Тему «И. С. Бах», которая содержит новые и довольно сложные для учащихся музыкально-исторические и теоретические понятия, лучше изучать в конце года, так как темы, посвященные творчеству венских классиков, следуя непосредственно за темой «И. С. Бах», не позволяют расширить и закрепить знания, приобретенные при ее изучении, да и сами, в свою очередь, содержат много нового и сложного. Знакомству с отечественной музыкой отводится два последних года обучения. Программа предусматривает темы, посвященные основным представителям XIX века: М. Глинке, А. Даргомыжскому, А. Бородину, Н. Римскому-Корсакову, М. Мусоргскому и П. Чайковскому и музыке более позднего времени в обзорном порядке. Помимо монографических тем этот раздел программы включает также обзорные уроки, назначение которых — дать общее представление о музыкальной культуре России до М. Глинки, в 60-70- е годы XIX века и на рубеже XIX и XX веков. Изучение отечественной музыкальной культуры должно быть связано с курсами истории и литературы общей школы. Основное внимание в разделе музыкальной классики XIX века уделено опере — ведущему жанру русской классической музыки. Изучение опер должно быть комплексным и предполагает включение кратких сведений из истории их создания, характеристику содержания и композиции произведения, его важнейших жанровых и театральных особенностей. Эти сведения в сочетании с анализом отдельных сцен и номеров оперы дадут учащимся достаточно полное представление о сочинении.

На примере пяти русских классических опер учащиеся смогут хорошо усвоить общие закономерности жанра и некоторые особенности, характерные для творчества отдельных композиторов. Знакомство с произведениями других жанров должно дать учащимся представление о богатстве содержания и жанровом многообразии отечественной музыки. Курс музыкальной литературы завершается изучением наиболее значительных явлений музыкального творчества советского периода. При этом общие вопросы могут быть освещены как в самостоятельной беседе, так и оказаться связанными с характеристикой личности и судьбы ведущих композиторов. Монографические темы «С. Прокофьев» и «Д. Шостакович» рассматриваются полно, включая жизненный путь и разбор не менее двух произведений разных жанров. При изучении тем русской музыкальной литературы XX века преподаватель имеет большую свободу в выборе учебного материала и распределении весьма ограниченного времени. Заключительная беседа посвящается состоянию и основным проблемам музыкальной культуры 90-х годов, обзору важнейших событий музыкально-общественной жизни.

6. Список рекомендуемой учебной и методической литературы

1. Аверьянова О. И. Отечественная музыкальная литература XX века. Четвертый год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. - М., 2001.
2. Брянцева В. И. Музыкальная литература зарубежных стран. Второй год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. - М. 1999,2000.
3. Владимиров В., Лагутин А. Музыкальная литература. Для 4-го класса детской музыкальной школы. - М., 1992, 1993.
4. Егорова Л., Калинина Г. Музыкальная литература. Тесты по отечественной музыке XX века. Выпуск IV. – М., 2000.
5. Иванова Г. Учебное пособие по музыкальной литературе. Второй год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. - Белгород, 2005.

6. Иванова Г. Учебное пособие по музыкальной литературе. Третий год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. - Белгород, 2007.
7. Иванова Л. Музыкальная литература в вопросах и ответах. Методическое пособие по музыкальной литературе для учащихся ДМШ и ДШИ. – Белгород, 2007.
8. Иванова Г. Учебное пособие по музыкальной литературе. Четвертый год обучения. Учебник
9. Кабалевский Д. Основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы / Дм. Кабалевский. Воспитание ума и сердца. - М. 1984.
10. Кабалевский Д. Про трех китов и про многое другое. - М., 1972.
11. Кабалевский Д. Цели и задачи музыкально-эстетического воспитания детей и юношества / Дм. Кабалевский. Воспитание ума и сердца. - М., 1984.
12. Калинина Г. Музыкальная литература. Вопросы, задания, тесты. Выпуск I. – М., 2000.
13. Калинина Г. Музыкальная литература. Тесты по зарубежной музыке. Выпуск II. – М., 2000.
14. Калинина Г. Музыкальная литература. Тесты по русской музыке. Выпуск III. – М., 2000.
15. Козлова И. П. Русская музыкальная литература. Третий год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. - М., 2003.
16. Лагутин А. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе. - М., 1982.
17. Лагутин А. Музыкальная литература как предмет школьного преподавания / Вопросы методики начального музыкального образования. - М., 1981.
18. Лагутин А., Владимиров В. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса детских музыкальных школ и школ искусств. - М., 1999, 2000.
19. Осовицкая З. Е., Казаринова А. С. Музыкальная литература. Первый год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. - М., 2000.
20. Португалов К. П. Серьезная музыка в школе. - М., 1980.
21. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. Для 5 класса детской музыкальной школы. - М., 2001.
22. Прохорова И., Скудина Г. Музыкальная литература советского периода. Для 7 класса детской музыкальной школы. - М., 2001.
23. Серковская Т. Музыкальная литература. Первый год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. - Белгород, 1999.
24. Смирнова Э. Русская музыкальная литература. Для 6-7 классов детской музыкальной школы. - М., 1994.
25. Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса детской музыкальной школы. Составители В. Владимиров, А. Лагутин. - М., 1987.
26. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран. Для 5 класса детской музыкальной школы. Составитель И. Прохорова. - М., 1990.
27. Хрестоматия по русской музыкальной литературе. Для 6-7 классов детской музыкальной школы. Составители Э. Смирнова, А. Самонов. -М., 1993.
28. Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода. Для 7 класса детской музыкальной