

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств Торбеевского муниципального района Республики
Мордовия»

Принято
Педагогическим Советом
Протокол № 4
«31» августа 2023 г

Утверждаю
Директор
МБУ ДО «Детская школа
искусств
Торбеевского муниципального
района»

Зозуль Г.Н.
«4» сентября 2023г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА**
Предметная область: историко - теоретическая подготовка
Программа по учебному предмету
БЕСЕДЫ ПО МУЗЫКЕ

срок реализации программы: 4 года

Автор – составитель
преподаватель Детской школы искусств Долганина Е.В.

Торбеево, 2023г

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цель и задачи учебного предмета;
- Структура программы учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

II. Учебно-тематический план

III. Содержание учебного предмета

IV. Требования к уровню подготовки учащихся

V. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки промежуточной аттестации в форме зачета.

VI. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации педагогическим работникам;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся;

VII. Список учебной и методической литературы

Учебники,

- Методическая литература;

I. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Беседы по музыке» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области преподавания теории музыки в музыкальных школах и школах искусств.

На уроках «Беседы по музыке» 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 «Беседы по музыке» способствуют формированию и расширению у обучающихся кругозора в сфере музыкального искусства, воспитывают музыкальный вкус, пробуждают любовь к музыке.

Предмет «Беседы по музыке» 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

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации данной программы для учащихся, поступивших в детскую школу искусств в возрасте от 6 до 17 лет включительно составляет 4 года. При реализации программы учебного предмета «Беседы по музыке» со сроком обучения 4 года, продолжительность учебных занятий с первого по четвертый годы обучения составляет 34 недели в год.

Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени								Всего часов	
Годы обучения	1-й год		2-й год		3-й год		4-й год			
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8		
Количество недель	16	18	16	18	16	18	16	18		
Аудиторные занятия	16	18	16	18	16	18	16	18	136	
Самостоятельная работа	16	18	16	18	16	18	16	18	136	
Максимальная учебная нагрузка	32	36	32	36	32	36	32	36	272	

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Сольфеджио» при 4-летнем сроке обучения составляет 272 часа. Из них: 136 часов – аудиторные занятия, 136 часов – самостоятельная работа.

Форма проведения учебных занятий

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, количество обучающихся при мелкогрупповой форме - от 4-х до 10 человек, состав группы может быть разновозрастным. Для первого года обучения желательно формировать группы учитывая возраст. Продолжительность учебных занятий 1 час в неделю.

Цель и задачи учебного предмета «Беседы по музыке»

Программа учебного предмета «Беседы по музыке» направлена на художественно-эстетическое развитие личности учащегося.

Целью предмета является: формирование музыкальной культуры обучающихся, накопление слухового опыта, воспитание музыкального вкуса, формирование потребности познавательной деятельности и расширение кругозора детей.

Задачами предмета «Беседы по музыке» являются:

- Формировать слушательские умения и навыки учащихся;
- Поддержать познавательный интерес;
- Приобщать учащихся постигать музыкальное искусство;
- Ввести личность обучаемого в художественную культуру;
- Сформировать в нем готовность и способность к самостоятельному духовному постижению художественных ценностей;
- Способствовать его всестороннему развитию.

Структура программы учебного предмета

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Методы обучения

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

- словесный (объяснение, рассказ, беседа);
- наглядный (показ, демонстрация, наблюдение);
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие).

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-технические условия, необходимые для реализации учебного предмета «Беседы по музыке»:

- обеспечение доступом к библиотечным фондам, формируемым по перечню учебного плана;
- укомплектование библиотечного фонда печатными учебной и учебно-методической литературы, а также изданиями музыкальных произведений
- наличие фонотеки, укомплектованной аудиозаписями музыкальных произведений, соответствующих требованиям программы;
- наличие официальных, справочно-библиографических и периодических изданий
- Учебный кабинет, предназначенный для реализации учебного предмета «Беседы по музыке», оснащен пианино, учебной мебелью (доска, столы, стулья, шкафы) и оформлен наглядными пособиями, имеет звукоизоляцию, имеется магнитола.

Учебно-тематический план

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов по разделам и темам учебного предмета. Предлагаемые музыкальные примеры для прослушивания в классе могут быть дополнены или заменены другими по выбору преподавателя, в зависимости от сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности.

1 год обучения

Тема	Количество часов
Введение. Музыка в жизни человека.	1
Содержание музыкальных произведений	2
Выразительные средства музыки	2
Состав симфонического оркестра	1
Тембры певческих голосов	1
Понятие жанра в музыке. Основные жанры - песня, марш, танец.	1
Контрольный урок	1
Понятие жанра в музыке. Основные жанры - песня, марш, танец.	1
Песня. Куплетная форма в песнях.	2
Марш, танец. Трехчастная форма в маршах и танцах.	3
Контрольный урок	1
Народная песня. Народная песня в произведениях русских композиторов. Сборники народных песен. Музыкальные жанры: вариации, квартет, концерт, сюита.	4
Программно-изобразительная музыка.	2
П.И. Чайковский «Времена года»	1
Музыка в театре	2
Контрольный урок.	1
Балет.	2
Опера.	4
Повторение и закрепление пройденного материала	1
Контрольный урок.	1
Итого.	34

2 год обучения

Тема	Количество часов
История развития музыки от Древней Греции до эпохи барокко, театральные и эстетические идеалы, греко-римский хорал, музыкальная культура эпохи барокко	1
И.С. Бах. Жизненный и творческий путь. Органные сочинения. Клавирная музыка. Инвенции. Хорошо темперированный клавир, сюиты.	4
Классицизм, возникновение и обновление инструментальных жанров и форм, симфония, классический оркестр, парный состав	1
Й. Гайдн. Жизненный и творческий путь.	2
Контрольный урок.	1
Симфония Ми-бемоль мажор. Клавирное творчество.	2
В.А. Моцарт. Жизненный и творческий путь. Симфония соль-минор. «Свадьба Фигаро». Соната Ля-мажор, другие клавирные сочинения.	4
Контрольный урок.	1
Л. Бетховен. Жизненный и творческий путь. Патетическая соната, «Эгмонт». Симфония №5 с-moll.	5
Романтизм в музыке. Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь. Песни. Фортепианные сочинения. «Неоконченная» симфония.	4
Контрольный урок	1
Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь. Мазурки и полонезы. Прелюдии, этюды. Вальсы, ноктюрны.	4
Композиторы-романтики первой половины 19 века. Европейская музыка XIX века (обзор).	2
Повторение и закрепление пройденного материала	1
Контрольный урок.	1
Итого:	34

«Музыкальная литература русских композиторов»

Тема	Количество часов
Вводный урок. Русская церковная музыка. Музыкальная культура XVIII века.	1
Культура начала XIX века. Романсы. Творчество А. А. Алябьева, А. Л. Гурилева, А. Е. Варламова	2
М. И. Глинка. Биография, обзор творчества. Опера «Иван Сусанин».	5
Контрольный урок	1
М. И. Глинка. Симфонические сочинения, романсы.	2
А. С. Даргомыжский. Биография, обзор творчества. Романсы.	2
Русская культура 60-х годов XIX века. Деятельность и творчество М.А. Балакирева	1
А. П. Бородин. Биография, обзор творчества.	1
Контрольный урок	1
А. П. Бородин. Опера «Князь Игорь». «Богатырская» симфония	6
Н.А.Римский-Корсаков. Биография, обзор творчества. Романсы.	3
Контрольный урок.	1
Н.А.Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка». Фрагменты из опер «Садко», «Сказка о царе Салтане». «Шехеразада»,	7
Контрольный урок.	1
Итого:	34

Тема	Количество часов
М. П. Мусоргский. Биография, обзор творчества. «Борис Годунов», «Картинки с выставки». Песни.	6
П. И. Чайковский. Биография, обзор творчества.	2
Контрольный урок	1
П. И. Чайковский. Первая симфония «Зимние грезы». Опера «Евгений Онегин».	6
Контрольный урок.	1
Русская культура конца 19 - начала 20 века. Творчество А. К. Лядова, И.Ф. Стравинского.	1
С. В. Рахманинов. Биография, обзор творчества	1
С. С. Прокофьев. Биография, обзор творчесива. «Золушка». «Александр Невский», «Ромео и Джульетта».	4
Д. Д. Шостакович. Биография, обзор творчества. Седьмая симфония.	3
Контрольный урок	1
А. И. Хачатуян. Творческий путь.	2
Г. В. Свиридов. Творческий путь.	2
60-годы XX века, творчество Р. К. Щедрина, В. А. Гаврилина, А. П. Петрова.	2
Повторение и закрепление пройденного материала	1
Итоговый зачет	1
Итого	34

II. Содержание учебного предмета

Первый год обучения.

Задачи первого года обучения:

- Развивать и совершенствовать навыки слушания музыки и эмоциональной отзывчивости на музыку;
- Познакомить учащихся с основными музыкальными жанрами, музыкальными формами;
- Сформировать у них навыки работы с учебником и нотным материалом, умение рассказывать о характере музыкального произведения и использованных в нем элементах музыкального языка

Тема 1. Введение. Место музыки в жизни человека

Музыка «серьезная» и «легкая». Музыкальные впечатления учеников - посещение театров, концертов. Понятия «народная», «церковная», «камерная», «концертная», «театральная», «эстрадная», «военная» музыка.

Тема 2. Содержание музыкальных произведений.

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

Примерный музыкальный материал:

П.И.Чайковский «Осенняя песнь» из цикла «Времена года», Д.Россини «Буря» из оперы «Севильский цирюльник», Н.А.Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане», «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», М.П.Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов», «Тюильрийский сад» из цикла «Картинки с выставки», Р.Шуман «Пьери», «Арлекин», «Флорестан», «Эвзебий» из цикла «Карнавал», К. Сен-Санс «Кенгуру», «Слон», «Лебедь» из цикла «Карнавал животных», С.С.Прокофьев «Нам не нужна война» из оратории «На страже мира».

Тема 3. Выразительные средства музыки

Основные выразительные средства музыкального языка (повторение). Понятия: мелодия (кантилена, речитатив), лад (мажор, минор, специальные лады -

целотонная гамма, гамма Римского-Корсакова), ритм (понятие ритмическое остинато), темп, гармония (последовательность аккордов, отдельный аккорд), фактура (унисон, мелодия и аккомпанемент, полифония, аккордовое изложение), регистр, тембр.

Примерный музыкальный материал:

М.И.Глинка «Патриотическая песнь», Ф.Шуберт «Липа», М.И.Глинка Речитатив из арии Сусанина («Иван Сусанин», 4 действие), Ф.Шопен Ноктюрн для фортепиано Ми-бемоль мажор, С.С.Прокофьев «Сказочка», «Дождь и радуга» из цикла «Детская музыка».

Тема 4. Состав симфонического оркестра.

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

Примерный музыкальный материал:

С.С.Прокофьев «Петя и волк», Б.Бриттен «Вариации и фуга на тему Перселла» («Путеводитель по оркестру»).

Тема 5. Тембры певческих голосов.

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

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

Тема 6. Понятие жанра в музыке.

Основные жанры - песня, марш, танец (повторение) Понятие о музыкальных жанрах. Вокальные и инструментальные жанры. Песенность, маршевость, танцевальность.

Тема 7. Песня.

Куплетная форма в песнях Причины популярности жанра песни. Народная песня; песня, сочиненная композитором; «авторская» песня. Воплощение различных чувств, настроений, событий в текстах и музыке песен. Строение песни (куплетная форма). Понятия «запев», «припев», «вступление», «заключение», «проигрыш», «вокализ», «а капелла».

Примерный музыкальный материал:

Русская народная песня «Дубинушка», И.О.Дунаевский «Марш веселых ребят», «Моя Москва», А.В.Александров «Священная война», Д.Ф.Тухманов «День Победы», А.И.Островский «Пусть всегда будет солнце», Д.Д.Шостакович «Родина слышит», Песни современных композиторов, авторские песни по выбору преподавателя.

Тема 8. Марш, танец.

Трехчастная форма в маршах и танцах Связь музыки с движением. Отличия марша и танца. Разновидности марша (торжественные, военно-строевые, спортивные, траурные, походные, детские, песни-марши). Танец как пластический

вид искусства и как музыкальное произведение. Народное происхождение большинства танцев. Исторические, бальные, современные танцы. Музыкальные особенности марша, проявляющиеся в темпе, размере, ритме, фактуре, музыкальном строении. Характерные музыкальные особенности различных танцев (темп, размер, особенности ритма, аккомпанемента). Понятие трехчастная форма с рецензией (первая часть - основная тема, середина, рецензия).

Примерный музыкальный материал:

С.С.Прокофьев Марш из сборника «Детская музыка», Ф.Мендельсон Песня без слов № 27, «Свадебный марш» из музыки к комедии В.Шекспира «Сон в летнюю ночь», Д.Верди Марш из оперы «Аида», В.П.Соловьев-Седой «Марш нахимовцев», П.И.Чайковский Камаринская из «Детского альбома», Трепак из балета «Щелкунчик», А.С.Даргомыжский «Малороссийский казачок», А.Г.Рубинштейн «Лезгинка» из оперы «Демон», Э.Григ «Норвежский танец» Ля мажор, Л.Боккерини Менуэт, Д.Скарлатти Гавот, К.Вебер Вальс из оперы «Волшебный стрелок», Б.Сметана Полька из оперы «Проданная невеста», Г.Венявский Мазурка для скрипки и фортепиано, М.К.Огиньский Полонез ля минор, Р.М.Глиэр Чарльстон из балета «Красный мак».

Тема 9. Народная песня в произведениях русских композиторов.

Сборники русских народных песен. Музыкальные жанры: вариации, квартет, концерт, сюита. Понятие «музыкальный фольклор» (вокальный и инструментальный), аранжировка, обработка. Жанры народных песен, сборники народных песен М.А.Балакирева, Н.А.Римского-Корсакова, П.И.Чайковского. Значение сборников народных песен. Цитирование народных мелодий в произведениях композиторов, близость музыкального языка русских композиторов народной песне. Знакомство с музыкальной формой вариаций, варьированными куплетами. Жанры «квартет», «концерт», «сюита».

Примерный музыкальный материал:

Народные песни «Эй, ухнем», «Как за речкою, да за Дарьино», «Среди долины ровныя», М.И.Глинка Вариации на русскую народную песню «Среди долины ровныя», М.П.Мусоргский Песня Марфы из оперы «Хованщина», Н.А.Римский-Корсаков Песня Садко с хором из оперы «Садко», П.И.Чайковский II часть из Первого струнного квартета, финал Первого концерта для фортепиано с оркестром, А.К.Лядов «8 русских народных песен для оркестра».

Тема 10. Программно-изобразительная музыка

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

Примерный музыкальный материал:

А.К.Лядов «Кикимора» (фрагмент), Л.ван Бетховен Симфония №6 «Пасторальная», 2 часть (фрагмент), П.И.Чайковский «На тройке» из цикла «Времена года», М.П.Мусоргский «Избушка на куриных ножках» из цикла «Картинки с выставки», С.С.Прокофьев Сюита «Зимний костер»

Тема 11. Музыка в театре.

Театр как вид искусства. Театральные жанры. Различная роль музыки в музыкальном и драматическом театре. Музыка в драматическом театре Значение музыки в драматическом спектакле. Как создается музыка к драматическому спектаклю, какие музыкальные жанры могут быть использованы. Знакомство с произведением Г.Ибсена «Пер Гюнт» и музыкой Э.Грига к этому спектаклю. Сюиты Э.Грига, составленные композитором из отдельных номеров музыки к драме. Подробный разбор пьес первой сюиты и «Песни Сольвейг». Прослушивание произведений: Э.Григ «Утро», «Смерть Озе», «Танец Анитры», «В пещере горного короля», «Песня Сольвейг».

Тема 12. Балет

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

Примерный музыкальный материал:

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

Тема 13. Опера

Опера как синтетический вид искусства, соединяющий театр и музыку, пение и танец, игру актеров и сценическое оформление. Ведущая роль музыки в опере. Содержание оперы, оперные сюжеты: исторические, бытовые, сказочные, лирические. Понятие «либретто оперы». Структура оперы: действия, картины. Роль оркестра в опере, значение увертюры. Сольные номера в опере (разновидности), виды ансамблей, различные составы хора, самостоятельные оркестровые фрагменты. Разбор содержания и построения оперы М.И.Глинки «Руслан и Людмила». Разбор отдельных номеров из оперы. Понятия «канон», «рондо», «речитатив», «ария», «ариозо».

Примерный музыкальный материал:

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

Задачи 2 года обучения:

- Познакомить обучающихся с конкретными произведениями всемирно известных авторов;
- Научить разбираться в композиторских идеях, особенностях стиля и др.

- Приобщить обучающихся к осознанию красоты музыки и ее неоспоримого влияния на человека во все периоды истории.

Тема 1. Общая характеристика зарубежной музыкальной культуры XVI - XVIII вв.

Барокко в музыке

Понятие стиля эпохи. Стиль барокко в музыке. Представители стиля барокко (И.С. Бах, Г. Гендель, А. Вивальди, А. Скарлатти и др.) Знакомство с основными темами, жанрами, инструментами, особенностями музыкального языка времени.

Архитектура, скульптура, живопись, театр XVII – пер. половины XVIII веков. Опера, органная, скрипичная и клавирная школы.

Примерный музыкальный материал:

К. Монтеверди «Плач Орфея» из оперы «Орфей»,

ДЖ. Каччини «Аве Мария»

И.С. Бах – Г.Гуно «Аве Мария»

Г.Гендель концерт для альта с оркестром, си-минор, 1 часть

Г.Перселл «Жалоба Диодоны» из оперы «Дидона и Эней»,

А.Вивальди «Времена года»,

пьесы для клавесина Ф.Куперена и Ж.Ф.Рамо.

Тема 2. И. С. Бах. Жизненный и творческий путь. Произведения для органа. Инвенции. Сюиты. «ХТК».

Творческий облик композитора.

И.С. Бах – исключительное явление в мировом музыкальном искусстве. Облик, характер, художественная личность, религия. Связь духовного и светского. Бах – педагог. Творчество Баха – завершение полифонической эпохи. Наследие.

Триумфальное возвращение музыки Баха в XIX веке. Значение музыки композитора в современном мире. Общество Баха.

Примерный музыкальный материал:

Финал из оркестровой сюиты №2,

«Ave Maria».

И.С. Бах – Г. Гуно «Аве Мария»

«Страсти по Матфею» (№1, №47)

Хоральная прелюдия соль - минор

Немецкая школа органистов. Патетика, величие, мощь органной музыки Баха. Протестанский хорал. Образная глубина. Импровизаторский дар Баха. Малый двухчастный цикл. Органные произведения. Токката и фуга ре-минор (1709). Понятия: Токката, фуга, интермедиа, противосложение.

Примерный музыкальный материал:

«Токката и фуга» d moll,

органные хоральные прелюдии

Клавирная музыка Баха, определившая время. «Первая глава» фортепианной музыки. Обновленная техника исполнения. Рождение клавирных концертов, прелюдии и фуги. Темперация. Полифонический и гомофонно-гармонический склад письма в клавирной музыке Баха.

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

Примерный музыкальный материал:

«Инвенции»,

«Хорошо темперированный клавир» I том C dur и с moll,

«Французская сюита» с moll).

Вокально-инструментальные произведения

Примерный музыкальный материал:

фрагменты из «Мессы» h moll, «Страстей по Матфею»

Тема 3. Классицизм в музыке. Венская классическая школа

Искусство Древней Греции и Древнего Рима, эпоха Возрождения, идеи Просвещения как фундамент нового европейского стиля в музыке. Изменение положения музыканта в обществе. Оптимистический взгляд на мировые исторические процессы, поиск совершенных форм и новых идей, увлеченность народно-бытовым музыкальным искусством. Господство гомофонного стиля. Преобразование всех элементов музыкального языка, новые жанры, формы, инструменты. Вена - столица музыкальной Европы второй половины XVIII века. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен)

Французская живопись, скульптура, архитектура, литература XVII-XVIII веков. Музыкальное искусство эпохи Просвещения.

Примерный музыкальный материал:

фрагменты из оперы К.В. Глюка «Орфей и Эвридида» соло флейта

Й. Гайдн Симфония №45, 1 часть

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

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

Тема 4. Й. Гайдн. Жизненный и творческий путь. Симфоническое и клавирное творчество.

Творческий облик композитора.

Один из основоположников Венской классической школы. Обращение ко всем жанрам своего времени. Связь музыки Гайдна с природой и народным бытом. Внимание к фольклору разных народов. Спокойная гармония душевных, творческих и жизненных сил и устремлений Гайдна. Роль музыканта в создании классических образцов симфоний, сонаты и квартета.

Примерный музыкальный материал:

Й. Гайдн Симфония №45, 1 часть

Симфония №103

Симфония №94

Квартет

Соната ми – минор

Симфонизм – творческий метод в искусстве Венских классиков. Значение и образный мир симфоний Гайдна. Связь с другими жанрами. Симфонический оркестр Гайдна. Народно – жанровый тип симфонизма. Неконтрастность главных тем. Эмоциональное равновесие медленной части. Классический тип менуэта и финала.

Примерный музыкальный материал:

Симфония №103 Es dur, №104 («Лондонские»)

Фортепианное наследие Гайдна. Формирование классической сонаты.

Жанровые истоки, народно-танцевальная основа. Камерность стиля сонаты Ре-мажор (1780).

Примерный музыкальный материал:

Соната D dur или e moll

Тема 5. В. А. Моцарт. Жизненный и творческий путь.

Соната Ля мажор. Симфония №40 соль минор.

Опера «Свадьба Фигаро».

Творческий облик композитора. Ренессансная личность, светлый гений венской классической школы. Цельность и гармония, гуманизм мировоззрения, универсальность музыкального дарования. Переосмысление и обогащение всех жанров его времени. Возвышенное и плутовское, трагическое и комедийное в наследии Моцарта. Воплощение идей Просвещения, оптимизм, поэтический реализм творчества. Музыкальная моцартиана.

Примерный музыкальный материал.

музыкальные фрагменты: «Маленькая ночная серенада»;

«Diesirae», «Lacrymosa» из Реквиема

опера «Волшебная флейта» ария Царицы ночи,

Фортепианная фантазия ре-минор.

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

Музыкальный материал:

Симфония №40 g moll.

Опера в творчестве Моцарта. Оперное наследие. Реформа жанра. Музыкальная драматургия, либретто, жанр и идея, композиция, индивидуальный язык сольных номеров, ансамблей, роль хора и оркестра в опере «Свадьба Фигаро» (1786).

Музыкальный материал:

Опера «Свадьба Фигаро»

Моцарт – пианист. Фортепианное наследие. Соната №11 (1777 – 1778) – необычность трехчастного цикла, влияние симфонической музыки, комической оперы на язык сонаты. Опора на австро-венгерский фольклор.

Музыкальный материал:

Соната А – dur

Тема 6. Л. Бетховен. Жизненный и творческий путь.

Соната №8 «Патетическая». Симфония №5.

Увертюра «Эгмонт».

Творческий облик композитора. Музыкант – носитель, гений, полно воплотивший творческие принципы венской классической школы. Свобода, целеустремленность, гражданственность мировоззрения. Богатство духовно – эмоционального мира композитора. Преддверие романтизма.

Примерный музыкальный материал:

Симфония №9 (4 часть)

Симфония №3 (1 часть)

Симфоническая увертюра «Эгмонт»

Соната № 14, №23

Увертюра «Эгмонт».

Симфонизм эпохи революций XVIII века. Идеалы гуманизма, свободы, общественного долга. Создание героического симфонизма. Героическая трагедия и трагическая героика в симфонии №5 (1805 – 1808). Традиции венской классической школы. Введение в партитуру новых инструментов.

Музыкальный материал:

Симфония №5, до минор

Завершение классической эпохи в развитии фортепианной сонаты. Пианизм нового времени. «Патетическая соната» (1798) – одна из вершин мировой фортепианной литературы. Театральность. Приемы фортепианного письма.

Музыкальный материал:

Соната №8 «Патетическая», до минор

Тема 7. Романтизм в музыке. Композиторы – романтики.

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

Расцвет национальных композиторских школ.

Живопись, литература, театр, балет в пер. половине XIX века. Музыкальное искусство этой эпохи: расцвет национальных композиторских школ, появление новых жанров, музыкальный театр.

Примерный музыкальный материал:

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

Р.Вагнер «Полет валькирий» из оперы «Валькирия»

Э. Григ «Пер Гюнт»: «Утро», «В пещере горного короля»

Р.Шуман «Детские сцены»: «Горелки», «Засыпающий ребенок»

Ж. Бизе опера «Кармен» Антракт к 4 действию

Дж. Верди опера «Аида» марш 2 действие.

Ф.Шуберт Серенада

Ж. Бизе

Широта интересов крупнейшего композитора второй половины XIX века: музыка, живопись, литература, театр. Оптимизм, человечность, демократизм творчества. «Кармен» - первый образец реалистической музыкальной драмы (1874). История создания. Первоисточник и либретто. Народность сюжета, глубина чувств, яркость характеров, свежесть языка, многообразие жанров в опере «Кармен».

Примерный музыкальный материал:

Опера «Кармен»: Увертюра, Хабанера Кармен, Сегидилья, 1 д.;

Цыганская пляска, Куплеты Тореодора, Ария Хозе, 2 д.

Сцена гадания 3 д.

Антракт к 4 д.

Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь. Песни. Произведения для фортепиано. Симфония №8

Творческий облик композитора. Первый композитор – романтик. Органичность черт музыкального классицизма и романтизма в творчестве Шуберта. Глубокое содержание произведений Шуберта, связь с музыкальной жизнью и бытом. Интонационный строй музыки. Песенность – основа фортепианного стиля. Ф. Шуберт – основатель жанра романтической фортепианной миниатюры (музыкальные моменты, экспромты, вальсы). Шубертиады в прошлом и настоящем.

Примерный музыкальный материал:

Ф.Шуберт «Аве Мария»

«Лесной царь»

«Форель»

«Сerenада»

пьесы для фортепиано «Музыкальные моменты»,

«Экспромты»,

Вальс ми минор

Песенный жанр в начале XIX века. Песня как главный жанр в творчестве Шуберта. Сложность и глубина содержания песен Шуберта. Многожанровость вокальных произведений. Значение песенных циклов. Влияние песенных «повестей» Шуберта на дальнейшее развитие камерно – вокальной и фортепианной музыки.

Примерный музыкальный материал:

Вокальные циклы «Прекрасная мельничиха»: «В путь», «Моя», «Охотник»,

«Мельник и ручей», «Колыбельная ручья».

Вокальный цикл «Зимний путь»

баллада «Лесной царь».

Судьба симфонических произведений Шуберта. «Неоконченная симфония» (1822), как вершина симфонизма Шуберта. История создания и исполнения, форма, особая роль деревянных духовых, унисонов струнных, оркестровых педалей.

Музыкальный материал:

Симфония №8 «Неоконченная симфония» h moll.

Тема 8. Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь. Фортепианное творчество

Творческий облик композитора. Основоположник и гений польского музыкального искусства. Композитор и пианист. Романтическое восприятие мира с богатыми творческими традициями и красочностью народной жизни в музыкальном наследии Шопена. Моцартовское совершенство формы. Новаторство в области жанров. Мировое признание национального духа, мелодического богатства, фантазии, глубины и искренности чувств, выразительных и технических возможностей музыки Шопена. Вальсы, ноктюрны.

Примерный музыкальный материал:

Экспромт – фантазия

Ноктюрны до минор и Ми-бемоль мажор

Вальсы до-диез минор и ля минор

Прелюдия Ре-бемоль мажор

Соната №2 (3 часть)

Шопен – поэт фортепиано. Изящество, психологическая глубина, техническое совершенство пианизма. Тяготение к малым формам. История, культура, быт, язык Польши в полонезах и мазурках Шопена.

Примерный музыкальный материал:

Полонез №3

Мазурки № 5, 34, 49

Шопен – автор романтической прелюдии и этюда как самостоятельных, новаторски смелых, художественно завершенных пьес. Импровизационная свобода прелюдий.

Соединение глубокого содержания и подлинной виртуозности в этюдах Шопена.

Краткая история, содержание, черты музыкального языка малых форм.

Примерный музыкальный материал:

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

«Полонез» A dur,

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

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

«Этюды» (Op.10 №3 E dur, №12 c moll).

Тема 9. Композиторы-романтики первой половины XIX века. Европейская музыка в XIX веке.

Значение национальных композиторских школ. Творчество (исполнительское и композиторское) Ф. Листа. Р. Шуман - композитор и музыкальный критик. Музыкальное и теоретическое наследие Г. Берлиоза.

Для ознакомления предлагается прослушивание рапсодий Ф.Листа, отрывков из «Фантастической» симфонии Г. Берлиоза, номеров из «Фантастических пьес» или вокальных циклов Р. Шумана.

Разные пути развития оперного жанра. Творчество Д. Верди и Р. Вагнера. Инструментальная музыка.

Германии и Австрии (И. Брамс). Французская композиторская школа (Ж. Бизе, С. Франк и др.).

Для ознакомления предлагается прослушивание номеров из опер Д. Верди («Травиата», «Аида», «Риголетто») и Р. Вагнера («Лоэнгрин», «Летучий голландец», «Валькирия») на усмотрение преподавателя.

Гений Франции второй половины XIX – XX века. Влияние личности и творчества композитора, пианиста, дирижера на мировую музыкальную культуру XX века. Дебюсси - новатор, создатель нового образного мира, новых средств выразительности. Оркестр и фортепиано в творчестве Дебюсси. Дебюсси и Россия.

Симфонический триптих «Ноктюрны» (1897 – 1899). Оркестр Дебюсси.

Взаимосвязь с живописью импрессионизма.

Примерный музыкальный материал:

К.Дебюсси Ноктюрны: «Облака», «Празднества», «Сирены»
«Прелюдии»,
«Послеполуденный отдых Фавна»

3

год обучения

Данный раздел учебного предмета «Музыкальная литература», посвященный отечественной музыке XIX-XX веков, - ключевой в курсе. Он имеет как познавательное, так и воспитательное значение для школьников подросткового возраста.

Задачи 3 года обучения:

- Раскрыть национальный характер и стиль русской музыки;
- Показать как в лучших музыкальных произведениях проявлялись философские, этические, духовные переживания времени;
- Акцентировать внимание обучающихся на мелодичность, красоту всемирно почитаемой музыки России.

Тема 1. Вводный урок. Русская церковная музыка.

Музыкальная культура XVIII века.

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

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

Музыкальная культура XVIII века. Творчество Д.С.Бортнянского, М.С.Березовского и других. Краткий экскурс в историю государства российского XVII - начала XVIII века. Раскол. Реформы Петра Великого. Новые эстетические нормы русской культуры. Жанры канта, партесного концерта. Возрастание роли инструментальной музыки. Возникновение русской оперы.

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

Тема 2. Музыкальное искусство России в первой половине XIX века. Творчество А. А. Алябьева, А. Е. Варламова и А. Л. Гурилева.

Сжатый обзор русской музыки в XVIII – начале XIX веках. Несколько имен и названий сочинений. Прослушивание с краткой характеристикой хорового концерта Д. С. Бортнянского.

Вокальная миниатюра первой половины XIX века. Русская песня, элегия, песня восточного характера, баллада. Творцы русского романса.

А. Алябьев. Жизненная драма. Идеи декабризма. Гражданственность, свободолюбие, патриотические мотивы в творчестве.

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

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

Примерный музыкальный материал:

А. Алябьев «Соловей», «Иртыш»;

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

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

Тема 3. М. И. Глинка. Жизненный и творческий путь. Опера «Иван Сусанин».

***Произведения для оркестра: «Камаринская», «Вальс – фантазия».
Романсы и песни.***

Зарождение русской музыкальной классики. Эпоха Глинки; современники композитора.

Два гения русской культуры XIX века: А. Пушкин и М. Глинка. Соединение классицизма, романтизма, реализма в музыке Глинки. М. И. Глинка - основоположник русской классической композиторской школы. Национальная самобытность его музыки. Мастерское сочетание западноевропейской формы и национального содержания.

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

Пребывание в Италии. Занятия с З. Деном. Создание оперы “Иван Сусанин” и ее премьера. Работа в придворной певческой капелле. Н. Кукольник. Работа над оперой “Руслан и Людмила”. Высший расцвет творчества. Париж, Глинка и Берлиоз. Поездка по Испании, Испанские увертюры.

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

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

Примерный музыкальный материал:

«Я помню чудное мгновенье»

«Сомнение»

«Жаворонок»

«Попутная песня»

«Ночной смотр»

«Не искушай»

Обзор творческого наследия: сочинения для театра, концертные и камерные сочинения.

Опера “Иван Сусанин”. Первая классическая опера, национальная драма. История создания, либретто, первоисточник. Мастерство композитора в создании образов и характера героев. Хоры – музыкальный фрагмент оперы. Органичное включение фольклорных жанров.

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

Работа с нотным текстом хрестоматии при изучении оперы и романсов. Характеристика и прослушивание 2-3 сочинений для оркестра.

Примерный музыкальный материал:

Опера «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»):

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

Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка 2 д.;
Песня Вани, Сцена Сусанина с поляками 3 д.;
Ария Сусанина, 4 д.;
Хор «Славься», Эпилог.

Наследие композитора в симфонической музыке. Жанровое разнообразие.

Народный характер «Камаринской» (1848) и ее значение для всей русской музыки. Симфонические краски, двойные вариации, подголосочная полифония, приемы варьирования.

Лирический симфонизм Глинки в Вальсе – фантазии (1839). Сложность формы. Глубина содержания.

Традиции Глинки в творчестве русских композиторов.

Историческая роль и традиции «Испанских увертюр» в русской музыке.

Примерный музыкальный материал:

«Камаринская», «Вальс – фантазия»,

Увертюры «Наочь в мадриде» и «Арагонская хота» (фрагменты)

Тема 4. А. С. Даргомыжский. Жизненный и творческий путь.

Романсы и песни.

«Учитель музыкальной правды». Позиция критического реализма в творчестве композиторов. Даргомыжский и Глинка. Даргомыжский и его время. Детские годы в дворянской семье, разностороннее образование композитора. Знакомство с Глинкой. Опера “Эсмеральда”. Пребывание за границей. Сочинение вокальных произведений, оперы “Русалка”. Краткая характеристика оперы. Успех оперы при вторичной постановке. Работа Даргомыжского в журнале “Искра”, участие в деятельности РМО. Социально-обличительная тематика в вокальных сочинениях.

Общественное признание композитора в России и Европе. Сближение с композиторами “Могучей кучки”. Опера “Каменный гость”.

Обзор творческого наследия. Оперы Даргомыжского, сочинения для оркестра в традициях Глинки. Проблема соотношения изменчивой человеческой речи и музыки. Роль мелодического речитатива в раскрытии художественного образа. Камерно-вокальные сочинения; новаторские черты творчества.

Романсы и песни.

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

“Старый капрал” — тщательный разбор произведения, выявление его особенностей при работе с нотным текстом хрестоматии. Краткая характеристика и прослушивание еще 1-3 разнохарактерных романсов.

Примерный музыкальный материал:

Опера «Русалка».

Романсы и песни.

Тема 5. Русская музыкальная культура 2-й половины XIX века

Литература, живопись и музыка того времени.

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

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

Изменения в музыкальной жизни столиц. Образование РМО, открытие консерваторий, Бесплатная музыкальная школа. Серов и Стасов, А. и Н. Рубинштейны, Балакирев и «Могучая кучка».

Примерный музыкальный материал:

М.А.Балакирев «Исламей»

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

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

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

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

П.И. Чайковский Балет «Лебединое озеро»: Неаполитанский танец

П.И. Чайковский Балет «Щелкунчик»: Китайский танец, Вариация феи Драже 2 д.

П.И. Чайковский «Времена года»: «Осенняя песня»

А.Рубинштейн Романс «Ночь»

Тема 6. А. П. Бородин. Жизненный и творческий путь. Романсы.

Опера «Князь Игорь». Симфония №2 «Богатырская».

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

Оптимизм в отношениях к людям. К миру. Тяга к эпической теме в музыкальном творчестве. Сближение с балакиревским кружком. Первая симфония, ее успех у слушателей. Другие сочинения. Совмещение композиторской работы с разносторонней научно-педагогической деятельностью. Создание Второй симфонии и работа над оперой «Князь Игорь». Встречи с Листом в Веймаре. Широкое признание музыки Бородина. Продолжение традиций Глинки в вокальном

творчества Мусоргского. Гениальный последователь и приверженец творчества Даргомыжского. Поиск правды в жизни и творчестве. Обращение к крестьянскому фольклору, глубокое знание и понимание народной музыки. Демократические жизненные и творческие позиции Мусоргского и «шестидесятников». Трагизм личной судьбы.

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

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

Обзор творческого наследия. Оперы и вокальные произведения Мусоргского.

«Картинки с выставки» — лучшее инструментальное произведение композитора.

Драматургический дар Мусоргского. Музикальный театр камерно-вocalьной миниатюры Мусоргского. Новые жанры. Традиции Даргомыжского в речевой интонации. Наследие.

Примерный музикальный материал:

Песни: «По-над Доном»
«Колыбельная Еремушке»
«Светик Савишина»
«Семинарист»
«Блоха»
«Сиротка»
«Озорник»

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

Общая характеристика, разбор ряда пьес и их прослушивание при знакомстве с циклом «Картинки с выставки». Обращение к нотному тексту.

Примерный музикальный материал:

Тема 10. Русская музыкальная культура конца XIX- начала XX века.

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

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

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

Творческий облик И.Ф. Стравинского.

Балет «Петрушка».

Жажда обновления в мировой художественной культуре конца XIX — начала XX в. Острота столкновений мировоззрений художников. Уникальность музыкального наследия Стравинского И. Три этапа: шлистиической эволюции.

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

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

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

Общая характеристика балета «Петрушка», рассмотрение и прослушивание 2-3 номеров. «Регтайм» — прослушивание с комментариями.

Полифонические особенности балета. Лейтмотивы, лейттембы, лейтгармонии.

Оркестр Стравинского.

Примерный музыкальный материал:

И.Ф. Стравинский. «Прибаутки»;

Балет «Петрушка»: Фокус, «Русская», 1 к.;

Петрушка, Балерина, 2 к.;

Танец Арапа, 3 к.;
Смерть Петрушки 4 к..
А.К.Лядов «Баба-Яга» или «Кикимора».

Тема 11. Творческий облик С. В. Рахманинова.

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

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

Многогранность творческого наследия композитора. Музыка Рахманинова в наши дни.

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

Примерный музыкальный материал:

Романсы, фортепианные сочинения (Прелюдии или 2 фортепианный концерт).
Вокализ

Тема 12 . С.С.Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Симфония №7. Кантата «Александр Невский». Балеты «Ромео и Джульетта», «Золушка». Фортепианная музыка.

Музыкальная жизнь того времени. Прокофьев — крупнейший русский композитор первой половины XX века. Яркая личность и смелость творческих проявлений. Сочетание двух эпох в творчестве Прокофьева: дореволюционной и советской.

Своеобразие детских лет, описанных композитором в «Автобиографии». Петербургская консерватория. Учителя Прокофьева. Публичные выступления и споры вокруг личности и музыки молодого Прокофьева. Расцвет творчества в предреволюционные годы. Пребывание за рубежом; общение с западным искусством и его представителями. Интенсивность творческой и музыкально-общественной деятельности на родине. Создание выдающихся произведений разных жанров. Опера «Война и мир». Творчество Прокофьева в сложных условиях общественной жизни последних лет. Рост популярности музыки Прокофьева во всем мире.

Обзор творческого наследия, включающего произведения различных жанров и тематики в виде наглядной схемы. История, сказка и современность в сочинениях Прокофьева. Обращение к произведениям мировой литературы. Музыкально-театральные жанры в центре творческих интересов композитора.

Примерный музыкальный материал:

Кантата «Александр Невский».

Балет «Ромео и Джульетта» или «Золушка».

Симфония №7.

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

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

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

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

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

Прокофьев – пианист; характеристика и прослушивание всех десяти пьес оп.12. Работа с нотным текстом.

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

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

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

Примерный музыкальный материал:

Прокофьев С. Кантата «Александр Невский»,

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

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

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

Примерный музыкальный материал:

Прокофьев С. Балет «Ромео и Джульетта»:

Вступление, Ромео,

Улица просыпается, 1 д., 1 к.;

Джульетта-девочка,

Танец рыцарей,

Меркуцио,
Сцена у балкона, 1 д., 2 к.;
Патер Лоренцо, 2 д., 4 к.;
Бой Тибальда с Меркуцио, 2 д., 5 к.

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

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

Седьмая симфония. Тщательный разбор 1 части с нотным текстом хрестоматии. Выявление выразительных особенностей основных тем и прослеживание развития всего музыкального материала.

Примерный музыкальный материал:

Прокофьев С. Симфония № 1, «Классическая»

Тема 13 . Д. Д. Шостакович. Жизненный и творческий путь.

Симфония №7.

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

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

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

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

Семья Шостаковича; учеба в Петербургской консерватории. Успех Первой симфонии. Шостакович – пианист. Круг общения. Поиски своего пути. Создание произведений различных жанров. Несправедливая критика композитора. Наступление творческой зрелости. Работа в консерватории. Шостакович в годы войны. Переезд в Москву. Трудные годы для свободной творческой деятельности; верность изранному пути. Признание заслуг Шостаковича перед страной; привлечение композитора к общественной деятельности. Последние годы жизни; непрекращающаяся творческая работа. Признание музыки Шостаковича в мире.

Примерный музыкальный материал:

Романсы на стихи Долматовского,
Музыка (романс) к фильму «Овод».

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

Центральное место вокальных жанров в творчестве композитора. Значение, история создания, жанр, музыкальная драматургия «Поэмы памяти Сергея Есенина» (1956). Тема Поэта и Отечества. Драматизм лирики. Национальное своеобразие поэмы, опора на народно-песенные жанры.

«Пушкинская тема» обращение к творчеству поэта — камертону русской культуры.

Значение, история создания, жанр, композиция хорового концерта «Пушкинский венок» (1978), Жанры внутри концерта. Простота и лаконизм средств выразительности. Тема «нового в вечном, вечного в новом».

Неисчерпаемость пушкинской темы в русском искусстве. Поэтичность прозы А. Пушкина в «Музыкальных иллюстрациях» к повести «Метель» (1965). Преемственная связь с классическими симфоническими жанрами.

Примерный музыкальный материал:

Свиридов Г. «Патетическая оратория» (4 ч.);
«Курские песни» для солистов, хора и оркестра. (2—3 на выбор учителя);
Симфоническая сюита «Время, вперед!» (6 ч.);
Вокальный цикл на стихи Берпса Р.: «Финалей»;
Вокальный цикл на стихи Пушкина А. «Подъезжая под Ижоры».
Свиридов Г, «Поэма памяти. Сергея Есенина» (2; 4; 5; 6; 9 чч.)
Свиридов Г. Хоровой концерт «Пушкинский венок» (1; 2; 4; 7; 10 чч.).
Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина «Метель»,

Тема 16. 60-е годы XX в. Творческий облик Р.К. Щедрина, В.А. Гаврилина, А.П. Петрова.

Крупнейший композитор второй половины XX в. Полистилистика музыки (мотивы русского фольклора, средневековая русская музыка» бытовая музыка XIX в., опыты западноевропейской полифонии и джаз). Новейшие композиторские техники в музыке Щедрина Р. Интерес к русской классической литературе. Широкий круг музыкальных образов, жанров.

Примерный музыкальный материал:

Щедрин Р. Концерт для поэта в сопровождении женского голоса, хора, оркестра «Поэтория» (фрагмент);
Балет «Конек-Горбунок»: Девичий хоровод;, 1д., 3к.; Танец шутов и шутих, 3д., 6к.
«Юмореска» для фортепиано.

Альбом пьес для фортепиано «Подражание Альбенису»,
«Озорные частушки» для симфонического оркестра.

Музыкальный театр Щедрина Р. «Кармен-сюита» (1967) — творение французского и русского авторов, разделенных столетием. Плисецкая М. — муз балета Щедрина, История рождения и постановки сюиты. Преобразование классической, оперной драматургии в современную эмоционально-экспрессивную балетную. Уникальный состав оркестра.

Примерный музыкальный материал:

Базе Ж.—Щедрин Р. «Кармен-сюита».

Гаврилин В. Творческий портрет

Глубокая, целостная, бескомпромиссная личность русского композитора второй половины XX в. Разносторонность интересов и увлечений, Литературный дар. Театральность, зрелищность, конкретная образность музыки композитора. Простота и сила его музыкального языка. Новый взгляд на фольклор, Традиции Даргомыжского и Мусоргского в вокальном творчестве Гаврилина,

Примерный музыкальный материал:

Гаврилин В. Балет «Анюта» (фрагменты);

Симфония-действо «Перезвоны»: «Вечерняя музыка», «Дудочка»;
«Русская тетрадь» (1 произведение по выбору);

Фортепианный цикл «Картинки из старой книги»: «Генерал идет»;

Оркестровые пьесы: «Извозчик», «Утро».

А.П. Петров Музыка к фильмам.

III. Требования к уровню подготовки учащегося

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, верbalных 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 композиторов;
- умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального произведения;
- навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств.

Формы и методы контроля. Критерии оценок

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестации.

При проведении итоговой аттестации применяется форма Итоговый зачет.

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

Формами текущего и промежуточного контроля являются: контрольный урок.

При проведении итоговой аттестации применяется форма Итоговый зачет, в форме устного опроса.

Критерии оценки

5 («отлично») - содержательный и грамотный (с позиции русского языка) устный 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 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 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 ответа неверна; в определении на слух тематического материала более 70% ответов ошибочны. Обучающийся слабо представляет себе эпохи, стилевые направления, другие виды искусства.

IV. Методическое обеспечение учебного процесса

Занятия по предмету «Беседы по музыке» проводятся в сформированных группах от 4 до 10 человек (мелкогрупповые занятия).

Работа на уроках предполагает соединение нескольких видов получения информации: рассказ педагога, разбор и прослушивание музыкального произведения. Методически оправдано постоянное подключение обучающихся к обсуждаемой теме, вовлечение их в активный диалог. Подобный метод способствует осознанному восприятию информации, что приводит к формированию устойчивых знаний.

На каждом уроке необходимо повторять и закреплять сведения, полученные на предыдущих занятиях.

На уроках зачастую невозможно прослушать произведение целиком, подобная ситуация предусмотрена учебным планом. Однако в старших классах целесообразно в пределах самостоятельной работы предлагать обучающимся ознакомиться с сочинением в целом, используя возможности Интернета.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. М. Шорникова «Музыка , ее формы и жанры
- 2.М. Шорникова «Развитие западно- европейской музыки»
- 3.М. Шорникова . «Русская музыкальная классика»
- 4.М.Шорникова «Русская музыка 20 века»
- 5.3. Осовицкая, А.Казаринова «Музыкальная литература»
- 6.Музыкальный словарь в рассказах. Михеева Л.
7. Беседы о классической музыке. Росихина В.
8. И. В. Нестьев. Учтесь слушать музыку. «Музыка»
9. Ю. Вайнкоп, И. Гусин. Краткий биографический словарь композиторов.
10. Ю Розанова. История русской музыки. Вторая половина XIX в.
11. В мире музыкальных инструментов. Газарян С.

3. Игры на уроках музыкальной литературы. Выпуск третий. Русская музыка. Калинина Г.Ф., Москва, 2006 г.;
4. Музыкальная литература. Тесты по русской музыке. Выпуск третий. Калинина Г.Ф., Москва, 2008 г.;
5. Музыкальная литература. Тесты по отечественной музыке XXвека. Выпуск четвертый. Калинина Г.Ф., Егорова Л.Ы., Москва, 2008 г.;
6. Музыкальная литература. Дидактические материалы. Акимова Л.Ю., Москва, 2002 г.;
7. Сто опер. Абрамовский Г., Арановский и др.. Музыка. Москва. 1981 г.;
8. Музыкальная Орловщина. П. Сизов, Тула, 1980 г.;
9. В.Калинников. Симфония жизни в четырех частях. Г. Пожидаев, Москва. 1993 г.;
10. Примерный тематический план по предмету музыкальная литература для ДМШ и музыкальных отделений школ искусств. Лисянская Москва, 1988 г.;
11. Примерный тематический план по предмету музыкальная литература для ДМШ и музыкальных отделений школ искусств. Алехина Г., Орел. 2001 г.;
12. Музыкальный словарь в рассказах. Михеева Л., Москва, 1986 г.;
13. Беседы о классической музыке. Росихина В., Москва, 1980 г.;
14. В мире музыкальных инструментов. Газарян С., Москва, 1985 г.;
- 25 Я.Островская Л. Фролова Музыкальная литература 1 класс « Композитор» 2010г.
- 26Я. Островская Л. Фролова Музыкальная литература Рабочая тетрадь 1 кл.
«Композитор» 2010г.
- 27Я. Островская Л. Фролова Музыкальная литература 5 кл. Рабочая тетрадь.
- 28 Д. ЗолотницкийИстория музыки с нотными образцами и иллюстрациям. Теоретические основы. Фольклор. Разбор музыкальных произведений 2001
«Композитор»
- 29 Серия « История одного шедевра»
- 30 Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ.
Составители Владимиров В.Н., Лагутин А.М.: «Музыка», 1970
- 31 Хрестоматия по музыкальной литературе забежных стран для класса ДМШ.
Составитель Прохорова И.М.: «Музыка», 1990
- 32Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 классов ДМШ.
Составители. Смирнова Э.С.,: «Музыка», 1968
- 33Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для 7 класса ДМШ.
Составитель Самонов А.М.: «Музыка», 1993
34. Н. Енукидзе, В. Есаков. Мысли и афоризмы выдающихся музыкантов. Классика – XXI 2002. Москва.
35. Б. Печорский. Экспромт-фантазия. Афоризмы о музыке. Классика – XXI 2008.
Москва.
36. А. Кандинский. Из истории русской и советской музыки. «Музыка» 1971.
Москва.
37. И. В. Нестьев. Учитесь слушать музыку. «Музыка» 1981 Москва
38. Б. Штейнпресс. Биография «Соловья». «Советский композитор» 1968 г. Москва.
39. В. Кононов Нидерландские композиторы XV-XVI веков. «Музыка» 1984 г.
Москва.
40. Ю. Вайнкоп, И. Гусин. Краткий биографический словарь композиторов.
«Музыка» 1983 г.
41. И. Шароев Музыка, которую мы видим. «Советский композитор» 1990 г.
Москва.

42. Н. Перельман В классе рояля. . Классика – XXI 2007. Москва.
43. Ю Розанова. История русской музыки. Вторая половина XIX в. «Музыка» Москва, 1986 г.
44. Л. Алексеева, В. Григорьев. Зарубежная музыка XX в. «Знание» 1986 г. Москва
45. М. Овчинников. Творцы русского романса. «Музыка» 1988 г. Москва.
46. Шедевры мировой классической музыки. 48 буклетов и аудиоприложений.
47. А. Розанов. М.И.Глинка. «Музыка» 1987 г. Москва.
48. Е. Рудакова. С.В. Рахманинов «Музыка» 1988 г. Москва.