

Управление образования администрации Ковровского района
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодежи» Ковровского района

«Согласовано»

методический совет

от «22» мая 2024г.

Протокол № 1

«Утверждаю»

Директор МАУДО «ДТДиМ»

Алексеева Л.В.

Приказ № 38 «24» мая 2024 г.

«Принято»

Педагогический совет от 24 мая 2024 г.

Протокол № 33

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
«Музыкальная литература»

Возраст обучающихся: 10-17 лет, срок реализации: 4 года

Уровень: базовый

Автор-составитель: Васильева С.Л.-

педагог дополнительного образования
высшей кв. категории

П. Мелехово, 2024

Пояснительная записка

Важную роль в системе эстетического воспитания и музыкального образования играет музыкально-хоровая студия Жаворонок» при МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи» Ковровского района. Основными задачами её являются: формирование у детей любви и интереса к серьёзному музыкальному искусству, понимание народного, классического и современного музыкального творчества, развитие музыкальных способностей, а также подготовка активных слушателей музыки. В решении этих задач огромная роль принадлежит дисциплине «Музыкальная литература». Слушание и изучение музыкальных произведений является одним из средств музыкального воспитания, способствующих единству художественного и технического развития юных музыкантов. Изучение музыкальной литературы развивает в учащихся способность понимать художественную красоту музыки и тем самым стимулирует их стремление воспроизводить прекрасное, совершенствовать свои исполнительские навыки. В процессе активного изучения разнообразных музыкальных произведений развивается музыкальное мышление и память. А слуховое развитие приобретает богатую художественную основу. Богатство содержания и разнообразие жанров изучаемых музыкальных произведений, знакомство с событиями музыкальной жизни, с биографиями крупнейших композиторов-классиков и наших современников помогает учащимся понять связь искусства с явлениями общественной жизни. Для расширения задач музыкально-эстетического воспитания курс музыкальной литературы ставит своей практической целью развитие у учащихся разносторонних музыкальных навыков и прежде всего умения сознательно и эмоционально слушать музыку. В процессе изучения музыкальных произведений учащиеся приобретают умение разбирать музыкальные произведения: слышать и понимать выразительность отдельных элементов музыкальной речи, ориентироваться в нотном тексте сочинений, запоминать и узнавать на слух основные темы прослушанной музыки, грамотно излагать впечатления и мысли о музыке, рассказывать о пройденных произведениях, их содержании, композиции и выразительных средствах, свободно пользуясь при этом необходимой музыкальной терминологией. Программа по предмету «Музыкальная литература» разработана на основе Министерской программы для ДМШ (ВМШ). Занятия основаны на методе ретроспективы, т.е. на возвращении к материалу предмета «Слушание музыки» и является продолжением изучения творчества композиторов и их музыкального языка на более глубоком уровне.

Характеристика содержания и структура предмета

Изучение музыкальной литературы – составная часть единого и многостороннего процесса музыкального воспитания и обучения. Содержание курса музыкальной литературы определяется его назначением, оно должно обеспечить приобретение учащимися необходимых знаний и умений и благотворно воздействовать на общее развитие учащихся. Очень важно соответствие количества учебного материала для изучения возможности его качественного усвоения, доступность по своему содержанию и методам преподавания возрастным особенностям детей. Уровню их общего и музыкального развития. Программа содержит максимум учебного материала, который может быть качественно усвоен в отдельное время в соответствии с современным уровнем музыкальной дидактики. Первый год обучения носит ознакомительный характер. Его основная цель – пробудить в учащихся сознательный и стойкий интерес к слушанию и разбору музыкальных произведений, к приобретению разнообразных музыкальных знаний. Учебный материал, предлагаемый для изучения, располагается по дидактическому принципу - в порядке возрастания его сложности: от песен к театральным видам музыки. Он включает старинные народные, революционные и современные массовые песни, произведения композиторов-классиков и советских авторов, доступные для понимания детей 9-11 лет и целесообразные в учебно-воспитательном отношении.

Основными формами работы на первом году обучения являются: прослушивание музыки и работа с нотным текстом хрестоматии, характеристика содержания произведений, их жанровых особенностей, структуры и выразительных средств, объяснение и усвоение новых понятий и терминов, рассказ о создании и исполнении музыкальных сочинений и их авторах, самостоятельная работа над текстом учебника и повторение пройденных произведений по хрестоматии, запоминание и узнавание музыки. В работе с детьми используются их наблюдения и знания. Прослушивание и разбор несложных сочинений вокальной и инструментальной музыки помогут учащимся приобрести знания и освоить способы общения с музыкой, необходимые для дальнейшей учебной работы.

Со второго года обучения программа строится на чередовании отдельных монографических тем в соответствии с историко-художественным процессом. Это позволяет выявлять как характерные

особенности отдельных произведений, так и некоторые черты стиля выдающихся композиторов, устанавливать взаимосвязи между явлениями музыкального творчества. Каждая тема-монография содержит рассказ о жизни композитора (биография), краткий обзор творческого наследия, характеристику и разбор отдельных произведений.

Задача биографических уроков – в ярком и увлекательном рассказе воссоздать живой облик композитора как человека, художника, гражданина, патриота. Изучение биографий композиторов имеет большое идейно-воспитательное и познавательное значение. Биографический рассказ позволяет увидеть разносторонние связи искусства с жизнью, положение музыкантов в обществе. Он содержит сведения исторического, бытового. Художественного и музыкально-теоретического характера. На таких уроках возможно использование фрагментов музыки композитора, произведений живописи, поэзии, обращение к воспоминаниям современников. Программа второго года обучения включает монографические темы, посвящённые крупнейшим представителям западноевропейской музыки 18-19 веков: Баху, Гайдну, Моцарту, Бетховену, Шуберту и Шопену. Жанровое разнообразие произведений (песни, фортепианные произведения малых форм, сюиты, сонаты, симфонии, увертюры и оперы) способствует расширению и углублению ранее полученных знаний и навыков. Музыкальный материал, составляющий основу большинства тем, впервые знакомит учащихся с сонатно-симфоническим циклом и сонатной формой. Эти знания, впервые полученные в теме «ИЙ. Гайдн», затем закрепляются 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 школьников.

Изучение русской классической музыки начинается с третьего года обучения. Программа предусматривает изучение творчества основных представителей русской классики 19 века: Глинки, Даргомыжского, Бородина, Римского-Корсакова, Мусоргского и Чайковского. (Программа рекомендует изучение темы «Мусоргский» и «Чайковский» в начале последнего года обучения).

Помимо монографических тем этот раздел программы включает также и обзорные уроки: подготовка к теме «Глинка», беседа о русской музыке 2-й половины 19 века. Основное внимание в этом разделе программы уделено опере – ведущему жанру русской классической музыки. Учащиеся знакомятся с симфонической музыкой Глинки, Бородина, Римского-Корсакова и Чайковского, с романсами и песнями Глинки и Даргомыжского.

Курс музыкальной литературы завершается изучением советской музыки. Программа раздела включает темы, посвящённые творчеству Прокофьева, Шостаковича, Хачатуряна и Кабалевского с предшествующим обзорным видением. Изучение тем советской музыки необходимо тесно связывать с характеристикой музыкально-общественной жизни, наиболее значительных событий в музыкальном искусстве страны и своего края.

Организация занятий и краткое методическое указание

Музыкальная литература изучается в течении четырёх лет: в 4-7 классах по специальностям с семилетним сроком обучения (фортепиано, скрипка) и во 2-5 классах по всем остальным специальностям с пятилетним сроком обучения (баян, аккордеон). Общий объём программы – 144 часа. Занятия проводятся один раз в неделю. Экзамены по предмету не проводятся.

Решение основных дидактических задач на уроке обеспечивается чередованием различных видов учебного процесса: изложение нового материала должно дополняться его закреплением, а повторение пройденного служить проверкой усвоения знаний и умений. Эффективность уроков предмета определяется применением разнообразных методов обучения, форм – рассказ с приёмами повествования, описания, рассуждения; беседа. На уроке обязательно должно прозвучать целиком или в законченном фрагменте произведение, которое является предметом изучения. Демонстрация музыки в классе возможна как преподавателем, так и путём её воспроизведения с помощью технических средств. Такая форма работы, как наблюдение звучащей музыки по нотам, хорошо концентрирует внимание учащихся и развивает полезные музыкальные навыки. Основной вид домашних заданий по музыкальной литературе – работа с учебником. Вспомогательным материалом при выполнении Д/з могут служить и записи в тетрадях учащихся. Специальным учебно-практическим заданием является разбор сочинений, исполняемых к классу игры на инструменте, выбор которых определяется содержанием программного материала. Но такие задания следует давать редко и строго индивидуально. В студии проводятся музыкальные вечера, посвящённые памятным датам, встречам с музыкантами. Наиболее развитые ученики старших классов привлекаются к посильному участию в музыкально-

просветительской деятельности вне студии. А также, все желающие принимают участие в защите рефератов по музыкальной литературе в традиционной «Неделе музыки», проводимой в феврале месяце.

Проверка успеваемости и учёт знаний

Объектами учебного контроля является: наличие уровня знаний и умений, учебная работа учащихся, а также динамика их музыкального развития. Основная форма контроля на уроках –устная выборочная проверка (индивидуальный опрос, фронтальный опрос). Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем на каждом уроке посредством наблюдения за учебной работой учащихся и опросов по пройденному материалу. Также используются такие формы, как письменные ответы на вопросы, викторины. Сочетание текущего и периодического контроля позволяет достаточно полно судить о процессе усвоения знаний, всесторонне и объективно оценивать достижения учащихся, что снимает необходимость в дополнительном итоговом контроле в виде годовых зачётов или заключительного экзамена. Характер учебного материала по музыкальной литературе, особенности его усвоения и сохранения в памяти, форма предъявления знаний не позволяют сделать итоговый экзамен в его традиционной форме эффективным по своим дидактическим результатам. Для того, чтобы получить определённое представление о запасе накопленных за годы учёбы знаний, полученных учащимися в классе, как и в самостоятельном общении с музыкой, используются вопросы, связанные с теми знаниями, которые на длительное время должны сохраниться в памяти подростка (вопросы музыкально-исторические, теоретические, связанные с объяснением музыкальных понятий, терминов, о современной музыкальной жизни, о творчестве известных композиторов и музыкальных произведениях – своеобразная олимпиада по музыкальной литературе).

В процессе обучения возможны изменения порядка изучения тем и частичная замена звучащей музыки в соответствии с программой.

Любая оценка отражает возрастные и индивидуальные особенности учащегося. Осуществляя контроль за учебной деятельностью учащихся, преподаватель ведёт учёт – оценочные баллы. Четвертные отметки выводятся по результатам текущего опроса и обобщающей проверки на контрольном уроке. Итоговыми отметками являются годовые, которые определяются на основании четвертных и с учётом тенденции роста учащегося. Итоговая отметка за последний год обучения идёт в свидетельство об окончании музыкально-хоровой студии «Жаворонок».

Критерии оценки по музыкальной литературе

Отметка «5» ставится, если ученик полно излагает изученный материал, даёт правильные определения музыкальных терминов, обнаруживает правильное понимание материала, может привести самостоятельные примеры, умеет их анализировать, правильно и последовательно излагает материал с точки зрения норм литературного языка.

Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ удовлетворяющий тем же требованиям, что и отметка «5», но допускает 2-3 ошибки или недочёты в последовательности и языковом оформлении излагаемого материала.

Отметка «3» ставится, если ученик неполно, непоследовательно излагает материал, допускает неточности в определении понятий, не умеет обосновать свои суждения и привести свои примеры.

Отметка «2» ставится, если ученик неуверенно и беспорядочно излагает материал, обнаруживает незнание большей части изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл.

Отметка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала.

Первый год обучения

Учебно-тематический план

В в е д е н и е.

1. Музыка в нашей жизни	2 часа
2. Содержание музыкальных произведений.	
3. Средства музыкальной выразительности.	4 часа
4. С.Прокофьев. Симфоническая сказка <i>«Петя и волк»</i> .	2 часа
5. Обобщающее занятие.	1 час
6. Песни советских композиторов.	3 часа
7. Русские народные песни.	
8. Маршевая и танцевальная музыка.	4 часа
9. Обобщающее занятие.	1 час
10. Вокальная музыка.	3 часа
11. Инструментальная музыка.	
12. Музыкальные формы.	4 часа
13. Программно-изобразительная музыка.	2 часа
14. Обобщающее занятие.	1 час

Музыка в театре.

15. Э.Григ. <i>«Пер Гюнт»</i> .	2 часа
16. Балет П.И.Чайковского. <i>«Щелкунчик»</i> .	3 часа
17. Опера М.И. Глинки. <i>«Руслан и Людмила»</i> .	3 часа
18. Обобщающее занятие.	1 час

В с е г о: 36 часов

Второй год обучения Учебно-тематический план

Классики Европейской музыки.

В в е д е н и е

1 час

Й.Гайдн

5 часа

1. Биография и краткий обзор творческого наследия.
2. Знакомство с сонатно-симфоническим циклом (на примере одной из симфоний).
3. Знакомство с сонатной формой (на примере сонаты Ре-мажор или ми-минор).

Моцарт В.А.

6 часов

1. Биография и краткий обзор творческого наследия.
2. Соната для фортепиано (по выбору).
3. Симфония № 40, соль-минор.
4. Опера « Свадьба Фигаро » (или « Волшебная флейта »).

Л. Бетховен

8 часов

1. Биография и краткий обзор творческого наследия
2. Соната для фортепиано № 8 «Патетическая».
3. Симфония № 5, до-минор.
4. Увертюра «Эгмонт».

Обобщающее занятие по изучению сонатно-симфонического цикла.

Ф.Шуберт

5 часа

1. Биография и краткий обзор творческого наследия.
2. Песни.
3. Фортепианные произведения.
4. Симфония си-минор, «Неоконченная».

Ф.Шопен

5 часа

1. Биография и краткий обзор творческого наследия.
2. Мазурки, полонезы, вальсы.
3. Прелюдии, этюды.
4. Ноктюрны.

И.С.Бах

6 часов

1. Биография и краткий обзор творческого наследия.
2. Прелюдия для органа.
3. Сюиты.
4. Полифонический произведения.

Примечание: темы о Бахе в подвинутых группах можно проходить в начале года.

В с е г о :

36 часов

Третий год обучения

Учебно-тематический план

Русские композиторы-классики

В в е д е н и е

2 часа

М.И.Глинка

11 час.

- 1.Биография и краткий обзор творческого наследия.
- 2.Опера «Иван Сусанин».
- 3.Произведения для оркестра.
- 4.Романсы и песни.

А.С.Даргомыжский

5 час.

- 1.Биография и краткий обзор творческого наследия.
- 2.Романсы и песни.

Русская музыкальная культура второй половины 19 века

А.П.Бородин

8 час.

- 1.Биография и краткий обзор творческого наследия.
- 2.Опера «Князь Игорь».
- 3.Симфония №2 си-минор, «Богатырская» (1 часть).
Квартет.

Н.В.Римский-Корсаков

10 час.

- 1.Биография и краткий обзор творческого наследия.
- 2.Беседа об оркестре.
- 3.Симфоническая сюита «Шехеразада».
- 4.Опера «Снегурочка» (или опера «Садко»).

В с е г о :

36 часов

Четвёртый год обучения

Учебно-тематический план

М.П. Мусоргский	7 часов
1.Биография и краткий обзор творческого наследия.	
2.Опера «Борис Годунов».	
П.И. Чайковский	10 часов
1.Биография и краткий обзор творческого наследия.	
2.Симфония №1 «Зимние грёзы», соль-минор.	
3.Опера «Евгений Онегин».	
Русские композиторы конца 19 века и начала 20 века.	2 часа
Советские композиторы	
Введение	1 час
С.С.Прокофьев	5 час.
1.Биография и краткий обзор творческого наследия.	
2.Произведения для фортепиано.	
3.Кантата «Александр Невский».	
4.Балет «Ромео и Джульетта» (или « Золушка»).	
5.Симфония №7 (1 часть).	
Д.Д. Шостакович	4 час.
1.Биография и краткий обзор творческого наследия.	
2.Симфония №7 (1 часть).	
3.Знакомство с одним из произведений по выбору:	
- прелюдия и фуга для фортепиано;	
- концерт для фортепиано с оркестром №2;	
- квартет №8;	
- вокальные произведения.	
А.Хачатурян	2 час.
1.Краткие биографические сведения и обзор творчества.	
2.Концерт для скрипки с оркестром.	
(вместо концерта возможно изучение фрагментов из балета «Спартак»).	
Д.Б. Кабалевский	4 час.
1.Краткие биографические сведения и обзор творчества.	
2.Один из инструментальных концертов, посвящённых молодёжи	
(или изучение фрагментов из оперы «Коля Бровкин», или «Семья Тараса»).	
З а к л ю ч е н и е	1 час.
Всего:	36 часов
Всего по предмету:	144 часа

Содержание программы.

Первый год обучения

1 четверть:

Место и значение музыки в жизни народа. Композитор, исполнитель, слушатель. Интонация, мелодия, лад, темп, тембр -как средства музыкальной выразительности.

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

Инструменты симфонического оркестра.

2 четверть:

Знакомство с основными музыкальными жанрами.

Патриотическая песня, песни о войне, русские народные песни, революционные песни, марши из опер, балетов. Танцы народов нашей страны. Европейские танцы.

3 четверть:

Вокальная музыка, её разновидность, певческие голоса (сольное, ансамблевое, хоровое пение). Инструментальная музыка: камерные ансамбли, виды оркестров. Музыкальные формы: 1-2-3-х частные, рондо, вариации. Понятие «Программная музыка». «Детский альбом» П.И. Чайковского. «Картинки с выставки» М.П.Мусоргского. «Карнавал животных» Сен-Санс.

4 четверть:

Место и значение музыки в драматическом театре. Э.Григ «Пер Гюнт». Опера, балет как синтетические виды искусства. Оперные формы. Знакомство с жанром балета на примере балета П.И.Чайковского «Щелкунчик». Знакомство с жанром оперы на примере оперы М.И.Глинки «Руслан и Людмила».

Второй год обучения

Классики европейской музыки

Введение

Яркий расцвет профессиональной музыкальной культуры в странах Европы. Возникновение в 17-18 веках основных жанров музыкального искусства: оперы и концерта в Италии, симфонии и сонаты в Австрии и Германии. Великие европейские композиторы- классики.

И.С.Бах

Урок 1.

И.С.Бах (1685-1750)-немецкий композитор второй половины 18 века, художник-гуманист, воплотивший в своём творчестве богатый душевный мир человека. Своеобразие жанров, характерных для музыки Баха.

Биография.

Музыкальные традиции семьи Баха. Раннее проявление дарования. Занятия с отцом, затем с братом Иоганном. Большая любознательность и неудержимое стремление к познанию музыкальной культуры. Окончание лицея в Лüneбурге и интенсивная работа над своим образованием. *Начало самостоятельной жизни.* Унизительно-зависимое положение музыканта в Германии того времени. Придворная и церковная служба. Достижения Баха в области исполнительского мастерства. Творческая деятельность в Кетене и Веймаре (1706-1723). Создание ряда выдающихся произведений для органа и клавира. Растёт слава как исполнителя-виртуоза и импровизатора на органе и клавире. Жизнь в Лейпциге (с 1723г.). Служба при церкви. Многообразие обязанностей, разногласия с начальством. Тяжёлое материальное положение семьи Баха. Педагогическая деятельность и создание произведений учебного плана: маленькие прелюдии и фуги, инвенции и др. Вокально-инструментальные произведения, их основные жанровые черты. Последние годы жизни. Судьба творческого наследия.

Краткий обзор творчества.

Обращение Баха к разнообразным музыкальным жанрам своего времени. Инструментальные произведения для органа, клавира, скрипки, виолончели; концерты для солирующих инструментов с оркестром; сюиты и концерты для оркестра. Вокально-инструментальные произведения типа, ораторий; кантаты.

Урок 2.

Произведения для органа.

Сведения об устройстве органа. Назначение органной музыки. Художественное своеобразие органных произведений: тембровое богатство, широта звукового диапазона, контрастность образов. Импровизационные и полифонические произведения. Выявление особенностей органной музыки на примере «Токкаты и фуги» ре-минор и «Хоральной прелюдии».

Урок 3.

Сюиты.

Сюиты и партиты Баха для клавира, скрипки, виолончели, оркестра. Краткие сведения о строении сюиты как циклические произведения. Принцип контраста частей. Характеристика и показ отдельных частей из сюиты и партит.

Урок 4-5.

Полифонические произведения.

Сведения об отличительных чертах гомофонно-гармонического и полифонического складов. Имитация как один из основных приёмов полифонического письма. Инвенция-пример простейшего полифонического произведения, основанного на принципе имитации. Сборник двух -трёхголосных инвенций. Характеристика и показ нескольких пьес. Сборник «Маленькие прелюдии и фуги», его учебное назначение. Отличия и особенности прелюдий и фуг -показ на конкретных примерах. Краткие сведения о «Хорошо темперированном клавире»(ХТК).

Й. Гайдн

Урок 1.

Франц Йозеф Гайдн (1732-1809)- австрийский композитор второй половины 18 века, один из создателей основных жанров инструментальной музыки классического типа: симфонии, сонаты, квартеты.

Биография.

Детские годы: раннее проявление музыкального дарования. Первые занятия музыкой. Пребывание в церковной капелле в Вене. Первые творческие опыты. Начало самостоятельной жизни. Музыкальный быт Вены.

Работа в капелле князя Н. Эстергази. Многочисленные обязанности Гайдна в капелле. Интенсивная творческая деятельность; рост творческой славы.

Концерты, поездки в Лондон в 90-е годы и создание симфоний для лондонского филармонического оркестра.

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

Краткий обзор творчества.

Разнообразие жанров. Ведущее положение инструментальных произведений, их концертные и камерные виды. Понятие об оратории. Обращение Гайдна к театральным видам музыки. Обработки народных песен.

Урок 2.

Знакомство с сонатно-симфоническим циклом (на примере одной из симфоний).

Понятие о симфоническом оркестре. Общее знакомство с сонатно-симфоническим циклом. Строение цикла, чередование частей по принципу контраста. Общая характеристика музыки каждой части и показ основных тем (прослушивание возможно с сокращениями).

Уроки 3-4.

Знакомство с сонатной формой (на примере сонат Ре-мажор или Ми-минор).

Характеристика сонат в целом; построение цикла. Разбор 1 части: основные разделы сонатного аллегро: главная и побочная и заключительная темы – их образный смысл, приемы выразительности. Закономерности тонального плана.

Общая характеристика музыки второй части. Выявление выразительности лада, регистра, фактуры.

Основные темы третьей части: закономерности их чередования, образующие форму рондо.

В.А.Моцарт

В.А.Моцарт (1750-1791) – австрийский композитор второй половины 18 века, младший современник Гайдна.

Биография.

Детские годы. Проявление гениальной одаренности. Занятия музыкой под руководством отца - Леопольда Моцарта – опытного музыканта и педагога. Ранние композиторские успехи Моцарта. Блестящие концерты, выступления в ряде стран Европы. Продолжение учебы, новые творческие опыты. Поездка в Италию. Признание таланта и творческих достижений Моцарта. Тяжелая и унижительная служба у архиепископа Зальцбурга. Напряженная творческая работа. Поездка в Париж: надежды и разочарования. Разрыв с архиепископом и переезд в Вену. Высокий расцвет творчества, создание лучших произведений во всех жанрах музыки. Тяжелые материальные условия жизни, болезни и безвременная смерть. Реквием – последнее произведение Моцарта.

Краткий обзор творчества.

Богатство и разнообразие музыки Моцарта. Интерес композитора к театру, создание опер. Виды инструментальных произведений, концертные и камерные сочинения, циклы и отдельные пьесы. Общее представление о реквиеме (прослушивание фрагмента).

Уроки 2-3.

Сонаты для ф-но. Разбор одной из сонат для ф-но.

Уроки 4-5.

Симфония №40 Соль – минор.

Общая характеристика цикла. Лирико – драматическое содержание музыки.

Разбор 1-й части: осн. темы, выявление их контраста – образного, ладового, регистрового, фактурного. Основные черты разработки. Переход к репризе. Изменение побочной и заключительной тем в репризе.

2-я часть. Определенная близость финала образам 1-й части подчеркивают единство всего цикла. Хар-ка осн. темы, выявление ее внутреннего контраста, сочетание драматического и лирического образов.

Закрепление и обогащение представлений учащихся о симфоническом цикле и сон. форме в процессе изучения симфоний Моцарта.

Уроки 6-7.

Опера «Свадьба Фигаро».

Отношение Моцарта к оперному жанру и его место в творчестве композитора. Общее

представление о сюжете, его комедийный хар-р. Противопоставление персонажей и разных сословий.

Основные действующие лица и их муз.хар-ра в сольных номерах. Роль ансамблей в показе комедийных ситуаций и взаимоотношений действующих лиц. Отражение оптимизма и жизнерадостности хар-ра оперы в увертюре.

Л.Бетховен.

Урок 1.

Творчество Бетховена (1770-1828) – одна из вершин классической музыки. Его богатство и многосторонность. Выражение в музыке Бетховена передовых демократических идей эпохи.

Биография.

Жизнь в Бонне, суровое детство. Занятия с К.Нефе – первым учителем. Первые творческие опыты, выступление в роли пианиста-импровизатора. Встречи с Моцартом и Гайдном. Разносторонние интересы Бетховена-посещение лекций в университете, упорная работа над пополнением знаний. Влияние идей французской революции конца 18 в. и формирование передовых убеждений композитора.

Переезд в Вену (1792), музыкальная жизнь Вены. Рост славы Бетховена-исполнителя. Занятия по композиции с Гайдном и Сальери. Интенсивная творческая деятельность-создание сонат, концертов, ансамблей и др. сочинений. Первые признаки надвигающейся глухоты.

Период высшего расцвета творчества (1803-1813). «Героическая симфония» и история ее создания. Отражение идей героической борьбы в др. произведениях этих лет. Обращение Бетховена к театру - создание оперы «Фиделио», музыки к драматическому спектаклю «Эгмонт» Гете. Рост славы композитора. Отношение с венской аристократией. Материальные затруднения. Наступление полной глухоты. Одиночество. Произведения последних лет. Симфония №9. Торжественная месса, сонаты и квартеты.

Краткий обзор творчества.

Ведущее значение крупных инструментальных произведений: симфоний, сонат, концертов, увертюр, ансамблей. Театральная музыка Бетховена, сочинения с участием хора, пьесы для ф-но, песни.

Уроки 2,3.

Соната №8 «Патетическая».

Отражение в музыке идеи борьбы и воли к победе. Строение цикла.

1-я часть. Расширение сонатной формы, вызванное необычным замыслом композитора. Муз. содержание вступления, его драматическая насыщенность, внутренние контрасты.

Дальнейшее развитие тематического материала вступления и его роль в построении 1-й части. Хар-ка основных тем сонатного аллегро: образность, выр. средства, тональный план. Принципы развития и сопоставления тем в разработке. Тематическое содержание коды в раскрытии идейного замысла и ее значение.

2-я часть. Образное содержание музыки, выражение в ней глубокого раздумья. Показ и разбор основных тем, трехчастное построение, изменение осн. темы в репризе.

3-я часть. Общий хар-р, некоторая близость образам 1-й части. Хар-ка осн. темы и ее роль в построении финала.

Уроки 4-5.

Симфония №5.

Идейное содержание. Линия драматического развития музыки «от мрака к свету», значение мотива «судьбы», строение цикла.

1-я часть. Героический хар-р музыки. Единство и целеустремленность развития.

Лаконичность высказывания, главная тема - осн. образ 1-й части: выявление ее волевого начала, значение ритма. Лирические черты поб. партии, ее связь с главной. Светлое, торжественное звучание закл. темы. Напряженный хар-р разработки, драматическое завершение развития в коде.

2-я часть. Вариационное строение части (слушание в сокращении).

3-я часть. Новый подход Бетховена к трактовке 3-й части. Преобразование мотива судьбы.

4-я часть. Торжество светлого начала как результат драматического развития всего цикла.

Урок 6.

Увертюра «Эгмонт»

Идейное содержание трагедии Гете и его воплощение в музыке Бетховена.

Увертюра-образец программной музыки, ее героико-драматический хар-р. Сонатное строение увертюры.

Сопоставление основных образов во вступлении, выявление их контрастной выразительной природы. Хар-ка осн. тем аллегро, показ фрагмента разработки и кульминационного эпизода перед кодой. Победное звучание коды, ее близость симф. финалу, муз. особенности тем.

Урок 7.

Обобщающее занятие по изучению сонатно - симфонического цикла.

Ф. Шуберт.

Урок 1.

Франц Петер Шуберт (1797-1828) – австрийский композитор-романтик. Круг образов его музыки, значение песенного начала в произведениях различных жанров.

Биография.

Детские годы. Домашнее музицирование в семье. Обучение в конvikте, участие в школьном оркестре. Изучение произведений Гайдна, Моцарта, Бетховена.

Начало творческой деятельности. Работа в должности учителя, отношение к службе.

Разрыв с отцом и уход со службы. Неразрывная и интенсивная творческая деятельность. Друзья Шуберта, Шубертиады. Творческая зрелость, создание лучших симфоний, песенных циклов и произведений в других жанрах. Ранняя смерть Шуберта. Судьба творческого наследия.

Краткий обзор творчества.

Обращение Шуберта ко многим жанрам классического искусства. Ведущее значение вокальной лирики. Разнообразие инструментальных жанров в его творчестве; симфонии и камерные ансамбли; произведения для ф-но, сонаты, экспромты, муз. моменты, танцевальные пьесы, произведения в 4 руки – их бытовое назначение.

Уроки 2-3. Песни.

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

Муз. материал: «Лесной царь», «Форель», «Серенада», «В путь», «Мельник и ручей», «Шарманщик», вальс Си-минор, «Муз. момент» Фа-минор, экспромт Ми-мажор, «Весенний марш» Ре-мажор (в 4 руки).

Урок 4.

Симфония №8 «Неоконченная».

Необычность строения цикла. Круг худ. образов. Лирико-драматический хар-р музыки. Песенность осн. тем.

1 часть. Сумрачное звучание вступления, его значение в дальнейшем развитии музыки. Г.П. и П.П., их песенный склад; черты танцевальности в П. те же, близость к ней закл. темы. Выразительная роль регистров в осн. темах экспозиции. Напряженно-драматическое звучание разработки, преобразование в ней темы вступления. Возвращение в репризе лирических образов и настроения экспозиции, а в коде - образов вступления.

Ф.Шопен.

Урок 1.

Фредерик Шопен (1810-1849) – основоположник польской муз. классики. Ведущее значение в его творчестве патриотической темы. Национальный хар-р музыки, претворение в ней народных мелодий и ритмов. Шопен – пианист, новый концертный стиль его фортепианных произведений.

Биография.

Детские годы. Благоприятные условия в семье для развития яркого таланта мальчика. Блестящие успехи в занятиях на ф-но.

Серьезное изучение классической музыки. Многосторонняя одаренность Шопена. Занятия в лицее; изучение истории и лит-ры. Обучение в консерватории; занятия с К. Эльснером по композиции. Увлечение польской нар. музыкой.

Концерты и творческая деятельность в Варшаве. Общение с передовой польской интеллигенцией. Первый выезд за границу.

Восстание в Польше (1830). Создание произведений, отражающих тревогу Шопена за судьбу Родины.

Жизнь в Париже с 1831 г. Общение с передовыми музыкантами, писателями, художниками. Концертная деятельность Шопена, широкое признание. Думы о Родине и ее судьбе. Создание лучших сочинений. Тяжелая болезнь, преждевременная смерть в Париже.

Краткий обзор творчества.

Фортепианное творчество, как основа творчества Шопена. Танцевальные жанры: мазурки, полонезы, вальсы. Цикл прелюдий, этюды, крупные одночастные произведения: скерцо, баллады, фантазия, сонаты и концерты. Песни.

Урок 2.

Мазурки, полонезы.

Претворение нар. элементов в мазурках. Взаимодействие в них танцев и песенного начала. Расширение выразительных возможностей народного танца. Разнообразие мазурок Шопена – лирические поэмы и картинки нар. жизни.

Хар. черты полонеза, его отличия от мазурки. Торжественно-героический хар-р Полонеза ЛЯ- мажор: аккордовый склад осн. темы и фанфарная мелодия средней части. Черты оркестровой звучности.

Муз. материал: 2-3 разнохарактерные мазурки, Полонез Ля – мажор.

Урок 3.

Прелюдии и этюды.

Прелюдия как вид инструментальной музыки. Возрождение Шопеном жанра прелюдии и его преобразование. Создание цикла пьес во всех тонкостях его строения. Выражение в прелюдиях многообразного мира чувств и настроений. Лаконизм формы.

Скорбно – лирический хар-р Прелюдии Ми – минор, своеобразие ее выразительной природы. Изящество и грациозность Прелюдии Ля – мажор, ее танцевальная основа. Суровый, мужественный колорит Прелюдии До – минор: аккордовый склад, черты траурного шествия.

Этюды. Новая трактовка этюда в творчестве Шопена как виртуозного худ. произведения, насыщенного глубоким содержанием.

Этюд До – минор, его образное содержание, выражение в музыке неукротимого порыва, решимости, призыва. Виртуозная природа пианизма.

Муз. материал: Прелюдии: МИ – минор, ЛЯ – мажор, До – минор.

Этюд До – минор.

Урок 4.

Ноктюрны.

Шопен как один из создателей романтического жанра ноктюрна. Хар-ные черты жанра:

спокойный темп, напевность мелодии, инструментальный склад, теплота, искренность, эмоциональная сдержанность; образы природы, раскрытие глубоких чувств человека.

Ноктюрн Фа – минор. Спокойный лирический хар-р осн. темы, равномерность движения, приемы мелодического варьирования. Контрастные образы средней части, черты разработочного развития. Возвращение к осн. теме в репризе. (Ноктюрн по выбору).

Муз. материал: ноктюрн Фа – минор, До – минор, До # - минор.

Третий год обучения.

Русские композиторы классики.

Введение.

Музыкальная культура России в конце 18 и начале 19 века. Народная песня и ее значение в формировании русской национальной музыкальной школы. Выдающиеся русские композиторы конца 18 в.- Фомин, Бортнянский, Хандонский. Создание первых русских опер, камерных, вокальных и инструментальных произведений.

Алябьев, Варламов, Гурилев -авторы популярных романсов первой половины 19в. Тесная связь их творчества с городской песней и бытовым музицированием. Верстовский -крупный оперный композитор, предшественник и старший современник Глинки.

Расцвет музыкальной культуры в России в 19в. Формирование русской классической школы.

М.И.Глинка

Урок 1-2.

М.И.Глинка (1804-1857) основоположник русской классической музыки. Его творчество как новый этап в развитии муз. культуры России. Эпоха Глинки. Глинка и Пушкин. Русская национальная природа творчества Глинки. Воплощение в его произведениях любви к родной стране, к своему народу. Создание выдающихся произведений в разл. жанрах.

Биография.

Детские годы в имении отца. Муз. впечатления детских лет. Влияние народных песен на развитие муз. представлений будущего композитора. События 1812г.

Обучение в пансионе (1817-1822). Роль Кюхельбекера как воспитателя и наставника

Глинки. Формирование демократических убеждений. Увлечение музыкой. Первые Композиторские опыты. Музыка как профессия Глинки.

Первая поездка за границу (1831-1834). Изучение быта и искусства Италии. Знакомство с оперной культурой. Мысль о создании русской национальной оперы. Пребывание в Берлине. Упорная работа над овладением композиторским мастерством.

Возвращение в Россию. Расцвет творчества. Создание первой русской классической оперы. «Иван Сусанин» (1836). Ее признание в общественных кругах и отрицательное отношение значительной части аристократии. Работа в придворной певческой капелле. Поездка на Украину. Сближение с литературным кружком Кукольника. Работа над «Русланом и Людмилой» и ее постановка в 1842. Враждебное отношение к опере высшего общества.

Поездка за границу (1844). Пребывание во Франции. Дружба с Берлиозом. Исполнение произведений Глинки в Париже - первое знакомство европейской публики с русской классической музыкой.

Поездка в Испанию, изучение фольклора. Создание пьес на испанские темы.

«Камаринская»-одна из вершин творческого наследия Глинки.

Последние годы жизни и тяжелое положение в самодержавно- крепостной России. Круг друзей Глинки, общение с Даргомыжским, Серовым, Стасовым, Балакиревым. Новые творческие замыслы.

Смерть Глинки в Берлине.

Уроки 3-6.

Опера «Иван Сусанин».

История создания оперы. Ее героико-патриотическая идея. Сюжет и композиция.

Понятие об эпилоге. Чередование законченных муз. номеров: сольных, ансамблевых, Хоровых и оркестровых.

Национальный хар-р музыки. Глубина и правдивость в передаче жизни народа и в характеристике действующих лиц. Сопоставление русской и польской музыки.

Муз. материал: интродукция-каватина и рондо Антонида, трио «Не томи, родимый» из 1-го действия, полонез, краковяк, мазурка из 2-го действия, песня Вани, ответы Сусанина полякам, прощание с дочерью, свадебный хор и романс Антонида из 3-го действия, речитатив и ария Сусанина из 4-го действия, хор «Славься» из эпилога.

Уроки 7-8.

Произведения для оркестра. Краткая общая хар-ка оркестровой муз. Глинки.

Вальс-фантазия -пример симфонизации танца. Лирическое содержание музыки, ее образное и мелодическое богатство. Сопоставление и чередование танцевальных тем.

Роль струнной группы. Прозрачность фактуры и оркестровки.

Фантазия «Камаринская»- образец воплощения народной песенности в симф. музыке. Хар-ка народных мелодий и приемов их варьирования. Построение произведения . Чайковский о «Камаринской».

Увертюра к опере «Руслан и Людмила»-одна из вершин симфонизма Глинки.

Особенность сон. формы в увертюре, краткая хар-ка осн. тем.

Романсы и песни..

Место вокальной лирики в творчестве композитора, отражение в ней жизненных явлений. Поэтический текст и его органичное слияние с музыкой. Классическая ясность

и точность формы.

Муз. материал : Вальс-фантазия, «Камаринская», увертюра к «Руслану и Людмиле», «Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновение».

Русская муз. культура второй половины 19 в.

Расцвет русской муз. культуры во второй половине 19 в. Ее великие представители: Балакирев, Бородин, Мусоргский, Римский-Корсаков, Чайковский. Развитие традиций Глинки и Даргомыжского: правдивый показ жизни народа, опора на народную песню, разносторонние связи с передовой русской культурой. Характеристика общественно-политической жизни 60-х годов 19 века. Расцвет демократической литературы и искусства. Особенности музыкальной жизни и значение создания Русского музыкального общества (1859). Петербургские консерватории (1862)-А.Рубинштейна, и Московские консерватории (1866)-Н.Рубинштейна. Бесплатная музыкальная школа и значение её музыкально-просветительской деятельности. Выдающиеся музыкальные критики: А.Серов и В.Стасов.

Композиторы «Могучей кучки». Передовые идейно-творческие установки и личная дружба композиторов. Краткая характеристика деятельности Балакерева, его роль в развитии русской музыкальной культуры.

А.П.Бородин

Урок 1. Многогранность творческой деятельности Бородина. Вклад в развитие передовой русской культуры и науки. Своеобразие музыки композитора, её этический склад; развитие традиций Глинки.

Биография.

Краткий обзор творчества

Жанровое разнообразие музыки Бородина. Ведущее значение оперы «Князь Игорь». Симфонии и симфоническая картина «В средней Азии», камерные инструментальные и вокальные произведения.

Музыкальный материал. «Спящая княжна», Квартет № 2.(3 часть «Ноктюрн»)

Уроки 2-5.

Опера «Князь Игорь». История создания произведения. «Слово о полку Игореве», патриотическая идея оперы. Сюжет и композиция. Понятие о прологе. «Русские» и «Половецкие» действия, их музыкальный контраст. Многогранная характеристика народов в хоровых сценах. Портретные музыкальные характеристики основных действий музыки. Близость традициям опер Глинки.

Музыкальный материал. Хор из пролога «Солнцу красному слава», эпизод солнечного затмения, песня Галицкого из 1 картины 1 действия. Хор девушек «Мы к тебе княгиня» и хор бояр «Мужайся, княгиня» из 2 картины 1 действия; ария Игоря, ария Кончака, половецкие пляски, плач Ярославны, хор поселян.

Урок 6.

Симфония № 2 си-минор («Богатырская») 1 часть. Программный замысел Бородина. Этический характер музыки, её близость к опере «Князь Игорь». Общая характеристика

цикла. Выявление в процессе разбора выразительной природы основных тем экспозиции. Ведущее значение темы главной партии в образном содержании музыки 1 части. Дальнейшее углубление знаний о жанре симфонии и сонатной форме.

Н.А.Римский - Корсаков

Уроки 1-2.

Многогранность творческой и общественной деятельности Римского – Корсакова-композитора, педагога, музыкального писателя и редактора, дирижёра и пропагандиста русской музыки. Отражение в его творчестве истории и быта народа: широкое обращение к образам фольклора.

Биография

Краткий обзор творчества

Жанровое и тематическое богатство сочинений Римского-Корсакова. Ведущее положение оперы: преобладание сказочно -поэтических произведений.

Народно-жанровая основа симфонической музыки: роль программности в ней. Камерная вокальная музыка, другие произведения..

книги и статьи Римского-Корсакова о музыке. «Летопись моей музыкальной деятельности», как образец творческой автобиографии.

Романсы: «Редет облаков летучая гряда», фрагменты из симфонической картины «Садко».

Урок 3. *Беседа об оркестре.*

Виды оркестров. различные по инструментальному составу и назначению. Современный симфонический оркестр, расположение оркестровых групп на сцене. функции дирижёра. Понятие о партитуре.

Уроки 4-5. *Симфоническая сюита «Шехеразада».*

Арабские сказки « 1000 и одна ночь»- источник содержания музыки сюиты; программные произведения. Сказочный, восточный характер музыки. Картинность и красочность музыкальных образов, выразительная роль оркестровых тембров, строение цикла. Характеристика основных тем вступления и их ведущая роль в произведении. Разбор сонатного строения 1 части, её основных тем. Контрастные образы 2 части. Вариационное развитие основной темы. Песенные и танцевальные черты в 3 части. Обобщенный характер финала. Чередование тем из всех предшествующих частей. Программное и тематическое содержание коды финала.

Уроки 6-9. *Опера «Снегурочка».*

Выражение в опере светлых сторон народной жизни, единения человека с природой. Сочетание сказочного и реального. Опора на народную песню. понятие о лейтмотиве (лейттеме). Музыкальная характеристика снегурочки и других лиц.

Музыкальный материал. Вступление к прологу: песни и пляски птиц, ария и ариетта Снегурочки, сцена «Проводы масленицы», хор из пролога; шествие царя Берендея, каватина Берендея из 2 действия, хор « Ай во поле липонька», пляска скоморохов, 3 песня Леля; ариозо Мизгиря из 3 действия, сцена таяния Снегурочки - заключительный хор из 4 действия.

Четвёртый год обучения

М.П.Мусоргский

Уроки 1-2

Отражение в творчестве Мусоргского (1839-1881) революционно-демократический идей 60-70-годов 19 века. Социально обличительная направленность и смелое новаторство его творчество.

Биография Краткий обзор творчества

Детские годы в имении отца. Знакомство с народными сказками и песнями. Начало музыкальных занятий.

Обучение в Петербурге в военной школе. Разносторонние интересы молодого Мусоргского, его дальнейшее музыкальное развитие. Служба в Преображенском полку. Знакомство с А. Даргомыжским, М. Балакиревым и его друзьями. Выход в отставку. Сближение с демократической молодёжью, увлечение передовой литературой и философией. Формирование передовых убеждений.

Оперные замыслы. Обращение к крестьянским темам в вокальных сочинениях («Сиротка»), их социальная направленность. Развитие традиций Даргомыжского.

Правдивое отражение мира ребёнка (Вокальный цикл «Детская»).

Сближение с Римским-Корсаковым. Создание оперы «Борис Годунов» и её постановка (1868-1874). Идейная борьба вокруг оперы. Работа над оперой на исторический сюжет «Хованщина» и комической оперой «Сорочинская ярмарка». «Картинки с выставки»- самое значительное инструментальное сочинение Мусоргского. Отражение в вокальных циклах на слова А. Голенищева - Кутузова тяжёлых переживаний композитора.

Одиночество; материальная нужда и неизлечимая болезнь. Моральная поддержка В.Стасова. Концертная поездка с певицей Д. Леоновой и её артистический успех. Безвременная смерть.

Разнообразие оперных замыслов; незавершённость большинства из них. Интерес Мусоргского к исторической и социальной тематике. Редакции оперы «Борис Годунов». Новизна тематики и выразительных средств камерной вокальной музыки; обращение к поэзии Н.Некрасова и Т.Шевченко. Вокальные циклы. Программный замысел и его реалистическое воплощение в фортепианном цикле «Картинки с выставки». Судьба творческого наследия Мусоргского.

Музыкальный материал. «Детская» (1-2 песни), колыбельная Ерёмушке, Калистрат, «Картинки с выставки».

Уроки 3-7. Опера «Борис Годунов».

История создания оперы, Развитие Мусоргским идеи Пушкина в новых исторических условиях. Смелость и новаторство композитора в выявлении конфликта между народом и самодержавием, в обновлении средств музыкальной и сценической выразительности. Композиция оперы. Понятие о сквозном развитии действия. Песенное и речитативно-декламационное начало вокального стиля. Народные сцены оперы и музыкальные характеристики действующих лиц.

Музыкальный материал. Вступление к 1-й картине пролога, хор «На кого ты нас покидаешь», 2-я картина пролога; монолог Пимена. песня Варлаама из 1 д.; хор «Расходились, разгулялись...», песня Юродивого из 4 д.

П.И. Чайковский

Уроки 1-2. Многогранность творческой личности П.И.Чайковского (1840-1893): его композиторская, педагогическая, дирижёрская, музыкально-критическая и общественная деятельность, Тематическое и жанровое разнообразие его сочинений, Отражение в музыке различных сторон русской жизни, богатого внутреннего мира простого человека, его борьбы за счастье. Обращение к народной песне и развитие традиций Глинки и Даргомыжского. Широкая популярность музыки Чайковского во всём мире. Международный конкурс его имени в Москве.

Биография

Детские годы в Воткинске. Впечатлительность как черта натуры Чайковского; общение с музыкой. Обучение в училище правоведения в Петербурге. Влияние А.Рубинштейна на формирование творческого облика Чайковского в годы обучения в консерватории (1862-1865).

Московский период жизни и творчества (1866-1877). Напряжённая творческая, педагогическая и музыкально-критическая деятельность. Круг друзей. Создание театральных, симфонических и камерных произведений. Отъезд из Москвы.

Образ жизни Чайковского в последующие годы. Поездки по европейским странам; интенсивная творческая работа. Обращение к новым темам, образам, музыкальным жанрам (сюиты, трио).

Жизнь в Подмоскowie (с середины 80-х годов). Широкая концертная деятельность и повседневная творческая работа. Мировое признание музыки Чайковского. Произведения последних лет. Трагедийная основа «Пиковой дамы» и Симфонии №6. Дом Чайковского в Клину. Смерть в расцвете творческих сил.

Краткий обзор творчества

Богатое творческое наследие композитора. Увлечение театром. Оперы, балеты и музыка к драматическим спектаклям. Чайковский – создатель русского классического балета. Жанры концертной музыки Чайковского: симфонии, сюиты, одночастные произведения для оркестра и концерты. Кантаты и сочинения для хора. Камерная музыка: романсы, инструментальные ансамбли, пьесы для фортепиано и других инструментов.

Закрепление и углубление знаний учащимися особенностей основных музыкальных жанров, инструментальных составов, расширение представлений о связях музыки с литературой при обзоре творческого наследия Чайковского.

Музыкальный материал. Романсы (по выбору), фрагменты музыки балетов (по выбору).

Уроки 3-4. Симфония №1 соль-минор « Зимние грёзы».

Симфонии Чайковского - одна из вершин в развитии европейской симфонической музыки.«Зимние грёзы» - первое крупное произведение композитора. Программность симфонии, её лирико-драматическое содержание. Отражение в музыке образов русской природы. Национальный характер и песенный склад основных тем.

Характеристика тем главной партии 1-й части, их преобразование в ходе дальнейшего развития. Народно-песенный склад побочной партии и аккордовое изложение заключительной. Изменение главной темы в репризе. Возвращение в коде первоначального музыкального образа.

Характеристика вступительной и основной тем 2-й части, её драматическая кульминация.

Сопоставление темы скерцо и вальса в 3-й части.

Преобразование народно-песенной мелодии в финале.

Музыкальный материал. *Симфония №1 «Зимние грёзы».*

Уроки 5-10. Опера «Евгений Онегин».

«Евгений Онегин» как одна из вершин творчества Чайковского. Первое обращение композитора к Пушкину. История создания и первой постановки оперы. Особенность драматургии, «лирические сцены». Глубокое отражение душевной драмы героев; картины русского балета. Композиция оперы.

Понятия об оперной сцене и ариозо.

Музыкальный материал. Вступление к 1-й картине, дуэт Татьяны и Ольги из 1-й картины, вступление и сцена письма из 2-й картины. Хор девушек «Девушки, красавицы», ария Онегина из 3-й картины; вальс, мазурка (возможно в сокращении) из 4-й картины; 5-я картина (полностью).

Русские композиторы конца 19 и начала 20 веков.

Уроки 1-2. Русская музыкальная классика 19 века, как одна из вершин в развитии мировой музыкальной культуры. Рост популярности и авторитета русской музыки за рубежом. Достижения русской исполнительской культуры и её великие представители. Начало плодотворной творческой, исполнительской и педагогической деятельности третьего поколения русских композиторов-классиков – учеников и последователей Чайковского и Римского-Корсакого: А. Лядова (1855-1914), А. Глазунова (1855-1915), А. Аренского (1861-1906), В. Калиникова (1866-1901), М. Ипполитова-Иванова (1873-1943), А. Скрябина (1872-1915), С. Рахманинова (1873-1943). Реалистическая основа их творчества, опора на классические традиции. Создание произведений выдающейся художественной ценности. Формирование классических национальных музыкальных школ на Украине, в Закавказье и Прибалтике. Начало творческой деятельности старшего поколения советских композиторов: Р. Глиэра, Н. Мясковского, С. Прокофьева. Отражение в искусстве сложной политической атмосферы. Рост демократических тенденций в музыкально-общественной жизни.

Музыкальный материал. А. Лядов Кикимора; В. Калинников Симфония №1 (фрагменты); С. Рахманинов Концерт №2 (1 часть), Музыкальный момент, прелюдия, этюд (по выбору), романс (по выбору); А. Скрябин 2 прелюдии, этюд, поэма (по выбору).

Советские композиторы

Введение

Урок 1. Великая Октябрьская социалистическая революция и развитие искусства в стране. Демократизация музыкальной жизни после победы в ВОСР; приобщение

широких масс трудящихся к сокровищам мировой культуры. Выявление народных талантов; реформы художественного образования; музыкальное воспитание школьников и молодёжи. Рост и достижения советского исполнительского искусства. Становление реалистического направления советской музыки. Современность как ведущая тема в творчестве композиторов. Связь с народным искусством; развитие классических традиций и новаторство. Многонациональная природа советского искусства; расцвет музыкальной культуры народов СССР. Создание Союза советских композиторов. Многообразие жанров советской музыки. Расцвет массовой песни и отражение в ней различных сторон жизни советского народа. И. Дунаевский как выдающийся представитель песенного искусства. Рост популярности оперы. Создание советской оперы («Тихий Дон» И. Держинского, « В бурю» Т. Хренникова, «Семён Котко» С. Прокофьева, «Щорс» Б. Лятошинского, «Кола Брюньон» Д. Кабалевского) балета («Ромео и Джульетта» С. Прокофьева, «Пламя Парижа» и «Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьева), кантаты и оратории («Александр Невский» С. Прокофьева, « На поле Куликовом» Ю. Шапорина, «Емельян Пугачёв» М. Ковалёва), произведений симфонической и камерной музыки (Н. Мясковского, С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Д. Шабалина, А. Хачатуряна). Роль музыки в годы Великой Отечественной войны. Защита Родины - ведущая тема музыкального творчества, отражение в нём событий военного времени (песни «Священная война» А. Александрова, « Вечер на рейде» В. Соловьёво-Седого, Симфонии №7,8 Д. Шостаковича, опера «Война и мир» С. Прокофьева, « Сказание о битве за русскую землю» Ю. Шапорина). Дальнейший расцвет советской музыкальной культуры в послевоенные годы. Крупнейшие события музыкальной жизни. Интенсивная творческая и общественная деятельность композиторов и музыкантов всех республик страны.

С. С. Прокофьев

Урок 1. Сергей Сергеевич Прокофьев (1891-1953) – выдающийся композитор первой половины 19 века, крупнейший представитель старшего поколения русских советских композиторов. Самобытность и яркость его композиторского стиля. Новаторский характер творчества.

Биография

Годы детства. Разносторонние интересы юного Прокофьева. Музыкальная одарённость, занятия музыкой. Обучение в Петербургской консерватории (1904-1914). Освоение традиций русской классической музыки и поиски своего стиля, Отношение современников к музыке Прокофьева. Дореволюционный период творчества; создание сочинений в различных музыкальных жанрах.

Годы пребывания за рубежом (1918-1932). Рост мировой славы Прокофьева-композитора и пианиста. Общение с выдающимися представителями искусства. Возвращение на Родину. Интенсивность творческой деятельности. Высший расцвет композиторского дарования Прокофьева. Создание ярких реалистических произведений в различных жанрах, обогащение и дальнейшее развитие Прокофьевым классических традиций (оперы, балеты, кантаты, симфонии, сонаты). Отражение в музыке композитора разнообразных явлений современной жизни, обращение к актуальной тематике. Черты самобытного стиля Прокофьева. Значение творчества Прокофьева для дальнейшего развития музыкального искусства. Огромный рост популярности его

произведений во всём мире.

Краткий обзор творчества.

Тематическое и жанровое богатство и разнообразие сочинений Прокофьева. Обращение композитора к истории и современности, к произведениям классической литературы и сказочным образам. Театральные жанры музыки; сотрудничество с С. Эйзенштейном в создании киномузыки. Кантаты, оратория, другие вокальные произведения, Инструментальная музыка Прокофьева: симфонии, сюиты. Концерты, фортепианные произведения, ансамбли. Сочинения для детей.

Закрепление и углубление в процессе обзора творчества Прокофьева знаний и представлений учащихся о жанрах музыки, их основных композиционных особенностях исполнительских составах. Освоение новых понятий, терминов в разносторонних связях с пройденным; применение знаний. Выявление наблюдений учащихся, обращение к опыту их учебной и внешкольной музыкальной деятельности.

Музыкальный материал. «Классическая» симфония (фрагменты).

Урок 2. Произведения для фортепиано.

Прокофьев – пианист. Формирование самобытного фортепианного стиля композитора, Разнообразие жанров фортепианной музыки: пьесы. Фортепианные циклы, сонаты, концерты. Музыкальный материал; несколько разнохарактерных пьес из соч.. 12 (возможна замена по выбору педагога).

Урок 3. Кантата «Александр Невский».

Обращение Прокофьева к героическим страницам отечественной истории. Патриотическая идея сочинения. Выражение героизма русского народа. Героико-эпический характер музыки. Опора на классические традиции. Контрастность музыкальных образов. Художественные особенности отдельных частей.

Музыкальный материал. Песня об А. Невском (№2). Хор « Вставайте, люди русские» (№4), Ледовое побоище (№5, фрагменты), Мёртвое поле (№6).

Урок 4. Балет «Ромео и Джульетта».

Воплощение образов трагедии Шекспира. Традиции и новаторство балетного театра Прокофьева, Драматургическое единство спектакля. Образы добра и зла. Воспевание красоты и нравственного величия любви, Яркость музыкальных характеристик. Постановка балета на сценах музыкальных театров мира. Г.Уланова-первая исполнительница партии Джульетты.

Музыкальный материал. Улица просыпается (№3), Джульетта-девочка (№10), Маски (№12), Танец рыцарей (№13), Прощание перед разлукой (№39).

Урок 5. Симфония №7.

Общая характеристика цикла и разбор 1 части. Светлый, лирический характер музыки, проявление в ней национальных черт. Песенный, полифонический склад главной темы, её развитие. Мелодическое своеобразие побочной темы, выразительная роль в ней регистра, фактуры. Черты сказочности в заключительной теме. Развитие тем в разработке и повторение в репризе. Своеобразие коды.

Музыкальный материал. Симфония №7.

Д.Д. Шостакович

Урок 1. Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906-1975) – крупнейший советский композитор середины 19 века, продолжатель лучших традиций музыкального искусства прошлого, смелый новатор. Глубокое раскрытие в музыке Шостаковича Острейших социальных конфликтов нашего времени. Гуманистическая направленность его искусства. Активная жизненная позиция композитора, многогранность его творческой и общественной деятельности.

Биография

Детские годы в Петербурге. Семья Шостаковича. Впечатления от революционных событий 1917 года. Учёба в консерватории (1919-1925); освоение классических традиций. Успех Симфонии 31. Участие в международном конкурсе пианистов имени Шопена в Варшаве (1927). Поиски своего пути в искусстве. Вступление в пору творческой зрелости; опера «Катерина Измайлова» и Симфония №5. Гражданский и творческий подвиг Шостаковича в первые месяцы обороны Ленинграда в 1941 г. Героико-патриотическое и трагедийное начало в произведениях военных лет (Симфония №7. 8, Трио). Обращение к теме революции в Симфониях №11, 12. в хоровых циклах. Глубокое и многогранное воплощение в произведениях различных жанров наиболее значительных тем, рождённых современностью (Противопоставление образов созидания силам зла, пафос напряжённой борьбы и глубокое раздумье, возвышенная лирика и комическое в его музыке). Новаторские черты стиля композитора, своеобразие выразительных средств. Произведения последних лет: симфонии, квартеты, вокальные циклы. Многогранная общественная. Педагогическая деятельность композитора, выступления в печати. Всемирное признание музыки композитора, его высокий авторитет художника и гражданина.

Краткий обзор творчества

Ведущее значение симфонической музыки. Общий обзор симфоний: программные произведения (№№2,3,11,13), введение в симфонию вокального начала (№№2,3,13,14), переосмысление цикла (№14). Другие виды инструментальных циклов: концерты, квартеты и другие ансамбли, сонаты, 24 прелюдии и фуги, Разнообразное содержание вокальных произведений. Жанры театральной музыки Шостаковича: оперы, балеты, музыкальная комедия, драматические спектакли; музыка к кинофильмам.

Музыкальный материал. Музыка к спектаклям или фильмам (фрагменты), песни (по выбору).

Уроки 2-3. Симфония 37 (1 часть).

Работа над симфонией в Ленинграде, в дни обороны города, летом и осенью 1941 г. Её огромное политическое значение в годы войны. Ленинградская премьера в августе 1942; посвящение симфонии городу Ленинграду. Необычность замысла. Содержание симфонии как произведения всепобеждающего мужества, Её патриотическая идея. Раскрытие в музыке борьбы народа с фашизмом, обличие фашизма, утверждение веры в победу. Программный замысел 1 части. Противопоставление образа народа образам захватчиков. Необычность сонатного построения. Содержание экспозиции: образы мирной жизни людей. Героико-эпический характер главной партии, своеобразие её выразительных средств. Лирические темы побочной партии, их характерные черты. «Эпизод нашествия»: особенности темы и её развития. Трагическое содержание репризы; изменения и переосмысление тем экспозиции. Кода, её программное и тематическое

содержание. Тональный план 1 части.

Музыкальный материал. Симфония №7, 1 часть.

Урок 4. В целях расширения представлений учащихся о музыке Шостаковича и для знакомства с произведениями других жанров возможен показ (общая характеристика, прослушивание) одного из следующих произведений композитора: Прелюдия и fuga для ф-но (например, Ре-мажор), Концерт для ф-но с оркестром №2, Квартет (по выбору), Вокальные произведения (например, 5 романсов на сл. Е. Долматовского или части из Сюиты на сл. Микеланджело), «Казнь Степана Разина» - поэма для баса, хора и симфонического оркестра на сл. Е. Евтушенко.

А.И. Хачатурян

Уроки 1-2. Арам Ильич Хачатурян (1903-1978) – крупнейший советский композитор, выдающийся представитель музыкальной культуры Армении, общественный деятель.

Краткие биографические сведения и обзор творчества

Детские годы в Тифлисе. Любовь к музыке и отсутствие возможности получить музыкальное образование. Переезд в Москву после ВО революции. Учёба в училище и консерватории. Композиторская, педагогическая и общественная деятельность, выступления в роли дирижёра, Авторские концерты Хачатуряна на Родине и во многих странах мира. Огромная популярность музыки композитора. Влияние его творчества на становление многонациональной музыкальной культуры. Основные жанры творчества: балеты, концерты, симфонии; музыка к драматическим спектаклям и кинофильмам. Характерные черты музыки: светлый жизнерадостный характер, красочность. Яркий национальный колорит, широкое использование кавказских народных мелодий и ритмов. Развитие классических традиций на основе национальной музыкальной культуры Армении.

Вар.1. *Концерт для скрипки с оркестром.* Яркий национальный колорит музыки. Эмоциональная насыщенность, красочность. Виртуозный характер солирующей партии. Строение цикла, основные темы. Посвящение Д. Ойстраху – первому исполнителю концерта.

Вар. 2. *«Спартак».* Вершина творчества композитора (1953). Раскрытие темы борьбы за свободу. Сопоставление контрастных образов; чередование жанровых сцен, характерных танцев. Драматургическое единство балета. Успех «Спартака» на театральных сценах мира.

Музыкальный материал. Концерт для скрипки с оркестром. Балет «Спартак»: триумф Рима (№1, фр.), в казарме гладиаторов (№14,15, фр.), адажио Спартака и Фригии (№33).

Д.Б. Кабалевский

Крупнейший советский композитор Дмитрий Борисович Кабалевский (1904-1983), музыкальный писатель, учёный, педагог, общественный деятель, создатель новой системы массового музыкального воспитания.

Краткие биографические сведения и обзор творчества

Уроки 1-2. Детские годы в Петербурге. Любовь к музыке. Переезд в Москву (1918). Обучение в консерватории; учителя Кабалевского. Начало разносторонней творческой деятельности, Успешная работа в традиционных жанрах музыки: симфонии, концерты, сонаты;

обращение к театральной, кино- и радиомузыке. Разнообразие тематики сочинений Кабалевского: сюжеты из классической и современной литературы, события войн, жизнь молодёжи. Создание для школьников песен, инструментальных пьес, концертов. Разносторонняя деятельность в области массового музыкального воспитания. Кабалевский – почётный президент Международного общества музыкального воспитания. Широта общественных интересов. Основные жанры музыки Кабалевского; лучшие сочинения; некоторые черты стиля.

Уроки 3-4. Вар. 1 Опера «Кола Брюньон» (1937). Повесть Ромена Роллана.

Оптимистическая идея оперы, раскрытая в образе главного героя.

Музыкальный материал. Увертюра, песня сборщиц винограда. Песенка Селины, застольная песня Кола Брюньон.

Вар. 2 Опера «Семья Тараса». Опера о ВОВ. Повесть Б. Горбатова. Отражение в музыке патриотизма и героического характера людей.

Музыкальный материал. Увертюра; партизанская песня, Ария Тараса (из 1-й картины).

Вар. 3 Концерт №3 для ф-но с оркестром. Строение цикла, его единство. Основные темы. Их песенная основа, Тональный план.

Методическое обеспечение программы

Формы контроля

Формы проведения	Знания, умения и навыки	Сроки
Контрольный урок (оценка)	Владение музыкальной терминологией, знание музыкального материала, усвоение тем четверти	1,2,3,4 четверти
Олимпиада по музыкальной литературе	Музыкальный кругозор, владение музыкальной терминологией	3 четверть
Урок-экзамен для выпускников	Уровень развития комплекса музыкальности	4 четверть

Должен знать и уметь:

1 год обучения

Знать музыкальные жанры, инструменты симфонического оркестра; иметь понятие о выразительных средствах музыки, о музыкальном театре (опере и балете), владеть музыкальной терминологией, уметь последовательно излагать изучаемый материал, запоминать и определять на слух музыкальные произведения.

2 год обучения

Знать биографии композиторов зарубежных стран, музыкальные произведения, музыкальную форму и стиль, в котором оно написано; определять на слух, уметь об этом рассказывать, владеть музыкальной терминологией.

3 год обучения

Знать о жизни, творчестве русских композиторов, произведения, написанные ими; запоминать и определять их на слух; владеть музыкальной терминологией, развивать музыкальный кругозор, уметь последовательно излагать изучаемый материал.

4 год обучения

Знать о жизни и творчестве отечественных композиторов XX века, уметь последовательно излагать изучаемый материал, свободно владеть музыкальной терминологией, запоминать и различать на слух произведения различных композиторов, стилей, эпох.

Литература

- Владимиров В. Н., Лагутин А.И. Музыкальная литература для 4 класса ДМШ/ Учебник. - М.: Музыка. Любое издание.
- Прохорова И. А. Музыкальная литература зарубежных стран для 5 класса ДМШ / Учебник. – М.: Музыка, Любое издание.
- Прохорова И. А., Скудина Г.С. Советская музыкальная литература для 7 класса ДМШ / Прохорова И.А., Музыкальная литература зарубежных стран. Учебник. – М.: Музыка. Любое издание.
- Конен В. Этюды о зарубежной музыке. – М.,1974.
- Михеев Л. Музыкальный словарь в рассказах. – М., 1984.
- Калинина Г.Ф. Музыкальная литература./Тесты по зарубежной музыке. Вып. 2.- М. 2000.
- Калинина Г.Ф. Музыкальная литература./Тесты по русской музыке. Вып. 1. – М.,2000.
- Брянцева В. Музыкальная литература зарубежных стран.
- Смирнова Э. Русская музыкальная литература.
- Калинина Г.Ф. Музыкальная литература. /Тесты по отечественной музыке XX века.. Вып. 1.-М.,2000
- Аверьянова О. Отечественная музыкальная литература XX века.

