

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Милютинская детская школа искусств»

Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)

Программа учебного предмета дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства

«Хоровое пение»

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ

ПО.02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ

СРОК ОБУЧЕНИЯ - 8(9) ЛЕТ

2025г.

Рассмотрено: Методическим советом МБУДО «Милютинская ДШИ» 29.08.2025г.	Утверждаю: Директор МБУДО «Милютинская ДШИ» Попов Андрей Николаевич 29.08.2025г.
---	--

Разработчик: Шахян Серинэ Гарниковна
преподаватель высшей категории
МБУДО «Милютинская ДШИ»

Рецензент: Высоцкая Наталья Михайловна-
руководитель методического объединения
МБУДО «Милютинская ДШИ»

Пояснительная записка

Настоящая общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Музыкальная литература» составлена на основе Федеральных государственных требований (далее - ФГТ), которые устанавливают обязательные требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Музыкальная литература». ДШИ вправе реализовывать дополнительную предпрофессиональную программу учебного предмета в области музыкального искусства «Музыкальная литература» при наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности.

Программа составлена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на:

- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском возрасте; - создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- приобретение детьми знаний в области музыкальной литературы, стилей, эпох;
- обучение детей умению слушать и понимать музыку разных времён и народов;
- приобретение учениками опыта творческой деятельности;
- овладение духовными и культурными ценностями народов мира;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства.

Программа разработана с учетом:

- обеспечения преемственности программы «Музыкальная литература» и основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего профессионального образования в области музыкального искусства;

-сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства.

Цели программы:

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями;
- формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности;
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства;
- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с программными требованиями учебной информации, приобретению навыков творческой деятельности, умению планировать свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения результата.

Срок освоения программы «Музыкальная литература» составляет 5 лет. Срок освоения программы «Музыкальная литература» для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, может быть увеличен на один год.

ДШИ имеет право реализовывать программу «Музыкальная литература» в сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным планам с учетом настоящих ФГТ.

ФГТ являются основой для оценки качества образования. Освоение обучающимися программы «музыкальная литература», разработанной ДШИ на основании настоящих ФГТ, завершается экзаменом обучающихся, проводимой образовательным учреждением.

Форма занятий	1	2	3	4	5	6
Аудиторная (в часах)	33	33	33	33	49,5	49,5
Внеаудиторная (самостоятельная, в часах)	33	33	33	33	33	33
Итого :	66	66	66	66	82,5	82,5

Требования к уровню подготовки обучающихся.

Планируемые результаты освоения обучающимися программы «Музыкальная литература»

Минимум содержания программы «Музыкальная литература» должен обеспечивать целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения ОП музыкально-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков.

Результатом освоения программы «Музыкальная литература» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:

Музыкальная литература (зарубежная, отечественная):

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 исполнять на музыкальном инструменте тематический материал музыкальных произведений;

навыки по выполнению теоретического анализа музыкального произведения – формы, стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, метроритмических, ладовых особенностей;

знание основных исторических периодов развития зарубежного и отечественного музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительного, театрального, киноискусства, литературы), основные стилистические направления, жанры;

знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков музыки; знание профессиональной музыкальной терминологии;

сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса,

пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 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 выразить его

понимание и свое к

нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами

искусств.

Формы и методы контроля, система и критерии оценок

Формы контроля:

1. Поурочные оценки за самостоятельную работу
2. Контрольные уроки
3. Промежуточная аттестация (в соответствии с учебным планом)

4. Итоговая аттестация (выпускной экзамен)

Методы контроля:

1. Обсуждение подготовки к уроку
2. Выставление оценок
3. Награждение грамотами, дипломами, благодарственными письмами

Система оценок в рамках промежуточной и итоговой аттестации предполагает **пятибалльную шкалу** без использования знаков «плюс» и «минус».

Оценки со знаками «плюс» и «минус» допускаются при оценке выполнения домашнего задания на уроке. Исключение составляют контрольные уроки.

Критерии оценки качества знаний, умений, навыков обучающихся.

Оценка «5» (отлично)

Знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований программы

Владение музыкальной терминологией

Умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. содержательный и грамотный (с позиции русского языка) устный или письменный ответ с верным изложением фактов

Точное определение на слух тематического материала пройденных сочинений

Свободное ориентирование в определенных эпохах (историческом контексте, других видах искусств)

Оценка «4» (хорошо)

Недостаточное умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.

Устный или письменный ответ, содержащий не более 2-3 незначительных ошибок. Определение на слух тематического материала также содержит 2-3 неточности негрубого характера или 1 грубую ошибку и 1 незначительную

Ориентирование в историческом контексте может вызывать небольшое затруднение, требовать время на размышление, но в итоге дается необходимый ответ.

Оценка «3» (удовлетворительно)

Неполные знания музыкального, исторического и теоретического материала

Неуверенное владение музыкальной терминологией

Слабое умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.

В целом ответ производит впечатление поверхностное, что говорит о недостаточно качественной или непродолжительной подготовке обучающегося.

Оценка «2» (неудовлетворительно)

Незнание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований программы

Не владение музыкальной терминологией

Неумение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.

Обучающийся слабо представляет себе эпохи, стилевые направления, другие виды искусства.

Методическое обеспечение учебного процесса Рекомендуемые учебные издания – учебники, хрестоматии по музыкальной литературе, аудио и видео материалы. В качестве повышения уровня самообразования преподавателям рекомендуется регулярное изучение методической литературы, обмен опытом с коллегами путем проведения открытых уроков, методических докладов, мастер-классов.

Содержание предмета

Рабочая программа состоит из ряда монографических и обзорных тем, расположенных в

хронологической последовательности, в которых подводится итог в изучении курса музыкальной литературы для учащихся предпрофессиональной подготовки. В курсе находит освещение творческая деятельность всех великих зарубежных XVII-XX

веков, русских классиков XIX века и ряда композиторов XX века, наиболее значительные музыкально-общественные явления в их связях с историей и культурой различных стран и отечественной.

Каждая монографическая тема включает повторение материала учебного курса. Упор

делается на стилевые и жанровые особенности музыкальных стилей, обзор творческого наследия композиторов, разбор 2 - 4 наиболее значительных произведений разных жанров, которые затем прослушиваются в звукозаписи. Отбор материала и его освещение даются с учетом наиболее полного овладения материалом в отношении хронологии, стилевого и музыкального анализа произведений композиторов для дальнейшего обучения учащихся в учебных заведениях культуры.

Занятия проводятся в форме комбинированного школьного урока.

Наряду с традиционными формами урока, программой предусматривается проведение

новых форм:

- ✓ Урок – исследование;
- ✓ Урок – состязание;
- ✓ Урок – повторение;
- ✓ Урок – путешествие;
- ✓ Урок – лекция;
- ✓ Конкурсы, викторины, познавательные игры по музыкальной литературе.

Задания на дом включают работу с биографиями композиторов и разбор музыкальных

произведений по учебникам курса, самостоятельный музыкальный разбор произведений и отрывков из них, самостоятельное прослушивание музыки. Так же работу с интернет - ресурсами, подготовку презентаций, лекторскую практику.

Примерные формы домашних заданий:

- Сделать самостоятельный анализ музыкального произведения, выявить особенности мелодии, ритма, фактуры и других средств выразительности в произведениях выученных в классе или предложенных педагогом.
- Составление краткого музыкального словаря.
- Решение кроссвордов.

- Составление собственных кроссвордов.
- Решение тестов.
- Написание рефератов, подготовка презентаций по заданной педагогом теме
- Чтение дополнительной литературы о музыкальном искусстве.

Учет успеваемости и контроль за выполнением программы проводится несколькими способами.

Механизм выставления оценки:

- Фронтальный опрос (Проводится в устной или письменной форме. Выявляет общий уровень подготовки и усвоения материала);
- Поурочный опрос (Позволяет оценить уровень подготовки домашнего задания и закрепить материал прошлого урока);
- Беглый текущий опрос;
- Музыкальная викторина;
- Систематическая проверка домашнего задания;
- Самостоятельная работа на закрепление музыкального материала по индивидуальным карточкам;
- Контрольные уроки в конце первого полугодия (Форма контрольных уроков различна в зависимости от объема, особенностей пройденного материала (тесты, собеседования, сочинения, рефераты, викторины и т. д.);
- Творческий зачет;

Аттестация обучающихся осуществляется по текущему опросу, на творческих зачетах и контрольных уроках.

Разработаны основные требования к организации контрольных занятий и итогового зачета по курсу, примерное содержание контрольных тестов, образцы опорных конспектов.

Ожидаемые результаты и способы их проверки:

Для определения полноты и глубины знаний обучающихся, по окончании каждого полугодия проводится контрольный урок с выставлением полугодовой оценки с учётом текущих оценок.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА.

Программа по музыкальной литературе.

І год обучения (6-

ти летний срок обучения)

Тема 1. Музыка среди других искусств. Музыка в жизни людей. (2 часа)

Родственность всех видов искусств между собой. Девять муз – покровительниц искусств. Музыка и история, музыка и архитектура, музыка и изобразительное искусство, музыка и астрономия. Элементы музыки: мелодия, гармония, ритм, темп. Музыка и поэзия, музыка в театре, в опере, балете, мюзикле, оперетте, в кино и на радио. Музыка в жизни детей и взрослых. Музыкальная мода.

Примерный музыкальный материал:

Глинка «Иван Сусанин» Ария Сусанина,

Александров «Священная война»

Бах Аве Мария,

Вивальди Времена года,

Кальман «Принцесса цирка» Ария Мистера Х,

Нотердам де Пари «Бель»,

Прокофьев «Золушка» Отъезд Золушки на бал,

Варламов «Белеет парус одинокий», «Горные вершины»,

Шаинский Песни из мультфильмов и т.д.

Современная музыка (эстрада, джаз, рок и.д.)

Тема 2. Античная культура Древней Греции. Театр, олимпиады.

Музыкальные инструменты Древней Греции. (2 часа)

Архитектура Древней Греции - Греческий амфитеатр, акустика в театре.

Театральные и спортивные представления. Религия Древней Греции. Трагедия и комедия в театре масок, мелодекламация, катарсис. Лира, кифара и авлос.

Цивилизация Древней Греции, её влияние на западную культуру.

Примерный музыкальный материал:

Звучание инструментов Др. Греции,

Трагедия

Комедия

Глюк. Орфей и Эвридика

Тема 3. Музыкальная культура Ближнего Востока. Страны Ирак, Иран, Кувейт. Лады и ритмы восточной музыки. Музыкальные инструменты востока. (1 час)

Природа и традиции стран Африки, Азии и Европы. Отличительные черты музыки – прихотливо изменяющийся ритм, четвертьтоновая гамма, отсутствие аккордов, увеличенная секунда. Танец живота,

Примерный музыкальный материал:

Римский-Корсаков. Шехеразада 1 часть.

Тема 4. Музыкальная культура Дальнего Востока - Китая, Японии, Кореи Музыкальные инструменты Юго-Восточной Азии. (1 час)

Архитектура и искусство, литература, пентатоника

Примерный музыкальный материал:

Мелодии народной китайской, японской, музыки в исполнении народных инструментов этих стран.

Тема 5. Музыкальная культура Африки. Африканские музыкальные инструменты. (1 час) Природа Африки, племена, возникновение городов, обряды, роль шамана в общении с духами, язычество. Роль ритма и ограниченность мелодических интонаций, близость к пентатонике. III ступень лада (мажоро-минор). Респонсорное пение. Музыкальные инструменты – маримба, джеме, барабан, гунуно, маракасы и др.

Примерный музыкальный материал:

Лев-хозяин,

Тема 6. Русская народная музыка. Старинные русские музыкальные инструменты. Вокальное искусство – заклинания, протяжные лирические, плясовые песни.(2 часа)

Народная музыкальная культура казачества. Жизнь и быт казаков. Образы донской природы в народной музыке. Тема донского края в музыке. Виды фольклора (фольклор, сатира, драма). Народное творчество. Хороводы и игры.

Изучая русский фольклор, следует вспомнить языческих богов, народные праздники, обычаи, обряды, показать образцы декоративно-прикладного искусства, рассказать о промыслах, которыми славится их малая родина, использовать изображения народных костюмов, иллюстрации народных музыкальных инструментов России.

Знакомство с фольклором можно предложить как путешествие, связанное с бытом людей и временами года. Следует остановиться на теме, связанной с героическим прошлым казачества и других областей России, его отражением в народном творчестве.

Весенние песни. Обряды и песни. Веснянки. Встреча весны. Прилет птиц. Грачевник. Весенние заклички.

Зимние народные обряды и песни. Рождественские песни,

Масленица Летние праздники, обряды и песни.

Осенние праздники, обряды и песни.

Примерный музыкальный материал:

Казачьи песни, колядки, подблюдные песни, масленичные песни, календарные, героические, шуточные, плясовые песни (на выбор преподавателя).

Н.А.Римский-Корсаков. Проводы Масленицы из оперы «Снегурочка», песни-веснянки, семицкие песни, купальские песни (по выбору педагога).

Н. Римский-Корсаков. Хор девушек «Завью венки на все святки...». Сцена завиванья венков из оперы «Майская ночь».

Чайковский «Времена года» (Песня косаря, Жатва, На тройке, Охота, Святки)

Тема 7. Народность в искусстве. Музыкальные жанры. Народные музыкальные жанры.

Песни, танцы народов мира (2 часа)

Примерный музыкальный материал:

Гийом Машо. Месса.

Каноны «Братец Яков», «Пусть будет музыка»,

Современная обработка канона «Тумба-хей»

Тема 8. Древние, симфонические и современные музыкальные инструменты. (2 часа)

Духовые – рожок, флейта их происхождение от свистка из сустава оленя, дудки с боковыми

отверстиями;

струнные – произошли от тетивы лука . Тыква могла выполнять роль резонатора; ударные – «самозвучащие» инструменты –

колотушки, трещётки, барабаны.

Инструменты симфонического оркестра, группы инструментов.

Клавишные инструменты. Клавесин. Фортепиано - инструмент-оркестр.

Современные электроинструменты, современная акустика.

Примерный музыкальный материал:

Бриттен. Инструменты симфонического оркестра. Персёл Фуга;

Бах. Куранта из Французской сюиты до минор;

Чайковский Концерт №1 для фортепиано с оркестром

Квин «Чемпион»

Тема 9. Музыкальная культура Европейских стран в период средневековья. Церковная и светская музыка. Григорианское пение, кантус. Имитация, вокальная полифония, канон. Музыкальные инструменты для домашнего музицирования – лютня, виола, вержинал, клавесин. (1 час)

Путешествие в средневековый замок феодала. Рыцарские турниры, пиры.

Франция - трубадуры, песни и стихи о Прекрасной Даме. Германия –

миннезингеры. Церковная музыка, многоголосие, месса, полифонический стиль, светские каноны. Музыкальные жанры – павана, гальярда.

Примерный музыкальный материал:

Звучание музыкальных инструментов лютни, вержинала, клавесина.
Музыка средневековых
авторов Бах. Сюита с-moll
(клавесин)

Тема 10. Эпоха Ренессанса (Возрождения). Возникновение оперы во Флоренции. Речитатив, ария да капо. Оперы Якопо Пери, Клаудио Монтеверди, Алессандро

Скарлатти. Инструментальная музыка. Музыкальные инструменты. (1 часа)

Знакомство учащихся архитектурой и искусством эпохи Возрождения.
Музыка для органа, инструментальная сюита, фугой, канцона, роль речитатива, сольные и ансамблевые номера в итальянской опере.

Примерный музыкальный материал:

Я.Пери.» Дафна»

К.Монтеверди. «Орфей», «Коронация Поппеи»

А.Скарлатти. Инструментальная музыка.

Тема 11. Музыкальный стиль Франции и Англии. (1 час) Опера «масок» при дворе короля Людовика XVI.

Примерный музыкальный материал:

Ф.Куперен Танцевальные сюиты, пьесы «Чаровница», «Сожаление», «Нежное томление» Люлли. Двадцать четыре скрипки

Тема 12. Позднее Барокко. Кончерто грассо. (1 час)

XVII век – век глобальных перемен, XVIII век – период новаторства.
Утверждение мажорного и минорного лада. Формирование жанра «большого концерта». Контрапункт, 3х частная форма. Оратория.

Примерный музыкальный материал:

А.Вивальди»Времена года»,

И.Бах. Полифония. Бранденбургские концерты, сюиты.

Г.Гендель. Оратория «Эсфирь»»Триумф времени и Истины», «Музыка для королевских фейерверков»

Тема 13. Классицизм. Архитектура, искусство, музыкальные характеристики классицизма. Классические оркестр и формы. И.Гайдн, В.Моцарт, Л.Бетховен (2 часа) *Краткие данные биографий композиторов-классиков, их творческие портреты, жанры, особенности музыкального языка, строение сонатного аллегро, сонаты, симфонии.*

Примерный музыкальный материал:

И.Гайдн. «Сотворение мира», квартет.

В.Моцарт. Квартет №9 «Диссонанс», отрывки их опер «Волшебная флейта», «Дон Жуан».

Реквием.

Л.Бетховен. Фортепианное трио.opus 1 (посвящение князю Лихновскому)

Тема 14. Романтизм. Бетховен – предвестник перемен.

Инструментальная и оперная музыка. Германия, Италия (1 час)

Примерный музыкальный материал:

Бетховен. Героическая симфония ч3

Шуберт. «Розамунда» Антракт си минор, Неоконченная симфония, песни Мендельсон. Увертюра «Сон в летнюю ночь», Песни без слов. Р.Шуман. Фортепианный цикл «Карнавал»

И.Брамс. Венгерские танцы.

Ф.Лист. Рапсодия

Д.Верди. Отрывки из опер «Травиата», «Риголетто»

Дж.Россини. «Севильский цирюльник» ария Фигаро

Дж.Мейербер «Роберт-дьявол»

Тема 15. Поздний романтизм. А.Брукнер. Г.Малер. Р.Штраус. Оркестр поздних романтиков.(1 час)

Новаторство музыкального языка Р.Вагнера, предпочтение оперного жанра, симфонический жанр в творчестве композиторов. Расширение количества инструментов в симфоническом оркестре.

Примерный музыкальный материал:

Г. Малер Симфония №1 «Титан» ч1 Бесконечная весна

Р. Штраус «Электра»

Тема 16. Концертное исполнение. Роль дирижёра и исполнителя в исполнении музыкального произведения. История дирижирования. Интерпретация. Музыкальные записи. (1 час)

Учащимся предлагается посмотреть работу нескольких дирижёров. Сравнить манеру их дирижирования. Следует рассказать учащимся о большом количестве вариантов исполнения музыкальных произведений. Дать им возможность послушать несколько интерпретаций одного произведения разными исполнителями и сделать анализ услышанного. **Примерный**

музыкальный материал:

Видеозаписи дирижёров Е. Светланова, В. Гергиева, В. Спивакова, И. Мравинского, весёлого, грустного дирижёров.

Р-Корсаков. Шехеразада I часть (В. Гергиев)

Пяццолла. Либертанго, Брамс Венгерский танец g-moll (В. Спиваков) и др.
Шопен. Мазурки.

Чайковский. Фортепианные пьесы

Рахманинов. Прелюдия g-moll **Тема**

17. Музыкальная культура России.

М. Глинка и «Могучая кучка»,

П. Чайковский. Влияние зарубежной музыкальной культуры и рождение национального языка в творчестве

М. Глинки. Использование в произведениях восточных мотивов русскими композиторами. (3 часа)

Народность музыки русских классиков, использование народных песен в произведениях, жанры, строение музыкальных произведений, преобладание вокальной музыки.

Примерный музыкальный материал:

Глинка. Камаринская, «Жизнь за царя» Хоры, песня Вани

Бородин. «Князь Игорь» Половецкие пляски

Р-Корсаков. «Снегурочка» Проводы масленицы, «Испанское каприччио», «Шехеразада»

Тема 18. Программная музыка. Музыка для сцены и экрана. (3 часа)

Содержание музыкальных произведений, изобразительность музыки.

Знакомство учащихся с музыкой для театра, отечественного и зарубежного кино, в мультипликации, на телевидении. Эклектичность киномузыки.

Использование классической музыки в современных кинофильмах, в рекламе на телевидении.

Примерный музыкальный материал:

Мусоргский. «Картинки с выставки» Балет невылупившихся птенцов

Ф.Мендельсон. Сон в летнюю ночь

Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт»

С.Прокофьев. Александр Невский

Свиридов. «Время,

вперёд» Григ. Пэр Гюнт

Петров. К/ф «О бедном гусаре замолвите слово», «Я шагаю по Москве», «Жестокий романс» и др.

Таривердиев. К/ф «Семнадцать мгновений весны», «С лёгким паром»

Чайковский. Концерт №1 для фо-но с оркестром

Моцарт. Маленькая серенада

Музыкальная викторина.

Тестовые опросы.

II ГОД ОБУЧЕНИЯ.

Знакомство с небольшими произведениями различных жанров и форм на примере народной и классической музыки.

Задачи II года обучения:

- ✓ обучение «чтению» и пониманию «Музыкального букваря»;
- ✓ ознакомление с первыми музыкальными «задачами» и их решением;
- ✓ освоение «грамматики» музыки; о нацеливание обучающихся на восприятие эмоционального содержания музыки и музыкальной «техники» в гармоническом единстве.

Тема 1. Музыка как один из видов искусства.

Содержание музыкальных произведений. (2 часа)

Музыка – всеобщий язык общения, инструмент познания, способ выражения мыслей и чувств. Роль музыки в духовном развитии человека и общества.

Музыка среди других видов искусств.

Примерный музыкальный материал:

И.Бах – Ш. Гуно «Аве Мария»

Л.Бетховен Симфония №9 (4 часть Тема радости)

В.А. Моцарт. Реквием. 7 часть

«Богородица» церковный гимн XV века

Е.Глебов«Маленький принц» (1 действие Адажио Принца и Розы)

Содержание музыкальных произведений. Вокальные и инструментальные произведения.

Музыкальный образ. Звукоизобразительные возможности

музыки. **Примерный музыкальный материал:**

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

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» (по выбору педагога).

Тема 2. Средства музыкальной

выразительности. (8 часов) Язык музыки. Его

элементы.

Мелодия

Особенности строения мелодий на примерах песен из детского репертуара.

Понятия – мотив, фраза, предложение, кульминация, каданс.

Мелодия в вокальной музыке. Связь музыки со словом в жанрах песни и романса. Понятия –

музыкальная интонация, речитатив, кантилена.

Примерный музыкальный

материал: песни из детского репертуара,

Ф.Шуберт «Форель»,

М.П.Мусоргский «В углу» из цикла «Детская»,

С.В.Рахманинов «Вокализ».

Мелодия в инструментальной

музыке **Примерный музыкальный материал:**

Ф. Шопен «Ноктюрн» Es dur,

Г.В.Свиридов «Упрямец» из цикла «Альбом пьес для детей», *К.В.Глюк* «Мелодия» из оперы «Орфей».

Лад

Примерный музыкальный материал:

Ф.Шуберт «Липа» из вокального цикла «Зимний путь», *Э.Григ* «Песня Сольвейг» из сюиты «Пер-Гюнт».

Ритм, размер, темп

Влияние ритма на характер музыкальных произведений. Ритм, размер, темп – главные выразительные средства в танцевальной и маршевой музыке.

Характерные черты церемониальных и траурных *маршей*.

Примерный музыкальный материал:

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».

Танцевальные жанры.

Двухдольные танцы – Гопак, Трепак, Полька, Краковяк.

Примерный музыкальный материал:

П.И.Чайковский «Трепак» из балета «Щелкунчик» и «Полька» из цикла «Детский альбом», *К. Дебюсси* «Кукольный кэк-уок» из цикла «Детский уголок» (Регтайм).

Трехдольные танцы – Лендлер, Вальс, Менуэт, Полонез, Мазурка. ***Примерный музыкальный материал:***

«Вальсы» *Ф. Шуберта*, *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».

Четырехдольные танцы – Аллеманда, Гавот.

Примерный музыкальный материал:

И.С.Бах «Аллеманда» из «Французской сюиты» с moll,
С.С.Прокофьев «Гавот» из 1 симфонии

Гармония

Примерный музыкальный материал:

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».

Регистр, штрихи, динамика

Примерный музыкальный материал:

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».

Фактура

Полифоническая, аккордовая и гомофонно-гармоническая фактуры. Понятия – полифония,

имитация, гомофония.

Примерный музыкальный материал:

И.С. Бах «Инвенция» F dur,

П.И. Чайковский «Молитва» из цикла «Детский альбом»,

Э. Григ «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт».

Тема 3. Знакомство с певческими голосами. (1 час)

Тембры человеческих голосов (детские, женские, мужские). Знаменитые певцы.

Примерный музыкальный материал:

Дискант:

итальянские песни, романсы и оперные арии в исполнении Робертино Лоретти.

Сопрано лирико-колоратурное:

А. Алябьев. «Соловей» (в исполнении Н. Обуховой);

И. Штраус. «Сказки Венского леса».

Сопрано лирическое: ария Снегурочки из оперы Н. Римского-Корсакова «Снегурочка».

Сопрано лирико-драматическое:

ариозо Татьяны «Пускай погибну я...» из оперы П. Чайковского «Евгений Онегин».

Меццо-сопрано: хабанера Кармен из оперы Ж. Визе «Кармен».

Контральто; ария Ратмира «И жар, и зной сменила ночи тень» из оперы М. Глинки «Руслан и Людмила».

Тенор-альтино:

ариозо Звездочета из оперы Н. Римского-Корсакова «Золотой петушок».

Лирический тенор:

песни и романсы в исполнении С. Лемешева.

Лирико-драматический тенор: ария Германа «Что наша жизнь? — Игра!» из оперы П. Чайковского «Пиковая дама».

Баритон:

каватина Фигаро «Если захочет барин попрыгать..» из оперы В. А. Моцарта «Свадьба Фигаро»; романсы и итальянские песни в исполнении М. Магомаева, Дм. Хворостовского. *Бас*: ария Игоря из оперы А. Бородина «Князь Игорь»; арии, романсы и песни в исполнении Ф. И. Шаляпина. *Бас-апрофунд*: негритянские спиричуэлс в исполнении Поля Робсона.

Примерные виды контроля по теме: проводится музыкальная викторина на отгадывание тембров голосов. При возможности проводится иконографическая викторина (отгадывание по изображениям певцов их фамилий и имен).

Тема 4. Знакомство с музыкальными инструментами.

Инструменты симфонического оркестра. (6 часов)

Струнная группа

Примерный музыкальный материал:

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).

Деревянно-духовая группа

Примерный музыкальный материал:

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).

Медно-духовая группа

Примерный музыкальный материал:

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» (туба).

Ударные инструменты.

Примерный музыкальный материал:

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 – глissандо литавр, ксилофон).

Фортепиано

Примерный музыкальный материал:

И.С.Бах «Партиты» (любой номер – клавесин), пройденные произведения для фортепиано.

Орган

Примерный музыкальный материал:

И.С.Бах «Токката и фуга» d moll.

Струнные щипковые инструменты

Примерный музыкальный материал:

К Дебюсси «Два танца для арфы и струнного оркестра»,

Плясовые наигрыши Псковской области: «Барыня» (гусли), «Русский» (балалайка), «Трепак» (тальянка), «Камаринская» (скрипка, цимбалы, аккордеон).

Тема 5. Музыкальные формы. (7 часов)

Музыкальная форма, как облик музыкального произведения. Понятие «музыкальная тема», функции частей в музыкальной форме. Единство содержания и формы.

Период как самостоятельная музыкальная форма и часть более крупной формы.

Примерный музыкальный материал:

пройденные ранее произведения.

Одночастная форма

Примерный музыкальный материал:

Ф.Шопен «Прелюдия» №7,

П.И. Чайковский «Болезнь куклы» из цикла «Детский альбом».

Двухчастная и трехчастная формы

Контраст крайних частей сложной трехчастной формы.

Примерный музыкальный материал:

Э.Григ «Смерть Озе» из сюиты «Пер Гюнт»,

П.И. Чайковский «Сладкая греза» из цикла «Детский альбом».

Куплетная форма

Примерный музыкальный материал:

Ф.Шуберт «Форель»,

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

Вариации

Примерный музыкальный материал:

Э.Григ «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт»,

П.И.Чайковский «Русская песня» из цикла «Детский альбом».

Рондо

Примерный музыкальный материал:

Ф.Куперен «Любимая», «Жнецы»;

М.И.Глинка «Рондо Фарлафа» из оперы «Руслан и Людмила».

Сюита

Примерный музыкальный материал:

К.Сен-Санс «Карнавал животных».

Тема 6. Программно – изобразительная музыка. (2 часа)

Музыкальный образ. Понятие программной музыки. Особенности восприятия и понимания непрограммной музыки. Звукоизобразительные возможности музыки.

Музыкальный материал:

П.И.Чайковский «Времена года».

К. Сен-Санс «Карнавал животных».

М.П. Мусоргский «Картинки с выставки».

Тема 7. Музыка и театр. Опера. Балет. (5 часов).

Общее представление о театре и его атрибутах. Значение музыки в театре. Жанровое богатство театральной музыки: опера, балет, оперетта, музыкальная комедия, мюзикл.

Музыка – важная часть драматургии в драматическом театре. Э. Григ «Пер Гюнт».

Опера – самый богатый и сложный жанр музыки. Значение слова «опера». В музыкальном жанре слиты в единое целое поэзия и драматическое искусство, вокальная и инструментальная музыка, мимика. Особенности жанра Оперы.

Разновидности вокальных и инструментальных жанров, форм внутри оперы - (увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль), а также исполнители (певцы, дирижёр, оркестр).

Словесный текст оперы – либретто.

Начинается опера с увертюры – симфонического вступления.

Музыкальные сольные номера – ария, ариозо, ариетта, каватина.

Значение хора в опере. Оркестр в опере.

Примерный музыкальный материал:

Глинка М. Оперы «Иван Сусанин»

Глинка М. «Руслан и Людмила»: Увертюра, Первая песня Баяна, Интродукция, Каватина Людмилы,

Рондо Фарлафа, Ария Руслана, Марш Черномора, Лезгинка (4 действие);

Римский – Корсаков Н. Опера «Снегурочка»;

В.А. Моцарт «Свадьба Фигаро»;

Н.А. Римский-Корсаков «Сказка о

царе Салтане»

Балет.

Знакомство с жанром балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, основой которого являются сказочные сюжеты; с именами лучших отечественных танцоров и хореографов. Балетискусство синтетическое. В нем воедино переплетены различные виды искусства: литература, инструментально-симфоническая музыка, хореография, (танцоры-солисты, кордебалет- массовые сцены), драматическое и изобразительное искусство (театральное действие, костюмы, декорации).

Балет – музыкально-хореографический спектакль, в котором органически сочетаются музыка, танец, драматургическое действие и элементы изобразительного искусства.

История балета. Балет в России.

Примерный музыкальный материал:

Стравинский И. Балет «Петрушка», «Весна Священная»;

Прокофьев С. Балет «Ромео и Джульетта», «Золушка»;

Чайковский П. Балет «Спящая красавица», «Щелкунчик».

Оперетта, мюзикл – знакомство с жанрами.

III год обучения

Задачи II 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 в.в. (2 часа).

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 альты с оркестром, си-минор, 1 часть

Г. Перселл «Жалоба Дидоны» 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». (4 часа)

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. Протестантский хорал. Образная глубина. Импровизаторский дар Баха. Малый двухчастный цикл. Органные произведения. Токката и фуга ре-минор (1709). Понятия: Токката, фуга, интермедия, 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 c moll,
«Французская сюита» c moll).

Вокально-инструментальные произведения

Примерный музыкальный материал:

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

Тема 3. Классицизм в музыке. Венская классическая школа (1 час.)

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 Эвридика» 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 (4 часа).

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 симфонии, 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» (5 часов).

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»;

«Dies irae», «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» (5 часов).

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. (1 час).

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.

Тема 8. Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь.

Песни.

Произведения для фортепиано.

Симфония №8 (4 часа).

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»

«Серенада»

пьесы для фортепиано «Музыкальные моменты»,

«Экспромты»,

Вальс си 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», «Мельник и ручей», «Колыбельная ручья». Вокальный цикл «Зимний путь», «Шарманщик» 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 9. Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь.

Фортепианное творчество (3 часа).

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 10. Творческий облик Шумана Р. «Карнавал». (2 часа).

Роберт Шуман (1810–1856) — немецкий композитор, музыкальный критик. Шуман — один из наиболее ярких представителей музыкального романтизма в Германии. Музыкальное творчество Шумана охватывает все жанры, за исключением балета.

Новаторство Шумана, оригинальность его музыки, свобода творческих замыслов. **Примерный музыкальный материал:**

«Альбом для юношества»

«Лесные сцены»

«Детские сцены»: «Горелки», «Засыпающий ребенок»

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

«Карнавал» - это цикл из 20 контрастных программных фортепианных миниатюр, объединенных 4-мя нотами (Шуман назвал это 'Миниатюрные сцены

на 4-х нотах). Эти ноты - Asch (название города) - A, Es, C, H. Sch - это еще и первые буквы фамилии Шумана. Эти 4 ноты существуют в 3х комбинациях. Эти ноты растворены в начале каждой пьесы. Поэтому здесь только следы вариационности, но не вариации на тему.

Музыкальный материал:

Цикл «Карнавал»

Тема 11. Импрессионизм в живописи, поэзии и музыке.

Творческий облик К.Дебюсси(1 час).

Импрессионизм – одно из направлений в искусстве Франции конца XIX века. Новые взгляды, идеи, мироощущение. Новаторы – художники и салон «Отверженных». Основные принципы импрессионизма.

Музыкальный импрессионизм: причины возникновения, музыкальный язык, ведущее положение одночастных симфонических пьес и циклов, колористические находки.

Примерный музыкальный материал:

К. Дебюсси «Бергамасская сюита»: «Лунный свет»

К.Дебюсси Прелюдии «Девушка с волосами цвета льна», «Шаги на снегу»

К. Дебюсси «Детский уголок» (по выбору преподавателя)

М. Равель Павана

М. Равель Цикл «Ночной Гаспар»: «Ундина»

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», «Праздненства», «Сирены»

«Прелюдии»,

«Послеполуденный отдых Фавна»

IV ГОД ОБУЧЕНИЯ.

Задачи III 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. Русское народное творчество: колядки, веснянки, былины, исторические песни, лирические и колыбельные песни, плясовые и хороводные песни (1 час).

Изучая фольклор, следует вспомнить народные праздники, обычаи, обряды, показать образцы декоративно-прикладного искусства, рассказать о промыслах, которыми славится их малая родина. Обязательно использовать изображения народных костюмов.

Знакомство с фольклором можно предложить как путешествие по народному календарю. Здесь возникнет ретроспектива к теме «Времена года в музыке». Вспомнив, можно сравнить изображение времен года в народных календарных песнях и в музыке профессиональных композиторов.

Весна. Обряды и песни. Веснянки. Встреча весны. Прилет птиц. Грачевник. Весенние заклички.

Зимние народные обряды и песни. Масленица

Календарные даты, начало жатвы и ее ход, обряд завиванья бороды. Песни. Летние праздники, обряды и песни.

Примерный музыкальный материал:

колядки, подблюдные песни, масленичные песни (на выбор преподавателя). *Н.А.Римский-Корсаков*. Проводы Масленицы из оперы «Снегурочка», песни-веснянки, семицкие песни, купальские песни (по выбору педагога).

Н. Римский-Корсаков. Хор девушек «Завью венки на все святки...». Сцена завиванья венков из оперы «Майская ночь».

***Тема 2. Музыкальное искусство России в первой половине XIX века.
Архитектура, живопись, литература того времени.
Творчество А.А.Алябьева, А.Е.Варламова и А.Л.Гурилева (2 часа).***

Сжатый обзор русской музыки в XVIII – начале XIX веках. Несколько имен и названий сочинений. Прослушивание с краткой характеристикой хорового концерта Д. С. Бортнянского. Вокальная миниатюра первой половины XIX века. Русская песня, элегия, песня восточного характера, баллада. Творцы русского романса.

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

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

А. Гурилев. Камерный лирический стиль. Преданность песенному жанру. Поэзия после декабристского времени в музыке 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 (5 часов).***

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 Э. Деном. Создание оперы “Иван Сусанин” и ее премьеры. 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 календарнотематическим 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 Антонида, Трио «Не томи, родимый» 1 д.;

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

Ария Сусанина, 4 д.;

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.

Опера «Русалка».

Романсы и песни (3 часа).

«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 (1 час).

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, М. 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» 6 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» (3 часа).

Творческий облик композитора. Ренессансная личность, крупная целостная натура. Многогранность творческой деятельности Бородин. Широкий круг интересов юного Бородин, увлечение естественными науками и искусством. Учеба в Медико-хирургической академии. Музыкальное развитие Бородин. 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 Бородин. Продолжение традиций Глинки в вокальном творчестве. Сочинения последнего десятилетия.

Обзор творческого наследия. Жанровое разнообразие произведений Бородин.

Опера «Князь Игорь» — центральное произведение композитора. Значение, содержание, либретто, история создания и постановки. Могучие хоры, старинные жанры – плачи, скоморошья наигрыши, элементы знаменитого распева. Восточная тема в творчестве «Могучей кучки» и Бородин. Опера «Князь Игорь». Сюжет, патриотическая идея. Ознакомление с композицией

оперы. Русь и Восток в музыке оперы. Развитие традиций эпического музыкального театра Глинки.

Разбор и прослушивание сцен и номеров оперы, предусмотренных календарно-тематическим планом. Обращение к клавиру и хрестоматии.

Сочинения для оркестра, камерных ансамблей, вокальная лирика. Сочетание в произведениях эпического и лирического начала. Разбор по хрестоматии и прослушивание 2-3 романсов и ноктюрна из Второго квартета.

Примерный музыкальный материал:

романсы и песни:

*«Для берегов отчизны дальней», «Песня темного леса»,
«Спящая княжна» 2 квартет III часть. Опера «Князь
Игорь».*

Глубокий интерес Бородина к историческому русскому эпосу на примере симфонии №2 (1876). Внутреннее родство образов «Богатырской» симфонии и оперы «Князь Игорь». Очищающая и возвышенная любовь к Отечеству – основа содержания симфонии №2.

Музыкальный материал:

Симфония №2 си минор «Богатырская» 1 часть

Тема 7. М.П.Мусоргский. Жизненный и творческий путь.

Песни.

***Цикл «Картинки с
выставки». Опера «Борис
Годунов» (4 часа).***

Творческий облик композитора.

Социальная направленность и новаторство 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. Музыкальный театр камерно-вокальной миниатюры Мусоргского. Новые жанры. Традиции Даргомыжского в речевой интонации. Наследие.

Примерный музыкальный материал:

Песни: «По-над Доном»

«Колыбельная Еремушке»

«Светик Савишна»

«Семинарист»

«Блоха»

«Сиротка»

«Озорник»

Цикл «Детская»: «С няней»

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 музыкальный материал:

Опера «Борис Годунов»:

Вступление, Хор «На кого ты нас покидаешь, Хор «Слава», Сцена коронации, первый монолог Бориса, Монолог Пимен, песня Варлаама;

Сцена галлюцинаций Бориса .;

Песня Юродивого, хор «Хлеба», хор «Расходилась – разгулялась» Цикл «Картинки с выставки».

Тема 8. Н.А.Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь.

Симфоническая сюита

«Шехеразада». Опера

«Снегурочка».

Фрагменты из опер «Садко», «Сказка о царе Салтане».

Романсы (4 часа).

Творческий облик композитора. Масштаб личности. Многогранность творческой и общественной деятельности Римского-Корсакова. Широта творческих интересов: композитор, дирижер, фольклорист, редактор, ученый, педагог, общественный деятель. Сказка, история и повседневный быт народа в операх Римского-Корсакова — ведущем жанре творчества.

Детство в Тихвине. Семья Римских-Корсаковых. Талант и тяга к музыке юного Римского-Корсакова. Учеба в Морском корпусе в Петербурге. Развитие музыкальных интересов, уроки у Канилле. Знакомство с Балакиревым, сочинение симфонии, прерванное заграничным учебным плаванием. Успех симфонии у слушателей, создание ряда других сочинений для оркестра. Увлечение народной песней. Первая опера «Псковитянка». Педагогическая работа в консерватории. Совершенствование композиторского мастерства. «Майская ночь» и «Снегурочка», «Шехеразада» и «Испанское каприччио». Беляевский кружок; выступления в роли дирижера. Завершение и редактирование сочинений Мусоргского и Бородина. Новый расцвет оперного творчества с середины 90-х годов. Римский-Корсаков и революция 1905 года.

«Золотой петушок» — опера-сатира. Ученики и последователи Римского-Корсакова. Всемирное признание композитора.

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

Примерный музыкальный материал:

Опера «Сказка о царе Салтане»: «Полет шмеля» 3 д.;

«Три чуда» 6 к.

Увертюра «Испанское каприччио» 1 часть

Романс «Редает облаков летучая гряда»

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

Примерный музыкальный материал:

Симфоническая сюита «Шехеразада».

Оперное наследие Римского – Корсакова. Многообразие оперных жанров. Поэзия сказочной музыки оперы и музыка поэтической «Весенней сказки» Островского. «Снегурочка». Рассмотрение оперы с элементами музыкально-литературной композиции. Значение, история создания и постановки, первоисточник, либретто. Чередование чтения текста А.Островского с разбором и прослушиванием музыки. Пантеизм и обрядность берендеева царства. Сказочное и реальное в опере. Природа и люди. Широкое обращение к народно-песенным мелодиям. Основные лейттемы. Музыкальная характеристика Снегурочки.

Примерный музыкальный материал:

Опера «Снегурочка»:

Вступление, Песни и пляски птиц, Ария Снегурочки, Проводы Масленицы, Пролог; Шествие и каватина Берендея 2 д.;

Третья песня Леля 3 д.;

Сцена таяния Снегурочки, хор «Свет и сила» 4 д.

Тема 9. П.И. Чайковский. Жизненный и творческий путь.

Опера «Евгений Онегин».

Симфония №1 «Зимние грёзы».

Романсы. (5часов)

Творческий облик композитора. Притягательность и обаяние, своеобразие и неповторимость личности русского гения второй половины XIX в. Близость мироощущения Чайковского и его великих современников — Толстого, Чехова, Достоевского, Левитана, Фета.

Преломление национальных традиций и национального стиля русской музыки и западноевропейских веяний в творчестве Чайковского, Чайковский - музыкант-психолог. Чайковский и Моцарт.

Многогранность личности и творческой деятельности Чайковского. Богатство тематики и жанров созданных им сочинений. Развитие и обогащение традиций Глинки и Даргомыжского.

Родительский дом в Воткинске. Семья Чайковского. Петербургские годы жизни. Училище правоведения и консерватория. Учителя Чайковского. Московский период жизни и творчества — педагогическая, музыкально-критическая и композиторская деятельность. Первый расцвет творчества. Отъезд из Москвы. Жизнь в Европе и в России в последующие годы. Напряженная творческая деятельность. Общение с видными музыкантами Европы. Рост популярности музыки Чайковского. Выступления в качестве дирижера. Высший расцвет творчества композитора. Дом в Клину. Музыка Чайковского в наши дни. Международный конкурс его имени.

Обзор творческого наследия Чайковского. Оперы и симфонии как ведущие жанры творчества. Другие произведения для оркестра, сочинения с участием хора. Камерные инструментальные и вокальные сочинения. Духовная музыка. Литературное наследие композитора. Наглядные схемы основных периодов жизни и творческого наследия композитора. ***Примерный музыкальный материал:***

Чайковский П. Балет «Лебединое озеро»:

Ганец маленьких

лебедей, 2 д.,

Неаполитанский танец, 3 д.;

Балет «Щелкунчик»:

Марш соль мажор, 1 д..

*Китайский танец, Вариация феи Драже, Вальс цветов,
2 д.;*

Концерт №1 для фортепиано с оркестром: Вступление;

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

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

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

Музыкальный материал:

Симфония №1 «Зимние грезы»

Опера «Евгений Онегин».

А. С. Пушкин в творчестве Чайковского. История замысла, особенности либретто, постановка оперы «Евгений Онегин» (1877). Отклик современников на «Лирические сцены» по Пушкину. Главная идея двух гениев XIX в.: столкновение мечты и реальности. Единство европейского и национального в опере Чайковского. Композиция оперы и отдельных картин. Некоторые особенности драматургии. Сцена и ариозо. Последовательный разбор и прослушивание предусмотренных сцен и номеров, чтение стихов Пушкина. Работа с клавиром оперы. Просмотр видеокассеты спектакля во внеклассной работе. Сквозная драматургия. Многообразие оперных форм, Лейтмотивная система оперы.

Музыкальный материал:

Опера «Евгений Онегин»:

*Вступление, Дуэт Татьяны и Ольги, Хор «Уж как по мосту-мосточку», Ария Ольги»,
Ариозо*

Ленского, 1 к.;
Сцена письма Татьяны, 2 к.;
Хор «Девицы - красавицы», Монолог Онегина, 3 к.;
Сцена, ссоры Ленского и Онегина, 4 к.;
Ария Ленского, Дуэт Ленского и Онегина
«Враги», 5 к.; Ария Гремит, 6 к., - Сцена
Татьяны и Онегина, 7 к.

Значение, история создания, первоисточники увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта» (1869).

Музыкальная интерпретация образов шедевра мировой литературы.

Музыкальный материал:

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».

Задачи V года обучения:

- Раскрыть особенности стиля русской музыки XX века.

V ГОД ОБУЧЕНИЯ

Тема 2. Русская музыкальная культура конца XIX- начала XX века. (1,5 часа)

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. А. К. Лядов; представитель петербургской школы Римского-Корсакова, профессор консерватории, участник беляевского кружка. Малые формы инструментальной музыки Лядова, своеобразие выразительных средств. Прослушивание с предварительной характеристикой 2-3 сочинений. А. К. Глазунов. Творческая и музыкально-общественная деятельность композитора. Глазунов и Римский-Корсаков. Жанровое разнообразие сочинений; преобладание инструментальных произведений крупной формы; балеты.

Эпическое и лирическое в музыке Глазунова, красочность оркестровой палитры. Высокий авторитет Глазунова на родине и в Европе. Комментарии к озвученной музыке.

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

Примерный музыкальный материал:

А.К.Лядов «Баба-Яга» или «Кикимора».

Тема 3. Творческий облик А.Н. Скрябина. (1,5 часа)

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

Примерный музыкальный материал: Прелюдии ор.

11, этюд dis moll соч.8

№12.

Тема 4. Творческий облик С.В. Рахманинова. (3 часа)

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

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

Многогранность творческого наследия композитора. Музыка Рахманинова в наши дни.

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

Примерный музыкальный материал: Романсы, фортепианные сочинения (Прелюдии или 2 фортепианный концерт). Вокализ

Тема 5. Творческий облик И.Ф. Стравинского.

Балет «Петрушка».(1,5 часа)

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

Оркестр Стравинского.

Музыкальный материм:

«Прибаутки»;

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

Петрушка, Балерина, 2 к.;

Танец Арапа, 3 к.;

Смерть Петрушки 4 к..

Тема 6. Отечественная музыкальная культура XX века.(1,5 часа)

Взаимовлияние национальных музыкальных явлений страны и художественного опыта мировой музыкальной культуры. Композиторские техники (фольклорное направление, авангардизм, экспрессионизм, неоклассицизм, неоромантизм и др.) как отражение противоречий человеческих отношений, естественных и вызванных людьми катастроф, свидетельство новой эпохи.

Способность русских композиторов воспринимать прогрессивные явления мировой культуры, Взаимообогащение стилей.

Потрясения эпохи и возрастание роли, влияния, масштаба мемориальных жанров.

Музыкальные монографии. Объединение пьес в циклы.

Темы духовности и бездуховности в музыкальном искусстве.

Глубокое влияние Шостаковича Д. (сонатно-симфонический цикл, жанровые истоки тем, ритмика) и Прокофьева С. (оптимизм, цельное восприятие мира, танцевально-скерцозные образы) на музыку России второй половины XX в,

Музыка России XX в. — документальное подтверждение глобальных проблем мира.

Примерный музыкальный материал:

Шнитке А. Концерт для виолончели с оркестром №1 (1 ч.); Симфония №1 (II ч)

Денисов Э. Пять пьес для смешанного хора на стихи Фета Ал. «Осень»; «Знаки на белом, Диана в

осеннем ветре»

Губайдулина С, «De profundus»; «Vivente non

vivente» Гаврилин В. «Русская тетрадь»

(произведение на выбор);

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

Балет «Анюта»: Вальс ля минор

Тема 7. С.С.Прокофьев. Жизненный и творческий путь.

(9 часов) 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 op.12.
Работа с нотным текстом.

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

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

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

Примерный музыкальный материал:

Прокофьев С. Кантата «Александр Невский» ч.2,4,5,6

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», Симфония №7

Тема 8. Д.Д.Шостакович. Жизненный и творческий путь. Симфония №7.

Фортепианные произведения. Квинтет соль минор. «Казнь Степана Разина». (6 часов)

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 традиции русской музыки, западноевропейских культур. Стилизовое своеобразие,

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

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

Примерный музыкальный материал:

Квартет №3 (II, III ч.),

Симфония №11 (1 часть)

Симфоническая поэма «Казнь Степана Разина»

Струнный квартет №8 (2 часть)

Романсы на стихи

Долматовского, Музыка

(романс) к кинофильму «Овод».

Симфония № 7.

Прелюдии и фуги.

Обзор творческого наследия с выделением цикла симфоний. Ведущее положение крупных инструментальных сочинений. Музыка для театра и кино, вокальные циклы, прелюдии и фуги.

Бетховенский тип симфонизма, гражданственность, глубина мышления и чувств, богатство содержания симфонического наследия Шостаковича.

Симфония № 7, «Ленинградская» (1941) - живой документ эпохи. История создания и исполнения. Программность, трактовка сонатно-симфонического цикла.

Седьмая симфония. История создания и исполнения в годы Великой Отечественной войны. Содержательный смысл и общие особенности цикла. Характеристика 1 части и ее полный разбор по нотному тексту хрестоматии с выявлением характерных черт основного тематического материала, приемов развития. Прослушивание на следующем уроке после тщательного повторения музыкального материала.

Примерный музыкальный материал:

Шостакович Симфония №7

«Ленинградская»

Поэма «Казнь Степана Разина». Обращение к истории XVII века. Выявление отличительных особенностей произведения; сочетание в нем концертности и театральности. Единство музыки и стихов Е. Евтушенко. Прослушивание с наблюдением за музыкой по клавиру.

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

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

Примерный музыкальный материал:

ХТК «24 прелюдии и фуги» op, 87, Прелюдия и Фуга № 5 Ре мажор.

Вокальные жанры в творчестве Шостаковича. Ощущение слова, естественная гибкость и одухотворенность живой речи в мелодии. Традиции Мусоргского в творчестве Шостаковича. Роль вокального цикла «Из еврейской народной поэзии» (1948). Глубина трагедийного начала, социальная заостренность содержания, остродраматическая концепция произведения. Народная текстовая основа. Принцип контраста в основе цикла.

Примерный музыкальный материал.

Вокальный цикл «Из еврейской народной поэзии» (2-3 песни на выбор преподавателя)

Тема 9. А.И.Хачатурян. Обзор творчества. (3 часа).

Талант мирового масштаба. Певец Закавказья. Стихийная мощь дарования. Яркий импровизированный стиль, основанный на народных интонациях. Старинное и современное, фольклорное и профессиональное, национальное и общечеловеческое в музыке Хачатуряна.

Значение русского и европейского музыкального искусства в формировании стиля Хачатуряна.

Примерный музыкальный материал:

Лезгинка из «Танцевальной сюиты» 4 д.;

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

Балеты Хачатуряна — одна из вершин балетного композиторского искусства XX в. Исторический роман «Спартак» на балетной сцене (1953); история создания, постановки, драматургия. Созвучность темы современному миру. Монументальная композиция. Полифонический талант автора.

Примерный музыкальный материал:

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

Спартака и Фригии, 3 д., 7 к., Торжество Кросса, 3 д., 8 к., Реквием., 4 д., 9 к, Хачатурян. А, Балет. «Гаянэ»: Танец розовых девушек № 7, Вариация Нуяэ, № 10, Танец с саблями, № 35,

Концерт для скрипки с оркестром ре минор (1940) — выдающееся произведение Хачатуряна. Эмоциональная открытость, драматизм, эпическая торжественность. Синтез восточного народно-музыкального интонирования и традиций европейской музыкальной классики.

Примерный музыкальный материал:

Хачатурян А. Концерт для скрипки и оркестра ре минор.

Тема 10. Г.В.Свиридов. Обзор творчества.(3 часа)

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,

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».

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.

Примерный музыкальный материал:

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

«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».

Примерный музыкальный материал:

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

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:

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

Тема 11. Творческий облик Р.К. Щедрина.(1,5 часа)

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; 1 д., 3 к.; Танец шутов и шутих, 3 д., 6 кр «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. — муза балета Щедрина, История рождения и постановки сюиты. Преображении классической, оперной драматургии в современную эмоционально-экспрессивную балетную. Уникальный состав оркестра.

Примерный музыкальный материал: Базе Ж.—Щедрин Р. «Кармен-сюита».

Тема 12. Композиторы последней трети XX века. В.А.Гаврилин, А.Г.Шнитке, С.А.Губайдулина, С.М.Слонимский, А.П.Петров. (3 часа)

Связи процессов музыкального творчества с событиями общественно-политической жизни страны. Расширение международных культурных контактов. Творческая и музыкально-общественная деятельность музыкантов разных поколений и специальностей. Обогащение жанров театральной, концертной и камерной музыки новыми произведениями, новыми стилевыми чертами. Общее представление о композиторских техниках конца XX века. Достижения исполнительского искусства. Музыкальное образование и просвещение. Расширение сферы воздействия музыки развлекательного назначения.

Взаимовлияние национальных музыкальных явлений страны и художественного опыта мировой музыкальной культуры. Композиторские техники (фольклорное направление, авангардизм, экспрессионизм, неоклассицизм, неоромантизм и др.) как отражение противоречий человеческих отношений, естественных и вызванных людьми катастроф, свидетельство новой эпохи.

Способность русских композиторов воспринимать прогрессивные явления мировой культуры, Взаимообогащение стилей. Потрясения эпохи и возрастание роли, влияния, масштаба мемориальных жанров. Музыкальные монографии. Объединение пьес в циклы. Темы духовности и бездуховности в музыкальном искусстве.

Глубокое влияние Шостаковича Д. (сонатно-симфонический цикл, жанровые истоки тем. ритмика) и Прокофьева С. (оптимизм, цельное восприятие мира, танцевально-скерцозные образы) на музыку России второй половины XX в.

Музыка России XX в, — документальное подтверждение глобальных проблем мира,

Тема 13 Авангардизм в русской музыке XX века. (3 часа)

Композитор Шнитке А.

Творческий портрет

Неординарная, притягательная личность. Композитор-теоретик, композитор – философ.

Прошлое и настоящее, художник и время, композитор и культура — важнейшие темы творчества Шнитке. Контрастная драматургия, трагизм образного мира. Особое внимание к инструментальной музыке.

Примерный музыкальный материал:

Сюита в старинном стиле: «Пастораль»;

«Балет»; Хоровой концерт (1 ч) «О,

повелитель сущего всего»; Concerto grosso

№ 1, Прелюдия (1 ч).

Шнитке А. Концерт для виолончели с оркестром № 1 (1 ч.);

Глубинная связь ушедшего с настоящим в творчестве Шнитке А. Сохранение духа времени, возрождение жанров прошлого в «Гимнах» (1974—1979). Особенности древнерусского пения, имитация голосов старинных инструментов, истоки тем в народной инструментальной музыке, игровые черты,

Примерный музыкальный материал: Шнитке А. Гимны: № 3 и № 4.

Денисов Э. Творческий портрет

Крупнейший русский композитор. Влияние кумиров (Глинки, Шостаковича, Моцарта, Шуберта) на музыку Денисова,

Художественный мир контрастов. Лиризм музыкальных образов. Освоение крупных музыкальных форм. Владение новейшими композиторскими техниками. Роль и значение театра в творчестве Денисова Э. **Примерный**

музыкальный материал:

Денисов Э. Романтическая музыка для гобоя, арфы и струнного трио; Реквием: «Рождение улыбки» (1 ч.); Камерная симфония № 1 (1 ч.).

Денисов Э. Пять пьес для смешанного хора на стихи Фета А. «Осень»;

Музыкальная жизнь страны рубежа веков. Основные явления и события. Обращение к газете «Музыкальное обозрение», журналу «Музыкальная жизнь» и др.

Многообразие жанров в наследии композитора. Идея красоты мысли, образа, неразрывность музыки и поэзии, сотворчество с исполнителями в его вокальном искусстве. Традиции русского хорового концерта вс. цикле для хора а сарреiла «Приход весны» на стихи Фета. А. (1984) **Музыкальный материал:**

Денисов Э. Цикл для хора а сарrella «Приход весны», «Знаки на белом», «Диана в весеннем ветре»

Губайдулина С.

Творческий портрет

Эмоциональность самобытного композиторского дара. Интерес к вопросам человеческого бытия. Символы творчества: светлое-темное, живое-неживое, дух-бездушие..., Религиозное мироощущение. Синтез культур Востока и Запада.

Камерная музыка — основа творчества. Активное восприятие и преобразование новейших композиторских техник XX в.

Примерный музыкальный материал:

Губайдулина С. «De profundus»;

Симфония для оркестра, соло ударных и меццо-сопрано «Час души» (фрагмент).

Возрождение жанров прошлого, глубокая связь прошлого с настоящим, тема художника и времени в «Сюите в старинном стиле».

Примерный музыкальный

материал: *Губайдулина С. Сюита в старинном стиле,*

Слонимский С.

Творческий портрет.

Крупный представитель музыкальной России второй половины XX в. Последователь традиций Прокофьева С. Специфический творческий темперамент, Поиск новых средств выразительности, форм, технических приемов письма при бережном сохранении своего стиля. Творческое восприятие фольклора.

Вокальное мышление композитора, Дар

импровизатора. ***Примерный музыкальный***

материал:

Слонимский С. Концерт-буфф, импровизация,

Славянский концерт для органа, и струйного оркестра.

«Веселые песни»: «Тигр на улице», «До носа не достать»; Альбом для детей и юношества:

«Дюймовочка», «Мультфильм с приключениями», «Лягушки».

Тищенко Б.

Творческий портрет

Эрудит, яркая индивидуальность, хранитель и продолжатель музыкальных традиций Шостаковича и Прокофьева. Увлеченность песенными традициями русского народа.

Темы добра и зла, света и тьмы, вины и возмездия. Метроритм — важнейший элемент музыкального языка.

Примерный музыкальный материал:

Тищенко Б. Балет «Муха-цокотуха» (фрагменты);
«Суздаль. Песни и наигрыши»: «Первая песня о Суздале»,
«Диковинные звери»; Концерт для арфы.

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-действие «Перезвоны»: «Вечерняя музыка», «Дудочка»;
«Русская тетрадь» (1 произведение по выбору);
Фортепианный цикл «Картинки из старой книги»: «Генерал идет»; Оркестровые пьесы: «Извозчик», «Утро».

Тема №21 Развитие джазовой культуры в России. (3 часа)

Тема 22

***Культура рока, тяжёлый рок, рок-опера, фольк-рок. Культура бардов.
Современные композиторы и исполнители эстрадной музыки (3 часа)***

VI год обучения

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

(3 часа).

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.

Тема 2. И.С.Бах. Жизненный и творческий путь.

Произведения для органа.

Инвенции.

Сюиты.

«ХТК». (3 часа)

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. 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, интермедия, противосложение. 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: Финал из оркестровой сюиты №2, «Ave Maria».

И.С. Бах – Г.Гуно «Аве Мария»

«Страсти по Матфею» (№1, №47)

Хоральная прелюдия соль - минор

«Токката и фуга» d moll,

органные хоральные

прелюдии

«Инвенции»,

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

«Французская сюита» c moll).

Вокально-инструментальные произведения:

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

Тема 3. Классицизм в музыке. Венская классическая школа (4,5 часа.)

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 Творчество композиторов Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена.

Примерный музыкальный материал:

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»

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 симфонии, сонаты и квартета. 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. Фортепианное наследие Гайдна. Формирование классической сонаты. Жанровые истоки, народно-танцевальная основа. Камерность стиля сонаты Ремажор (1780).

Примерный музыкальный материал:

Й. Гайдн Симфония №45, 1 часть

Симфония №103

Симфония №94

Квартет

Соната ми – минор

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

Соната D dur или e moll

В.А.Моцарт. Жизненный и творческий

путь. Соната Ля мажор.

Симфония №40 соль минор.

Опера «Свадьба Фигаро» (1 час).

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

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

Примерный музыкальный материал.

музыкальные фрагменты: «Маленькая ночная серенада»;

«Dies irae», «Lacrymosa» из Реквиема

опера «Волшебная флейта» ария Царицы ночи,

Фортепианная фантазия ре-минор

Симфония №40 g moll.

Опера «Свадьба Фигаро»

Соната А - dur

Л.Бетховен. Жизненный и творческий путь.

Соната №8 «Патетическая».

Симфония №5.

Увертюра «Эгмонт» (1 час).

Творческий облик композитора. Музыкант – носитель, гений, полно воплотивший творческие принципы венской классической школы. Свобода, целеустремленность, гражданственность мировоззрения. Богатство духовно – эмоционального мира композитора. Преддверие романтизма. Симфонизм эпохи революций XVIII века. Идеалы гуманизма, свободы, общественного долга. Создание героического симфонизма. Героическая трагедия и трагическая героика в симфонии №5 (1805 – 1808). Традиции венской классической школы. Введение в партитуру новых инструментов. Завершение классической эпохи в развитии фортепианной сонаты. Пианизм нового времени. «Патетическая соната» (1798) – одна из вершин мировой фортепианной литературы. Театральность. Приемы фортепианного письма.

Примерный музыкальный материал:

Симфония №9 (4 часть)

Симфония №5, до минор

Симфоническая увертюра «Эгмонт»

Соната № 8, 14, 23

Увертюра «Эгмонт».

Тема 4. Романтизм в музыке. Композиторы – романтики. (6 часов).

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.

Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь.

Песни.

Произведения для фортепиано.

Симфония №8 (6 часов).

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. 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.

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

Примерный музыкальный материал:

Ф.Шуберт «Аве Мария»

«Лесной царь»

«Форель»

«Серенада»

пьесы для фортепиано «Музыкальные моменты»,

«Экспромты»,

Вальс си минор

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

Вокальный цикл «Зимний путь»:

«Шарманщик» Баллада «Лесной царь».

Симфония №8 «Неоконченная симфония» h moll.

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

Экспромт – фантазия

Ноктюрны до минор и Ми-бемоль мажор

Вальсы до-диез минор и ля минор

Прелюдия Ре-бемоль мажор

Соната №2 (3

часть) Полонез

№3 Мазурки №

5, 34, 49

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

«Полонез» A dur,

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

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

«Этюды» (Op.10 №3 E dur, №12 c moll).

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.

Тема5. Импрессионизм в живописи, поэзии и музыке.

Творческий облик К.Дебюсси(1,5 часа).

Импрессионизм – одно из направлений в искусстве Франции конца XIX века.

Новые взгляды, идеи, мироощущение. Новаторы – художники и салон

«Отверженных». Основные принципы импрессионизма.

Музыкальный импрессионизм: причины возникновения, музыкальный язык, ведущее положение одночастных симфонических пьес и циклов,

колористические находки. 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 «Бергамасская сюита»: «Лунный свет»

К. Дебюсси Прелюдии «Девушка с волосами цвета льна», «Шаги на снегу»

К. Дебюсси «Детский уголок» (по выбору преподавателя)

М. Равель Пavana

М. Равель Цикл «Ночной Гаспар»: «Ундина»

К. Дебюсси Ноктюрны: «Облака», «Праздненства», «Сирены»

«Прелюдии»,

«Послеполуденный отдых Фавна»

Тема 6 Пути развития европейского искусства XX. Австрия. Новая венская школа. Германия К. Орф. Франция. Группа шести. Оннегер. Польша. К. Пендерецкий. США Дж. Гершвин. (1,5 часа)

Тема 7. Русское народное творчество: колядки, веснянки, былины, исторические песни, лирические и колыбельные песни, плясовые и хороводные песни (1,5 часа).

Изучая фольклор, следует вспомнить народные праздники, обычаи, обряды, показать образцы декоративно-прикладного искусства, рассказать о промыслах, которыми славится их малая родина. Обязательно использовать изображения народных костюмов.

Знакомство с фольклором можно предложить как путешествие по народному календарю. Здесь возникнет ретроспектива к теме «Времена года в музыке». Вспомнив, можно сравнить изображение времен года в народных календарных песнях и в музыке профессиональных композиторов.

Весна. Обряды и песни. Веснянки. Встреча весны. Прилет птиц. Грачевник. Весенние заклички.

Зимние народные обряды и песни. Масленица

Календарные даты, начало жатвы и ее ход, обряд завиванья бороды. Песни.

Летние праздники, обряды и песни.

Примерный музыкальный материал:

колядки, подблюдные песни, масленичные песни (на выбор

преподавателя). Н.А. Римский-Корсаков. Проводы

Масленицы из оперы «Снегурочка», песни-веснянки,

семицкие песни, купальские песни (по выбору педагога).

Н. Римский-Корсаков. Хор девушек «Завью венки на все святки...». Сцена

завиванья венков из оперы «Майская ночь».

Музыкальное искусство России в первой половине XIX века.

Архитектура, живопись, литература того времени.

Творчество А.А.Алябьева, А.Е.Варламова и А.Л.Гурилева (1 час).

Сжатый обзор русской музыки в XVIII – начале XIX веках. Несколько имен и названий с 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 8. М.И.Глинка. Жизненный и творческий путь.

Опера «Иван Сусанин». Романсы и песни

Произведения для оркестра: «Камаринская», «Вальс – фантазия».

(А.С.Даргомыжский. Обзор творчества. (3 часа).

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 премьеры. 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.

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. 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:

«Я помню чудное мгновенье»

«Сомнение»

«Жаворонок»

«Попутная песня»

«Ночной смотр»

«Не искушай»

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

Интродукция, Каватина и рондо Антонида,

Трио «Не томи, родимый» 1 д.;

Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка 2 д.;

Песня Вани, Сцена Сусанина с поляками 3 д.;

Ария Сусанина, 4 д.;

Хор «Славься», Эпilog.

«Камаринская», «Вальс – фантазия»,

Увертюры «Ночь в Мадриде» и «Арагонская хота» (фрагменты)

А.С. Даргомыжский. Жизненный и творческий путь.

Опера «Русалка».

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:

«Старый капрал»

«Мне минуло 16 лет»

«Мне грустно»

«Титулярный советник»

Тема 9. Русская музыкальная культура 2-й половины XIX века.

А.П.Бородин. Жизненный и творческий путь.

Романсы.

Опера «Князь Игорь».

Симфония №2 «Богатырская» (1,5 часа).

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, М. Балакирев и «Могучая кучка».

А.П.Бородин

Творческий облик композитора. Ренессансная личность, крупная целостная натура.

Многогранность творческой деятельности Бородина. Широкий круг интересов юного Бородина, увлечение естественными науками и искусством. Учеба в Медико-хирургической академии. Музыкальное развитие Бородина. Научная командировка в Германию. 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 творчестве. Сочинения последнего десятилетия.

Обзор творческого наследия. Жанровое разнообразие произведений Бородина.

Опера «Князь Игорь» — центральное произведение композитора. Значение, содержание, либретто, история создания и постановки. Могучие хоры, старинные жанры — плачи, скоморошьи наигрыши, элементы знаменитого распева. Восточная тема в творчестве «Могучей кучки» и Бородина. Опера «Князь Игорь». Сюжет, патриотическая идея. Ознакомление с композицией оперы. Русь и Восток в музыке оперы. Развитие традиций эпического музыкального театра Глинки.

Разбор и прослушивание сцен и номеров оперы, предусмотренных календарно-тематическим планом. Обращение к клавиру и хрестоматии.

Сочинения для оркестра, камерных ансамблей, вокальная лирика. Сочетание в произведениях эпического и лирического начала. Глубокий интерес Бородина к историческому русскому эпосу на примере симфонии №2 (1876). Внутреннее родство образов «Богатырской» симфонии и оперы «Князь Игорь». Очищающая и возвышенная любовь к Отечеству – основа содержания симфонии №2. Разбор по хрестоматии и прослушивание 2-3 романсов и ноктюрна из Второго квартета.

Примерный музыкальный

материал: романсы и песни:

*«Для берегов отчизны дальней», «Песня темного леса»,
«Спящая княжна» 2 квартет III часть.*

Опера «Князь Игорь».

Симфония №2 си минор «Богатырская» 1 часть

Тема 10. М.П.Мусоргский. Жизненный и творческий путь.

Песни.

Цикл «Картинки с выставки».

Опера «Борис Годунов», Н.А.Римский-Корсаков(1,5 часа).

Творческий облик композитора.

Социальная направленность и новаторство 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. Музыкальный театр камерно-вокальной миниатюры Мусоргского. Новые жанры. Традиции Даргомыжского в речевой интонации. Наследие.

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 музыкальный материал:

Песни: «По-над Доном»

«Колыбельная Еремешке»

«Светик Савишна»

«Семинарист»

«Блоха»

«Сиротка»

«Озорник»

Цикл «Детская»: «С

няней» Цикл «Картинки

с выставки».

Опера «Борис Годунов»:

*Вступление, Хор «На кого ты
нас покидаешь, Хор «Слава», Сцена
коронации, первый монолог Бориса,
Пролог; Монолог Пимена и песня
Варлаама 11 д.;
Сцена галлюцинаций
Бориса 2 д.; Песня
Юродивого, хор «Хлеба»,
хор «Расходилась –
разгулялась», 4 д.*

Н.А.Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь.

***Симфоническая сюита
«Шехеразада». Опера
«Снегурочка».***

***Фрагменты из опер «Садко», «Сказка о царе
Салтане». Романсы (1час).***

Творческий облик композитора. Масштаб личности. Многогранность творческой и общественной деятельности Римского-Корсакова. Широта творческих интересов: композитор, дирижер, фольклорист, редактор, ученый, педагог, общественный деятель. Сказка, история и повседневный быт народа в операх Римского-Корсакова — ведущем жанре творчества.

Детство в Тихвине. Семья Римских-Корсаковых. Талант и тяга к музыке юного Римского Корсакова. Учеба в Морском корпусе в Петербурге. Развитие музыкальных интересов, уроки у Канилле. Знакомство с Балакиревым, сочинение симфонии, прерванное заграничным учебным плаванием. Успех симфонии у слушателей, создание ряда других сочинений для оркестра. Увлечение народной песней. Первая опера «Псковитянка». Педагогическая работа в консерватории. Совершенствование композиторского мастерства. «Майская ночь» и «Снегурочка» и «Испанское каприччио». Беляевский кружок; выступления в роли дирижера. Завершение и редактирование сочинений Мусоргского и Бородина. Новый расцвет оперного творчества с середины 90-х годов. Римский-Корсаков и революция 1905 года. «Золотой петушок» — опера-сатира. Ученики и последователи Римского-Корсакова. Всемирное признание композитора.

Обзор творческого наследия. Продолжение традиций Глинки. Поэтический музыкальный мир. Колористичность письма. Ведущее место оперы, сочинения для оркестра, романсы. «Летопись моей музыкальной жизни». Особенности симфонизма Римского – Корсакова. Мировое признание программной сюиты (1888). Одно из лучших сочинений русского автора о Востоке. Лейтмотивная система сюиты. Общие сведения о симфоническом оркестре; оркестровые группы и их инструментальный состав. Понятие о партитуре. Программный замысел сюиты. Разбор основных тем каждой части; средства создания восточного колорита. Раздельное прослушивание каждой части с выделением – узнаванием солирующих инструментов. Оперное наследие Римского – Корсакова. Многообразие оперных жанров. Поэзия сказочной музыки оперы и музыка поэтической «Весенней сказки» Островского. «Снегурочка». Рассмотрение оперы с элементами музыкально-литературной композиции. Значение, история создания и постановки, первоисточник, либретто. Чередование чтения текста А.Островского с разбором и прослушиванием музыки. Пантеизм и обрядность берендеева царства. Сказочное и реальное в опере. Природа и люди. Широкое обращение к народно-песенным мелодиям. Основные лейттемы. Музыкальная характеристика Снегурочки.

Примерный музыкальный материал:

Опера «Сказка о царе Салтане»: «Полет шмеля» 3 д.;
«Три чуда» 6 к.

Увертюра «Испанское каприччио» 1 часть

Романс «Редет облаков летучая гряда»

Симфоническая сюита «Шехеразада».

Опера «Снегурочка»:

Вступление, Песни и пляски птиц, Ария Снегурочки, Проводы Масленицы, Пролог; Шествие и каватина Берендея 2 д.;

Третья песня Леля 3 д.;

Сцена таяния Снегурочки, хор «Свет и сила» 4 д.

Тема 11. П.И.Чайковский. Жизненный и творческий путь.

Опера «Евгений Онегин».

Симфония №1 «Зимние грёзы».

Романсы.(1,5 часа)

Творческий облик композитора. Притягательность и обаяние, своеобразие и неповторимость личности русского гения второй половины XIX в. Близость мироощущения Чайковского и его великих современников — Толстого, Чехова, Достоевского, Левитана, Фета.

Преломление национальных традиций и национального стиля русской музыки и западноевропейских веяний в творчестве Чайковского, Чайковский - музыкант-психолог. Чайковский и Моцарт.

Многогранность личности и творческой деятельности Чайковского. Богатство тематики и жанров созданных им сочинений. Развитие и обогащение традиций Глинки и Даргомыжского.

Родительский дом в Воткинске. Семья Чайковского. Петербургские годы жизни. Училище правоведения и консерватория. Учителя Чайковского. Московский период жизни и творчества — педагогическая, музыкально-критическая и композиторская деятельность. Первый расцвет творчества. Отъезд из Москвы. Жизнь в Европе и в России в последующие годы. Напряженная творческая деятельность. Общение с видными музыкантами Европы. Рост популярности музыки Чайковского. Выступления в качестве дирижера. Высший расцвет творчества композитора. Дом в Клину. Музыка Чайковского в наши дни. Международный конкурс его имени.

Обзор творческого наследия Чайковского. Оперы и симфонии как ведущие жанры творчества. Другие произведения для оркестра, сочинения с участием хора. Камерные инструментальные и вокальные сочинения. Духовная музыка. Литературное наследие композитора. Наглядные схемы основных периодов жизни и творческого наследия композитора.

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

А. С. Пушкин в творчестве Чайковского. История замысла, особенности либретто, постановка оперы «Евгений Онегин» (1877). Отклик современников на «Лирические сцены» по Пушкину. Главная идея двух гениев XIX в.:

столкновение мечты и реальности. Единство европейского и национального в опере Чайковского. Композиция оперы и отдельных картин. Некоторые особенности драматургии. Сцена и ариозо. Последовательный разбор и прослушивание предусмотренных сцен и номеров, чтение стихов Пушкина. Работа с клавиром оперы. Просмотр видеокассеты спектакля во внеклассной работе. Сквозная драматургия. Многообразие оперных форм, Лейтмотивная система оперы. Значение, история создания, первоисточники увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта» (1869). Музыкальная интерпретация образов шедевра мировой литературы.

Примерный музыкальный материал:

Чайковский П. Балет «Лебединое озеро»:

Ганец маленьких лебедей, 2 д.,

Неаполитанский танец, 3 д.;

Балет «Щелкунчик»:

Марш соль мажор, 1 д..

Китайский танец, Вариация феи Драже, Вальс цветов, 2 д.;

Концерт Ns 1 для фортепиано с оркестром: Вступление;

Фортепианный цикл «Времена года»: «Осенняя

песня», «Подснежник»; Симфония №1 «Зимние

грезы» Опера «Евгений Онегин»:

Вступление, Дуэт Татьяны и Ольги, Хор «Уж как по мосту-мосточку», Ария Ольг», Ариозо Ленского, 1 к.;

Сцена письма Татьяны, 2 к.;

Хор «Девицы - красавицы», Монолог Онегина, 3 к.;

Сцена, ссоры Ленского и Онегина, 4 к.;

Ария Ленского, Дуэт Ленского и Онегина

«Враги», 5 к.; Ария Гремит, 6 к.,- Сцена

Татьяны и Онегина, 7 к. Увертюра-фантазия

«Ромео и Джульетта».

Тема 12. Русская музыкальная культура конца XIX- начала XX века.

Творческий облик А.Н. Скрябина.

Творческий облик С.В. Рахманинова.

Творческий облик И.Ф. Стравинского.(1,5 часа)

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.

А. К. Лядов; представитель петербургской школы Римского-Корсакова, профессор консерватории, участник беляевского кружка. Малые формы инструментальной музыки Лядова, своеобразие выразительных средств. Прослушивание с предварительной характеристикой 2-3 сочинений. **А. К. Глазунов.** Творческая и музыкально-общественная деятельность композитора. Глазунов и Римский-Корсаков. Жанровое разнообразие сочинений; преобладание инструментальных произведений крупной формы; балеты. Эпическое и лирическое в музыке Глазунова, красочность оркестровой палитры. Высокий авторитет Глазунова на родине и в Европе. Комментарии к озвученной музыке.

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

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

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

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

Многогранность творческого наследия композитора. Музыка Рахманинова в наши дни.

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

И.Ф.Стравинский Жажда обновления в мировой художественной культуре конца XIX — начала XX в. Острота столкновений мировоззрений художников. Уникальность музыкального наследия Стравинского И. Три этапа: шлистинеской 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, лейттемы, лейтгармонии.

Оркестр Стравинского.

Примерный музыкальный материал:

А.К.Лядов «Баба-Яга» или

«Кикимора». А.Н.Скрябин.

*Прелюдии op. 11, этюд dis
moll соч.8 №12.*

С.В.Рахманинов

*Романсы «Не пой, красавица, при мне», «Сирень» и другие
по выбору Вокализ*

*Фортепианные сочинения: Прелюдии, Этюды-
картины по выбору 2 фортепианный концерт.*

И.Ф.Стравинский

«Прибаутки»;

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

Петрушка, Балерина, 2 к.;

Танец Арапа, 3 к.;

Смерть Петрушки 4 к..

***Тема 13. С.С.Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Симфония №7.
Кантата «Александр Невский».***

Балеты «Ромео и Джульетта», «Золушка».

Фортепианная музыка(1.5 часа)

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.

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

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

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

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

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

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

Характеристика и прослушивание ряда номеров из «Ромео и Джульетты» и «Золушки». 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:

Кантата «Александр Невский».

Балет «Ромео и Джульетта» или «Золушка».

Симфония №7, №1

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.; 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.;*

***Тема 14. Д.Д.Шостакович. Жизненный и творческий путь. Симфония №7.
Фортепианные произведения. Квинтет соль минор. «Казнь Степана
Разина».(1,5 часа)***

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 традиции 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 избранному пути. Признание заслуг Шостаковича перед страной; привлечение композитора к общественной деятельности. Последние годы жизни; непрекращающаяся творческая работа. Признание музыки Шостаковича в мире. Обзор творческого наследия с выделением цикла

симфоний. Ведущее положение крупных инструментальных сочинений. Музыка для театра и кино, вокальные циклы, прелюдии и фуги.

Бетховенский тип симфонизма, гражданственность, глубина мышления и чувств, богатство содержания симфонического наследия Шостаковича.

Симфония № 7, «Ленинградская» (1941) - живой документ эпохи. История создания и исполнения.

Программность, трактовка сонатно-симфонического цикла.

Седьмая симфония. История создания и исполнения в годы Великой Отечественной войны. Содержательный смысл и общие особенности цикла. Характеристика 1 части и ее полный разбор по нотному тексту хрестоматии с выявлением характерных черт основного тематического материала, приемов развития. Прослушивание на следующем уроке после тщательного повторения музыкального материала. Поэма «Казнь Степана Разина». Обращение к истории XVII века. Выявление отличительных особенностей произведения; сочетание в нем концертности и театральности. Единство музыки и стихов Е. Евтушенко. Прослушивание с наблюдением за музыкой по клавиру.

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

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

Вокальные жанры в творчестве Шостаковича. Ощущение слова, естественная гибкость и одухотворенность живой речи в мелодии. Традиции Мусоргского в творчестве Шостаковича. Роль вокального цикла «Из еврейской народной поэзии» (1948). Глубина трагидийного начала, социальная заостренность содержания, остродраматическая концепция произведения. Народная текстовая основа. Принцип контраста в основе цикла.

Примерный музыкальный материал:

Квартет №3 (II, III ч.),

Симфония №11 (1 часть)

Симфоническая поэма «Казнь Степана Разина»

Струнный квартет №8 (2 часть) Романсы на стихи Долматовского, Музыка (романс) к кинофильму «Овод».

Симфония № 7.

Прелюдии и фуги.

Шостакович Симфония №7 «Ленинградская»

ХТК «24 прелюдии и фуги» ор, 87, Прелюдия и Фуга

№ 5 Ре мажор.

Вокальный цикл «Из еврейской народной поэзии» (5-6 песен на выбор преподавателя)

Тема 15. Обзор творчества композиторов А.И.Хачатуряна,

Г.В.Свиридов, Р.К. Щедрина. (1,5 часа).

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

Балеты Хачатуряна — одна из вершин балетного искусства XX в. Исторический роман «Спартак» на балетной сцене (1953); история создания, постановки, драматургия. Созвучность темы современному миру. Монументальная композиция. Полифонический талант автора.

Концерт для скрипки с оркестром ре минор (1940) — выдающееся произведение Хачатуряна. Эмоциональная открытость, драматизм, эпическая торжественность. Синтез восточного народномузыкального интонирования и традиций европейской музыкальной классики.

Примерный музыкальный материал:

Хачатурян. А, Балет. «Гаянэ»: Танец розовых девушек № 7, Вариация Нуяэ, № 10, Танец с саблями, №

Лезгинка из «Танцевальной сюиты» 4 д.;

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

Балет «Спартак» Адажио Спартака и Фригии»

Хачатурян А. Балет «Спартак»: Триумфальный марш, 1 д., 1 к., Смерть гладиатора, 2 д., 4 к., Адажио Спартака и Фригии, 3 д., 7 к., Торжество Кросса, 3 д., 8 к., Реквием., 4 д., 9 к, Хачатурян А. Концерт для скрипки и оркестра ре минор.

Г.В.Свиридов. 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 Бернса 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»,*

Р.К.Щедрин.

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

Щедрин Р. Концерт для поэта в сопровождении женского голоса, хора, оркестра «Поэтория» (фрагмент);

Балет «Конек-Горбунок»: Девичий хоровод; 1 д., 3 к.; Танец шутов и шутих, 3 д., 6 кр «Юмореска» для фортепиано.

Альбом пьес для фортепиано «Подражание

Альбенису», «Озорные частушки» для симфонического оркестра.

Базе Ж.—Щедрин Р. «Кармен-сюита».

Тема 16. Композиторы последней трети XX века. А.Г.Шнитке, С.А.Губайдулина, ,

А.П.Петров. (2 часа)

Авангардизм в музыке:

Взаимовлияние национальных музыкальных явлений страны и художественного опыта мировой музыкальной культуры. Композиторские техники (фольклорное направление, авангардизм, экспрессионизм, неоклассицизм, неоромантизм и др.) как отражение противоречий человеческих отношений, естественных и вызванных людьми катастроф, свидетельство новой эпохи.

Способность русских композиторов воспринимать прогрессивные явления мировой культуры, Взаимообогащение стилей.

Потрясения эпохи и возрастание роли, влияния, масштаба мемориальных жанров.

Музыкальные монографии. Объединение пьес в циклы.

Темы духовности и бездуховности в музыкальном искусстве.

Глубокое влияние Шостаковича Д. (сонатно-симфонический цикл, жанровые истоки тем, ритмика) и Прокофьева С. (оптимизм, цельное восприятие мира, танцевально-скерцозные образы) на музыку России второй половины XX в.,

Музыка России XX в. — документальное подтверждение глобальных проблем мира.

Связи процессов музыкального творчества с событиями общественно-политической жизни страны. Расширение международных культурных контактов. Творческая и музыкальнообщественная деятельность музыкантов разных поколений и специальностей. Обогащение жанров театральной, концертной и камерной музыки новыми произведениями, новыми стилевыми чертами. Общее представление о композиторских техниках конца XX века. Достижения исполнительского искусства. Музыкальное образование и просвещение. Расширение сферы воздействия музыки развлекательного назначения.

Взаимовлияние национальных музыкальных явлений страны и художественного опыта мировой музыкальной культуры. Композиторские техники (фольклорное направление, авангардизм, экспрессионизм, неоклассицизм, неоромантизм и др.) как отражение противоречий человеческих отношений, естественных и вызванных людьми катастроф, свидетельство новой эпохи.

Способность русских композиторов воспринимать прогрессивные явления мировой культуры, Взаимообогащение стилей. Потрясения эпохи и возрастание роли, влияния, масштаба мемориальных жанров. Музыкальные монографии. Объединение пьес в циклы. Темы духовности и бездуховности в музыкальном искусстве.

Глубокое влияние Шостаковича Д. (сонатно-симфонический цикл, жанровые истоки тем, ритмика) и Прокофьева С. (оптимизм, цельное восприятие мира, танцевально-скерцозные образы) на музыку России второй половины XX в.

Музыка России XX в, — документальное подтверждение глобальных проблем мира.

Шнитке А.

Творческий портрет

Неординарная, притягательная личность. Композитор-теоретик, композитор – философ.

Прошлое и настоящее, художник и время, композитор и культура — важнейшие темы творчества Шнитке. Контрастная драматургия, трагизм образного мира. Особое внимание к инструментальной музыке. Глубинная связь ушедшего с настоящим в творчестве Шнитке А. Сохранение духа времени, возрождение жанров прошлого в «Гимнах» (1974—1979). Особенности древнерусского пения, имитация голосов старинных инструментов, истоки тем в народной инструментальной музыке, игровые черты,

Примерный музыкальный материал:

Сюита в старинном стиле: «Пастораль»;
«Балет»; *Хоровой концерт (1 ч) «О,*
повелитель сущего всего»; *Concerto grosso*
№ 1, Прелюдия (1 ч.).

Шнитке А. Концерт для виолончели с оркестром № 1
(1 ч.); Шнитке А. Гимны: № 3 и № 4.

Э.Денисов.

Крупнейший русский композитор. Влияние кумиров (Глинки, Шостаковича, Моцарта, Шуберта) на музыку Денисова,

Художественный мир контрастов. Лиризм музыкальных образов. Освоение крупных музыкальных форм. Владение новейшими композиторскими техниками. Роль и значение театра в творчестве Денисова Э. Музыкальная жизнь страны рубежа веков. Основные явления и события. Обращение к газете «Музыкальное обозрение», журналу «Музыкальная жизнь» и др.

Многообразие жанров в наследии композитора. Идея красоты мысли, образа, неразрывность музыки и поэзии, сотворчество с исполнителями в его вокальном искусстве. Традиции русского хорового концерта вс. цикле для хора a capella «Приход весны» па стихи Фета. А. (1984)

Примерный музыкальный материал:

Денисов Э. Романтическая музыка для. гобоя, арфы и струнного трио; Реквием: «Рождение улыбки» (1 ч.); Камерная симфония № 1 (1 ч.).

Денисов Э. Пять пьес для смешанного хора на стихи. Фета А. «Осень»

Денисов Э. Цикл для хора a cappella «Приход весны», «Знаки на белом», «Диана в весеннем ветре»

Губайдулина С.

Эмоциональность самобытного композиторского дара. Интерес к вопросам человеческого бытия. Символы творчества: светлое-темное, живое-неживое, дух-бездушие., Религиозное мироощущение. Синтез культур Востока и Запада.

Камерная музыка — основа творчества. Активное восприятие и преобразование новейших композиторских техник XX в. Возрождение жанров прошлого, глубокая связь прошлого с настоящим, тема художника и времени в «Сюите в старинном стиле».

Примерный музыкальный материал:

«De profundus»;

Симфония для оркестра, соло ударных и меццо-сопрано «Час души» (фрагмент).

Сюита в старинном стиле,

Тема 17 Композиторы последней трети XX века. А.Петров, М.Таривердиев, Д.Тухманов, А.Рыбников и др.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Александрова В. Есть внутренняя музыка души // Музыка в школе, 1990, №3. С. 29-31.
2. Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. М., 1965.
3. Березовский Б. В классе музыкальной литературы // Музыка – детям. Вып. 3 М., 1976. С. 71-86.
4. Брянцева В. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебник для ДМШ: Второй год обучения предмету. М., 2000.
5. Булучевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь для учащихся. Л., 1977.
6. Васина – Гроссман В. Первая книжка о музыке. М., 1976.
7. Васина-Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах. М., 1999.
8. Волкова П., Казанцева Л. Уроки музыки – уроки творчества // Проблемы детского музыкального воспитания. Сб. тр. /РАМ им. Гнесиных, Вып. 131, 1994. С. 31-47.
9. Гивенталь И. Методика обучения музыкальной литературе в училище: учебное пособие. М., 1987.
10. Калинина Г. Пособие по музыкальной литературе. Вып. I-III. М., 1998.
11. Калинина Г., Егорова Л. Пособие по музыкальной литературе. Вып IV. Тесты по отечественной музыке XX века. М., 1998.
12. Калинина Е. Мировая художественная культура. Тесты по культуре зарубежных стран. М., 2000.
13. Лисянская Е. Примерный тематический план по предмету музыкальной литературы для ДМШ и музыкальных отделений школ искусств. М., 1988.
14. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. М., 1984.
15. Токарская М. Совершенствование методов обучения музыкальной литературе в детской музыкальной школе // Проблемы детского музыкального воспитания. Сб. тр. /РАМ им. Гнесиных, Вып. 131, 1994. С.74-89.
16. Фрумкис Т. Новое в музыкальном материале для начального курса музыкальной литературы. М., 1978.
17. Шевчук Л. Исторические путешествия в мир искусства // Музыка в школе, 1990, №3. С.57-58.

- 18.Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч.2. Архитектура, изобразительное и декоративно - прикладное искусство XVII-XX вв. М., 1999.
- 19.Интернет – ресурсы
- 20.Шорникова. Музыкальная литература 4-7 класс. (учебное пособие). Феникс.
- 21.Камозева. Неправильная музыкальная литература. Феникс
- 22.Экспресс-курс по музыкальной литературе.
- 23.Хрестоматия по музыкальной литературе 4-7 касс