Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ им. С.А.КУСЕВИЦКОГО»

Утверждаю Рекомендована:

Директор Заседанием методического совета

МОУ ДОД ДШИ им. С.А.Кусевицкого протокол №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Сверчкова С.Е/ от «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г.

Протокол педагогического совета

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г.

**МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА**

Рабочая программа для одаренных учащихся

фортепианного отделения

Детской школы искусств

срок реализации программы 4 года

***Автор-составитель:***

Красавина Ф.Х. преподаватель

теоретических дисциплин

ДШИ им.С.А.Кусевицкого

первая категория

г. В-Волочек

2013 г.

**Содержание**

1. Пояснительная записка………………………………………………………………..
2. Примерные тематические планы……………………………………………………..
3. Содержание тем учебного курса……………………………………………………..
4. Требования к уровню подготовки учащихся………………………………………..
5. Методическое обеспечение……………………………………………………………
6. Список литературы……………………………………………………………………

**Пояснительная записка**

Данная рабочая программа составлена на основе примерной программы и методических рекомендаций для детских музыкальных школ и музыкальных отделений школ искусств «Музыкальная литература» НМЦХО – 2002 г. (автор А.И. Лагутин).

***Цель программы:*** формирование музыкальной культуры обучающихся, накопление слухового опыта, воспитание музыкального вкуса, формирование потребности познавательной деятельности и расширение кругозора детей.

***Задачи программы:***

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

***Сроки реализации программы:***

Данная программа рассчитана на 4 года обучения.

Предмет «Музыкальная литература» вводится в учебный план со 2 класса для обучающихся с 5-летним сроком обучения и с 4 класса для обучающихся с 7-летним сроком обучения.

В соответствии с учебным планом, на предмет «Музыкальная литература» отводится 34 часа в год, из расчета - 1 час в неделю.

***Содержание предмета:***

Основной принцип построения учебного курса - принцип историзма. Логически-исследовательное изложение материала от эпохи к эпохе.

В курсе «Музыкальная литература» сделан акцент на знакомство с понятием «стиль», предлагается изучение музыки XX в. Музыкальный материал разнообразен в тембровом отношении и охватывает практически все основные этапы развития музыкальной культуры.

Тематическая структура предмета «Музыкальная литература» такова:

1. Обзорные темы.
2. Творческие портреты композиторов.
3. Краткие обзоры творчества композиторов.
4. Аналитические темы.

Изложение основ предмета требует продумывания ряда вопросов:

1. Звуковая и временная природа музыки. Музыка как язык общения. Музыка среди других искусств.
2. Содержание музыкального произведения. Музыкальный образ. Выразительные и изобразительные возможности музыки. Программная музыка.
3. Музыкальный язык и его составные элементы.
4. Интонация – фундамент речи и музыки. Музыкальная тема.
5. Музыкальный жанр. Классификация жанров. Изучение важнейших жанров музыки.
6. Музыкальный стиль и его виды.
7. Анализ музыкального произведения в соответствии с возможностями обучающегося.

Для успешного овладения знаниями необходимо изучать с обучающимися термины, определения, понятия.

Данная программа выделяет и позволяет использовать межпредметные связи музыкальной литературы с другими специальными музыкальными дисциплинами и общеобразовательными предметами (история, литература, изобразительное искусство и др.)

Расширение кругозора происходит за счет привлечения богатого музыкального, изобразительного и литературного материала, знакомства с классическими произведениями великих творцов, составляющих сокровищницу мировой культуры. Полученные знания становятся базой для дальнейшего изучения мира искусства и залогом пробуждения собственного интереса к этой области человеческой жизни. Это, в свою очередь, является показателем формирования потребности познавательной деятельности школьников и базой для составления собственного мнения о том или ином произведении искусства.

***Изложение теоретического материала:***

Рабочая программа состоит из ряда монографических и обзорных тем, расположенных в хронологической последовательности, в которых находит освещение творческая деятельность всех великих русских классиков XIX века и ряда композиторов ХХ века, наиболее значительные музыкально-общественные явления того времени в их связях с отечественной историей и культурой.

Каждая монографическая тема включает небольшое введение, биографию и обзор творческого наследия композитора, разбор 2 - 4 наиболее значительных произведений разных жанров, которые затем прослушиваются в звукозаписи. Отбор материала и его освещение даются с учетом возрастных и познавательных возможностей подростков, а также количества уроков, отводимых на изучение каждой темы согласно тематическому плану.

***Примерные условия реализации данной программы:***

* Наличие учебных групп (не менее 5 человек);
* Наличие фоно- и аудиотеки;
* Осуществление тесной связи с преподавателями по специальности и хоровому классу, музыкальной литературе;
* Соблюдение межпредметных связей;
* Сотрудничество разных музыкальных учебных заведений, обмен опытом;
* Активный поиск новых форм и методов преподавания слушания музыки, самообразование педагогов.

Данная рабочая программа является адаптированной и педагог имеет право на вариативность при изучении материала в зависимости от степени одаренности учеников.

Учет успеваемости и контроль за выполнением программы проводится несколькими способами.

***Механизм 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 каждой четверти, полугодия, года (Форма контрольных уроков различна в зависимости от объема, особенностей пройденного материала, а также от способностей и возраста детей (тесты, собеседования, сочинения, рефераты, викторины и т. д.);

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 выставляется итоговая оценка успеваемости на основании текущих отметок.

В конце 1 и 3 четвертей каждого года проводятся повторно – обобщающие уроки.

В конце полугодий (2 и 4 четвертей) проводятся контрольные уроки.

***Требование к контрольному уроку:***

* Изложение темы в устном или письменном виде (тестовые задания).
* Музыкальная викторина по материалу четверти, полугодия или учебного года.

***По окончании курса «Музыкальной литературы» обучающийся должен:***

* Различать основные творческие методы и направления (классицизм, романтизм, реализм и т.д.);
* Уметь анализировать музыкальное произведение;
* Владеть выразительной и грамотной речью;
* Иметь навык самостоятельной работы с конспектом или книгой;
* Уметь различать в произведении черты конкретной эпохи и стиля.

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.**

Содержание обучения определяется целями и задачами начального музыкального образования и теми возможностями, которыми предмет располагает для их реализации. Усвоение содержания предмета является целью обучения и в то же время средством развития, содействующим достижению этих целей. В процессе этого усвоения совершенствуется мышление, память и слух учащихся, формируются их творческие способности и приёмы деятельности. Качество усвоения содержания предмета определяет уровень достижения целей.

В данном учебном курсе музыка представлена произведениями народного и классического искусства различных жанров, стилей и национальных композиторских школ последних трёх столетий. Эти произведения рассматриваются как явления искусства, продукт творческой деятельности музыкантов и конкретной общественно-исторической среды. Выбор произведений определяется как слушательскими возможностями обучающихся того или иного возраста и уровнем их музыкальной подготовки, так и дидактической целесообразностью.

Усвоение музыки осуществляется при её прослушивании, разборе, проигрывании и запоминании как в классе, так и в процессе самостоятельной работы обучающихся.

Важной составной частью содержания музыкальной литературы являются знания о музыке из области теории, истории и музыкальной практики. Теоретические знания необходимы для изучения и объяснения музыки, исторические знания важны для понимания исторической и социальной обусловленности музыки, осознания индивидуальных качеств композиторского стиля. Знания из области музыкальной практики помогают ориентироваться в явлениях и процессах современной музыкально-общественной жизни, объяснять и оценивать происходящее в ней.

В содержании предмета следует различать знания информативные и понятийные. К первым относятся все имена, названия, даты, факты, события, то есть те, что несут конкретную информацию. Такие знания составляют значительную часть учебного материала. Понятийные знания в курсе музыкальной литературы – это ключевые слова, словосочетания, термины, которые в обобщённом виде отражают существенные признаки явлений художественного творчества и общественно-музыкальной практики вне их индивидуального проявления. Необходимость дифференцированного подхода педагога к информативным и понятийным знаниям обусловливается различиями в способах и уровне их усвоения учащимися. Если информативные знания должны быть верно поняты и лишь частично сохранены в долговременной памяти учащихся, то знания понятийные – осмысленные и длительно сохраняемые в памяти – во многом определяют качество усвоения предмета в целом.

В музыкальной литературе к специальным умениям и навыкам относятся слушательские навыки, то есть эстетическое восприятие музыки. Слушательские навыки, лежащие в основе всех других способов музыкальной деятельности, в музыкальном обучении имеют межпредметный характер, так как присутствуют и обогащаются на всех уроках музыки. На уроках музыкальной литературы эти навыки формируются при прослушивании и анализе музыки, во внеклассном общении с ней.

Другим специальным умением является анализ музыки, объединяющий музыку и знания о ней. В той или иной форме ученики анализируют музыку на всех уроках в ДМШ, и потому данное умение также является межпредметным. На уроках музыкальной литературы оно формируется, в основном, в классной работе, в процессе слухового анализа выразительных средств музыки и при работе с нотным текстом произведений.

Специальные умения, как и понятийные знания, составляют основу курса музыкальной литературы, сердцевину его содержания. Качество их усвоения обучающимися в конечном счёте будет определять уровень музыкальной культуры, которого они смогут достичь с помощью музыкальной литературы.

Предметным умением, которым обучающиеся овладевают при изучении музыкальной литературы (на других занятиях может иметь место лишь его применение), является умение рассказывать, говорить о музыке. Суметь что-либо сказать о музыке – значит осмыслить услышанное. Данное умение учит размышлять о музыке, применять знания, связывая их со слуховыми впечатлениями. Выразить свои впечатления от прослушанной музыки, найти слова, чтобы охарактеризовать содержание произведения – и есть проявление данного умения. Оно учит вести беседу о музыке, выражать свои мысли о музыкальном искусстве, приобщает к просветительской деятельности.

В основу систематизации учебного материала положен хронологически-тематический принцип, традиционный для данного предмета, в сочетании с дидактическим на первом году обучения. Линейное расположение материала с элементами концентричности в освоении понятийных знаний даёт возможность познавать конкретные явления художественного творчества, знакомиться с биографиями и творческим наследием великих композиторов и одновременно видеть взаимосвязь эпох и стилей, представлять процесс развития музыкального искусства, смену художественных направлений, историческую обусловленность отдельных этапов музыкального искусства.

Основу изложения содержания в настоящей программе составляет группировка материала в разделы и темы.

Первый год обучения – пропедевтический (вводный, содержащий предварительный круг знаний). Его назначение – пробудить в учащихся сознательный и стойкий интерес к слушанию и разбору музыкальных произведений, к приобретению знаний о музыке.

Основные разделы первого года обучения – средства музыкальной выразительности, знакомство с музыкальными инструментами и видами оркестров, с музыкальными формами – от самых простых к более сложным. Отдельные занятия посвящены русской народной музыкальной культуре – жанровым разновидностям русской песни и её использованию в профессиональной музыке, маршу и танцу.

Основными формами работы на первом году обучения должны стать прослушивание музыки и работа с нотным текстом, характеристика содержания произведений, их жанровых особенностей, структуры и выразительных средств, объяснение и усвоение новых терминов и понятий, запоминание и узнавание музыки.

Программа второго года обучения – классики европейской музыки – представляет собой последовательность моногорафиеских тем, соответствующих историко – художественному процессу: И.С.Бах, Й. Гайдн, В.А. Моцарт, Л.Бетховен, Ф.П.Шуберт, Ф.Ф.Шопен. Каждая тема-монография содержит рассказ о жизни композитора (биография), краткий обзор творческого наследия, характеристику и разбор отдельных произведений (или их законченных частей) с последующим прослушиванием.

Биография композитора позволяет не только нарисовать портрет великого музыканта, но и содержит сведения исторического, бытового, художественного и музыкально-теоретического характера, показывающие разносторонние связи искусства с жизнью. Формы бытования музыки в различные эпохи и в различных слоях общества, социальное положение музыкантов, сочетание таланта и труда в композиторской профессии – большой познавательный материал, расширяющий представление учащихся о музыкальном искусстве.

Музыкальный материал, составляющий основу большинства тем, впервые знакомит учащихся с сонатно-симфоническим циклом и сонатной формой. Эти знания, вводимые в теме «Й.Гайдн», закрепляются затем при изучении сонат и симфоний Моцарта, Бетховена и Шуберта. Освоение инструментальных произведений крупной формы, слуховое, теоретическое и исполнительское (в классе игры на инструменте) следует рассматривать как важный этап музыкального развития учащихся. Представленные в темах другие жанры музыки (песни, фортепианные сочинения малых форм, сюиты), знакомство с фрагментами оперы «Свадьба Фигаро» способствуют расширению и углублению полученных ранее знаний.

Знакомству с отечественной музыкой отводится два последних года обучения. Программа предусматривает темы, посвящённые основным представителям русской музыки XIX века: М.И.Глинке, А.С.Даргомыжскому, М.П.Мусоргскому, А.П.Бородину, Н.А.Римскому-Корсакову, П.И.Чайковскому. Помимо монографических тем этот раздел программы включает также обзорные уроки, назначение которых – дать общее представление о музыкальной культуре России до Глинки, в 60-70 годы XIX века и на рубеже XIX и XX веков.

Основное внимание в разделе музыкальные классики XIX века уделено опере – ведущему жанру русской классической музыки. Изучение опер должно быть комплексным и предполагает включение кратких сведений из истории их создания, характеристику содержания и композиции произведения, его важнейших жанровых и театральных особенностей. Эти сведения в сочетании с анализом отдельных сцен и номеров дадут учащимся достаточно полное представление о сочинении. На примере пяти русских классических опер учащиеся смогут хорошо усвоить общие закономерности жанра и некоторые особенности, характерные для творчества отдельных композиторов. Знакомство с произведениями других жанров должно дать учащимся представление о богатстве содержания и жанровом многообразии отечественной музыки.

Курс музыкальной литературы завершается изучением наиболее значительных явлений музыкального творчества, а также освещает один из наиболее сложных и противоречивых периодов в истории отечественного музыкального искусства – XX век и включает некоторые биографические сведения и характеристику творчества А.К. Лядова, А.Н. Скрябина, С.В. Рахманинова, С.С.Прокофьева, Д.Д.Шостаковича. Отдельный урок посвящён знакомству с творчеством А.И.Хачатуряна,

**ПРИМЕРНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ.**

**I ГОД ОБУЧЕНИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п / п** | **Название темы** | **Количество**  **часов** |
|  | ***Знакомство с небольшими произведениями различных жанров и форм на примере народной и классической музыки.*** |  |
| **Тема 1.** | Средства музыкальной выразительности. | 2 |
| **Тема 2.** | Знакомство с музыкальными инструментами. Инструменты симфонического оркестра. | 2 |
| **Тема 3.** | Знакомство с инструментами духового оркестра | 1 |
| **Тема 4.** | Знакомство с оркестром русских народных инструментов | 1 |
| **Тема 5.** | Музыкальные формы. | 5 |
| **Тема 6.** | Музыкальные жанры | 13 |
| **Тема 7.** | Программно-изобразительная музыка | 4 |
| **Тема 8.** | Музыка в театре. Опера. Балет. | 6 |
|  | **ИТОГО:** | 34 |

**II ГОД ОБУЧЕНИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п / п** | **Название темы** | **Количество**  **часов** |
|  | ***Творчество классиков европейской музыки*** |  |
| **Тема 1.** | Общая характеристика зарубежной музыкальной культуры XVII - XVIII в.в. | 1 |
| **Тема 2.** | И.С.Бах. Жизненный и творческий путь. Произведения для органа. Инвенции. Сюиты. «ХТК». | 5 |
| **Тема 3.** | Классицизм в музыке. Венская классическая школа. | 1 |
| **Тема 4.** | Й.Гайдн. Жизненный и творческий путь. Симфоническое и клавирное творчество. | 4 |
| **Тема 5.** | В.А.Моцарт. Жизненный и творческий путь.  Соната Ля мажор. Симфония №40 соль минор. Опера «Свадьба Фигаро» | 6 |
| **Тема 6.** | Л.Бетховен. Жизненный и творческий путь. Соната №8 «Патетическая». Симфония №5. Увертюра «Эгмонт». | 6 |
| **Тема 7.** | Романтизм в музыке. Композиторы – романтики. | 1 |
| **Тема 8.** | Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь. Песни. Произведения для фортепиано. Симфония №8. | 5 |
| **Тема 9.** | Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь. Фортепианное творчество. | 5 |
|  | ИТОГО: | 34 |

**III ГОД ОБУЧЕНИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п / п** | **Название темы** | **Количество**  **часов** |
|  | ***Творчество русских композиторов – классиков*** |  |
| **Тема 1.** | Музыкальное искусство России в первой половине XIX векаАрхитектура, живопись, литература того времени. Творчество А.А.Алябьева, А.Е.Варламова и А.Л.Гурилева. | 2 |
| **Тема 2.** | М.И.Глинка. Жизненный и творческий путь.  Опера «Иван Сусанин». Произведения для оркестра: «Камаринская», «Вальс – фантазия», Романсы и песни. | 9 |
| **Тема 3.** | А.С.Даргомыжский. Жизненный и творческий путь. Опера «Русалка». Романсы и песни. | 4 |
| **Тема 4.** | Русская музыкальная культура 2-й половины XIX века. | 1 |
| **Тема 5.** | А.П.Бородин. Жизненный и творческий путь. Романсы. Опера «Князь Игорь». Симфония №2 «Богатырская». | 5 |
| **Тема 6.** | М.П.Мусоргский. Жизненный и творческий путь. Песни. Цикл «Картинки с выставки». Опера «Борис Годунов». | 5 |
| **Тема 7.** | Н.А.Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь. Симфоническая сюита «Шехеразада». Опера «Снегурочка». Фрагменты из опер «Садко», «Сказка о царе Салтане». Романсы. | 8 |
|  | ИТОГО: | 34 |

**IV ГОД ОБУЧЕНИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п / п** | **Название темы** | **Количество**  **часов** |
| ***Творчество русских композиторов – классиков XIX – XX веков.*** | | |
| **Тема 1.** | П.И.Чайковский. Жизненный и творческий путь. Опера «Евгений Онегин». Симфония №1 «Зимние грёзы». Романсы. | 8 |
| **Тема 2.** | Русская музыкальная культура конца XIX- начала XX века. | 1 |
| **Тема 3.** | Творческий облик А.К. Лядова | 2 |
| **Тема 4.** | Творческий облик А.Н. Скрябина. | 1 |
| **Тема 5.** | Творческий облик С.В. Рахманинова. | 2 |
| **Тема 6.** | Творческий облик И.Ф. Стравинского.Балет «Петрушка». | 2 |
| **Тема 7.** | Отечественная музыкальная культура XX века. | 1 |
| **Тема 8.** | С.С.Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Симфония №7. Кантата «Александр Невский». Балеты «Ромео и Джульетта», «Золушка». Фортепианная музыка. | 7 |
| **Тема 9.** | Д.Д.Шостакович. Жизненный и творческий путь. Симфония №7. Фортепианные произведения. Квинтет соль минор. «Казнь Степана Разина». | 5 |
| **Тема 10.** | А.И.Хачатурян. Обзор творчества. | 2 |
| **Тема 11.** | Г.В.Свиридов. Р.К. Щедрин. Обзор творчества. | 1 |
| **Тема 12.** | Композиторы последней трети XX века. | 2 |
|  | ИТОГО: | 34 |

**СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА.**

**I ГОД ОБУЧЕНИЯ.**

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

Задачи I года обучения:

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

***Тема 1. Средства музыкальной выразительности. (2 часа)***

Язык музыки. Его элементы.

Мелодия  
 Вокальная, инструментальная, кантилена,речитатив

***Примерный музыкальный материал:***

«Вниз по матушке по Волге» р.н.п.

М. Глинка «Полька»

Л. Бетховен «Сурок»

М. Глинка «Речитатив и ария Сусанина» из оперы «Иван Сусанин»

Лад

***Примерный музыкальный материал***:

Ф. Шуберт «Вальс си-минор»

*Гармония*

***Примерный музыкальный материал***:

Ф. Шопен «Прелюдия №20»

Ритм,размер,темп

***Примерный музыкальный материал:***

И. Дунаевский «Веселый ветер»

Й. Гайдн «Квартет»

*Динамика*

***Примерный музыкальный материал:***

С. Майкапар «Эхо в горах»

Регистр

***Примерный музыкальный материал:***

П. Чайковский «Жаворонок»

В. Ребиков «Медведь»

Тембр

Певческие голоса

***Примерный музыкальный материал:***

Ариозо Ленского из оперы П. Чайковского «Евгений Онегин»

Ариозо Онегина из оперы П. Чайковского «Евгений Онегин»

Ария Сусанина из оперы М. Глинки «Иван Сусанин»

Ария Снегурочки из оперы Н. Римского-Корсакова «Снегурочка»

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

Ария Ольги из оперы П. Чайковского «Евгений Онегин»

Песня Вани из оперы М. Глинки «Иван Сусанин»

***Тема 2. Знакомство с музыкальными инструментами.***

***Инструменты симфонического оркестра. (2 часа)***

Четыре группы инструментов симфонического оркестра:

- струнные смычковые

- деревянные духовые

- медные духовые

- ударные

***Примерный музыкальный материал:***

Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» (Вариации на тему Г.Перселла)

***Тема 3. Знакомство с инструментами духового оркестра. (1 час)***

Медные духовые инструменты

***Примерный музыкальный материал:***

А. Дворжак «Мелодия»

Ф. Шопен «Траурный марш»

***Тема 4. Знакомство с оркестром русских народных инструментов***

*Русские народные инструменты*

***Примерный музыкальный материал:***

«Камаринская» русский народный танец.

***Тема 5. Музыкальные формы.(8 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.

Одночастная форма

***Примерный музыкальный материал:***

Ф.Шопен «Прелюдия» №7,

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

Двухчастная форма

***Примерный музыкальный материал:***

*П.И.Чайковский* «Старинная французская песенка», «Шарманщик поет» из цикла «Детский альбом».

Трехчастная форма

С. Рахманинов «Итальянская полька»

Р. Шуман «Смелый наездник» из цикла «Альбом для юношества»

П.И. Чайковский «Вальс» из цикла «Детский альбом».  
  
 Вариации

***Примерный музыкальный материал:***

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

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

*М . Глинка* «Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила»

*В.Г. Моцарт* «Соната Ля-мажор» первая часть.

Рондо

***Примерный музыкальный материал:***

*Й.Гайдн* «Соната ми-минор» третья часть

Соната Ре-мажор 1 часть

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

***Тема 6 . Музыкальные жанры (13 часов)***

Разнообразие музыкальных жанров:

- Вокальный (песня, романс, ария)

- Инструментальный (соната, симфония, квартет)

- Вокально-инструментальный (кантата, оратория, месса)

- Театральный (опера, балет, оперетта)

*Марши. Песни-марши. Инструментальные марши*

Роль маршевой музыки в жизни людей. Различные виды маршей. Основные средства музыкальной выразительности, присущие жанру марша.

***Примерный музыкальный материал:***

Марш из оперы «Аида» Д. Верди

Марш из балета «Щелкунчик» П. Чайковского

«Похороны куклы» из «Детского альбома» П. Чайковского

«Авиамарш» Хайта

«Марш нахимовцев» Соловьева-Седого

*Танцы. Народные танцы.*

Танец как один из древнейших видов искусства. Его роль в быту. Национальная основа танцевальной музыки. Своеобразие выразительных средств каждого танца: темпа, метра, ритма.

***Примерный музыкальный материал:***

Русский народный танец «Камаринская»

Белорусский народный танец «Бульба»

Украинский народный танец «Гопак»

Дагестанский народный танец «Лезгинка»

*Европейские танцы.*

Народный танец как один из истоков творчества европейских композиторов. Танцевальные жанры в произведениях инструментальной и театральной музыки.

***Примерный музыкальный материал:***

Э. Григ «Норвежский танец №2»

И. Брамс «Венгерский танец №5»

К. Вебер Вальс из оперы «Волшебный стрелок»

Б.Сметана Полька из оперы «Проданная невеста»

Венявский Мазурка

Огиньский Полонез

*Народная песня в произведения русских композиторов-классиков.*

Происхождение народной песни, отражение в ней различных сторон жизни народа: его истории, повседневного быта. Разнообразие песенных жанров.

Народное творчество как основа профессиональной музыки. Интерес композиторов-классиков к народу и его песне. Изучение и собирание ими лучших образцов народного музыкального искусства. Сборники народных песен. Произведения на народные темы. Использование народных мелодий в операх, симфонической и камерной музыке.

***Примерный музыкальный материал:***

Н. Римский-Корсаков. Обработка песни «Как за речкою»

М. Глинка. Вариации на русскую народную песню «Среди долины ровныя»

М. Мусоргский. Песня Марфы из оперы «Хованщина»

Н. Римский-Корсаков песня Садко из оперы «Садко»

П. Чайковский. Вторая часть из первого струнного квартета.

П. Чайковский. Финал первого фортепианного концерта.

К. Лядов «8 русских народных песен для оркестра»

***Тема 7. Программно – изобразительная музыка. (4 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 8. Музыка и театр. Опера. Балет. (6 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*. «Руслан и Людмила»: Увертюра, Первая песня Баяна, Интродукция, Каватина Людмилы, Рондо Фарлафа, Ария Руслана, Марш Черномора, Лезгинка (4 действие);

*Балет.*

Знакомство с жанром балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, основой которого являются сказочные сюжеты; с именами лучших отечественных танцоров и хореографов. Балет-искусство 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****:*

*Чайковский П*. «Щелкунчик».

**II 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. (1 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 альта 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». (5 часов)***

Творческий облик композитора.

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

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

***Примерный музыкальный материал:***

Финал из оркестровой сюиты №2,

«Ave Maria».

*И.С. Бах – Г.Гуно* «Аве Мария»

«Страсти по Матфею» (№1, №47)

Хоральная прелюдия соль - минор

Немецкая школа органистов. Патетика, величие, мощь органной музыки Баха. Протестанский хорал. Образная глубина. Импровизаторский дар Баха. Малый двухчастный цикл. Органные произведения. Токката и фуга ре-минор (1709). Понятия: Токката, фуга, 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 С 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 форма 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» (6 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 A - dur

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

***Соната №8 «Патетическая».***

***Симфония №5.***

***Увертюра «Эгмонт» (6 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 (5 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 ми минор

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

***Примерный музыкальный материал:***

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

Вокальный цикл «Зимний путь»

баллада «Лесной царь».

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

***Музыкальный материал:***

Симфония №8 «Неоконченная симфония» h moll.

***Тема 9. Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь.***

***Фортепианное творчество (5 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» (Ор. 7 №1 B dur, Ор.17 №4 а moll, Ор.45 №5 F dur),

«Полонез» А dur,

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

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

«Этюды» (Ор.10 №3 E dur, №12 c moll).

**III 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. 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 час).***

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 XIXвека. 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 2. М.И.Глинка. Жизненный и творческий путь.***

***Опера «Иван Сусанин».***

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

***Романсы и песни (9 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 З. Деном. Создание оперы “Иван Сусанин” и ее премьера. Работа в Придворной певческой капелле. Н. Кукольник. Работа над оперой “Руслан и Людмила”. Высший расцвет творчества. Париж, Глинка и Берлиоз. Поездка по Испании, Испанские увертюры.

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

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

***Примерный музыкальный материал:***

«Я помню чудное мгновенье»

«Сомнение»

«Жаворонок»

«Попутная песня»

«Ночной смотр»

«Не искушай»

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

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

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

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

***Примерный музыкальный материал:***

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

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

Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка 2 д.;

Песня Вани, Сцена Сусанина с поляками 3 д.;

Ария Сусанина, 4 д.;

Хор «Славься», Эпилог.

Наследие композитора в симфонической музыке. Жанровое разнообразие.

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

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

Традиции Глинки в творчестве русских композиторов.

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

***Примерный музыкальный материал:***

«Камаринская», «Вальс – фантазия»,

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

***Тема 3. А.С. Даргомыжский. Жизненный и творческий путь.***

***Опера «Русалка».***

***Романсы и песни (4 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 4. 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, мсполнителей. Новые пути композиторской школы России. Общественно-политическая жизнь в 60-е годы. Расцвет литературы и искусства. Роль русской музыки в мировой художественной культуре.

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

***Примерный музыкальный материал:***

*М.А.Балакирев* «Исламей»

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

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

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

*Н. Римский – Корсаков* Опера «Сказка о царе Салтане»: «Три чуда» 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 5. А.П.Бородин. Жизненный и творческий путь.***

***Романсы.***

***Опера «Князь Игорь».***

***Симфония №2 «Богатырская» (5 часов).***

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.

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 6. М.П.Мусоргский. Жизненный и творческий путь.***

***Песни.***

***Цикл «Картинки с выставки».***

***Опера «Борис Годунов» (5 часов).***

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»

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:***

номера из оперы «Хованщина»   
 *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.

Цикл «Картинки с выставки».

***Тема 7. Н.А.Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь.***

***Симфоническая сюита «Шехеразада».***

***Опера «Снегурочка».***

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

***Романсы (8 часов).***

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 «Редеет 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.

**IV ГОД ОБУЧЕНИЯ.**

Задачи IV года обучения:

* Раскрыть особенности стиля русской музыки XX века.

***Тема 1. П.И.Чайковский. Жизненный и творческий путь.***

***Опера «Евгений Онегин».***

***Симфония №1 «Зимние грёзы».***

***Романсы. (8 часов).***

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, I 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»;

«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 Татъяны 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.;

АрияЛенского, Дуэт Ленского и Онегина «Враги», 5 к.;

Ария Гремина, 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».

***Тема 2. Русская музыкальная культура конца XIX- начала XX века. (1 час).***

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. 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 инструментальный 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.

***Тема 3.*** Творческий облик А.К.Лядова. ***(2 часа).***

А. К. Лядов; представитель петербургской школы Римского-Корсакова, профессор консерватории, участник беляевского кружка. Малые формы инструментальной музыки Лядова - прелюдии, мазурки, багатели, вальсы, интермеццо, арабески, экспромты, этюды, «Музыкальная табакерка», а также фортепианный цикл «Бирюльки».

Прослушивание с предварительной характеристикой 2-3 сочинений.

***Примерный музыкальный материал:***

А.К.Лядов «Баба-Яга» , «Кикимора», «Волшебное озеро».

***Тема 4.*** Творческий облик А.Н. Скрябина. ***(1 час).***

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 5*.** Творческий облик С.В. Рахманинова. ***(2 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 6****.* Творческий облик И.Ф. Стравинского.

***Балет «Петрушка». (2 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 ХХ 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 ХХ 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, лейттембры, 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 7. Отечественная музыкальная культура XX века. (1 час).***

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.);

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

*Губайдулина С*, «De profundus»;

*Гаврилин В*. «Русская тетрадь» (произ­ведение на выбор);

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

*Салманов В*. Хоровой концерт «Лебедушка» (фраг­мент по выбору),

***Тема 8. С.С.Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Симфония №7. Кантата «Александр Невский».***

***Балеты «Ромео и Джульетта», «Золушка».***

***Фортепианная музыка. (7часов).***

Музыкальная жизнь того времени. Прокофьев — крупнейший русский композитор первой половины ХХ 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 ор.12. Работа с нотным текстом.

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

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

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

***Примерный музыкальный мamериал:***

Прокофьев С. Кантата «Александр Невский»,

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

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

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

***Примерный музыкальный материал:***

Прокофьев С. Балет «Ромео и Джульетта»:

Вступление, Ромео,

Улица просыпается, 1 д., 1 к.;

Джульетта-девочка,

Танец рыцарей,

Меркуцио,

Сцена у балкона, 1 д., 2 к.;

Патер Лоренцо, 2 д., 4 к.;

Бой Тибальда с Меркуцио, 2 д., 5 к.

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

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

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

***Примерный музыкальный материал:***

Прокофьев С. Симфония № 1, «Классическая»

***Тема 9. Д.Д.Шостакович. Жизненный и творческий путь. Симфония №7. Фортепианные произведения. Квинтет соль минор. «Казнь Степана Разина». (5 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. 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.

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

***Примерный музыкальный материал:***

ХТК «24 прелюдии и фуги» ор, 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 трагидийного начала, социальная заостренность содержания, остродраматическая концепция произведения. Народная текстовая основа. Принцип контраста в основе цикла.

***Примерный музыкальный материал.***

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

***Тема 10. А.И.Хачатурян. Обзор творчества. (2 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:***

Хачатурян. А, Балет. «Гаянэ»: Танец розовых девушек № 7, Вариа­ция Нуяэ, № 10, Танец с саблями, № 35,

Лезгинка из «Танцевальной сюиты» 4 д.;

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

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

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.

***Примерный музыкальный материал:***

Хачатурян А. Балет «Спартак»: Триумфальный марш, 1 д., 1 кч 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,

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 11. Г.В.Свиридов. Р.К. Щедрин. Обзор творчества. (1 час).***

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»,

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.

***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. (2 часа).***

***В.А.Гаврилин, А.Г.Шнитке.***

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 ХХ 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.

***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.*

*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 Гаврйлина,

***Примерный музыкальный материал:***

*Гаврилин В*. Балет «Анюта» (фрагменты);

Симфония-действо «Перезвоны»: «Вечерняя музыка», «Дудочка»;

«Русская тетрадь» (1 произведение по выбору);

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

Оркестровые пьесы: «Извозчик», «Утро».

**МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

Наличие теоретического класса, оборудованного набором мебели для учащихся, преподавателя.

***Технические средства обучения:***

-фортепиано

-музыкальный центр

-проигрыватель

-телевизор

-видеоплеер

-классная доска

-софит над доской.

***Наглядно-дидактический материал:***

-таблицы

-схемы

-портреты композиторов

-набор тематических календарей

-открыток

-фонохрестоматия

-видеоматериалы по русской опере и балету.

***Методическая литература:***

-нотные хрестоматии по курсу музыкальной литературы

- А.Лагутин «Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе»- М., 1982

- И.Прохорова «Вопросы методики преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе»

- Т.Анисимова «Методы активизации работы учащихся в курсе музыкальной литературы на музыкальном отделении детской школы искусств и в детской музыкальной школе»

**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. Кадцын Л. Музыкальное искусство и творчество слушателя. М., 1990.
11. Калинина Г. Пособие по музыкальной литературе. Вып. I-III. М., 1998.
12. Калинина Г., Егорова Л. Пособие по музыкальной литературе. Вып IV. Тесты по отечественной музыке XX века. М., 1998.
13. Калинина Е. Мировая художественная культура. Тесты по культуре зарубежных стран. М., 2000.
14. Лисянская Е. Примерный тематический план по предмету музыкальной литературы для ДМШ и музыкальных отделений школ искусств. М.,1988.
15. Максимова Л. Сейчас нельзя учить детей по старинке // Сов. Музыка, 1979, № 11. С.49-51.
16. Михеева Д. Методическая записка по музыкальной литературе – на правах рукописи.
17. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. М., 1984.
18. Осовицкая З., Казаринова А. В мире музыки: учеб. пособие по музыкальной литературе для преподавателей ДМШ. М., 1999.
19. Роллан Р. О месте занимаемом музыкой во всеобщей истории / Даттель Е. Музыкальное путешествие. М., 1970. С.10-22
20. 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.
21. Финкельштейн Э. Музыка от А до Я. Занимательное чтение с картинками и фантазиями. Санкт-Петербург, 1997.
22. Фрумкис Т. Новое в музыкальном материале для начального курса музыкальной литературы. М., 1978.
23. Хитц К. Петер в стране музыкальных инструментов. М.,1990.
24. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М., 1983.
25. Шевчук Л. Исторические путешествия в мир искусства // Музыка в школе, 1990, №3. С.57-58.
26. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч.2. Архитектура, изобразительное и декоративно - прикладное искусство XVII-XX вв. М., 1999.