

**Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств»
Мотовилихинского района г. Перми**

Новая редакция
рекомендована:
методическим советом
МАУ ДО «Детская школа искусств»
Мотовилихинского района г. Перми
Протокол № 4
от 28.09.2016 г.

Новая редакция
утверждена:
педагогическим советом
МАУ ДО «Детская школа искусств»
Мотовилихинского района г. Перми
Протокол № 1
от 28.09.2016 г.
Директор _____ Е.В. Зеленина

Дополнительная общеобразовательная программа

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Направленность деятельности –
художественная
Возраст обучающихся – 9-17 лет
Срок реализации – 4 года

Составители: МО педагогов
теоретических дисциплин ДШИ

Пермь
2011
Коррекция 2016

Пояснительная записка

Музыкальная литература - это предмет, который является обязательным в ряду музыкальных дисциплин школы искусств. Изучение музыкальной литературы призвано развивать у учащихся способность понимать художественную красоту музыки и тем самым стимулировать их стремление воспроизводить прекрасное, совершенствовать свои исполнительские навыки.

Целью предмета является овладение основными навыками понимания, оценки, грамотного отношения к искусству в целом, стремление к дальнейшему изучению уникальных памятников музыкальной культуры.

Добиться достижения этих целей поможет решение **главных задач** предмета:

1. овладение навыками эмоционального слушания музыки;
2. умение анализировать, грамотно излагать впечатления и мысли о музыке;
3. умение обобщать явления в области истории культуры;
4. ознакомление с основными понятиями в области теории музыки: знакомство с жанрами и формами музыкальных произведений, музыкальной терминологией и др.

Все перечисленные задачи выстраиваются в своем решении от простого к сложному, исходя из возраста учащихся и доступности материала.

Направленность программы – **художественная**.

Данная программа представляет собой **модифицированный вариант** типовой программы по музыкальной литературе, разработанной Министерством культуры СССР и методическим кабинетом по учебным заведениям искусства для учащихся детских музыкальных школ с IV по VII класс (М, 1984) и программы Т. Серковской «Музыкальная литература. Первый год обучения» – Белгород, 1999.

Отличия программы

В настоящей программе изменения коснулись следующих разделов:

Первый год обучения:

из содержательной части исключены следующие темы:

- а) музыка в жизни Ленина;
- в) песни советских композиторов;
- г) революционные песни;
- д) Прокофьев С.С. Сюита «Зимний костер».

Таким образом, высвободилось 11 академических часов, которые были направлены на изучение более актуальных для первого года обучения тем, таких как средства музыкального языка, музыкальные тембры и жанры, эволюция музыкальных инструментов.

Второй год обучения:

- а) перераспределено количество часов в теме «В. А. Моцарт».

Третий год обучения:

- а) перераспределены часы в темах «А.С. Даргомыжский» и «А.П. Бородин».
- б) добавлена тема – опера «Садко».

Четвертый год обучения:

- а) исключена тема «Д. Б. Кабалевский».
- б) перераспределено количество часов в теме «П. И. Чайковский».
- в) добавлены темы: «Отечественный музыкальный авангард», «Творчество пермских композиторов», «Стили и направления музыки XX века».

Также добавлены часы на контрольные уроки.

Курс рассчитан на четыре года (с 4 по 7 классы по семилетнему обучению, или со 2 по 5 по пятилетнему обучению).

Возраст детей от 9 до 17 лет.

Занятия проводятся один раз в неделю, продолжительность каждого – 1 академический час, всего 36 часов в год.

Организация учебного процесса предполагает групповое занятие с постоянным составом учащихся до 10 человек.

Основные **виды работы:**

1. теоретическая (лекция педагога, самостоятельная работа учащегося в библиотеке, домашняя подготовка и ответы учеников на уроке, использование ПК).
2. практическая (слушание музыки, изучение и запоминание основных тем музыкальных произведений, музыкальный викторины, посещение спектаклей и концертов, творческие работы, участие в конкурсах и др.)

Виды контроля: оценочная система за домашнюю работу, за классную работу, за контрольный урок, итоговая оценка за четверть, итоговая оценка за год.

Качественный рост знаний, умений и навыков выявляет **диагностика** индивидуального личностного развития учащегося. **Цель** - проведение сравнительного анализа уровня интеллектуального развития учащихся на начало и конец учебного года.

Критериями оценки могут служить следующие составляющие:

- Владение терминологией;
- Грамотность и полнота изложения материала;
- Умение работать с нотным текстом;
- Анализ на слух;
- Музыкальная память.

Предполагаемый результат

Знания:

1. Знание выдающихся произведений народного, классического, в том числе и современного музыкального искусства; жизни и творчества великих композиторов, различных явлений музыкально-общественной жизни.
2. Знание теоретических понятий о музыке, различных музыкальных жанров и форм, особенностей строения и исполнения музыкальных произведений.
3. Понятие стиля, художественного направления в музыкальном искусстве (классицизм, романтизм, импрессионизм, модернизм; джаз, рок, поп и др.).
4. Понятие «историко-культурная эпоха» (античность, средневековье, барокко, классицизм и др.).
5. Знание музыкальных инструментов, особенностей их звучания; различных оркестров (симфонического, духового, народных инструментов, эстрадного, джазового и др.).

Умения и навыки:

1. Анализ музыкального произведения.
2. Умение рассказать о прослушанном музыкальном произведении: охарактеризовать его содержание, композицию, выразительные особенности музыкального языка.
3. Умение ориентироваться в музыкальном тексте, наблюдая за музыкой по нотам при её прослушивании.
4. Владение терминологией.
5. Умение на слух различать тембры различных инструментов и оркестры (по их составу), выявить основные элементы музыкальной речи, узнать пройденные произведения.

6. Перевод эмоциональных переживаний и эстетических впечатлений на язык словесных определений и понятий.

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ
Учебно-тематический план

п/п	Наименование разделов (тем)	Всего часов
I	Введение в курс музыкальной литературы. История возникновения музыки.	1
	Музыка в нашей жизни. Легенды о музыке.	1
II	Средства музыкальной выразительности.	5
	Музыкальный язык произведения.	1
	Средства музыкальной выразительности. Мелодия.	1
	Лад. Ритм. Размер.	1
	Темп. Гармония. Регистр.	1
	Штрихи. Динамика. Фактура.	1
III	Программная музыка	2
	Звукоизобразительность в музыке	1
	Программные произведения по выбору педагога	1
IV	Музыкальная форма.	5
	Тема, период. Одночастная форма.	1
	Простые и сложные двухчастные формы.	1
	Простые и сложные трехчастные формы.	1
	Куплетная форма. Вариации.	1
	Рондо. Сюита.	1
V	Музыкальные инструменты.	5
	Легенды о музыкальных инструментах. Струнно-смычковая группа.	1
	Духовая группа (деревянные и медные духовые инструменты)	1
	Ударная группа инструментов.	1
	Клавишные инструменты.	1
	Народные инструменты.	1
VI	Оркестры	3
	Инструментальный ансамбль. Рождение оркестра. Симфонический оркестр.	1
	Духовой, джазовый, эстрадный оркестры.	1
	Оркестр народных инструментов.	1
VII	Эволюция музыкальных инструментов.	2
	Синтез разных музыкальных инструментов. Появление новых видов инструментов	1
	Творческие работы (презентации) учащихся	1
VIII	Жанры музыки	7
	Характерные черты танцевальной музыки. Старинные танцы.	1
	Танцы разных стран и народов.	2
	Марши и их разновидности.	1
	Песни: народная, массовая, эстрадная, авторская.	1
	Романс, хор.	1
	Кантата, оратория.	1
IX	Опера	2
	История возникновения жанра оперы. М.И. Глинка. Опера «Руслан и Людмила»	1
		1

	Разбор отдельных номеров.	1
X	Балет	2
	Рождение балета.	1
	П. И. Чайковский. Балет «Щелкунчик»	1
XI	Музыка в драматическом театре	1
	Контрольный урок за год	1
	Итого за I год обучения	36

Содержание курса

I. Введение в курс музыкальной литературы.

Знакомство с предметом «Музыкальная литература», его место в ряду других дисциплин школы искусств. Курс музыкальной литературы включает широкий круг явлений из области истории и теории музыки. Цель предмета - развитие у учащихся способности понимать художественную красоту музыки, умение эмоционально воспринимать исполняемые произведения, научиться грамотно излагать свои впечатления о музыке. Музыка - вид искусства, который отражает действительность и воздействует на человека.

II. Средства музыкальной выразительности.

1 урок. Музыкальный язык произведения.

Комплекс средств музыкальной выразительности. Содержание музыкальных произведений. Вокальные и инструментальные произведения.

Музыка для прослушивания

Р. Шуман "Альбом для юношества"

П.И. Чайковский "Детский альбом"

А.К. Лядов "Кикимора"

Н.А. Римский-Корсаков "Три чуда" из оперы "Сказка о царе Салтане"

2 урок. Мелодия.

Важнейшее из средств - мелодия. Особенности строения мелодий на примерах песен из детского репертуара. Понятия – мотив, фраза, предложение, кульминация, каданс. Связь музыки со словом в жанрах песни и романса. Понятия - музыкальная интонация, речитатив, кантилена. Музыкальный материал – песни из детского репертуара. Мелодия в инструментальной музыке. Интервалы и их выразительное значение в составе мелодии. Влияние на характер мелодии ладо - тональности и метроритма.

Музыка для прослушивания

Ф. Шуберт "Форель"

М.П. Мусоргский "В углу" из цикла "Детская "

С.В. Рахманинов "Вокализ"

Ф. Шопен "Ноктюрн" Es dur

Г.В. Свиридов "Упрямец" из цикла "Альбом пьес для детей"

К.В. Глюк "Мелодия" из оперы "Орфей"

3 урок. Лад. Ритм. Размер.

Влияние ритма на характер музыкальных произведений. Ритм, размер – одни из главных выразительных средств в танцевальной и маршевой музыке.

Музыка для прослушивания

Ф. Шуберт "Липа" из вокального цикла "Зимний путь"

Э. Григ "Песня Сольвейг" из сюиты "Пер-Гюнт"

4 урок. Темп. Гармония. Регистр.

Музыка для прослушивания

Э. Григ "Утро" из сюиты "Пер Гюнт"

К. Дебюсси Прелюдия "Паруса" и "Маленький пастух" из цикла "Детский уголок"

П.И. Чайковский "Болезнь куклы" из цикла "Детский альбом"

5 урок. Штрихи. Динамика. Фактура.

Полифоническая, аккордовая и гомофонно-гармоническая фактуры. Понятия - полифония, имитация, гомофония.

Музыка для прослушивания

Э. Григ "В пещере горного короля" из сюиты "Пер Гюнт"

М.П. Мусоргский "Балет невылупившихся птенцов" из цикла "Картинки с выставки"

К. Дебюсси "Колыбельная Джимбо" из цикла "Детский уголок"

И.С. Бах "Инвенция" F dur

П.И. Чайковский "Молитва" из цикла "Детский альбом"

Э. Григ "Танец Анитры" из сюиты "Пер Гюнт"

III. Программная музыка

1 урок. Звукоизобразительность в музыке

Виды программы: заголовок - название, эпитафия - стихотворение, прозаический рассказ.

Звукоизобразительность как средство передачи явлений природы, чувств человека.

Музыка для прослушивания

С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк».

2 урок. Программные произведения по выбору педагога

П.И. Чайковский «На тройке» из фортепианного цикла «Времена года».

Песенное начало мелодии. Картинность, звукоизобразительность.

Музыка для прослушивания

П.И. Чайковский. «На тройке»

IV. Музыкальная форма.

1 урок. Тема. Период. Одночастная форма.

Влияние содержания на форму. Тема как законченная музыкальная мысль. Форма изложения темы - период. Структура периода. Каденции. Одночастная форма.

Музыка для прослушивания

П.И. Чайковский "Болезнь куклы" из цикла "Детский альбом"

П.И. Чайковский «Утренняя молитва» («Детский альбом»)

Ф. Шопен. Прелюдия № 7 (A - dur)

2 урок. Простые и сложные двухчастные формы.

Разновидности двухчастной формы: репризная и без репризная. Сложная двухчастная форма и область ее применения.

Музыка для прослушивания

П.И. Чайковский «Итальянская песенка», «Старинная французская песенка», «Шарманщик поет» («Детский альбом»).

Э. Григ "Смерть Озе" из сюиты "Пер Гюнт"

П.И. Чайковский "Сладкая греза" из цикла "Детский альбом"

3 урок. Простые и сложные трехчастные формы

Это форма романсов и отдельных инструментальных пьес. Модулирующая и однотональная I часть. Середина двух типов: развивающая и контрастирующая. Реприза

статическая и динамическая. Типы средних частей в сложной трехчастной форме (трио и эпизод). Разновидности реприз в сложной трехчастной форме.

Музыка для прослушивания

П.И. Чайковский. «Полька», «Немецкая песенка», «Баба Яга» («Детский альбом»).

П.И. Чайковский. «Вальс», «Неаполитанская песенка» («Детский альбом»).

4 урок. Куплетная форма. Вариации.

Типичная форма жанра песни: I часть - запев или куплет, II часть - припев.

Варьирование как принцип развития. Типы вариаций: орнаментально - фигурационные, на выдержанный бас (basso ostinato) и выдержанную мелодию («глинкинские»).

Музыка для прослушивания

М.И. Глинка «Руслан и Людмила» - Персидский хор.

В. Моцарт. Соната (А - dur) I часть.

Ф. Шуберт "Форель"

И.В. Лебедев-Кумач "Песенка о веселом ветре" из кинофильма "Дети капитана Гранта"

П.И. Чайковский "Русская песня" из цикла "Детский альбом"

5 урок. Форма Рондо. Сюита.

Происхождение формы и народные истоки рондо.

Количество и структура частей. Этапы развития. Сюита

Музыка для прослушивания

М.И. Глинка «Руслан и Людмила» - Рондо Фарлафа.

Ф. Куперен "Любимая", "Жнецы"

К. Сен-Санс "Карнавал животных"

V. Музыкальные инструменты.

1 урок. Легенды о музыкальных инструментах. Струнно-смычковая группа.

Воздействие чудодейственной силы музыки на человека. Миф об Орфее, былина о Садко, мифы о музыкальных инструментах. Появление музыкальных инструментов в процессе жизнедеятельности человека. Струнные инструменты. История создания струнных инструментов: цитра, гусли, кифара, лютня, мандолина, балалайка, виола, скрипка. Почетная жизнь барда. Знаменитые скрипичные мастера: Амати, Страдивари, Гварнери. Знаменитые скрипачи: Н. Паганини, Д. Ойстрах, В. Спиваков.

Музыка для прослушивания

К. Дебюсси. Прелюдия №8. «Девушка с волосами цвета льна»

К. Глюк. Ария Орфея из оперы «Орфей и Эвридика»

Н. Паганини "Каприсы" №9 или №24 (скрипка)

С.С. Прокофьев "Улица просыпается" из балета "Ромео и Джульетта" (альт с фортепиано)

П.И. Чайковский "Вариации на тему рококо" (виолончель)

К. Сенс-Санс "Слон" из сюиты "Карнавал животных" (соло контрабаса)

2 урок. Духовые инструменты (деревянные и медные духовые).

Чудесные превращения музыкальных инструментов: «От флейты до органа».

Флейта Пана - ее устройство. Общее в устройстве инструментов между флейтой и органом.

Музыка для прослушивания

И. Бах. Хоральная прелюдия фа минор

Г. Гендель. Концерт для органа №2

К.В. Глюк "Мелодия" из оперы "Орфей" (флейта)

И.С. Бах "Страсти по Матфею" № 26 Ария тенора с гобоем

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

П.И. Чайковский "Китайский танец" из балета "Щелкунчик" (флейта, альт, фагот)

В.А. Моцарт Концерт для валторны с оркестром
Дж. Верди "Марш" из оперы "Аида" (труба)
Н.А. Римский-Корсаков "Три чуда" из оперы "Сказка о царе Салтане" (тема богатырей – валторны и тромбоны)
М.П. Мусоргский – М. Равель " Быдло" из цикла "Картинки с выставки" (труба)

3 урок. Ударная группа инструментов.

Ударные инструменты.

Музыка для прослушивания

П.И. Чайковский "Танец Феи Драже" из балета "Щелкунчик" (челеста)

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

Б. Барток "Музыка для струнных, ударных и челесты" (III часть – глिसандо литавр, ксилофон)

4 урок. Клавишные инструменты.

Орган. Клавикорд, клавесин. Их устройство. История создания фортепиано. Знаменитые композиторы, которые сочиняли для фортепиано: Л. Бетховен, Ф. Шуберт, Р. Шуман, П. Чайковский, С. Рахманинов, А. Скрябин. Выдающиеся исполнители: Ф. Лист, А. и Н. Рубинштейны, С. Рихтер, Э. Гилельс, В. Крайнев, М. Плетнев.

Музыка для прослушивания

И.С. Бах "Токката и фуга" d moll

И.С. Бах "Партиты" (любой номер - клавесин)

Г. Перселл. «Канарейка».

А. Скрябин. Прелюдия №5.

5 урок. Народные инструменты.

Русские народные инструменты. Особенности, разновидности.

Музыка для прослушивания

К. Дебюсси " Два танца для арфы и струнного оркестра"

"Барыня" (гусли)

"Русский" (балалайка)

"Трепак" (тальянка)

"Камаринская" (скрипка, цимбалы, аккордеон)

VI. Оркестры

1 урок. Инструментальный ансамбль. Рождение оркестра. Симфонический оркестр.

Происхождения «оркестра». Зарождение оркестров XVI - XVII в.в. Поиски состава симфонического оркестра. Виды оркестров. Симфонический оркестр и его состав. Инструменты в струнно - смычковой группе: скрипки, альты, виолончели, контрабасы. Значение этой группы. Деревянно - духовая группа: флейты, кларнеты, гобои, фаготы. Характеристика тембров этих инструментов. Медно - духовая группа: валторны, трубы, тромбоны, тубы. Ударная группа: шумовые и ударные с определенной высотой звучания. Их значение в оркестре. Отдельная группа инструментов в симфоническом оркестре: арфа, орган, челеста, фортепиано. Партитура. Язык дирижерских жестов. Способы дирижирования в разные эпохи. Понятия ансамбля. Виды ансамбля: вокальные, танцевальные, инструментальные. Устойчивые виды ансамблей: квартет и трио.

Музыка для прослушивания

П. Чайковский. Панорама из балета «Спящая красавица».

П. Чайковский. Танец феи Драже из балета «Щелкунчик».

Р. Щедрин. «Озорные частушки».

Э. Григ. «Утро».

С. Прокофьев. «Петя и волк» (фагот)
А. Бородин. Квартет №2.

2 урок. Духовой, эстрадный и джазовый оркестры.

«Оркестр улиц». Его назначение. Основные инструменты духового оркестра. Произведения для духового оркестра. Эстрадный оркестр. Разнообразный состав инструментов. Понятие «эстрадная музыка». Репертуар эстрадного оркестра: от музыки развлекательного характера до классических произведений. Джаз - оркестры. История создания. Негритянские музыканты. Джаз - новая оркестровая музыка, игра по слуху. Музыкальные средства выразительности джазовой музыки: импровизационность, смещение акцентов, ритмическая свобода. Мастера джаза: Луи Армстронг, Элла Фицджеральд, Дюк Эллингтон, Леонид Утесов. Джаз - ансамбль солистов. Разнообразный состав джаз-оркестров.

Музыка для прослушивания

С. Чернецкий. «Салют Москвы».
Поль Мориа. «Petite melodio»
Д. Эллингтон. «Ленивая рапсодия».
Д. Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз».

3 урок. Оркестр народных инструментов.

Его состав в соответствии с национальными инструментами. Ансамбли народных инструментов в России. Подвижничество В.В. Андреева.

Музыка для прослушивания

Д. Россини. «Тарантелла».
Р.н.п. «Ой да ты, калинушка».
В. Андреев. Вальс «Фави».

VII. Эволюция музыкальных инструментов.

1 урок. Синтез разных музыкальных инструментов. Появление новых видов инструментов.

Эксперименты, создание новых музыкальных инструментов в XX веке и в наши дни.

2 урок. Творческие работы (презентации) учащихся.

VIII. Жанры музыки.

1 урок. Характерные черты танцевальной музыки. Старинные танцы.

Особенности понятия «музыкальный жанр».

Жанровые разнообразия в разные эпохи и различные их предназначения.

2 урок. Танцы разных стран и народов.

Ритм, размер, темп – главные выразительные средства в танцевальной музыке.

Двухдольные танцы – Гопак, Трепак, Полька, Краковяк.

Трехдольные танцы – Лендлер, Вальс, Менуэт, Полонез, Мазурка.

Четырехдольные танцы – Аллеманда, Гавот

Музыка для прослушивания

П.И.Чайковский "Трепак" из балета "Щелкунчик" и "Полька" из цикла "Детский альбом",

К. Дебюсси "Кукольный кэк -уок" из цикла "Детский уголок" (Регтайм).

"Вальсы" Ф. Шуберга, Ф. Шопена,

В.А. Моцарт "Менуэт" из оперы "Дон Жуан",

Ф. Шопен "Полонез" A dur и "Мазурка" B dur op.7 №1,

М.И. Глинка "Мазурка" из оперы "Иван Сусанин".

И.С. Бах "Аллеманда" из "Французской сюиты" с moll,

"Гавот" из 1 симфонии С.С. Прокофьева.

3 урок. Марши и их разновидности.

Ритм, размер, темп – главные выразительные средства в маршевой музыке.

Характерные черты церемониальных и траурных маршей.

Музыка для прослушивания

Р. Шуман "Солдатский марш" из цикла "Альбом для юношества"

С.С. Прокофьев "Марш" из оперы "Любовь к трем апельсинам"

М.И. Глинка "Марш Черномора" из оперы "Руслан и Людмила"

Л. Бетховен "Траурный марш на смерть героя" из сонаты для фортепиано №12

П.И. Чайковский "Похороны куклы" из цикла "Детский альбом"

4 урок. Песни: народная, массовая, эстрадная, авторская.

Песня - наиболее распространенный жанр вокальной музыки. Народная песня сопровождала всю жизнь человека: колыбельные, прибаутки, игровые, хороводные, трудовые, свадебные, обрядовые и т.д. Народная песня - вдохновенный источник для музыки Глинки, Даргомыжского, Бородина, Мусоргского, Чайковского, Римского - Корсакова. Подлинные народные песни в произведениях Римского - Корсакова: «Снегурочка», «Майская ночь», «Ночь перед Рождеством»; Мусоргского «Хованщина»; Глинки «Камаринская»; Чайковского IV симфония. Массовая песня - отражение истории нашей страны. Примеры массовой песни: «Катюша», «Подмосковные вечера», «Голубой вагон», «Крылатые качели». Исполнение эстрадных песен певцами-профессионалами. Понятие «авторская песня». Её наиболее яркие исполнители.

Музыка для прослушивания

А. Розенбаум. «Вальс-бостон».

Р.н.п. «Не одна ли во поле дороженька»

Р.н.п. «Я с комариком плясала»

5 урок. Романс, хор.

Понятие «романс». История жанра. Выразительные средства романса: особенность формы, мелодии, аккомпанемента. Музыка и слово в романсе. Расцвет жанра романса в XIX веке. Определение термина «хор». Хоры различные по составу: мужские, женские, смешанные, детские. Хоры академический и народный. Мужские и женские голоса в зависимости от регистра. Жанры хоровой музыки: кантата, оратория, хоровая церковная музыка и т.д.

Музыка для прослушивания

П. Чайковский, слова А. Толстого «Средь шумного бала».

И.С. Бах. Месса «Страсти по Матфею».

С. Прокофьев. «Александр Невский».

В. Шебалин. «Зимняя дорога».

Р.н.п. Белгородской области «Порушка-Параня» (народный хор).

6 урок. Кантата, оратория.

Героические оратории Генделя. Кантаты И. С. Баха. Новое осмысление жанров в XX веке - многочисленные вокально-симфонические произведения героико-патриотической направленности

Музыка для прослушивания

С. Прокофьев «Александр Невский»

IX. Опера

1 урок. История возникновения жанра оперы.

М.И. Глинка опера «Руслан и Людмила».

Театральные представления в Греции. Италия - родина оперы. Якопо Пери - «Орфей и Эвридика». Сольные и ансамблевые вокальные номера в опере. Ария - музыкальная характеристика оперного героя. Речитатив - род вокальной речи, приближенный к естественной речи. Пение - главное средство музыкальной выразительности в опере. Увертюра - оркестровое вступление к опере. Структура оперы: действия, картины. Либретто. Роль оркестра. Краткая история создания оперы. Действующие лица. Содержание оперы. Музыкальный анализ увертюры: характер, темы, форма, гармония.

Музыка для прослушивания

М.Глинка «Руслан и Людмила» - увертюра.

2 урок. Разбор отдельных номеров

1-ое и 2-ое действия оперы М. Глинки «Руслан и Людмила».

Музыкальная характеристика:

Две песни Баяна

Сцена похищения Людмилы

Речитатив и ариозо Руслана из 2-го действия

Ария Руслана из 2-го действия.

4-ое и 5-ое действия оперы М. Глинки «Руслан и Людмила».

Музыкальная характеристика:

Марш Черномора

Восточные танцы

Хор «Ах ты, свет Людмила»

Заключение: Опера М.И. Глинки «Руслан и Людмила» - величайшее произведение музыкального искусства.

Музыка для прослушивания

Две песни Баяна

Квартет Руслана, Фарлафа, Ратмира, Светозара.

Речитатив и ариозо, ария Руслана из 2-го действия.

Марш Черномора

Восточные танцы

Хор «Ах ты, свет Людмила»

Х. Балет

1 урок. Рождение балета.

Балет. История создания и развития жанра. Искусство скоморохов на Руси. Искусство танца в Европе в XIII - XV веках. Франция - родина балета. Балетный спектакль «Цирцея». Творчество Дж. Люлли. Жизнь балетного искусства в других странах Европы. Балет в России. Творческое содружество М. Петипа и П. Чайковского. Великие танцоры русского балета.

2 урок. П.И.Чайковский. Балет «Щелкунчик».

Содержание спектакля, действующие лица. Дивертисмент из 2-го действия. Музыкальная характеристика танцев из дивертисмента:

Арабский танец (кофе)

Китайский танец (чай)

Танец пастушков

Танец феи Драже

Заключение: балет «Щелкунчик» - лучшее произведение П. Чайковского, написанное для детей.

Музыка для прослушивания

Арабский танец (кофе)

Китайский танец (чай)
 Танец пастушков
 Танец феи Драже
 Вальс цветов

XI. Музыка в драматическом театре

Отражение в музыке содержания драматического произведения. Содружество драматурга и композитора. Музыка содержит песни, хоры, танцы, инструментальные эпизоды.
 Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». Разбор отдельных номеров сюиты.

Музыка для прослушивания

Э. Григ «Утро» из сюиты «Пер Гюнт»

Контрольный урок за год

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ **Классики европейской музыки**

Учебно-тематический план

п/п	Наименование разделов (тем)	Всего часов
	• Введение.	1
1.	И. С. Бах (1685-1750)	5
	• Биография и краткий обзор творчества.	1
	• Произведения для органа.	1
	• Сюиты.	1
	• Полифонические произведения (инвенция)	1
	• « Хорошо темперированный клавир». Фуга.	1
	• Контрольный урок по творчеству И. С. Баха.	1
2.	Ф. И. Гайдн (1732-1789)	5
	• Биография и краткий обзор творчества.	1
	• Знакомство с сонатно – симфоническим циклом; (на примере симфонии №103, Es-dur)	2
	• Знакомство с сонатной формой (на примере сонаты ми минор или Ре мажор)	2
	• Контрольный урок по творчеству Ф. И. Гайдна.	1
3.	В. А. Моцарт (1756-1791)	5
	• Биография и краткий обзор творчества.	1
	• Соната Ля мажор № 11.	1
	• Симфония соль минор.	1
	• Опера « Свадьба Фигаро».	2
4.	Л. В. Бетховен (1770-1827)	7
	• Биография и краткий обзор творчества.	2
	• Соната до минор № 8 «Патетическая» для фортепиано.	2
	• Симфония до минор № 5	2
	• Увертюра «Эгмонт».	1
	• Контрольный урок по творчеству В. А. Моцарта и Л. В. Бетховена.	1
5.	Ф. П. Шуберт (1797-1828)	4

•	Биография и краткий обзор творчества.	1
•	Песни Шуберта.	1
•	Фортепианное творчество.	1
•	«Неоконченная симфония» (1 часть)	1
6.	Ф. Шопен	4
•	Биография и краткий обзор творчества.	1
•	Мазурки, полонезы.	1
•	Этюды, прелюдии.	1
•	Ноктюрны, вальсы.	1
•	Контрольный урок по творчеству Ф. П. Шуберта и Ф. Шопена.	1
•	Обобщающий урок по зарубежной музыке.	1
	Итого за 2 год обучения.	36

Содержание курса

- **Введение – 1 час**

Предшественники и современники Баха. Эпоха барокко. Французские клавесинисты: Ж.-Ф. Рамо, Л.-К. Дакен, Л. Куперен, Д. Букстехуде, И. Пахельбель.
Теория аффектов. Полифонические формы.

Музыка для прослушивания :

Л.-К. Дакен - Тростники»

Л. Куперен - «Менуэт»

Ж.-Ф. Рамо - «Кукушка»

Д. Букстехуде – прелюдия си минор

И. Пахельбель - канон соль мажор

1. Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) – 5 часов

1 урок. Биография и краткий обзор творчества

Детские и юношеские годы. Музыкальные традиции семьи Бахов. Раннее проявление дарования Иоганна Себастьяна Баха. Занятия с отцом, а затем с братом. Неудержимое стремление к познанию музыкальной литературы. Окончание лицея в Лüneбурге и интенсивная работа над своим музыкальным образованием. Начало самостоятельной жизни. Унизительное, зависимое положение музыканта в Германии того времени. Придворная и церковная служба.

Достижение Баха в области исполнительского мастерства на органе и клавире. Творческая деятельность в Веймаре и Кетене (1708-1723). Создание ряда выдающихся произведений для органа и клавира. Жизнь в Лейпциге с 1723 года. Служба при церкви.

Участие в музыкальной жизни Лейпцига. Педагогическая деятельность Баха. Последние годы жизни. Судьба творческого наследия. Всемирно-историческое значение творчества Баха.

На уроке возможны: просмотр видеофильма, игры и т.д.

2 урок. Произведения для органа

Сведения об устройстве органа. Назначение органной музыки. Произведения Баха для органа. Гуманизм, глубина и впечатляющая сила их содержания.

Музыка для прослушивания :

Органная токката и fuga ре минор.

Хоральные прелюдии до мажор, до минор.

3 урок. Сюиты

Французские и английские сюиты Баха. Краткие сведения о строении сюиты как циклическом произведении. Принцип контраста частей. Характеристика и разбор отдельных старинных танцев.

Музыка для прослушивания :

Французская сюита соль минор:

Аллеманда, куранта, сарабанда, гавот, жига.

Английская сюита до мажор:

Аллеманда, менуэт, англес.

4 урок. Полифонические произведения (инвенция)

Сведения об отличительных чертах гомофонно-гармонического и полифонического стилей. Имитация как один из основных приемов полифонического письма.

Инвенция – пример простейшего полифонического произведения, основанное на принципе имитации. Двухголосные и трехголосные инвенции Баха.

Музыка для прослушивания :

Двухголосная инвенция ля минор №13

Трехголосная инвенция до минор №2.

5 урок. «Хорошо темперированный клавир» (фуга)

Фуга как сложное полифоническое произведение. Основные разделы фуги. Строение экспозиции фуги и соотношение тональностей в ней. Цикл «прелюдия и фуга». Импровизационный склад прелюдии. 2 тома ХТК Баха.

Музыка для прослушивания :

Прелюдия и фуга до минор из 1 тома ХТК.

Контрольный урок по творчеству И. С. Баха

2. Франц Иозеф Гайдн (1732-1809) – 5 часов.

1 урок. Биография и краткий обзор творчества

Детские годы, раннее проявление музыкального дарования. Первые занятия музыкой. Пребывание в церковной капелле в Вене. Первые творческие опыты.

Работа в капелле князя Эстерхази (1701-1790). Многочисленные обязанности Гайдна в капелле. Рост мировой славы Гайдна.

Концертные поездки в Лондон. Создание «Лондонских симфоний».

Последние годы жизни Гайдна в Вене. Создание ораторий «Сотворение мира» и «Времена года».

Народные истоки музыки Гайдна.

2 и 3 уроки. Знакомство с сонатно-симфоническим циклом (на примере симфонии)

Гайдн – основоположник сонатно – симфонического цикла. 4-х частный цикл в симфониях: 1 часть – концентрация драматизма, быстрый темп, сонатная форма; 2 часть – лирическое настроение, медленный темп, трехчастная форма; 3 часть – менуэт, оживленный темп, форма *da capo*; 4 часть – финал, народно – жанровые истоки, быстрый

темп, форма рондо, рондо – сонаты или сонатная форма. В творчестве Гайдна сформировался классический симфонический оркестр. 4 группы инструментов: струнно – смычковая, деревянно – духовая, медно – духовая, ударная.

Музыка для прослушивания :

Соната ми минор.

Соната ре мажор.

4 и 5 уроки. Знакомство с сонатной формой (на примере сонаты ми минор или ре мажор)

Сонатная форма содержит 3 раздела: экспозиция, разработка и реприза. В основе формы заложен контраст двух тем – главной и побочной партии. В экспозиции главная и побочная в разных тональностях. В разработке развитие этих тем, а в репризе – их тональное объединение. В сонатах Гайдна образно – тематический контраст между главной и побочной партиями незначительный. Основные темы рондо.

Музыка для прослушивания:

Соната ми минор.1 часть.

Соната Ре мажор.1 часть.

Контрольный урок по творчеству Гайдна

3.Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791)-5 часов

1 урок. Биография и краткий обзор творчества

Детские годы. Раннее проявление гениальной одаренности. Занятия музыкой под руководством отца – Леопольда Моцарта – опытного музыканта и педагога. Блестящие концертные выступления во Франции и Англии. Создание целого ряда крупных произведений – симфоний, сонат, вариаций и др. Создание первых опер. Путешествие в Италию.

Возвращение в Зальцбург.

Годы жизни в Вене. Создание наиболее совершенных и зрелых произведений: опер « Похищение из Серая », « Свадьба Фигаро », Дон Жуан » и « Волшебная флейта »; симфонии Ми бемоль мажор, соль минор, До мажор.

Создание последнего произведения – « Реквием ». Безвременная смерть Моцарта. Мировое значение творчества Моцарта. Высокая гуманистическая направленность творчества Моцарта.

2 урок. Соната Ля мажор № 11

Своеобразие построения сонаты – отсутствие в 1 части сонатного аллегро. 1 часть. Тема с вариациями. Пасторальный характер и изящество темы; Орнаментальный характер вариаций. Заключительная вариация. Ее значение.

2 часть. Менуэт. Переосмысление танцевального жанра, в сонатно – симфоническом цикле.

3 часть. Финал – одно из самых популярных произведений Моцарта. Яркость и богатство мелодий, выразительный и четкий ритм. Чередование контрастных эпизодов при целостности и завершенности всей части в целом. Линия развития от изящного лирического образа в экспозиции – к торжественному, праздничному настроению в коде. Связи музыкальных образов рондо и первой части.

Музыка для прослушивания :

Соната ля мажор 1 часть. Тема с вариациями.

2часть. Менуэт.

3часть. Финал.

3 урок. Симфония соль минор

Общая характеристика цикла, соотношение частей в нем. Разбор 1 части. Взволнованный, трепетный характер музыки главной партии. Контраст главной и побочной партий. Соотношение тональностей. Основные принципы классической разработки. Драматизация темы главной партии в разработке. Изменение характера побочной партии в репризе.

Музыка для прослушивания:

Симфония соль минор – 1 часть.

Финал.

4 - 5 урок. Опера «Свадьба Фигаро»

Отношение к оперному жанру. Основные оперы Моцарта. « Свадьба Фигаро» - одна из лучших его опер. Основные действующие лица и их музыкальная характеристика. Оптимизм и жизнерадостность оперы.

Музыка для прослушивания:

Увертюра.

Ария Фигаро «Мальчик резвый».

Ария Керубино из I и II действий.

Ария Сюзанны из IV действия

Ария Барбарины.

4. Людвиг Ван Бетховен(1770-1827) – 7 часов

1 и 2 уроки. Биография и краткий обзор творчества

Жизнь в Бонне (до 1792) .Суровое детство. Деспотизм отца. Тяжелая обстановка в семье.

Занятия с Нефе – первым учителем и наставником Бетховена.

Влияние Нефе на музыкальное и духовное развитие Бетховена. Известность его как пианиста, импровизатора. Встреча с Моцартом в Вене в 1787 году. Бетховен – вольнослушатель Боннского университета. Значение идей Французской революции в формировании сознания Бетховена.

Переезд в Вену в 1792 году.Рост славы Бетховена – исполнителя. Трагедия Бетховена. Создание «Лунной сонаты» , «Крейцеровой сонаты» для скрипки и фортепиано, Третьего фортепьянного концерта до минор и других произведений.

Период высшего расцвета творчества (1803 – 1813). Идея героической борьбы в творчестве Бетховена зрелых лет. «Героическая симфония» (1804); история ее создания, фортепианные сонаты «Аврора», «Аппассионата», музыка к трагедии Гете «Эгмонт» и другие произведения этих лет. Опера «Фиделио».

Тяжелое материальное положение Бетховена. Наступление полной глухоты. Одиночество.

Годы кризиса и поздний период жизни и творчества. Создание Бетховеном сонат, квартетов, мессы, девятой симфонии - вершины его симфонического творчества (1824).

Мировое значение творчества Бетховена.

Музыка для прослушивания:

Лунная соната.

Крейцорова соната – 1 часть.

Аппассионата.

Романс «Люблю тебя».

3 и 4 уроки. Соната до минор № 8 «Патетическая» для фортепиано

Расширение масштабов сонаты. Строение цикла. Контрастность частей. Отражение в музыке идей борьбы и воли к победе. Стремительный, мятежный характер музыки 1 части. Вступление и его роль. Образное содержание главной и побочной партий. Соотношение тональностей.

Мужественный, сдержанный характер лирики Бетховена во 2 части сонаты.

3 часть – энергичный характер музыки финала. Основные темы.

Музыка для прослушивания:

Патетическая соната – 1 часть.

2 часть - adagio, 3 часть – presto.

5 и 6 уроки. Симфония до минор №5

Идейное содержание. Линия драматического развития музыки от мрака к свету. Строение цикла, соотношение частей в нем. Значение «мотива судьбы».

1 часть. Героический характер музыки. Единство и целеустремленность развития. Лаконичность высказывания. Главная партия основной образ 1 части.

Пластичность и мягкий лирический характер темы побочной партии. Связь с темой главной партии. Напряженный характер разработки и драматическое завершение развития в коде.

2 часть. Сопоставление 2-х основных образов: мужественно –лирического и героического; их развитие в вариациях.

3 часть. Скерцо. Взволнованный, драматический характер музыки крайних частей скерцо. Преобразование мотива судьбы. Непосредственный переход 3 части в финале симфонии.

4 часть. Героически – ликующий характер музыки финала. Торжественно – светлого начала как результат драматического развития всего цикла.

Музыка для прослушивания:

Симфония до минор.

7 урок. Увертюра «Эгмонт»

Музыка к трагедии Гете «Эгмонт». Увертюра как образец программной музыки. Раскрытие в ней главной идеи произведения. Сопоставление основных образов во вступлении, развитие идей борьбы в музыке аллегро и торжество победы в коде увертюры.

Музыка для прослушивания:

Увертюра «Эгмонт».

Контрольный урок по творчеству В. А. Моцарта и Л. В. Бетховена

5. Франц Петер Шуберт (1797- 1828) - 4 часа

1 урок. Биография и краткий обзор творчества

Детские годы. Домашнее музицирование в семье и значение его для музыкального развития Шуберта. Обучение в Конвикте. Участие в школьном оркестре; изучение произведений Гайдна, Моцарта, Бетховена.

Начало творческой деятельности. Окончание Конвикта. Работа в должности учителя. Отношение к службе, отвлекавшей композитора от творчества. Разрыв с отцом и уход со службы.

Непрерывная и интенсивная творческая работа. Создание большого количества песен. Творческая зрелость. Создание «Неоконченной симфонии» (1822), песенных циклов

«Прекрасная мельничиха» (1823) и «Зимний путь», симфонии до мажор (1827) и других произведений.

Ранняя смерть Шуберта. Значение его творчества.

Музыка для прослушивания:

Экспромт си-бемоль мажор.

Симфония до мажор – 1 часть.

2 урок. Песни Шуберта

Ведущая роль песенного жанра в творчестве Шуберта и его глубокая связь с народной песней и бытовой музыкой Вены. Основное содержание и круг образов вокальной лирики Шуберта. Единство музыки и текста. Многообразие жанров песен. Значение мелодии как ведущего начала в песнях. Значение фортепианной партии. Новаторство Шуберта в области музыкальной формы.

Проникновенность и теплота, глубина содержания и благородство выражения. Сочетание доступности с высоким профессиональным мастерством в песнях Шуберта.

Разбор нескольких песен разного характера, например: «В путь», «Мельник и ручей», «Шарманщик», баллады «Лесной царь», «Серенада» (или других по выбору педагога).

Музыка для прослушивания:

«Мельник и ручей».

«В путь».

«Форель».

«Лесной царь».

«Баркарола».

«Гретхен за прялкой».

«Скиталец».

3 урок. Фортепианное творчество Шуберта

Тесная связь с бытовым музицированием. Отражение в пьесах для фортепиано многообразного мира чувств и переживаний художника: безмятежно- лирических, драматических и др. Песенный склад мелодии в фортепианных произведениях Шуберта.

Музыка для прослушивания:

Экспромт си мажор.

Экспромт ре мажор.

4 урок. «Неоконченная симфония» си минор (1 часть)

Особенности строения цикла. Круг художественных образов. Лирико - драматический характер музыки. Песенность тем в симфонии. Простота и ясность изложения. Задумчивость, теплота и искренность музыки симфонии.

Музыка для прослушивания:

«Неоконченная симфония» си минор – 1 часть.

6. Фридерик Шопен (1812-1849) – 4 часа

1 урок. Биография и краткий обзор творчества

Детские годы. Благоприятные условия для развития яркого таланта Фридерика Шопена. Блестящие успехи в занятиях по фортепиано. Многогранная одаренность Шопена. Обучение в консерватории (1826 – 1829). Увлечение польской народной музыкой. Музыкальная жизнь Варшавы. Концертная и творческая деятельность композитора. Круг друзей Шопена. Два выезда за границу. Прощание с друзьями. Восстание в Польше 1830 года. Тревога за судьбу Родины. Известие о поражении польского восстания. Жизнь в Париже. Общение Шопена с передовыми художниками, писателями, музыкантами. Концертная деятельность Шопена и заслуженное признание. Дружба с известной французской писательницей Жорж Санд (Аврора Дюдеван). Ухудшение здоровья. Создание лучших сочинений. Концертная поездка в Лондон. Тяжелая болезнь. Возвращение в Париж. Преждевременная смерть Шопена. Мировое значение творчества Шопена.

Музыка для прослушивания:

Баллада №1.

2 урок. Мазурки, полонезы

Мазурки – картинки народной жизни Польши. Воплощение в них народных мелодий и ритмов. Разные типы мазурок – маленькие лирические поэмы и блестящие бальные пьесы. Сочетание песенности и танцевальности. Торжественные и помпезные полонезы. В основе полонеза национальный танец – «польский». Сформировался в кругах знати как праздничное церемониальное шествие. Полонезы Шопена предназначены для концертного исполнения. Самым известным является полонез ля мажор.

Музыка для прослушивания:

Мазурка си минор.

Полонез ля мажор.

Полонез-фантазия.

3 урок. Этюды, прелюдии

Новая трактовка этюда в творчестве Шопена как художественного произведения, насыщенного глубоким содержанием в сочетании с высоким пианистическим мастерством (соч. 10, этюд до минор № 12 «Революционный»)

Строение цикла прелюдии. Новаторство Шопена в преобразовании жанра. Глубина содержания, законченность и лаконичность формы в прелюдиях. Многообразный мир чувств, настроений, переживаний, отраженный в этих миниатюрах (прелюдия ми минор, ля мажор, до минор или другие по выбору педагога).

Музыка для прослушивания:

Этюд № 12 «Революционный», соч. 10.

Этюд №14, соч. 10.

Прелюдия ми минор.

Прелюдия ля мажор.

4 урок. Ноктюрны, вальсы

Шопен – один из создателей романтического жанра ноктюрна. Сочетание теплоты, искренности с эмоциональной сдержанностью. Образы природы и раскрытие глубоких чувств человека. Яркая выразительность и напевность мелодического языка. Показ по выбору педагога 1 – 2 ноктюрнов (например: ми – бемоль мажор, фа минор).

Самый популярный из танцевальных жанров вальс в творчестве Шопена перерастает рамки бытового танца. 17 вальсов – высокохудожественные произведения, разнообразные по характеру. Вальс до – диес минор пользуется большой популярностью.

Музыка для прослушивания:

Ноктюрн ми- бемоль мажор.

Ноктюрн фа минор.

Вальс до-диез минор.

Контрольный урок по творчеству Ф. П. Шуберта и Ф. Шопена
Обобщающий урок по зарубежной музыке.

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ
Русские композиторы – классики.

Учебно-тематический план

п/п	Наименование разделов (тем)	Всего часов
•	Введение.	2
1.	М. И. Глинка (1804 – 1857).	9
•	Биография и обзор творчества.	2
•	Опера «Иван Сусанин».	4
•	Романсы.	1
•	Произведения для оркестра.	2
•	Контрольный урок по творчеству М. И. Глинки	1
2.	А. С. Даргомыжский.	4
•	Биография и обзор творчества.	1
•	Романсы и песни.	1
•	Опера «Русалка».	2
3.	Беседа о «Могучей кучке».	1
•	Контрольный урок по творчеству А. С. Даргомыжского и композиторов «Могучей кучки».	1
4.	А. П. Бородин (1833 – 1887)	5
•	Биография и обзор творчества.	1
•	Опера «Князь Игорь»	3
•	2-я «Богатырская» симфония си минор (1 часть).	1
•	Контрольный урок по творчеству А. П. Бородина.	1
5.	Н. А. Римский – Корсаков (1844 – 1904)	10
•	Биография и обзор творчества.	1
•	Опера как ведущий жанр в творчестве композитора. Симфоническое творчество.	1
•	Симфоническая сюита «Шехеразада».	2
•	Опера «Садко».	2
•	Опера «Снегурочка».	3
•	Романсы.	1
•	Контрольный урок по творчеству Н. А. Римского – Корсакова.	1
•	Обобщающий урок в виде игры, викторины.	1
	Итого за 3 год обучения	36

Содержание курса

- **Введение – 2 часа**

Музыкальная культура в России в конце 18 и начале 19 веков

Народная песня и ее значение в формировании русской национальной музыкальной школы. Выдающиеся русские композиторы конца 18 века – Е. Фомин, И. Хандошкин, Д. Бортнянский. Создание первых русских опер, камерных, вокальных и инструментальных произведений.

А. Алябьев, А. Варламов, А. Гурилев – авторы популярных романсов первой половины XIX века. Тесная связь творчества этих композиторов с городской песней и бытовым музицированием. Верстовский – крупный оперный композитор, предшественник и старший современник Глинки.

Расцвет музыкальной культуры в России в XIX веке. Создание русской музыкальной классической школы.

1. Михаил Иванович Глинка (1804-1857) – 9 часов

1 и 2 уроки. Биография и обзор творчества

Детские годы в имении отца. Музыкальные впечатления детских лет. Влияние народной песни на формирование эстетических вкусов Глинки. События 1812 года.

Годы учебы в пансионе (1817-1822). Занятия музыкой у знаменитого пианиста Дж. Фильда. Изучение музыкальной классики. Первые композиторские опыты.

Поездка для учебы за границей (1830-1834). Изучение быта и искусства Италии. Знакомство с оперной культурой. Обращение к народной песне. Возвращение в Россию.

Расцвет творчества Глинки. Создание первой классической русской оперы «Иван Сусанин». Работа в придворной певческой капелле.

Работа над оперой «Руслан и Людмила» и ее постановка. Пребывание во Франции. Поездка по Испании. Изучение фольклора. Создание увертюры на испанские темы.

Возвращение в Россию. Создание симфонического произведения «Камаринская».

Последние годы и тяжелое положение Глинки. Поездка в Берлин (1856). Смерть Глинки на чужбине в 1857 году.

Музыка для прослушивания:

Полька.

Романс «К ней».

«Арагонская хота (фрагмент)

Фрагменты из оперы «Руслан и Людмила»

3, 4, 5 и 6 уроки. Опера «Иван Сусанин»

История создания оперы. Ее героико-патриотическая идея, сюжет и композиция. Реализм, народность и национальный характер музыки. Значение народных сцен в опере. Музыкальная характеристика русского народа и основных действующих лиц. Польские сцены в опере. Роль оркестра.

Музыка для прослушивания:

Интродукция.

Каватина и рондо Антонида.

Трио «Не томи, родимый».

Танцы из II действия (полонез, краковяк, мазурка).

Песня Вани.

Ответы Сусанина полякам и прощание с дочерью.

Свадебный хор «Разгулялися, разливалися воды вешние».

Романс Антонида.

Речитатив и ария Сусанина.

Заключительный хор «Слався».

7 урок. Романсы

Популярность романсов. Вокальная лирика и ее значение в творческом наследии Глинки. Напевность, пластичность и выразительность вокальной партии в романсах Глинки. Искренность, задушевность и простота музыки. Органическое слияние музыки и текста. Роль и характер фортепианной партии. Классическая ясность и стройность формы. Глинка – создатель русской классической школы пения. Значение романсов Глинки в развитии русского романса.

Музыка для прослушивания:

Романс «Жаворонок».

Романс «Попутная песня»

Романс «К Мери».

Романс «Я помню чудное мгновенье».

8 и 9 уроки. Произведения для оркестра

«Вальс-фантазия». Образное и мелодическое богатство музыки. Лирическое содержание. Прозрачность фактуры и оркестровки. Роль струнной группы. Высокое мастерство и доступность музыки.

Фантазия «Камаринская». Две русские народные темы. Основа музыки «Камаринской» - их контрастность. Яркость и своеобразие вариационной разработки тем. Народность. Увертюра к опере «Руслан и Людмила» - одна из вершин симфонизма Глинки. Характеристика основных тем. Их развитие в разработке. Значение коды. Общий радостный оптимистический характер музыки увертюры.

Музыка для прослушивания:

Вальс – фантазия.

Фантазия «Камаринская».

Увертюра к опере «Руслан и Людмила».

Контрольный урок по творчеству М. И. Глинки

2. Александр Сергеевич Даргомыжский (1813-1869) – 4 часа.

1 урок. Краткая биография и обзор творчества

Детские и юношеские годы. Музыкальная одаренность Даргомыжского и первые композиторские опыты. Знакомство с Глинкой в 1834 г. Сочинение оперы «Эсмеральда». Жизнь за границей в Париже. Формирование реалистических творческих принципов Даргомыжского.

Деятельность Даргомыжского как педагога-вокалиста. Создание романсов: «16 лет», «Я вас любил», «Мне грустно», песен и жанровых сенок народно-бытового склада: «Лихорадушка», «Мельник» и др.

Стремление к созданию реалистической музыкальной драмы.

Создание оперы «Русалка»(1856). Казенно-равнодушное отношение публики.

Сближение с демократическим кружком поэтов и литераторов. Музыкальная общественно-просветительская деятельность Даргомыжского. Создание произведений с социально-обличительной тематикой.

Симфонические произведения Даргомыжского: фантазия «Малороссийский казачок», шутка-фантазия «Баба-Яга», «Чухонская фантазия».

Последние годы жизни Даргомыжского. Историческое значение творчества.

Музыка для прослушивания:

Романс «16 лет».

Романс «Я вас любил».

Романс «Мельник».

Шутка-фантазия «Баба-Яга».

2 урок. Романсы и песни

Жанровое многообразие. Глубокая искренность, простота и правдивость передачи человеческих чувств. Связь музыки и текста. Новый подход к тексту. Создание напевно-декламационной, выразительной и гибкой вокальной мелодии на тексты великих русских поэтов Пушкина и Лермонтова. Песни сатирического и социально-обличительного характера. Передача в музыке этих песен интонаций живой разговорной речи.

Музыка для прослушивания:

Романс «Ночной Зефир».

Романс «Титулярный советник».

Романс «Старый капрал».

3-4 уроки. Опера «Русалка»

История создания. Ее лирико-драматическая идея. Сюжет и композиция. Музыкальная характеристика основных действующих лиц.

Музыка для прослушивания:

Ария Мельника.

Ариозо Наташи.

Песня Наташи.

Сцена Князя и Мельника.

3. Беседа о «Могучей кучке» - 1 час

Характеристика общественно-политической жизни 60-х годов XIX века. Подъем освободительного движения.

Чернышевский и Добролюбов. Расцвет демократической литературы и искусства этого периода. Музыкальная жизнь 60-х годов. Значение создания русского музыкального общества (1859) и Петербургской консерватории (1862) Антоном Рубинштейном, Московской консерватории (1866)-Николаем Рубинштейном. Бесплатная музыкальная школа и значение ее музыкально-просветительской деятельности. Музыкальная критика (Серов, Стасов).

Композиторы «Могучей кучки». Передовые идейно-творческие установки «Могучей кучки». Личная дружба композиторов. Краткая характеристика деятельности Балакирева и Стасова, их выдающаяся роль в развитии русской музыкальной культуры.

Музыка для прослушивания:

М. Балакирев «Взошел на небо месяц ясный».

Контрольный урок по творчеству А. С. Даргомыжского и композиторов «Могучей кучки»

4. Александр Порфирьевич Бородин (1833-1887) – 5 часов

1 урок. Биография и обзор творчества

Детские годы. Серьезные систематические занятия, любовь к труду. Годы обучения в Медико-хирургической Академии (1850-1856). Музыцирование в кружке любителей музыки. Первые композиторские опыты Бородина.

Любовь к музыке Глинки. Увлечение музыкой Шумана. Создание камерных произведений. Работа над 1-ой симфонией и ее успешное исполнение (1867).

Период творческой зрелости. Работа над 2-ой симфонией и оперой «Князь Игорь» с 1869 года. Рост известности Бородина=композитора. Поездки за границу. Встречи с Листом в Веймаре. Интенсивная научная, педагогическая и общественная деятельность. Последние годы жизни и произведения 80-х годов. Значение творчества Бородина.

Музыка для прослушивания:

«Спящая княжна».

«Песня темного леса».

«Море».

2, 3, 4 уроки. Опера «Князь Игорь»

Эпический жанр оперы. «Слово о полку Игореве» как источник содержания оперы. Патриотическая идея. Народно-песенная основа музыки. Русский и восточный элементы в музыке оперы. Развитие традиций Глинки. Музыкальная характеристика действующих лиц. Народные сцены в опере.

Музыка для прослушивания:

Хор из пролога «Солнцу красному слава».

Песня Галицкого.

Хор девушек (из 2 картины 1 действия).

Хор бояр «Мужайся, княгиня».

Ария Игоря.

Ария Кончака.

Половецкие пляски.

Плач Ярославны.

Хор поселян.

5 урок. 2-я «Богатырская» симфония си минор (1 часть)

Эпический характер музыки. Характеристика основных разделов и главных тем. Значение основной темы в образной содержании 1 части. Ее тематическое развитие. Стасов о 2-й симфонии Бородина.

Музыка для прослушивания:

2-я «Богатырская» симфония си минор (1 часть).

Контрольный урок по творчеству А.П. Бородина

5. Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844-1908) – 10 часов

1 урок. Биография и обзор творчества

Детские годы. Преемственность военного наследия. В 1856 поступил в морское училище. Служба в военно-морском флоте. Метания между службой и композиторством. Работа инспектором военных оркестров. Работа в консерватории. Цветной музыкальный слух.

Борьба Римского-Корсакова за реализм и народность русского искусства. Значение творческого наследия и музыкально-общественной деятельности.

2 урок. Опера как ведущий жанр в творчестве Римского-Корсакова. Особенности симфонического оркестра

Опера как ведущий жанр в творчестве Римского-Корсакова и одна из ярких страниц мировой оперной классики. Разнообразие оперных жанров. 15 опер: сказочно-эпические, драматические. Оперная драматургия строится на принципе-1музыка, 2драма.

Симфоническое творчество Римского-Корсакова и его значение в развитии русского и мирового симфонизма. Яркость оркестровых красок, народно-жанровая основа симфонизма композитора, роль программности.

Музыка для прослушивания:

Опера «Садко»:

Былинный речитатив и ария Садко «Ка бы была у меня золота казна» из 1 картины.

Хор-былина «Высота» из 4 картины.

Опера «Царская невеста»:

Дуэт Любаши и Грязного «Знать не любишь ты свою Любашу».

3 и 4 уроки. Симфоническая сюита «Шехеразада»

Строение цикла. Программность произведения. Восточный характер музыки. Яркость музыкальных образов и мастерство звукописи. Развитие в цикле основных тем. Яркость оркестровки. Выразительная роль отдельных инструментов оркестра.

Музыка для прослушивания:

1 часть – Синдбад-Мореход.

2 часть – Рассказ царевича Календера.

3 часть – Царевич и Царевна.

4 часть – Народный праздник в Багдаде.

5 и 6 уроки. Опера «Садко»

История создания оперы. Единственная в русской классике опера – былина. 7 картин. Строгая симметрия. Сказочно – эпическая опера. В клавире время действия полусказочное-полуисторическое. Характеристика главных действующих лиц.

Музыка для прослушивания:

1 картина:

Хор «Собралися мы, гости торговые».

Пляска скоморохов Дуды и Сопли.

4 картина:

Сюита «Песни иноземных гостей».

7 картина:

«Океан – море синее».

Ария Царевны «Спит Садко мой на лугу».

7, 8 и 9 уроки. Опера «Снегурочка»

Жанр оперы «Снегурочка» – весенняя сказка.

История создания оперы. Содержание.

Оптимистическая жизнеутверждающая идея произведения. Поэтичность и красота музыки. Роль народно-песенных интонаций. Музыкальная характеристика Снегурочки и др. действующих лиц оперы. Народно-обрядовые сцены в опере. Музыка фантастических сцен и образов природы. Роль оркестра в опере.

Место «Снегурочки» в оперном творчестве Римского-Корсакова.

Музыка для прослушивания:

Вступление.
 Песня и пляска птиц.
 Ария Снегурочки.
 Шествие царя Берендея.
 Каватина Берендея.
 Хор «Ай, во поле липенька».
 Пляска скоморохов.
 Третья песня Леля.
 Ариозо Мизгиря.
 Сцена таяния Снегурочки.
 Заключительный хор.

10 урок. Романсы.

Особенности вокальной партии. Роль сопровождения. Дифференциация гармонии и мелодии. Звукоизобразительность.

Музыка для прослушивания:

«Не ветер, вея с высоты»
 «Редет облаков могучая гряда»

Контрольный урок по творчеству Н. А. Римского-Корсакова.

Обобщающий урок в виде игры, викторины.

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ

Учебно-тематический план

п/н	Наименование разделов (тем)	Всего часов
	• Повторение. Викторины, тесты, игры.	2
1.	М. П. Мусоргский (1839-1881)	6
•	Биография и обзор творчества.	1
•	Опера «Борис Годунов».	3
•	Песни.	1
•	Контрольный урок по творчеству М. П. Мусоргского	1
2.	П. И. Чайковский (1840 -1893)	7
•	Биография и обзор творчества.	1
•	Симфоническое творчество.	2
•	Опера «Евгений Онегин».	3
•	Контрольный урок по творчеству П. И. Чайковского.	1
3.	Русские композиторы конца XIX и начала XX века.	2
•	А. К. Лядов (1855-1914) , В. С. Калинников (1866-1901), С. В. Рахманинов(1873-1943).	1
•	«Серебряный век». А. Н. Скрябин(1872-1915), И. Ф. Стравинский(1882-1971)	1
4.	«Стили и направления музыки XX века»	2
•	Знакомство с разными стилями и направлениями музыки XX века	1
•	Творческие работы (презентации) учащихся	1
5.	С. С. Прокофьев (1891 -1953)	4
•	Биография, обзор творчества. Произведения для фортепиано.	1

•	Кантата «Александр Невский»	1
•	Балет «Ромео и Джульетта»	1
•	7-я симфония	1
6.	Д. Д. Шостакович (1906 -1975)	4
•	Биография и обзор творчества.	1
•	7-я симфония (1 часть).	1
•	По усмотрению педагога.	1
•	Контрольный урок по творчеству С. С. Прокофьева и Д. Д. Шостаковича.	1
7.	А. И. Хачатурян (1903 -1978)	2
•	Биография и обзор творчества.	1
•	Концерт для скрипки с оркестром.	1
8.	Композиторы 60 -80 годов.	3
•	Г. В. Свиридов (1915 -1998)	1
•	Р. К. Щедрин (род. 1932)	1
•	Контрольный урок по творчеству А. И. Хачатуряна, Г. В. Свиридова, Р. К. Щедрина.	1
9.	Композиторы «Отечественного авангарда»	1
	А. Г. Шнитке (1934-1998), Э. Денисов (1929-1996), С.А. Губайдулина (род. 1931)	1
10.	Обзор творчества пермских композиторов.	2
•	Основатели «пермской композиторской школы»: А. Немтин (1936-1999), Е. Крылатов (род. 1934).	1
•	Характеристика и особенности Пермского отделения Союза композиторов России. Творчество О.В. Изотовой.	1
•	Итоговая контрольная работа.	1
	Итого за 4 год обучения	36

Содержание курса

Повторение материала 2 и 3 года обучения -2 часа.

Сборник «Учимся, играя»: викторины, тесты, ребусы, кроссворды. По выбору педагога.

1.Модест Петрович Мусоргский (1839 -1881) - 6 часов.

1 урок. Биография и обзор творчества М. П. Мусоргского.

Детские годы в имении отца. Знакомство с народными сказками и песнями. Годы учения в Петербурге, в школе военных прапорщиков. Занятия музыкой у известного пианиста и педагога Антона Герке.

Первые годы самостоятельной жизни в Петербурге. Знакомство и сближение с Даргомыжским, Кюи и Стасовым. Огромное влияние Балакирева на Мусоргского. Решение посвятить себя музыке и уход с военной службы.

Сочувствие народу в его борьбе за лучшую жизнь. Формирование передовых убеждений.

Отражение крестьянской жизни в вокальных сочинениях 60-х годов. Работа над оперными замыслами. Создание оперы «Борис Годунов» (1868-1871) и ее постановка.

Идейные и творческие принципы Мусоргского в 70-е годы. Произведения этих лет. Опера «Хованщина» (народная музыкальная драма). Одновременная работа над оперой «Сорочинская ярмарка». Фортепианный цикл «Картинки с выставки». Программный замысел и его реалистическое воплощение.

Последние годы жизни. Тяжелое материальное положение, одиночество и неизлечимая болезнь.

Мусоргский и Стасов. Концертная поездка с певицей Леоновой. Преждевременная смерть.

2, 3, 4 уроки. Опера «Борис Годунов».

История создания оперы по одноименной исторической трагедии Пушкина. Ее основная идея. Смелость и новаторство музыкального языка. Народ как главное действующее лицо в опере. Развитие образа народа. Народные сцены в опере и их значение. Музыкальные характеристики действующих лиц.

Музыка для прослушивания:

Вступление к 1 картине пролога.

Хор «На кого ты нас покидаешь?»

2 картина пролога.

Монолог Пимена.

Песня Варлаама.

Хор «Расходилась, разгулялась».

Песня Юродивого в финале оперы.

Ариозо Бориса из пролога

Ария Бориса из II действия.

5 урок. Песни.

Основная тематика песен. Воплощение в них образа русского народа. Социальная тематика, новаторство музыкального языка.

Музыка для прослушивания:

Песни «Сиротка», «Колыбельная Еремушки», «Калистрат».

Одна-две песни из цикла «Детская» (по выбору педагога).

Контрольный урок по творчеству М. П. Мусоргского.

2. Петр Ильич Чайковский (1840-1893) – 7 часов.

1 урок. Биография и обзор творчества.

Детские годы в Воткинске. Раннее знакомство с русской народной песней и ее значение в формировании эстетических взглядов и творчества Чайковского. Годы целеустремленной и упорной учебы в Петербургской консерватории. Влияние А. Рубинштейна на формирование творческого облика Чайковского.

Московский период (1866-1877). Напряженная творческая, педагогическая и музыкально-критическая деятельность.

Годы скитаний (1878-1885). Жизнь за границей. Интенсивная творческая работа. Триумфальные поездки по странам Европы и Америки. Последние месяцы жизни в Клину. Историческое значение творчества П. И. Чайковского.

2 и 3 уроки. Симфоническое творчество.

Произведения для оркестра. Основные жанры симфонической музыки: симфонии, сюиты, одночастные программные произведения, концерты. Симфонии Чайковского – одна из вершин в развитии европейской симфонической музыки. Последовательное и многостороннее развитие главной идеи в контрастных частях цикла. Значение первых частей, их драматическая насыщенность, богатство образов.

Программность 1-й симфонии – «Зимние грезы». Круг художественных образов. Ее лирико-драматический характер. Сочетание звуковой живописи с глубокой

эмоциональной выразительностью. Национальный характер музыки. Песенность тем в симфонии.

Музыка для прослушивания:

Концерт №1-1 часть.

Симфония №1.

4, 5, 6 уроки. Опера «Евгений Онегин».

История создания. Сравнение с романом А.Пушкина. Жанр – Лирические сцены. Реализм характеристик основных действующих лиц. Показ образов в развитии. Реалистические картины русской жизни в жанрово-бытовых сценах оперы. Композиция оперы. Некоторые особенности драматургии. Богатство, красота и разнообразие мелодий вокальных партий.

Музыка для прослушивания:

Вступление к 1 картине.

Дуэт Татьяны и Ольги из 1 картины;

Сцена письма, 2 картина;

Хор девушек,

Ария Онегина, 3 картина.

Вальс, 4 картина;

Ариозо Ленского, 1 картина;

5 картина (полностью).

Ариозо Онегина из 6 картины.

Контрольный урок по творчеству П. И. Чайковского.

3. Русские композиторы конца XIX и начала XX века- 2 часа.

1 урок. Анатолий Константинович Лядов (1855-1914), Василий Сергеевич Калинин (1866-1901), Сергей Васильевич Рахманинов (1873-1943).

А. Лядов – крупный композитор, дирижер и педагог. Фортепианное творчество - миниатюрные лирические зарисовки и поэтические картинки. Симфонические произведения - мир русской сказки.

В. Калинин - талантливый композитор. Трагическая судьба. 1-я симфония - яркое вдохновенное произведение, озаренное любовью к Родине. Хоровые концерты.

С. Рахманинов – гениальный композитор, создавший произведения самой разной направленности. Темы Родины. Русская народная песня, знаменный распев, песенно-романсовые интонации городской бытовой музыки. Мелодическая широта, распевность, особая манера гармонического языка, «колокольность», своеобразие оркестрового колорита.

Музыка для прослушивания:

Лядов - «Кикимора», «Музыкальная табакерка».

Калининков – 1 симфония, хоровой концерт.

Рахманинов – концерт №2 для фортепиано, романс «Весенние воды», Этюд-картина ре бемоль мажор, прелюдия до диэз минор.

2 урок. «Серебряный век». Александр Николаевич Скрябин (1872-1915), Игорь Федорович Стравинский(1882-1971).

Рубеж веков. Модернизм в искусстве и музыке. А.Н. Скрябин и И.Ф. Стравинский. Особый интонационный строй Скрябина, новизна, смелость гармонического языка, «экстаз». Яркое новаторство музыкального языка Стравинского – особенности мелодики,

обогащение метроритма, виртуозное овладение оркестровыми тембрами. Влияние Стравинского на развитие европейской музыки XX века.

Музыка для прослушивания:

Скрябин – «Прометей» (Поэма огня), этюд до диез минор.

Стравинский – балет «Петрушка» - 1 часть. Балет «Весна священная».

4. Стили и направления музыки XX века – 2 часа

1 урок. Обзор разных стилей и направлений музыки XX века

2 урок. Творческие работы (презентации) учащихся

5. Сергей Сергеевич Прокофьев (1891-1953) – 4 часа.

1 урок. Биография, обзор творчества. Произведения для фортепиано.

Годы детства. Музыкальная одаренность и занятия музыкой. Обучение в консерватории. Создание ярких реалистических произведений в различных жанрах, продолжающих традиции русской классической музыки. Новизна творческого стиля. Значение творчества Прокофьева для дальнейшего развития музыкального искусства.

Прокофьев-пианист. Разнообразие жанров. Самобытный стиль.

Музыка для прослушивания:

Оратория «На страже мира».

Сюита «Зимний костер».

Цикл «Мимолетности»-1,5,6.

Отрывок из симфонической сказки «Петя и волк».

2 урок. Кантата «Александр Невский».

Патриотическая идея произведения. Выражение героизма русского народа. Контраст музыкальных образов. Композиция кантаты. Художественные особенности отдельных частей. Героико-эпический характер музыки.

Музыка для прослушивания:

Песня об Александре Невском - №2 .

Хор «Вставайте, люди русские» - №4.

Эпизоды из «Ледового побоища» - №5.

«Мертвое поле» - №6.

3 урок. Балет «Ромео и Джульетта».

Воплощение образов трагедии Шекспира. Традиции и новаторство в воспевании красоты и нравственного величия любви. Яркость музыкальных характеристик. Образы добра и зла. Драматургическое единство спектакля.

Музыка для прослушивания:

Улица просыпается - № 3.

Джульетта – девочка - № 10.

Маски - № 12.

Танец рыцарей - № 13.

Прощание перед разлукой - № 39.

4 урок. 7-я симфония.

Общая характеристика симфонии и разбор 1-й части. Лирический характер музыки. Основные темы 1 части. Их широта и напевность. Национальный характер музыки.

Музыка для прослушивания:

Симфония №7, 1 часть.

6. Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906-1975) – 3 часа

1 урок. Биография и обзор творчества

Детские годы. Раннее проявление разносторонней музыкальной одаренности и серьезные занятия музыкой. Годы учебы. Блестящее окончание консерватории. Сложность и противоречивость формирования творческого облика.

Опера «Катерина Измайлова» и 5-я симфония. Их значение в творчестве Шостаковича. Укрепление реалистических принципов творчества.

Годы Великой Отечественной Войны. Жизнь в осажденном Ленинграде. Создание 7-ой симфонии и ее первые исполнения в СССР и странах антигитлеровской коалиции. Творчество Шостаковича в послевоенные годы. Жанровое разнообразие его произведений. Ведущее значение крупных инструментальных произведений. Произведения последних лет.

Образы созидания и силы зла, пафос напряженной борьбы, глубокое раздумье и возвышенная лирика в произведениях Шостаковича. Новаторские черты стиля, своеобразие выразительных средств. Широкое общественное признание творческой деятельности композитора.

Музыка для прослушивания:

Концертино.

Прелюдия и fuga соль мажор.

2 урок. 7-я симфония (1 часть)

Этическая и моральная сила музыки 7-й симфонии. Гуманистическая сила симфонии. Вера в торжество света и правды над мраком.

Обличение фашизма в музыке симфонии. Средства выразительности. Особенность композиции и музыкального языка. Основные темы и их развитие.

Музыка для прослушивания:

7-я симфония -1 часть.

3 урок. По усмотрению педагога

Возможно изучение одного из следующих произведений композитора:

Прелюдия и fuga для фортепиано ре мажор.

Концерт для фортепиано №2.

Квартет №8.

Вокальные произведения (например-романсы на слова Е. Долматовского).

«Казнь Степана Разина» - поэма для баса, хора и симфонического оркестра на слова Е. Евтушенко.

Контрольный урок по творчеству С. С. Прокофьева и Д. Д. Шостаковича

7. Арам Ильич Хачатурян (1903-1978) – 2 часа

1 урок. Биография и обзор творчества

Детские годы в Тифлисе. Любовь к музыке и отсутствие возможности получить музыкальное образование. Годы учебы в Музыкальном училище имени Гнесиных и Московской консерватории. Композиторская, педагогическая и общественная деятельность.

Национальный колорит его музыки. Широкое использование кавказских народных мелодий и ритмов. Общий, светлый, жизнерадостный характер его творчества. Разнообразие жанров.

Музыка для прослушивания:

Балет «Гаяне»- Танец с саблями.

Прелюдия для скрипки.

2 урок. Концерт для скрипки с оркестром

Один из лучших скрипичных концертов в советской музыкальной литературе. Яркий национальный колорит музыки. Эмоциональная насыщенность, красочность, виртуозность солирующей партии. Основные темы. Жизнерадостный характер музыки.

Музыка для прослушивания:

Концерт для скрипки с оркестром.

8. Композиторы 60-80 годов – 2 часа

1 урок. Георгий Васильевич Свиридов (1915-1998)

Выдающийся композитор, воспевающий величие народного духа, красоту нравственных идеалов. Тема Родины, ее историческое прошлое и настоящее – главная тема композитора. Ярко выражен национальный колорит музыки, мелодичность, красочность. Обращение в своем творчестве к древним обрядовым попевкам, интонациям знаменного распева.

Музыка для прослушивания:

«Метель».

Романс «Отчалившая Русь».

2 урок. Родион Константинович Щедрин (1932)

Крупнейший композитор современности. Самобытность и оригинальность творчества Щедрина – художника «ярких контрастов». Сочетание в творчестве эпической широты, поэтичности, мягкого юмора и острой сатиры с глубоким драматизмом. Особый интерес к современному осмыслению жанров народной музыки, таких как причитание, плач, частушка.

Музыка для прослушивания:

«Озорные частушки».

«Я играю на балалайке».

«Тетрадь для юношества» - «Фанфары», «Русские трезвоны», «Погоня».

Контрольный урок по творчеству А. И. Хачатуряна, Г. В. Свиридова, Р. К. Щедрина

9. Композиторы «Отечественного авангарда» - 1 час

1 урок. Альфред Гарриевич Шнитке (1934-1998), Эдисон Денисов (1929-1996), София Асгатовна Губайдулина (1931)

А.Г. Шнитке – отражение в музыке сознания человека 70-80-х годов. Остро – драматическая музыка, отражающая катаклизмы XX века. Полистилистика в творчестве композитора.

Эдисон Денисов (1929-1996). Русский композитор, профессор Московской консерватории, народный артист РСФСР.

Видный представитель музыкального авангарда. В качестве композиционной техники использовал свободную сериальность, сонорику, алеаторику и др. Сочинения для солистов, хора. Оркестра – оратория «Сибирская земля», «реквием», «История жизни и смерти Господа Нашего Иисуса Христа, Кугие, триптих «Осень».

София Губайдулина - российский композитор, с 1991 живёт в Германии. София Губайдулина родилась в городе Чистополь, Татарская АССР. В 1932 г. семья переехала в Казань. В 1954 г. поступила в Московскую консерваторию, класс композиции Юрия Шапорина, а затем Николая Пейко, класс фортепиано Якова Зака. Сталинская стипендиантка.

В 1969—1970 Губайдулина работала в Московской экспериментальной студии электронной музыки в музее имени А. Н. Скрябина и написала там электронную пьесу *Vivente — non vivente* (Живое — неживое, 1970). Губайдулина писала также музыку для кино. Всего она написала музыку к 25 фильмам, включая «Маугли» (мультифильм, 1971) и «Чучело» (реж. Р. Быков, 1983). С 1975 г. выступала с импровизациями в составе ансамбля «Астрея» вместе с композиторами Виктором Суслиным и Вячеславом Артемовым.

Губайдулина — один из самых крупных и глубоких композиторов второй половины XX века. По мнению многих, это самая выдающаяся женщина-композитор современности. В её творчестве чувствуется стремление к органичному объединению свойств искусства Запада и Востока, воздействие представлений духовно-религиозного порядка. Через веру она приходит и к смыслу творчества. Наряду с Альфредом Шнитке и Эдисоном Денисовым Губайдулина входит в так называемую «троицу» московских композиторов авангардного направления.

Музыка для прослушивания:

Шнитке – концертто гротто 1,2ч.

«Посвящение И. Стравинскому»

Денисов - Кугие

Триптих «Осень»

Губайдулина – «Семь слов».

«Живое – неживое».

Саундтрек к м/ф «Маугли».

10. Обзор творчества пермских композиторов – 2 часа

1 урок. Основатели «пермской композиторской школы»: А. Немтин (1936-1999), Е. Крылатов (род. 1934)

Александр Павлович Немтин родился 13 июля 1936 года в г. Пермь. Окончил музыкальную школу № 2 и музыкальное училище в Перми, в 1960 — Московскую консерваторию по классу композиции М. И. Чулаки. В дальнейшем занимался как композицией, так и математикой (изучал теорию чисел).

Имя Немтина прежде всего связывается с творчеством А. Н. Скрябина. Немтин на основе его музыкальных и текстовых набросков создал «Предварительное действие» к его грандиозной «Мистерии». В результате возникла триада из трёх симфоний для большого

симфонического оркестра, органа, смешанного хора, фортепиано и сопрано соло. I часть - "Вселенная", II - "Человечество", III - "Преображение". Немтин также написал балет «Нюансы» (1975) по поздним фортепианным сочинениям Скрябина и завершил одну из сцен неоконченной оперы композитора «Кейстут и Бирута».

Среди других работ Немтина — две симфонии (в том числе «Война и мир»; 1974), фортепианный (1956) и органнй (1968) концерты, фортепианные сочинения, романсы, а также ряд электронных произведений, созданных в 1960-е годы. Электронная музыка — это та область творчества Немтина, где он прослыл одним из пионеров данного направления в России.

Евгений Павлович Крылатов родился 23 февраля 1934 года в городе Лысьва Пермской области. Окончив Мотовилихинскую музыкальную школу, Крылатов поступил в Пермское музыкальное училище. В Московской консерватории (1953—1959) Евгений Крылатов учился сразу на двух факультетах: по классу сочинения у профессора М. И. Чулаки и по классу фортепиано у В. Н. Натансона.

Всего за годы творческой деятельности Евгением Крылатовым создано большое количество сочинений в разных жанрах: симфоническая, камерная, эстрадная музыка, музыка для драматического театра, радио и телевидения. Но особенно плодотворно его творчество в кинематографе.

Началом его широкой композиторской известности стала музыка к мультипликационным фильмам "Умка" со знаменитой "Колыбельной медведицы" и "Дед Мороз и лето", кинофильмам "О любви", "Достояние республики", "Ох уж эта Настя". Думается, вы прекрасно знаете и музыку из фильмов "Приключения Электроника", «Гостя из будущего», мультипликационной трилогии «Простоквашино».

Евгений Крылатов является автором музыки более чем к 140 фильмам — документальным, художественным, телевизионным и мультипликационным.

Музыка для прослушивания:

Немтин - концерт для фортепиано

Крылатов – музыка к м/ф «Умка», «дед Мороз и лето», «Простоквашино».

Музыка к к/ф «Приключения Электроника».

2 урок. Характеристика и особенности Пермского отделения Союза композиторов России. Творчество О.В. Изотовой

В 2005 году Пермская организация Союза композиторов награждена медалью «Национальное достояние России».

Многие из композиторов нашего города и края являются членами Пермской организации Союза композиторов России. С гордостью хочется назвать некоторые имена.

Композиторы более старшего поколения – М.Козлов, В.Пантус, В.Грунер, И.Машуков (председатель пермского Союза композиторов), И.Ануфриев, Н.Широков, Л.Горбунов.

Молодые дарования – Д.Батин, П.Куличкин, О.Изотова, Е.Кудряшова.

Почти все музыканты имеют московские истоки своего творческого пути. Московская консерватория и, в особенности, Академия музыки имени Гнесиных не помнят такого времени, когда бы на композиторском факультете не было пермских воспитанников.

Оксана Викторовна Изотова родилась 1 мая 1977 года в Перми. Окончила композиторский факультет РАМ им. Гнесиных в классе Кирилла Евгеньевича Волкова (который, в свою очередь, - ученик А.Хачатуряна). Дипломной работой молодого композитора стала симфоническая поэма «Крещение земли Пермской» на тексты о святителе Стефане Великопермском.

Музыка для прослушивания:

И. Машуков – «В пермском зверином стиле».

О.Изотова - Симфоническая поэма «Крещение земли Пермской» (фрагмент)

О.Изотова Опера «Исход» (фрагмент премьеры в Пермском театре оперы и балета);
О.Изотова «Вперед! К мечте!» (фрагмент премьеры в Пермском кукольном театре)

Итоговая контрольная работа в виде теста, защиты реферата, видео-презентации и т.д.

Методическое обеспечение

1. Приложение к программе по музыкальной литературе. Викторины, контрольные задания/Сост. И.П. Паульс. – 2009.
2. Приложение к программе по музыкальной литературе. I год обучения. Викторины, тесты, контрольные задания/Сост. Ж.В. Никонорова. 2010.
3. Учимся, играя. Сборник учебных игр, тестов, кроссвордов по русской музыкальной литературе/Сост. МО педагогов теоретических дисциплин. – МОУДОД «Детская школа искусств» Мотовилихинского р-на г. Перми, 2008.
4. Учимся, играя – 2. Сборник игр, викторин и тестов по зарубежной музыкальной литературе/Сост. МО педагогов теоретических дисциплин. – МОУДОД «Детская школа искусств» Мотовилихинского р-на г. Перми, 2010.
5. М.П. Мусоргский. Жизнь и творчество. Методическая разработка: Музыкально-интеллектуальная игра по предмету «Музыкальная литература»/Сост. И.П. Паульс, 2010.
6. Н.А. Римский-Корсаков. Жизнь и творчество. Тесты, игры, викторины/Сост. Н.Г. Новик, С.С. Никулина, Ж.В. Никонорова, 2009.
7. Н.А.Римский-Корсаков. Жизнь и творчество. К 100-летию памяти композитор. Развивающая игра по музыкальной литературе/Сост. И.П. Паульс.– 2008.
8. А.Д. Городцов и русская музыка XIX века. Методическая разработка. Игра по музыкальной литературе/Сост. И.П. Паульс, Т.С. Журавлева, Н.Г. Новик. – 2008.
9. Командная игра-конкурс по музыкальной литературе, посвященная 250-летию со дня рождения В.А. Моцарта. Методическое пособие/Сост. И.П. Паульс, Н.В. Давыдова – 2006.
10. Жизнь и творчество И.С. Баха. Учебная игра по музыкальной литературе. Методическое пособие/Сост. И.П. Паульс– 2005.
11. Жизнь и творчество И.С. Баха. Командная игра по музыкальной литературе. Методическое пособие/Сост. И.П. Паульс, Л.Н. Шилова. – 2005.
12. Д.Д. Шостакович. Жизнь и творчество. Тест по музыкальной литературе/Сост. И.П. Паульс.– 2007.
13. Д.Д. Шостакович. Жизнь и творчество. Викторина по музыкальной литературе/Сост. И.П. Паульс.– 2007.
14. Видео-хрестоматия по музыкальной литературе. 6 частей/Сост. МО педагогов теоретических дисциплин.

DVD

1. «Анна Каренина», муз. Р.Щедрина. Фильм-балет.– Киновидеообъединение «Крупный план», 2008.
2. «Борис Годунов», муз. М.Мусоргского. Фильм-спектакль, опера. ГАБТ – Гостелерадио СССР, 1978 г.
3. «Евгений Онегин», муз. П.Чайковского. Фильм-спектакль, опера. Metropolitan opera – DECCA.
4. «Катерина Измайлова», муз. Д.Шостаковича. Фильм-опера, 1966 г. Реж. М.Шапиро. – DECCA.

5. «Князь Игорь», муз. А.Бородина. Фильм-спектакль, опера. ГАБТ – Гостелерадио СССР, 1981
6. «Руслан и Людмила» муз. М.Глинки. Фильм-спектакль, опера Мариинский театр оперы и балета, г. Санкт-Петербург – Philips, 1996.
7. «Садко», муз. Н.Римского-Корсакова. Фильм-спектакль, опера. Мариинский театр оперы и балета, г. С-Петербург – Philips.
8. «Свадьба Фигаро», муз. В.А. Моцарта. Фильм-опера Лионская национальная опера и France 3 – Kultur.
9. «Хованщина», муз. М.Мусоргского. Фильм-спектакль, опера. ГАБДТ–Гостелерадио СССР, 1979 г.
10. Людвиг ван Бетховен. Жизнь и творчество. Струнный квартет. – Brilliant classics.

CD

1. Бах И.С. «Страсти по Матфею». Дрезденская капелла, Хор Лейпцигского радио. Петер Шрайер. Запись 1987 г. 3 CD.
2. Бах И.С. «Шесть Французских сюит» Исп. Глен Гульд (фортепиано).
3. Вивальди А. «Времена года» , 4 концерта для скрипки и оркестра. Московский государственный оркестр, дирижер Рудольф Баршай, Запись 1972 г.
4. Гайдн Й. 12 «лондонских» симфоний. Лондонский филармонический оркестр, дирижер «Ойген Йохум. Запись 1973 г. 2CD.
5. Глинка М.И. «Иван Сусанин». Софийская национальная опера, дирижер Иван Маринов. Запись 1986 г. 3 CD.
6. Даргомыжский А.С. Классические русские романсы. Исп. М.Кизин (баритон), С. Семёнов (фортепиано)
7. Коллекция «Комсомольской правды» «Великие композиторы». – ЗАО Издательский Дом «Комсомольская правда», 2008-2009; ФГУП «Фирма Мелодия», 2008-2009.

Том 1. Вивальди А. Времена года.

Том 2. Чайковский. Лебединое озеро. Щелкунчик.

Том 3. Моцарт. Маленькая ночная серенада.

Том 4. Музыка семейства Штраусов. На прекрасном голубом Дунае.

Том 5. Григ. Пер Гюнт.

Том 6. Римский-Корсаков. Испанское каприччио.

Том 7. Бетховен. Лунная соната.

Том 8. Дворжак. Славянские танцы.

Том 9. Шопен. Вальсы и полонезы.

Том 10.Танеев. Симфония №4.

Том 11.Верди. Фрагменты из опер.

Том 12. Мендельсон. Большое трио №1.

Том 13. Бах. Концерты.

Том 14 Вагнер. Фрагменты из опер.

Том 15. Бородин. Князь Игорь.

Том 16. Бизе. Кармен.

Том 17. Шуман. Детские сцены.

Том 18. Равель Болеро.

Том 19. Россини. Севильский цирюльник.

Том 20. Русская классика. Картинки с выставки.

Том 21. Шуберт. Романтическая миниатюра.

Том 22. Даргомыжский. Романсы.

Том 24. Пуччини. Арии из опер.

Том 25. Лист. Грезы любви.

Том 26. Сен-Санс. Рондо-каприччиозо.

Том 27. Скрябин. Поэма огня.

Том 28. Дебюсси. Облака.

Том 29. Брамс. Интермеццо.

Том 30. Итальянское барокко. Кончерто гротто.

8. «Музыкальные акварели. Краски весны». Сборник классических пьес. 2008 г.
9. Рахманинов С.В. «Колокола» Симфоническая поэма. Дирижер Кирилл Кондрашин.
10. Римский-Корсаков Н.А. «Снегурочка», ГАБТ. Дирижер Е.Светланов, Запись 1957 г. Диск 3.
11. Римский-Корсаков Н.А. «Ночь перед Рождеством». Хор и оркестр Всесоюзного радио. Дирижер Николай Голованов. Запись 1948 г. 2 CD.
12. Римский-Корсаков Н.А. «Золотой петушок». Солисты, хор Всесоюзного радио и телевидения. Худ. рук. – К.Птица. Оркестр Всесоюзного радио и телевидения. Дирижеры – А.Ковалев, Е.Акулов. запись 1962 г. 2 CD.
13. Римский-Корсаков Н.А. Симфонии (№1,2,3) и симфонические произведения («Пасхальная увертюра» и «Дубинушка»). Гётеборгский оркестр, дирижер Неми Ярве. Швейцарский оркестр, дирижер Эрнест Ансерме. 2 CD.
14. Римский-Корсаков Н.А. «Майская ночь». Хор и оркестр Московского радио, дирижер Н.Голованов. 2 CD.
15. Римский-Корсаков Н.А. «Моцарт и Сальери». Хор и оркестр Всесоюзного радио, Дирижер С.Самосуд. Романсы А.Бородина, А.Даргомыжского, А.Глазунова, Н. Римского-Корсакова. Солист Марк Рейзен. Оркестр ГАБТ, дирижер В.Небольсин. Запись 1951 г.
16. Свиридов Г.В. Музыкальные иллюстрации к повести А.Пушкина «Метель». Академический БСО им. П. Чайковского ТРК «Останкино». Дирижер В.Федосеев, Запись 1995 г.
17. Чайковский П.И. «Щелкунчик». Оркестр Большого театра, дирижер Г.Рождественский. Запись 1960 г. 2 CD.

MP3

1. Н.А. Римский-Корсаков и Карузо Энрико.(«Майская ночь», «Садко», Романсы и песни в исполнении Э. Карузо)
2. Римский-Корсаков Н.А. Опера («Кашей бессмертный», «Ночь перед Рождеством»), симфонии («Шехеразада», Симфония №1 ми минор, соч. 1), романсы (на стихи А. Пушкина и А. Фета)

Список литературы

1. Аверьянова О.И. Русская музыка второй половины XX века. Книга для чтения. – М.: РОСМЭН, 2004.
2. Агапова И.А., Давыдова М.А. Развивающие музыкальные игры, конкурсы и викторины. – М.: ИД РИПОЛ классик, ДОМ. XXI век, 2007.
3. Акимова Л.Ю. Музыкальная литература. Дидактические материалы. Вып. 1,2,3,4. - М.: РОСМЭН, 2002.
4. Великие музыканты Западной Европы. Хрестоматия для учащихся старших классов. Составитель В.Б. Григорович. – Москва: Просвещение, 1982.
5. Великович Э. Великие музыкальные имена. - СПб.: Композитор, 2001.
6. Волков С. История культуры Санкт-Петербурга с основания до наших дней. – М.: ЭКСМО, 2008.

7. Воспоминания о П.И. Чайковском/ Ред. Вл. Протопопов. - М.: Музыка, 1973.
8. Воспоминания о Рахманинове/ Ред. З. Апетян. - М.: Музыка, 1974.
9. Всеобщая история музыки /Автор-сост. А. Минакова, С.Минаков. – М.: ЭКСМО, 2009.
10. Вудфорд П. Моцарт.- Урал LTD, 1999.
11. Глинка М. Фрагменты опер, романсов в легком переложении / Переложение Ж. Металлиди. – С-Пб.: Композитор, 2002.
12. Евсеев Б. Русские композиторы. - М.: Белый город, 2002.
13. Житомирский Д.В., Леонтьева О.Т., Мяло К.Г. Западный музыкальный авангард после второй мировой войны. – Москва: Музыка, 1989.
14. Ильичева А.В., Иофис Б.Р. Европейская музыка XX века. Книга для чтения. – М.: РОСМЭН, 2004.
15. Иссерлис Стивен. Всякие диковины про Баха и Бетховена. - СПб.: Нота, 2004.
16. История мировой культуры. Справочник школьника /Составители Ф. Капица, Г. Колядич, В. Капица. - М.: Слово ТКОО АСТ, 1996.
17. Как преподавать музыкальную литературу. – М.: Классика-XXI, 2005.
18. Калинина Г. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе. - М.: Музыка, 2006.
19. Калинина Г.Ф. Музыкальная литература. Вопросы, задания, тесты. Выпуск 1-3. – Москва, 2000.
20. Лисянская Е.Б. Музыкальная литература. Методическое пособие. – М.: РОСМЭН, 2001.
21. Мастера музыки, искусства и архитектуры/ Сост. Н.Б. Сергеева. – М.: Вече, 2008.
22. Методический словарь-справочник: Выпуск 1. Серия Методическое обеспечение воспитательного процесса / Автор-составитель А.Ф. Фаязова. – Пермь, 2008.
23. Милка А., Шабалина Т. Занимательная бахиана. Вып.1, 2. – СПб.: Композитор, 2001.
24. Мильштейн Я.И. Очерки о Шопене. - М.: Музыка, 1987.
25. Михеева Л., Розова Т. В мире оперы. Популярные очерки. – Л.: Советский композитор, 1989.
26. Музыка. XXI век: проблемы творчества, исполнительства, педагогики. – ПГПУ, 2007.
27. Музыкальная энциклопедия для детей. - СПб.: Астрель, 2001.
28. Музыкальный калейдоскоп (сборник музыкальных игр).– Пермь, 1996.
29. Музыкальный мир Георгия Свиридова/ Сост. А. Белоненко. - М.: Советский композитор, 1990.
30. Музыкальный словарь Гроува /Ред. Л.О. Акопяна. – М.: Практика, 2007.
31. Никитина Л.Д. История русской музыки. – Москва, 2000.
32. Новиков Н. У истоков великой музыки. Поиски и находки на родине М.П. Мусоргского. – Лениздат, 1989.
33. Осовицкая З.Е., А.С. Казаринова. Музыкальная литература. Первый год обучения. – М.: Музыка, 2005.
34. Островская Я., Фролова Л. Музыкальная литература в определениях и нотных примерах. Первый год обучения.- СПб.: Валери СПд, 2002.
35. Отечественная музыкальная литература 1917-1985 гг. Учебник для музыкальных училищ. – Москва: Музыка, 1996.
36. Парути М. Моцарт – избранник богов. – М.: АСТ «Астрель», 2003.
37. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. – М.: Музыка, 2005.
38. Рапацкая Л.А., Сергеева Г. П., Шмагина Т.С. Русская музыка в школе. – М.: Владос, 2003.
39. Рапацкая Л.Г. Очерки по русской культуре. – Москва: Академия, 2000.
40. Розанов А.С. Северная звезда. Жизнь и судьба М.И. Глинки. - СПб: Нева, М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002.
41. Тараканова М.Е. История отечественной музыки. – Московская консерватория, 1996.

42. Шорникова М. Музыкальная литература. Музыка, её формы и жанры. Первый год обучения. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.
43. Шорникова М. Музыкальная литература. Развитие западно - европейской музыки. Второй год обучения. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.
44. Шорникова М. Музыкальная литература. Русская музыка XX века. Четвертый год обучения. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.
45. Шорникова М. Музыкальная литература. Русская музыкальная классика. Третий год обучения. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.

Интернет-ресурсы

1. <http://slovari.yandex.ru/~книги/Хоровой%20словарь>
2. <http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/116390>
3. <http://ru.wikipedia.org>
4. <http://festival.1september.ru/articles/562709/>
5. <http://www.melodyforever.ru/20100220440/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/v-mire-muzyki-ucheb-posobie-po-muzykalnoj-literature-dlya-dmsh-pervyj-god-obucheniya.html>
6. <http://intoclassic.ru>
7. <http://classic-online.ru>