

**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 12 имени П.И. Чайковского»**

ОДОБРЕНО
Педагогическим советом
(протокол № 202 от 31.03.2025г.)

УТВЕРЖДАЮ
Директор
О.К. Гурьянова

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«ВОКАЛ НАРОДНЫЙ»**

**ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ
ПО.02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ**

**ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
УП.03. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА**

Автор: Н.Н. Шувалова

Нижний Новгород
2025

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

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

II. Учебно-тематический план

III. Содержание учебного предмета

- Сведения о затратах учебного времени;
- Годовые требования по классам

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся

V. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена и итоговой аттестации;
- Контрольные требования на разных этапах обучения

VI. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические особенности;
- Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

VII. Список учебной и методической литературы

- Учебники;
- Учебные пособия;
- Хрестоматии;
- Методическая литература;
- Дополнительная литература

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на основе типовой программы «Музыкальная литература. Программа для детских музыкальных школ» 1988г.

На уроках «Музыкальной литературы» происходит формирование музыкального мышления учащихся, навыков восприятия и анализа музыкальных произведений, приобретение знаний о закономерностях музыкальной формы, о специфике музыкального языка, выразительных средствах музыки.

Содержание учебного предмета также включает изучение мировой истории, истории музыки, ознакомление с историей изобразительного искусства и литературы. Уроки музыкальной литературы способствуют формированию и расширению у обучающихся кругозора в сфере музыкального искусства, воспитывают музыкальный вкус, пробуждают любовь к музыке.

Учебный предмет «Музыкальная литература» продолжает образовательно-развивающий процесс, начатый в курсе учебного предмета «Слушание музыки».

Предмет «Музыкальная литература» теснейшим образом взаимодействует с учебным предметом «Сольфеджио». Благодаря полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам обучающиеся овладевают навыками осознанного восприятия элементов музыкального языка и музыкальной речи, навыками анализа незнакомого музыкального произведения, знаниями основных направлений и стилей в музыкальном искусстве, что позволяет использовать полученные знания в исполнительской деятельности.

2. Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» составляет 4 года (с 4 по 7 класс).

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Год обучения	4 класс	5 класс	6 класс	7 класс	Итого часов
Форма занятий					
Аудиторная (в часах)	35	35	35	35	140
Внеаудиторная	17,5	17,5	17,5	17,5	70

(самостоятельная, в часах)					
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	52,5	52,5	52,5	52,5	210

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература

- мелкогрупповая, от 4 до 10 человек, продолжительность урока – 1 академический час (40 минут).

5. Цель и задачи учебного предмета «Музыкальная литература»

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» направлена на художественно-эстетическое развитие личности учащегося.

Целью предмета является развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать различные произведения отечественных и зарубежных композиторов, а также выявление одаренных детей в области музыкального искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.

Задачами предмета «Музыкальная литература» являются:

- формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной культуре в целом;
- воспитание музыкального восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды и в разных странах;
- овладение навыками восприятия элементов музыкального языка;
- знания специфики различных музыкально-театральных и инструментальных жанров;
- знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве;
- умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой);
- умение использовать полученные теоретические знания при исполнительстве музыкальных произведений на инструменте;
- формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в образовательное учреждение, реализующее программы среднего профессионального образования.

6. Обоснование структуры программы учебного предмета

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного

предмета;

- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

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

7. Методы обучения

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

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

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-технические условия, необходимые для реализации учебного предмета «Музыкальная литература»:

- каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам, формируемым по полному перечню учебного плана; во время самостоятельной работы обучающиеся могут использовать доступ к сети Интернет;
- библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы, а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, соответствующем требованиям программы;
- фонотека, укомплектованная аудио- и видеозаписями музыкальных произведений, соответствующих требованиям программы;
- каждый обучающийся обеспечивается основной учебной литературой;
- справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Музыкальная литература», оснащены пианино, звукотехническим оборудованием, видео-оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, шкафами) и оформлены наглядными пособиями, имеют звукоизоляцию.

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Для учащихся 4 класса (освоивших курс учебного предмета «Слушание музыки» в 1-3 классах) содержание тем первого обучения раскрывается с учетом полученных знаний, умений, навыков.

1 год обучения

1 четверть

Тема	Количество часов
Введение. Место музыки в жизни человека	1
Содержание музыкальных произведений	2
Выразительные средства музыки	2
Состав симфонического оркестра	1
Тембры певческих голосов	1
Контрольный урок	1

2 четверть

Тема	Количество часов
Понятие жанра в музыке. Основные жанры – песня, марш, танец	2
Песня. Куплетная форма в песнях	2
Марш, танец. Трехчастная форма в маршах и танцах	3
Контрольный урок	1

3 четверть

Тема	Количество часов
Народная песня в произведениях русских композиторов. Сборники русских народных песен. Музыкальные жанры: вариации, квартет, концерт, сюита	4
Программно-изобразительная музыка	2
Музыка в театре (раздел «Музыка в драматическом театре»)	2
Повторение	1
Контрольный урок	1

4 четверть

Тема	Количество часов
Музыка в театре (раздел «Балет»)	2
Музыка в театре (раздел «Опера»)	4
Повторение	2
Контрольный урок	1

5 класс «Музыкальная литература зарубежных стран»

2 год обучения

1 четверть

Тема	Количество часов
Музыкальная культура от древнего мира до XVII века	1
Музыкальная культура XVII века	1
И.С. Бах. Жизненный и творческий путь	1
Органные сочинения	1
Клавирная музыка. Инвенции	1
«Хорошо темперированный клавир»	1
Французская сюита № 2	1
Контрольный урок	1

2 четверть

Тема	Количество часов
Классицизм. Й. Гайдн Жизненный и творческий путь	1
Симфония № 103 Ми бемоль мажор	2
Соната Ре мажор	1
В.А. Моцарт Жизненный и творческий путь	1
Соната № 11 Ля мажор	2
Контрольный урок	1

3 четверть

Тема	Количество часов

В.А. Моцарт Симфония № 40 соль минор	2
«Свадьба Фигаро»	2
Л. Бетховен Жизненный и творческий путь	1
Соната № 8 до минор	1
Симфония № 5 до минор	2
Увертюра «Эгмонт»	1
Контрольный урок	1

4 четверть

Тема	Количество часов
Романтизм. Ф. Шуберт Жизненный и творческий путь	1
Симфония №8 си минор	1
Вокальное творчество	1
Вокальные циклы	2
Ф.Шопен Жизненный и творческий путь	1
Фортепианные произведения	2
Контрольный урок	1

6 класс «Русская музыкальная литература»

3 год обучения

1 четверть

Тема	Количество часов
Русская музыка XVIII – первой половины XIX века	1
М.И. Глинка Жизненный и творческий путь	1
«Иван Сусанин»	3
Симфонические произведения	1
Романсы	1
Контрольный урок	1

2 четверть

Тема	Количество часов
А.С. Даргомыжский Жизненный и творческий	1

путь	
Романсы	1
«Русалка»	1
Русская музыкальная культура второй половины XIX века	1
А.П. Бородин Жизненный и творческий путь.	1
Симфония № 2 си минор	1
Романсы	1
Контрольный урок	1

3 четверть

Тема	Количество часов
«Князь Игорь»	3
М.П. Мусоргский Жизненный и творческий путь	1
«Борис Годунов»	4
Камерно – вокальное творчество	1
Контрольный урок	1

4 четверть

Тема	Количество часов
«Картинки с выставки»	1
Н.А. Римский - Корсаков Жизненный и творческий путь.	1
«Снегурочка»	3
«Шехеразада»	2
Повторение	1
Контрольный урок	1

7 класс «Русская музыкальная литература XIX века. Отечественная музыкальная литература XX века»

4 год обучения

1 четверть

Тема	Количество часов
П.И. Чайковский Жизненный и творческий путь.	1

Романсы	
Симфония № 1 соль минор	2
«Евгений Онегин»	3
Русская музыка начала XX века	1
Контрольный урок	1

2 четверть

Тема	Количество часов
А.Н. Скрябин Жизненный и творческий путь. Основные произведения	1
С.В. Рахманинов Жизненный и творческий путь. Основные произведения	1
С.С. Прокофьев Жизненный и творческий путь «Александр Невский»	1
Симфония № 7 до диез минор	2
Контрольный урок	1

3 четверть

Тема	Количество часов
«Ромео и Джульетта»	1
«Золушка»	1
Д.Д. Шостакович Жизненный и творческий путь	1
Симфония № 7	2
Фортепианное творчество	1
Квинтет соль минор	1
«Казнь Степана Разина»	1
Отечественная музыка в 1960 ^е – 1990 ^е гг.	1
Контрольный урок	1

4 четверть

Тема	Количество часов
А.И. Хачатуян Краткая характеристика творчества	1
Г.В. Свиридов Краткая характеристика творчества	1
Композиторы последней трети XX века. В. Гаврилин, Р. Щедрин, Э. Денисов	2
А.Г. Шнитке, С.А. Губайдулина, С. Слонимский	2

Краткий обзор творчества	
А. Петров, Б. Тищенко Краткий обзор творчества	1
Повторение	1
Зачет	1

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Первый год обучения

Первый год обучения музыкальной литературе тесно связан с учебным предметом «Слушание музыки». Его задачи – продолжая развивать и совершенствовать навыки слушания музыки и эмоциональной отзывчивости на музыку, познакомить учащихся с основными музыкальными жанрами, музыкальными формами, сформировать у них навыки работы с учебником и нотным материалом, умение рассказывать о характере музыкального произведения и использованных в нем элементах музыкального языка.

Содержание первого года изучения «Музыкальной литературы» дает возможность закрепить знания, полученные детьми на уроках «Слушания музыки», на новом образовательном уровне. Обращение к знакомым ученикам темам, связанным с содержанием музыкальных произведений, выразительными средствами музыки, основными музыкальными жанрами, позволяет ввести новые важные понятия, которые успешно осваиваются при возвращении к ним на новом материале.

Введение. Место музыки в жизни человека

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

Содержание музыкальных произведений

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

Прослушивание произведений:

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

Выразительные средства музыки

Основные выразительные средства музыкального языка (повторение).
Понятия: мелодия (кантилена, речитатив), лад (мажор, минор, специальные лады – целотонная гамма, гамма Римского-Корсакова), ритм (понятие – ритмическое остинато), темп, гармония (последовательность аккордов, отдельный аккорд), фактура (унисон, мелодия и аккомпанемент, полифония, аккордовое изложение), регистр, тембр.

Прослушивание произведений:

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

Состав симфонического оркестра

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

Прослушивание произведений:

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

Тембры певческих голосов

Голоса певцов-солистов и голоса в опере. Виды хоров. Различный состав хора.
Тембр певческого голоса и характер героя в музыкальном спектакле.

Прослушивание произведений:

Н.А.Римский-Корсаков Фрагменты из оперы «Садко» (песня Садко, Колыбельная Волховы, сцена в подводном царстве).

Понятие жанра в музыке. Основные жанры – песня, марш, танец (повторение)

Понятие о музыкальных жанрах. Вокальные и инструментальные жанры.
Песенность, маршевость, танцевальность.

Песня. Куплетная форма в песнях

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

Прослушивание произведений:

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

Марш, танец. Трехчастная форма в маршах и танцах

Связь музыки с движением. Отличия марша и танца. Разновидности марша (торжественные, военно-строевые, спортивные, траурные, походные, детские, песни-марши). Танец как пластический вид искусства и как музыкальное произведение. Народное происхождение большинства танцев. Исторические, бальные, современные танцы. Музыкальные особенности марша, проявляющиеся в темпе, размере, ритме, фактуре, музыкальном строении. Характерные музыкальные особенности различных танцев (темп, размер, особенности ритма, аккомпанемента).

Понятие «трехчастная форма с репризой» (первая часть – основная тема, середина, реприза).

Прослушивание произведений:

С.С.Прокофьев Марш из сборника «Детская музыка»,
Ф.Мендельсон Песня без слов №27, «Свадебный марш» из музыки к комедии
В.Шекспира «Сон в летнюю ночь»,
Д.Верди Марш из оперы «Аида»,
В.П.Соловьев-Седой «Марш нахимовцев»,
П.И.Чайковский Камаринская из «Детского альбома», Трепак из балета
«Щелкунчик»,
А.С.Даргомыжский «Малороссийский казачок»,
А.Г.Рубинштейн «Лезгинка» из оперы «Демон»,
Э.Григ «Норвежский танец» Ля мажор,
Л.Боккерини Менуэт,
Д.Скарлатти Гавот,
К.Вебер Вальс из оперы «Волшебный стрелок»,

Б.Сметана Полька из оперы «Проданная невеста»,
Г.Венявский Мазурка для скрипки и фортепиано,
М.К.Огиньский Полонез ля минор
Р.М.Глиэр Чарльстон из балета «Красный мак».

Народная песня в произведениях русских композиторов. Сборники русских народных песен. Музыкальные жанры: вариации, квартет, концерт, сюита

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

Прослушивание произведений:

Народные песни «Эй, ухнем», «Как за речкою, да за Дарьею», «Среди долины ровныя»,
М.И.Глинка Вариации на русскую народную песню «Среди долины ровныя»,
М.П.Мусоргский Песня Марфы из оперы «Хованщина»,
Н.А.Римский-Корсаков Песня Садко с хором из оперы «Садко»,
П.И.Чайковский II часть из Первого струнного квартета, финал Концерта №1 для фортепиано с оркестром,
А.К.Лядов 8 русских народных песен для оркестра.

Программно-изобразительная музыка

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

Прослушивание произведений:

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

Музыка в театре

Театр как вид искусства. Театральные жанры. Различная роль музыки в музыкальном и драматическом театре.

Музыка в драматическом театре

Значение музыки в драматическом спектакле. Как создается музыка к драматическому спектаклю, какие музыкальные жанры могут быть использованы. Знакомство с произведением Г.Ибсена «Пер Гюнт» и музыкой Э.Грига к этому спектаклю. Сюиты Э.Грига, составленные композитором из отдельных номеров музыки к драме. Подробный разбор пьес первой сюиты и «Песни Сольвейг».

Прослушивание произведений:

Э.Григ «Утро», «Смерть Озе», «Танец Анитры», «В пещере горного короля», «Песня Сольвейг».

Балет

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

Прослушивание произведений:

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

Опера

Опера как синтетический вид искусства, соединяющий театр и музыку, пение и танец, игру актеров и сценическое оформление. Ведущая роль музыки в опере.

Содержание оперы, оперные сюжеты: исторические, бытовые, сказочные, лирические. Понятие «либретто оперы». Структура оперы: действия, картины. Роль оркестра в опере, значение увертюры. Сольные номера в опере (разновидности), виды ансамблей, различные составы хора, самостоятельные оркестровые фрагменты.

Разбор содержания и строения оперы М.И.Глинки «Руслан и Людмила». Разбор отдельных номеров из оперы. Понятия «канон», «рондо», «речитатив», «ария», «ариозо».

Прослушивание произведений:

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

Музыкальная литература зарубежных стран (второй год обучения)

Второй год обучения музыкальной литературе является базовым для формирования у учащихся знаний о музыкальных жанрах и формах. Важной задачей становится развитие исторического мышления: учащиеся должны представлять себе последовательную смену культурных эпох, причем не только в мире музыки, но и в других видах искусств. Главная задача предмета состоит в том, чтобы интересы учеников в итоге становились шире заданного минимума, чтобы общение с музыкой, историей, литературой, живописью стали для них необходимостью.

В центре внимания курса находятся темы «Жизнь и творчество» И.С.Баха, Й.Гайдна, В.А.Моцарта, Л.ван Бетховена, Ф.Шуберта, Ф.Шопена. Каждая из этих тем предполагает знакомство с биографией композитора, с особенностями его творческого наследия, подробный разбор и прослушивание нескольких произведений. В списке музыкальных произведений также приводятся сочинения композиторов, данные для более широкого ознакомления, которые можно использовать на биографических уроках или рекомендовать ученикам для самостоятельного прослушивания. Остальные темы курса являются ознакомительными, в них представлен обзор определенной эпохи и упомянуты наиболее значительные явления в музыкальной жизни.

История развития музыки от Древней Греции до эпохи барокко. Курс начинается с ознакомления учеников с музыкальной культурой Древней Греции. История возникновения нотного письма, Гвидо Аretинский. Изучение сведений о музыке (инструментах, жанрах, формах) Средневековья и Ренессанса.

Для ознакомления – прослушивание небольших фрагментов танцевальной и вокальной музыки мастеров эпохи Возрождения (О. ди Лассо, К.Монтерверди, М.Преториус, К.Жанекен).

Музыкальная культура эпохи барокко, итальянская школа. Значение инструментальной музыки в эпоху барокко. Возникновение оперы. Краткая характеристика творчества А.Вивальди.

Для ознакомления – прослушивание одного из концертов из цикла «Времена года».

Иоганн Себастьян Бах. Жизненный и творческий путь. Работа Бахом органистом, придворным музыкантом, кантором в разных городах Германии. Ознакомление с историей Реформации. Специфика устройства органа, клавесина, клавикорда. Принципы использования органной музыки в церковной службе. Инвенции. Уникальное учебное пособие для начинающих исполнителей на клавире. «Хорошо темперированный клавир» – принцип организации цикла. Проблема соотношения прелюдии и фуги. Специфика организации полифонической формы (тема, противосложение, интермедиа и т.д.). Инструментальные сюиты – история

формирования цикла, обязательные и дополнительные танцы.

Прослушивание произведений:

Хоральная прелюдия фа минор, Токката и фуга ре минор для органа,
Двухголосные инвенции До мажор, Фа мажор,
Прелюдия и фуга до минор из I тома ХТК,
Французская сюита до минор.

Для ознакомления:

Хоральная прелюдия Ми бемоль мажор,
Трехголосная инвенция си минор,
Прелюдия и фуга До мажор из I тома ХТК,
Фрагменты сюит, партит, сонат для скрипки и виолончели соло.

Классицизм, возникновение и обновление инструментальных жанров и форм, опера. Основные принципы нового стилевого направления. Сонатный цикл и симфонический цикл, их кардинальное отличие от предшествующих жанров и форм. Переосмысление драматургии формы произведения. Состав симфонического оркестра. Венские классики.

Йозеф Гайдн. Жизненный и творческий путь. Вена – «музыкальный перекресток» Европы. Судьба придворного музыканта. Поездка в Англию. Ознакомление со спецификой строения сонатно-симфонического цикла на примере симфонии Ми бемоль мажор (I часть – сонатная форма, II часть – двойные вариации, III часть – менуэт, финал). Эволюция клавирной музыки. Строение классической сонаты. Подробный разбор строения и тонального плана сонатной формы.

Прослушивание произведений:

Симфония Ми бемоль мажор (все части),
Сонаты Ре мажор и ми минор.

Для ознакомления:

«Прощальная» симфония (финал).

Вольфганг Амадей Моцарт. Жизненный и творческий путь. «Чудо-ребенок», поездка в Италию, трудности устройства, разрыв с зальцбургским архиепископом. Венский период жизни и творчества. Основные жанры творчества. Симфоническое творчество В.А.Моцарта. Лирико-дramатический характер симфонии соль минор. Опера «Свадьба Фигаро» - сравнение с первоисточником Бомарше. Функция увертюры. Сольные характеристики главных героев. Клавирное творчество В.А.Моцарта.

Прослушивание произведений:

Симфония соль минор (все части),
Опера «Свадьба Фигаро» - увертюра, aria Фигаро, две арии Керубино, aria Сюзанны,
Соната Ля мажор.

Для ознакомления:

Увертюры к операм «Дон Жуан», «Волшебная флейта»,
«Реквием» (фрагменты).

Людвиг ван Бетховен. Жизненный и творческий путь. Юность в Бонне. Влияние идей Великой французской буржуазной революции на мировоззрение и творчество Л. ван Бетховена. Жизнь в Вене. Трагедия жизни – глухота. Основные жанры творчества. Фортепианные сонаты, новый стиль пианизма. «Патетическая» соната. Принцип монотематизма в симфонии №5 до минор. Изменение жанра в структуре симфонического цикла – замена менуэта на скерцо. Программный симфонизм, театральная музыка к драме И.В.Гете «Эгмонт».

Прослушивание произведений:

Соната №8 «Патетическая»,
Симфония №5 до минор,
Увертюра из музыки к драме И.В.Гете «Эгмонт».

Для ознакомления:

Соната для фортепиано №14, I часть,
Соната для фортепиано №23, I часть,
Симфония №9, финал,
Симфония №6 «Пасторальная».

Романтизм в музыке. Новый стиль, новая философия, условия и предпосылки возникновения. Новая тематика, новые сюжеты – природа, фантастика, история, лирика, тема одиночества, романтический герой. Новые жанры – фортепианская и вокальная миниатюра, циклы песен, пьес.

Франц Шуберт. Жизненный и творческий путь. Возрастание значимости вокальной миниатюры в творчестве композиторов-романтиков. Песни, баллады и вокальные циклы Шуберта, новаторство в соотношении мелодии и сопровождения, внимание к поэтическому тексту, варьированные куплеты, сквозное строение. Новые фортепианные жанры – экспромты, музыкальные моменты. Новая трактовка симфонического цикла, специфика песенного тематизма в симфонической музыке («Неоконченная» симфония).

Прослушивание произведений:

Песни «Маргарита за прялкой», «Лесной царь», «Форель», «Сerenада», «Аве Мария», песни из циклов «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь». Экспромт Ми бемоль мажор, музыкальный момент фа минор,
Симфония №8 «Неоконченная»,

Для ознакомления:

Вальс си минор,
Военный марш.

Фредерик Шопен. Жизненный и творческий путь. Юность в Польше, жизнь в Париже, Ф.Шопен как выдающийся пианист. Специфика творческого наследия –

преобладание фортепианных произведений. Национальные «польские» жанры – мазурки и полонезы; разнообразие их типов. Прелюдия – новая разновидность фортепианной миниатюры, цикл прелюдий Ф.Шопена, особенности его строения. Новая трактовка прикладных, «неконцертных» жанров – вальсов, этюдов. Жанр ноктюрна в фортепианной музыке, родоначальник жанра – Д.Фильд.

Прослушивание произведений:

Мазурки До мажор, Си бемоль мажор, ля минор,
Полонез Ля мажор,
Прелюдии ми минор, Ля мажор, до минор,
Вальс до диез минор,
Этюды Ми мажор и до минор «Революционный»,
Ноктюрн фа минор.

Для ознакомления:

Баллада №1,
Ноктюрн Ми бемоль мажор,
Полонез Ля бемоль мажор.

Русская музыкальная литература русских композиторов (третий – четвертый годы обучения)

Данный раздел учебного предмета «Музыкальная литература», посвященный отечественной музыке XIX-XX веков, - ключевой в курсе. Он имеет как познавательное, так и воспитательное значение для школьников подросткового возраста. В данной программе изучению русской музыкальной литературы отводится 6 класс и 1 четверть 7 класса.

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

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

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

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

Культура начала XIX века. Романсы. Творчество А.А.Алябьева, А.Е.Гурилева, А.Л.Варламова. Формирование традиций домашнего музенирования. Романтизм и

сентиментализм в русской поэзии и вокальной музыке. Формирование различных жанров русского романса: элегия, русская песня, баллада, романсы «о дальних странах», с использованием танцевальных жанров.

Прослушивание произведений:

А.А.Алябьев «Соловей»,
А.Л.Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий»,
А.Е.Гурилев «Колокольчик».

Для ознакомления:

А.А.Алябьев «Иртыш»,
А.Е.Гурилев «Домик-крошечка».

Михаил Иванович Глинка. Жизненный и творческий путь. Обучение в Италии, Германии. Зарождение русской музыкальной классики. Создание двух опер. Поездки во Францию, Испанию. Создание одночастных симфонических программных увертюр. Эпоха Глинки: современники композитора.

Опера «Жизнь за царя» или «Иван Сусанин». Общая характеристика; композиция оперы. Музыкальные характеристики героев: русских и поляков. Различные виды сольных сцен (aria, каватина, песня, романс). Хоровые сцены. Понятия «интродукция», «эпилог». Танцы как характеристика поляков. Повторяющиеся темы в опере, их смысл и значение.

Романсы Глинки – новое наполнение жанра, превращение романса в особый жанр камерной вокальной миниатюры. Роль русской поэзии, внимание к поэтическому тексту. Роль фортепианной партии в романсах. Разнообразие музыкальных форм.

Симфонические произведения Глинки – одночастные программные симфонические миниатюры. Национальный колорит испанских увертюр. «Камаринская»: уникальная роль в становлении русской симфонической школы. «Вальс-фантазия».

Прослушивание произведений:

«Иван Сусанин» 1д.: Интродукция, каватина и рондо Антониды, трио «Не томи, родимый»; 2д.: Полонез, краковяк, вальс, мазурка; 3д.: песня Вани, сцена Сусанина с поляками, свадебный хор, романс Антониды; 4д.: aria Сусанина; Эпилог: хор «Славься».

Романсы: «Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновенье».

Симфонические произведения: «Камаринская», «Вальс-фантазия».

Для ознакомления:

Увертюра к опере «Руслан и Людмила», «Арагонская хота»;
Романсы «Я здесь, Инезилья», «В крови горит огонь желанья», «Венецианская ночь» и др. по выбору преподавателя.

Александр Сергеевич Даргомыжский. Жизненный и творческий путь. Значение дружбы с Глинкой. Новые эстетические задачи. Поиск выразительности

музыкального языка, отношение к литературному тексту, передача в музыке интонаций разговорной речи. Социально-обличительная тематика в вокальных сочинениях. Опера в творчестве композитора, особенности музыкального языка в операх «Русалка», «Каменный гость». Психологизм образа Мельника, жанровые хоровые сцены, портретная характеристика Князя.

Вокальная миниатюра – появление новых жанров и тем (драматическая песня, сатирические сценки).

Прослушивание произведений:

Вокальные произведения: «Старый капрал», «Мне грустно», «Титулярный советник», «Мне минуло шестнадцать лет».

Опера «Русалка»: ария Мельника из 1д. и сцена Мельника из 3д., хор из 2д. «Сватушка» и хоры русалок из 3д., песня Наташи из 2д., каватина Князя из 3д.

Для ознакомления:

Романсы и песни («Ночной зефир», «Мельник») и др. по выбору преподавателя.

Русская культура 60-х гг. XIX века. Деятельность и творчество М.А.Балакирева. Общественно-политическая жизнь в 60-е гг. Расцвет литературы и искусства. «Западники» и славянофилы. Расцвет русской музыкальной классики во второй половине XIX века, ее великие представители. Изменения в музыкальной жизни столиц. Образование РМО, открытие консерваторий, Бесплатная музыкальная школа. А.Н.Серов и В.В.Стасов, Антон и Николай Рубинштейны, М.А.Балакирев и «Могучая кучка».

Для ознакомления – прослушивание фрагментов оперы А.Рубинштейна «Демон», фортепианной фантазии М.А.Балакирева «Исламей».

Александр Порфириевич Бородин. Жизненный и творческий путь. Многогранность личности А.П.Бородина. Научная, общественная деятельность, литературный талант.

Опера «Князь Игорь» - центральное произведение композитора. Композиция оперы. Понятие «пролог», «финал» в опере. Русь и Восток в музыке оперы. Музыкальные характеристики героев в сольных сценах (князь Игорь, Галицкий, хан Кончак, Ярославна). Хоровые сцены в опере. Место и роль «Половецких плясок».

Романсы А.П.Бородина. Глубока лирика, красочность гармоний. Роль текста, фортепианной партии.

Симфоническое наследие А.П.Бородина, формирование жанра русской симфонии в 60-х гг. XIX века. «Богатырская» симфония.

Прослушивание произведений:

Опера «Князь Игорь»: пролог, хор народа «Солнцу красному слава», сцена затмения; 1д.: песня Галицкого, ариозо Ярославны, хор девушек «Мы к тебе, княгиня», хор бояр «Мужайся, княгиня»; 2д.: каватина Кончаковны, ария Игоря, ария Кончака, Половецкие пляски; 4д.: плач Ярославны, хор поселян.

Романсы «Спящая княжна», «Для берегов отчизны дальней»,

Симфония №2 «Богатырская».

Для ознакомления:

Квартет №2 III часть «Ноктюрн».

Модест Петрович Мусоргский. Жизненный и творческий путь. Социальная направленность, историзм и новаторство творчества М.П.Мусоргского. Судьба наследия композитора, редакции его сочинений.

«Борис Годунов», история создания, редакции оперы, сложности постановки. Идейное содержание оперы. Композиция оперы, сквозное развитие действия, декламационное начало вокальных партий ряда персонажей – характерные черты новаторского подхода композитора к реализации замысла оперы.

Вокальные произведения М.П.Мусоргского. Продолжение традиций А.С.Даргомыжского, поиск выразительной речевой интонации. Круг поэтов, тематика циклов и песен М.П.Мусоргского. («Детская», «Светик Савишина» и др.).

«Картинки с выставки» - лучшее инструментальное произведение композитора. История создания, особенности построения, лейтмотив цикла. Оркестровая версия М.Равеля.

Прослушивание произведений:

«Борис Годунов»: оркестровое вступление, пролог 1к.: хор «На кого ты нас покидаешь», сцена с Митюхой, 2 к. – полностью, 1д. 1к.: монолог Пимена, 1д. 2к.: песня Варлаама, 2д.: монолог Бориса, сцена с курантами, 4д. 1к.: хор «Кормилец-батюшка», сцена с Юродивым, 4д. 3к.: хор «Расходилась, разгулялась».

«Картинки с выставки».

Для ознакомления:

Песни: «Семинарист», «Светик Савишина», «Колыбельная Еремушке», вокальный цикл «Детская»,
симфоническая картина «Ночь на Лысой горе»,
вступление к опере «Хованщина» («Рассвет на Москва-реке»).

Николай Андреевич Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь. Многогранность творческой, педагогической и общественной деятельности Н.А.Римского-Корсакова. Значение оперного жанра в творчестве композитора. Сказка, история и повседневный быт народа в операх Н.А.Римского-Корсакова. Опера «Снегурочка», литературный источник сюжета. Композиция оперы. Пантеизм, сказочность, реальность, обрядовость в опере. Музыкальные характеристики реальных и сказочных героев. Лейтмотивы в опере.

Симфоническое творчество Н.А.Римского-Корсакова. «Шехеразада» - программный замысел сюиты. Средства создания восточного колорита. Лейтмотивы, их развитие. Роль лейттембров.

Прослушивание произведений:

Опера «Снегурочка»: пролог – вступление, песни и пляски птиц, ария и ариэлла Снегурочки, Проводы масленицы; 1д.: 1 и 2 песни Леля, ариозо Снегурочки; 2д.:

клич Бирючей, шествие царя Берендея, каватина царя Берендея; 3д.: хор «Ай, во поле липонька», пляска скоморохов, третья песня Леля, ариозо Мизгирия; 4д.: сцена таяния Снегурочки, заключительный хор.

Симфоническая сюита «Шехеразада».

Для ознакомления:

Романсы, камерная лирика Н.А.Римского-Корсакова («Не ветер, вея с высоты», «Звонче жаворонка пенье», «Не пой, красавица...»).

Петр Ильич Чайковский. Жизненный и творческий путь. Композитор, музыкальный критик, педагог, дирижер. Признание музыки Чайковского при жизни композитора во всем мире. Оперы и симфонии как ведущие жанры творчества.

Симфония №1 «Зимние грезы», ее программный замысел. Строение цикла, особенности сонатной формы I части. Использование народной песни как темы в финале симфонии.

«Евгений Онегин» - «лирические сцены». Литературный источник сюжета, история первой постановки оперы силами студентов Московской консерватории. Композиция оперы. Новый тип русской оперы – лирико-психологический. Особенности драматургии, понятие «сцена». Музыкальные характеристики главных героев. Интонационная близость характеристик Татьяны и Ленского. Темы, связанные с главными героями оперы, изложение тем в разных картинах.

Прослушивание произведений:

Симфония №1 «Зимние грезы»,

Опера «Евгений Онегин»: 1к.: вступление, дуэт Татьяны и Ольги, хоры крестьян, ария Ольги, ариозо Ленского «Я люблю вас»; 2к.: вступление, сцена письма Татьяны; 3к.: хор «Девицы, красавицы», ария Онегина; 4к.: вступление, вальс с хором, мазурка и финал; 5к.: вступление, ария Ленского, дуэт «Враги», сцена поединка; 6к.: полонез, ария Гремина, ариозо Онегина; 7к.: монолог Татьяны, дуэт «Счастье было так возможно», ариозо Онегина «О, не гони, меня ты любишь».

Для ознакомления:

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»,

Симфония №4,

Квартет №1 II часть,

Концерт для фортепиано с оркестром №1,

Романсы «День ли царит», «То было раннею весной», «Благословляю вас, леса».

Отечественная музыкальная литература XX века (4 год обучения)

Четвертый год обучения музыкальной литературе является итоговым в музыкальной школе. Его основная задача – при помощи уже имеющихся у учащихся навыков работы с учебником, нотным текстом, дополнительными источниками информации существенно расширить их музыкальный кругозор, увеличить объем

знаний в области русской и советской музыкальной культуры, научить ориентироваться в современном музыкальном мире. Заключительный раздел, посвященный изучению музыки последней трети двадцатого столетия, является ознакомительным, музыкальные примеры для прослушивания выбираются, исходя из уровня подготовки учеников, их интересов.

Русская культура в конце XIX – начале XX века. «Серебряный век» русской культуры. Меценаты и музыкально-общественные деятели. Развитие музыкального образования. Связи с отечественным искусством и литературой. «Мир искусства». Выдающиеся исполнители этого периода.

Творчество С.И.Танеева. Многогранность и своеобразие личности. Вклад С.И.Танеева в музыкальную жизнь Москвы. Творческое и научное наследие.

Для ознакомления – прослушивание кантаты «Иоанн Дамаски», симфонии до минор, отдельных романсов и хоров.

Творчество А.К.Лядова. Специфика стиля – преобладание малых форм в фортепианной и симфонической музыке. Преобладание сказочной тематики в программных произведениях.

Для ознакомления – прослушивание симфонических произведений «Волшебное озеро», «Кикимора», фортепианных пьес «Музыкальная табакерка», «Про старину».

Творчество А.К.Глазунова. Общая характеристика творчества. Жанровое разнообразие сочинений. Развитие традиций русской симфонической музыки. Жанр балета в творчестве композитора.

Для ознакомления – прослушивание симфонии №5, концерта для скрипки с оркестром, фрагментов балета «Раймонда».

Биография И.Ф.Стравинского, «Русские сезоны». Многогранность творческой деятельности Стравинского. Новые стилевые веяния и композиторские техники. Личность С.П.Дягилева, роль его антрепризы в развитии и популяризации русской культуры. «Мир искусства».

Балеты И.Ф.Стравинского: «Жар-птица», «Петрушка». Значение сочинений «русского периода», новации в драматургии, хореографии и музыке балета.

Новые стилевые веяния и композиторские техники, менявшиеся на протяжении творчества И.Ф.Стравинского.

Прослушивание произведений:
«Петрушка».

Для ознакомления:
Фрагменты балетов «Жар-птица», «Весна священная».

Творчество А.Н.Скрябина. Биография. Особенности мировоззрения и отношения к творчеству. Эволюция музыкального языка – гармонии, ритма, метра, мелодии. Симфонические и фортепианные жанры в музыке Скрябина. Жанр поэмы. Новая трактовка симфонического оркестра, расширение состава, особенности

тематизма, тембры-символы.

Прослушивание произведений:

Прелюдии оп.11,

Этюд ре диез минор оп.8,

Для ознакомления:

«Поэма экстаза»,

Две поэмы оп.32.

Творчество С.В.Рахманинова. Биография. Наследник традиций П.И.Чайковского. Русский мелодизм в духовных и светских сочинениях. С.В.Рахманинов – выдающийся пианист. Обзор творчества.

Прослушивание произведений:

Концерт №2 для фортепиано с оркестром,

Романсы «Не пой, красавица, при мне», «Вешние воды», «Вокализ»,

Прелюдии до диез минор, Ре мажор,

Музыкальный момент ми минор.

Для ознакомления:

Концерт №3 для фортепиано с оркестром,

Романсы «Сирень», «Здесь хорошо»,

Прелюдии, музыкальные моменты, этюды-картины.

Отечественная музыкальная культура в 20-30е гг. XX века. Революции в России начала XX века. Социально-культурный перелом. Новые условия бытования музыкальной культуры в 20-40е гг. XX века. Новые жанры и новые темы.

Для ознакомления:

А.В.Мосолов «Завод», В.М.Дешевов «Рельсы».

Сергей Сергеевич Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Сочетание двух эпох в его творчестве: дореволюционной и советской. С.С.Прокофьев – выдающийся пианист. Уникальное сотрудничество С.С.Прокофьева и С.М.Эйзенштейна. «Александр Невский» - киномузыка, переросшая в самостоятельное оркестровое произведение.

Балеты С.С.Прокофьева – продолжение реформ П.И.Чайковского, И.Ф.Стравинского. Выбор сюжетов. Лейтмотивы, их роль в симфонизации балетной музыки. Постановки, выдающиеся танцовщики – исполнители партий.

Симфоническое творчество С.С.Прокофьева. Седьмая симфония – последнее завершенное произведение композитора. Особенности строения цикла.

Прослушивание произведений:

Пьесы для фортепиано из оп.12 (Гавот, Прелюд, Юмористическое скерцо),

Кантата «Александр Невский»,

Балет «Ромео и Джульетта»: вступление, 1д.: «Улица просыпается», «Джульетта-девочка», «Маски», «Танец рыцарей», «Мадригал»; 2д.: «Ромео у Патера Лоренцо»; 3 д.: «Прощание перед разлукой»;

Балет «Золушка»: 1д.: «Па-де-шаль», «Золушка», вальс соль минор; 2д.: Адажио Золушки и Принца; 3д.: первый галоп Принца;
Симфония №7.

Для ознакомления:

Кинофильм С.М.Эйзенштейна «Александр Невский»,
Фильм-балет «Ромео и Джульетта»,
Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам»,
Концерт №1 для фортепиано с оркестром.

Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Жизненный и творческий путь. Гражданская тематика творчества, музыка Д.Д.Шостаковича как летопись истории страны. Особое значение жанра симфонии, особенности цикла. Роль камерной музыки в творчестве композитора.

Симфония №7 «Ленинградская». Великая Отечественная война в советской музыке. Подробный разбор первой части (особенности строения сонатной формы, «эпизод нашествия», измененная реприза) и краткая характеристика 2, 3, 4 частей.

Камерная музыка, основные жанры. Фортепианный квинтет соль минор. Особенности строения цикла, использование барочных жанров и форм (прелюдия, фуга, пассакалья).

Роль каннатно-ораториальных сочинений в 60-е гг. Творчество поэтов – современников Д.Д.Шостаковича, отраженное в его музыке. «Казнь Степана Разина» - жанр вокально-симфонической поэмы.

Прослушивание произведений:

Симфония №7 До мажор,
Фортепианный квинтет соль минор,
«Казнь Степана Разина».

Для ознакомления:

Симфония №5 I часть,
«Песня о встречном».

Творчество Арама Ильича Хачатуряна. Новое поколение композиторов Советского Союза. Разнообразное наследие автора. Национальный колорит творчества.

Для ознакомления – прослушивание Концерта для скрипки с оркестром, фрагментов из балетов «Гаянэ» и «Сpartак».

Творчество Георгия Васильевича Свиридова. Продолжатель традиции русской хоровой школы. Особое значение вокальной и хоровой музыки в творчестве, любовь к русской поэзии, «пушкинская» тема в музыке Г.В.Свиридова.

Для ознакомления:

«Поэма памяти Сергея Есенина» (№№1, 2, 10),
«Романс» и «Вальс» из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель»,
«Пушкинский венок»,

Цикл на стихи Р.Бернса.

60-е гг. XX века, «оттепель». Отечественная музыка второй половины XX века. Связь процессов музыкального творчества с событиями общественно-политической жизни страны. Общее представление о композиторских техниках конца XX века.

Творчество Р.К.Щедрина. Краткое ознакомление с биографией композитора.

Прослушивание произведений:

Концерт для оркестра «Озорные частушки».

Творчество Э.Денисова и В.А.Гаврилина. Краткое ознакомление с биографиями композиторов.

Для ознакомления:

Э.В.Денисов «Знаки на белом»,

В.А.Гаврилин балет «Анютка» (фрагменты).

Творчество А.Г.Шнитке, С.А.Губайдулиной, С.Слонимского. Краткое ознакомление с биографиями композиторов.

Для ознакомления:

А.Г.Шнитке Concerto grosso №1,

С.А.Губайдулина «Detto-I».

Творчество А.Петрова и Б.Тищенко. Краткое ознакомление с биографиями композиторов.

Для ознакомления:

А.Петров Концерт для фортепиано с оркестром

Б.Тищенко «Портреты» для фортепиано, фрагменты из балета «Ярославна»

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Содержание программы учебного предмета «Музыкальная литература» обеспечивает художественно-эстетическое и нравственное воспитание личности учащегося, гармоничное развитие музыкальных и интеллектуальных способностей детей. В процессе обучения у учащегося формируется комплекс историко-музыкальных знаний, верbalных и слуховых навыков.

Результатом обучения является сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у обучающегося музыкальной памяти и слуха, музыкального восприятия и мышления, художественного вкуса, знания музыкальных стилей, владения профессиональной музыкальной терминологией, определенного исторического кругозора.

Результатами обучения также являются:

- первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;

- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов согласно программным требованиям;
- знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений зарубежных и отечественных композиторов различных исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до современности;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве композиторов;
- умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального произведения;
- навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств.

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Цель аттестационных (контрольных) мероприятий – определить успешность Развития учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе.

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый.

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

Формы текущего контроля:

- устный опрос (фронтальный и индивидуальный),
- выставление поурочного балла, суммирующего работу ученика на конкретном уроке (выполнение домашнего задания, знание музыкальных примеров, активность при изучении нового материала, качественное усвоение пройденного),
- письменное задание, тест.

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который проводится преподавателем в конце каждой учебной четверти. На основании текущего контроля и контрольного урока выводятся четвертные оценки.

На контрольном уроке используются как устные, так и письменные формы опроса (тест или ответы на вопросы – определение на слух тематических отрывков из пройденных произведений, указание формы того или иного музыкального сочинения, описание состава исполнителей в том или ином произведении, хронологические сведения). Особой формой проверки знаний, умений, навыков является форма самостоятельного анализа нового (незнакомого) музыкального

произведения.

Пример письменных вопросов для контрольного урока в 7 классе
«Евгений Онегин» Вариант 1

1. Как определил П.И.Чайковский жанр оперы «Евгений Онегин» и почему?
2. Какие музыкальные темы, связанные с образом Ленского, повторяются в опере и где?
3. В какой картине находится сцена письма Татьяны? Какие музыкальные темы из этой сцены еще звучат в опере, где?
4. В какой картине показан бал в Петербурге, и какие танцы там использованы?
5. Перечислите хоровые эпизоды в опере (картина, состав хора).
6. С какой темы начинается опера? Дайте ей характеристику. Где еще звучит эта тема?

«Евгений Онегин» Вариант 2

1. Где впервые была поставлена опера и почему?
2. Какие музыкальные темы, связанные с образом Татьяны, повторяются в опере и где?
3. В какой картине находится ария Ленского? Как она построена, дайте характеристику основной темы арии. Где в последний раз звучит эта тема, в чем ее смысл?
4. В какой картине показан бал в деревне, и какие танцы там использованы?
5. Перечислите ансамбли в опере (картина, состав и особенности ансамбля).
6. Что такое ариозо? Ариозо каких персонажей есть в опере? Где находятся эти ариозо? Темы каких ариозо повторяются в опере и где?

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого полугодия на завершающих занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Проводится в форме контрольного урока. Включает различные виды письменных заданий и викторину.

Пример письменных вопросов для контрольного урока в конце 5 класса
Вариант 1:

1. Каких композиторов и почему называют «венскими классиками»?
2. Какие виды оркестров вы знаете, в чем их различие?
3. Что такое симфония?
4. В чем сходство и различие экспозиции и репризы сонатной формы?
5. Назовите авторов следующих произведений: «Лунная соната», «Свадьба Фигаро», «Хорошо темперированный клавир», «Зимний путь», «Неоконченная симфония».
6. Кого из композиторов мы называем романтиками?

7. Какие новые жанры появляются в творчестве композиторов – романтиков?
8. Объясните, что такое финал в инструментальном произведении и в опере.
9. У кого из композиторов есть циклы из 24 пьес, с чем связано такое количество?
10. Что нового внес Ф.Шопен в трактовку жанров прелюдии и этюда?

Вариант 2:

1. В каких странах жили и творили композиторы: Г.Ф.Гендель, В.А.Моцарт, Ф.Шопен, Л. Ван Бетховен, А.Вивальди?
2. Расположите эти события в хронологическом порядке:
 - Великая французская буржуазная революция,
 - год рождения В.А.Моцарта,
 - год рождения И.С.Баха,
 - год встречи Л. ван Бетховена и В.А.Моцарта в Вене,
 - год окончания службы Й.Гайдна у Эстерхази
3. Чем отличается квартет от концерта?
4. Назовите танцы, популярные в XVIII веке. В творчестве каких композиторов
5. они встречались?
6. Чем отличается экспозиция сонатной формы от рецитива?
7. Укажите жанр следующих произведений и их авторов: «Прекрасная мельничиха», «Патетическая соната», «Форель», «Времена года», «Свадьба Фигаро».
8. В каких жанрах работал Ф.Шопен?
9. Какие жанры являются главными в творчестве композиторов – «венских классиков»?
10. Что нового внес Ф.Шуберт в трактовку жанра песни?

Итоговая аттестация осуществляется в конце 7 класса. Проводится в форме зачета. Включает различные виды письменных заданий и викторину. Задания для итоговой аттестации охватывают весь объем изученного материала.

Образцы вопросов для письменных заданий, 1 вариант

1. Назовите русских композиторов рубежа XIX-XX века. Кто из них был выдающимся исполнителем?
2. Перечислите произведения, созданные на сюжеты и слова Пушкина (автор, жанр, название).
3. Что такое фортепианное трио, струнный квартет, фортепианный квинтет? Кто из композиторов писал произведения для таких составов?
4. Что такое цикл? Приведите примеры разных циклов.

5. Какое важное историческое событие оказало влияние на мировоззрение и творчество Бетховена?
6. В чем сходство и в чем отличие заключительной партии и коды?
7. Перечислите оперы: с историческими сюжетами, со сказочными сюжетами (автор, название).
8. Кто из известных русских композиторов получил образование в консерватории, и кто сам преподавал в консерватории?
9. Какие темы в сонатной форме звучат в основной тональности?
10. Что такое клавир, квартет (по 2 значения каждого термина)?

Образцы вопросов для письменных заданий, 2 вариант

1. Когда и где существовала «Могучая кучка», кто входил в ее состав, кому принадлежит это название?
2. Какие произведения называются программными? Какие признаки указывают на то, что это программное произведение? Приведите несколько примеров (автор, жанр, название).
3. Кто из великих композиторов жил в XVIII веке, в каких странах?
4. Что вы знаете об Антоне и Николае Рубинштейнах, в чем значение их деятельности для русской музыки?
5. Назовите композиторов, в творчестве которых особое значение принадлежит полифонии. Укажите, в какой стране и в какое время они жили.
6. В чем сходство и в чем различие сонаты и симфонии?
7. Какие вы знаете неоконченные произведения? Почему они остались незавершенными? Завершил ли их кто-нибудь?
8. Завершите: «Имя П.И.Чайковского присвоено...»
9. Назовите группы инструментов симфонического оркестра. Какие инструменты используются в оркестре, но не входят ни в одну из этих групп?
10. По каким признакам можно найти начало рецитации в произведении?

2.Критерии оценки

5 («отлично») – содержательный и грамотный (с позиции русского языка) устный или письменный ответ с верным изложением фактов.

4 («хорошо») – устный или письменный ответ, содержащий не более 2-3 незначительных ошибок. Определение на слух тематического материала также содержит 2-3 неточности негрубого характера или 1 грубую ошибку и 1 незначительную. Ориентирование в историческом контексте может вызывать

небольшое затруднение, требовать время на размышление, но в итоге дается необходимый ответ.

3 («удовлетворительно») – устный или письменный ответ, содержащий 3 грубые ошибки или 4-5 незначительных. В определении на слух тематического материала допускаются: 3 грубые ошибки или 4-5 незначительные. В целом ответ производит впечатление поверхностное, что говорит о недостаточно качественной или непродолжительной подготовке обучающегося.

2 («неудовлетворительно») – большая часть устного или письменного ответа неверна; в определении на слух тематического материала более 70% ответов ошибочны. Обучающийся слабо представляет себе эпохи, стилевые направления, другие виды искусства.

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» могут быть дополнены знаками «+» и «-».

1. Контрольные требования на разных этапах обучения

Содержание и требования программы «Музыкальная литература» определяет уровень подготовки обучающихся. В соответствии с ними ученики должны уметь:

- грамотно и связно рассказывать о том или ином сочинении или историческом событии,
- знать специальную терминологию,
- ориентироваться в биографии композитора,
- представлять исторический контекст событий, изложенных в биографиях композиторов,
- определить на слух тематический материал пройденных произведений,
- играть на фортепиано тематический материал пройденных произведений,
- знать основные стилевые направления в культуре и определять их характерные черты,
- знать и определять характерные черты пройденных жанров и форм.

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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

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

способствует осознанному восприятию информации, что приводит к формированию устойчивых знаний. На каждом уроке «Музыкальной литературы» необходимо повторять и закреплять сведения, полученные на предыдущих занятиях. С помощью современных технологий целесообразны просмотры на уроках отрывков опер и балетов, концертных фрагментов с комментариями педагога. На уроках зачастую невозможно прослушать или просмотреть произведение целиком, подобная ситуация предусмотрена учебным планом. Однако в старших классах в пределах самостоятельной работы целесообразно предложить учащимся познакомиться с сочинением в целом, используя возможности Интернета.

Методические особенности

Урок музыкальной литературы, как правило, имеет следующую структуру: повторение пройденного и проверка самостоятельной работы, изучение нового материала, закрепление и объяснение домашнего задания.

Повторение и проверка знаний в начале урока помогает мобилизовать внимание учеников, активизировать работу группы и установить связь между темами уроков. Чтобы вовлечь в процесс всех присутствующих в классе, можно использовать форму фронтального устного опроса. Также возможно проведение небольшой тестовой работы в письменном виде.

Изложение нового материала и прослушивание музыкальных произведений занимает основную часть урока. Для достижения максимально эффективных результатов обучения используются различные методы.

Практически весь новый материал учащиеся воспринимают со слов преподавателя и при музыкальных прослушиваниях, поэтому огромное значение имеют разнообразные словесные методы (объяснение, поисковая и закрепляющая беседа, рассказ). Один из важнейших методов – беседа. В результате беседы ученики самостоятельно приходят к новым знаниям. Беседа, особенно поисковая, требует от преподавателя умения грамотно составить систему направленных вопросов и опыта управления беседой. На уроках музыкальной литературы используется такой универсальный метод, как объяснение. Объяснение необходимо при разговоре о различных музыкальных жанрах, формах, приемах композиции, объясняются названия музыкальных произведений, вышедшие из употребления слова. Специфическим именно для уроков музыкальной литературы является такой словесный метод, как рассказ. В построении рассказа используются прямая речь, цитаты, риторические вопросы, рассуждения. В форме рассказа может быть представлена биография композитора, изложение оперного сюжета, история создания и исполнения некоторых произведений.

Наглядные методы. Помимо традиционной для многих учебных предметов изобразительной и графической наглядности, на музыкальной литературе

используется такой специфический метод, как наблюдение за звучащей музыкой по нотам. Использование репродукций, фотоматериалов, видеозаписей уместно на биографических уроках, при изучении театральных произведений, при знакомстве с различными музыкальными инструментами и оркестровыми составами, и даже для лучшего понимания некоторых жанров – концерт, квартет, фортепианное трио. Использование различных схем, таблиц помогает структурировать материал биографии композитора, осознать последовательность событий в сюжете оперы, представить структуру сонатно-симфонического цикла, строение различных музыкальных форм.

Пример таблицы по биографии П.И.Чайковского

Годы жизни				
1840-1850	1850-1865	1866-1877	1877-1885	1885-1893
Место пребывания				
Воткинск	Петербург	Москва	Европа, Россия	Подмосковье, Клин
Периоды в биографии				
Детство	Обучение в училище правоведения и консерватории	Работа в консерватории. Педагогическая, композиторская, музыкально-критическая деятельность	Композиторская и дирижерская деятельность, концертные поездки по России, городам Европы и Америки	

Наблюдение за звучащей музыкой по нотам, разбор нотных примеров перед прослушиванием музыки также тесно соприкасается с практическими методами обучения. К ним можно отнести прослушивание музыкальных произведений без нотного текста и работу с текстом учебника. Формирование умения слушать музыкальное произведение с одновременным наблюдением по нотам происходит в ходе систематических упражнений. Степень трудности должна быть посильной для учеников и не отвлекать их от музыки. Наиболее простой текст для наблюдения по нотам представляет фортепианская музыка, сложнее ориентироваться в переложении симфонической музыки для фортепиано. Известную трудность представляют вокальные произведения, оперы, где необходимо следить за записью нот на нескольких нотоносцах и за текстом. Знакомство с партитурой предполагается в старших классах. Систематическая работа со временем позволяет выработать ассоциативные связи между звуковыми образами и соответствующей нотной записью.

Прослушивание музыки без нотного текста, с одной стороны, представляется

самым естественным, с другой стороны, имеет свои сложности. Обучая детей слушать музыку, трудно наглядно продемонстрировать, как это надо делать, и проверить, насколько это получается у учеников. Преподаватель может лишь косвенно проследить, насколько внимательны ученики. Необходимо помнить о том, что слуховое внимание достаточно хрупко. Устойчивость внимания обеспечивается длительностью слуховой сосредоточенности. Поэтому объем звукающего музыкального произведения увеличивается постепенно. Педагог организовывает внимание учащихся, используя определенные приемы для сосредоточения внимания и для его поддержания (рассказ об истории создания произведения, привлечение изобразительной наглядности, создание определенного эмоционального состояния, постановка слуховых поисковых задач, переключение слухового внимания).

Работа с учебником является одним из общих учебных видов работы. На музыкальной литературе учебник используется в классной работе для того, чтобы ученики рассмотрели иллюстрацию, разобрали нотный пример, сверили написание сложных имен и фамилий, названий произведений, терминов, нашли в тексте определенную информацию (даты, перечисление жанров, количество произведений). Возможно выполнение небольшого самостоятельного задания в классе по учебнику (например, чтение фрагмента биографии, содержания сценического произведения). Учебник в полной мере используется учениками для самостоятельной домашней работы.

В конце урока целесообразно сделать небольшое повторение, акцентируя внимание учеников на новых знаниях, полученных во время занятия.

Методические особенности по организации самостоятельной работы учащихся

Домашнее задание, которое ученики получают в конце урока, строится на пройденном в классе материале. Ученикам объясняется, какие страницы в учебнике они должны прочитать, что они должны сделать на следующем уроке (рассказывать, отвечать на вопросы, объяснять значение терминов, узнавать музыкальные примеры) и что для этого нужно сделать дома.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа составляет 0,5 часа в неделю. Регулярная самостоятельная работа включает в себя, в том числе, повторение пройденного материала (соответствующие разделы в учебниках), поиск информации и закрепление сведений, связанных с изучаемыми темами, повторение музыкальных тем.

VII. СПИСОК УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Учебники:

- 1.Аверьянова О.И. «Отечественная музыкальная литература XX века». Учебник для ДМШ (четвертый год обучения). М., «Музыка», 2005.
- 2.Брянцева В.Н. «Музыкальная литература зарубежных стран». Учебник для детских музыкальных школ (второй год обучения). М., «Музыка», 2002.
- 3.Ермакова О.К. «Уроки музыкальной литературы». Первый год обучения. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2012.
- 4.Козлова Н.П. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ (третий год обучения). М., «Музыка», 2004.
- 5.Лагутин А.И., Владимиров В.Н. «Музыкальная литература». Учебник для 4 класса детских музыкальных школ и школ искусств (первый год обучения). М., «Престо», 2006.
- 6.Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. «В мире музыки». Первый год обучения. М., «Музыка», 2002.
- 7.Островская Я., Фролова Л. «Музыкальная литература в определениях и нотных примерах». Учебное пособие для ДМШ. 1 год обучения. С-Пб., «Композитор», 2003.
- 8.Прохорова И.А. «Музыкальная литература зарубежных стран» для 5 класса ДМШ. М., «Музыка», 2003.
- 9.Смирнова Э.С. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ (третий год обучения). М., «Музыка», 2004.
- 10.Шорникова М. «Музыкальная литература. Музыка, ее формы и жанры». Первый год обучения. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2003.
- 11.Шорникова М. «Музыкальная литература. Развитие западноевропейской музыки». Второй год обучения. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2003.
- 12.Шорникова М. «Музыкальная литература. Русская музыкальная классика». Третий год обучения. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2003.
- 13.Шорникова М. «Музыкальная литература. Русская музыка XX века». Ростов-на-Дону, «Феникс», 2003.

Учебные пособия

- 1.Калинина Г.Ф. Музыкальная литература. Тесты. Вып. I-IV. М., 2003.
- 2.Островская Я.Е., Фролова Л.А., Цес Н.Н. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе зарубежных стран (2 год обучения). С-Пб., «Композитор», 2012.
- 3.Панова Н.В. Музыкальная литература зарубежных стран (рабочая тетрадь для 5 класса). М., «Престо», 2009.
- 4.Панова Н.В. Русская музыкальная литература (рабочая тетрадь для 6-7 классов). I часть. М., «Престо», 2009; II часть. М., «Престо», 2010.

Хрестоматии

1.Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ. Составители Владимиров В.Н., Лагутин А.И. М., «Музыка», 1970.

2.Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5 класса ДМШ. Составитель Прохорова И.М. М., «Музыка», 1990.

3.Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 классов ДМШ. Составители Смирнова Э.С., Самонов А.М. М., «Музыка», 1968.

4.Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для 7 класса ДМШ. Составитель Самонов А.М. М., «Музыка», 1993.

Методическая литература

1.Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе. М., «Музыка», 1982.

2.Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе (для музыкальных училищ). М., «Музыка», 2005.

3.Лисянская Е.Б. Музыкальная литература: методическое пособие. Росмэн, 2001. Методические записки по вопросам музыкального образования. Сборник статей, вып.3. М., «Музыка», 1991.

Рекомендуемая дополнительная литература

1.Всеобщая история музыки /авторы-составители Минакова А., Минаков С. – М., «Эксмо», 2009.

2.Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества:

Вып.1 – Роланд Вернон. А.Вивальди, И.С.Бах, В.А.Моцарт, Л.Бетховен;

Вып.2 – Роланд Вернон. Ф.Шопен, Д.Верди, Д.Гершвин, И.Стравинский;

Вып.3 – Николай Осипов. М.Глинка, П.Чайковский, М.Мусоргский, Н.Римский-Корсаков. Изд-во «Поматур».