

Муниципальное учреждение дополнительного образования детей
«Детская музыкальная школа №1»
Копейского городского округа Челябинской области

Программа по учебному предмету
«Музыкальная литература»

Дополнительная общеразвивающая
общеобразовательная программа
в области музыкального искусства
«Инструментальные классы», «Сольное пение»

Срок освоения 5 лет

2021г.

<p>Принято</p> <p>Педагогическим советом образовательного учреждения</p> <p>Дата рассмотрения</p> <p>«_31_» __08__2021__г.</p>	 <p>Утверждаю</p> <p>Директор – фамилия, имя, отчество Смолянова Ирина Викторовна</p> <p>Дата утверждения</p> <p>«_31_» __08__2021__г.</p>
--	---

Разработчик – фамилия, имя, отчество, должность – Спиридонова Лариса Константиновна, преподаватель теоретических дисциплин ДМШ №1; Лямина Наталья Анатольевна, преподаватель теоретических дисциплин ДМШ №1

Рецензент – фамилия, имя, отчество, должность – Профессор кафедры истории и теории музыки ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, кандидат педагогических наук Сизова Е.Р.

Содержание

Пояснительная записка.....	2
I. Методические указания.....	3
II. Структура курса.....	4
III.Содержание школьного курса.....	10
IV. Осуществление контроля в учебном процессе.....	34
Литература.....	37

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Задачи курса.

Гармоническое развитие личности немыслимо без приобщения к сокровищам отечественной и мировой культуры.

Детские музыкальные школы играют важную роль в системе эстетического воспитания и музыкального образования.

Основными задачами музыкальных школ являются: воспитание у детей любви и интереса к музыкальному искусству, понимания народного, классического и современного музыкального творчества, развитие музыкальных способностей учащихся, а также подготовка активных слушателей и пропагандистов музыки. В решении этих задач важная роль принадлежит курсу музыкальной литературы. Слушание и изучение музыкальных произведений является одним из средств музыкального воспитания, способствующих единству художественного и технического развития юных музыкантов.

Изучение музыкальной литературы должно развивать у учащихся способность понимать художественную красоту музыки и тем самым стимулировать их стремление воспроизводить прекрасное, совершенствовать свои исполнительские навыки. В процессе активного изучения учащимися разнообразных музыкальных произведений развивается музыкальное мышление и память, а слуховое развитие приобретает богатую художественную основу. Преподавание музыкальной литературы в тесной связи со всем циклом учебных дисциплин обогащает музыкально-педагогический процесс, способствует более быстрому и гармоничному развитию музыкальных способностей учащихся.

Исходя из задачи расширения общекультурного кругозора учащихся, курс музыкальной литературы включает достаточно широкий круг явлений из области истории и теории музыки: важнейшие события музыкальной жизни, биографии композиторов, ознакомление с различными жанрами и формами музыкальных сочинений, с инструментами симфонического оркестра, с музыкальными терминами и т.д.

Богатство содержания и разнообразие жанров изучаемых произведений, знакомство с событиями музыкальной жизни, с биографиями крупнейших композиторов-классиков и наших современников помогают учащимся понять связь искусства с явлениями общественной жизни, насыщают в идейном отношении процесс музыкального воспитания и обучения учащихся детских музыкальных школ.

Для решения задач музыкально-эстетического воспитания курс музыкальной литературы ставит своей конкретной практической целью развитие у учащихся разносторонних музыкальных навыков и, прежде всего, умения сознательно и эмоционально слушать музыку. В процессе изучения музыкальных произведений учащиеся должны приобрести навык

элементарного слухового разбора музыки, предполагающий понимание выразительности отдельных элементов музыкальной речи, восприятие образного характера произведений, запоминание главнейших его тем, узнавание на слух прослушанной музыки. Учащиеся должны научиться грамотно излагать впечатления и мысли о музыке: толково рассказывать о пройденных произведениях, об их содержании, композиции и выразительных средствах.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ.

Основной формой занятий по музыкальной литературе является групповой урок с постоянным составом учащихся, не превышающим по семилетней форме обучения 10-12 человек, по пятилетней форме обучения – 6-8 человек.

На уроке педагог должен: повторить пройденный на предыдущем занятии материал, изложить и закрепить новый материал, дать домашнее задание. По ходу урока необходимо использовать разнообразные методы обучения, исходя из его дидактических целей, конкретного содержания, возраста и подготовки учащихся. Как при изучении и закреплении нового материала, так и при повторении пройденного, следует добиваться активной работы учащихся.

Важнейшей формой работы является изучение музыкальных произведений.

В процессе разбора, при объяснении выразительных средств и композиции произведения, необходимо проигрывать на фортепиано его отдельные эпизоды и темы. Затем произведение должно прозвучать в классе либо целиком, либо в законченном отрывке (например, произведение оперного или ораториального жанра).

В ДМШ №1 г. Копейска есть всё необходимое оборудование для качественного воспроизведения музыки в механической записи: проигрыватели, магнитофоны, весь комплект фонохрестоматии и аудиокассеты с обзором жизни и творчества композиторов; также имеется полный комплект по программе Лисянской.

При изучении песенного жанра учащиеся хорошо усваивают куплетную форму и её особенности.

При разборе инструментальных произведений различных жанров происходит дальнейшее развитие слухового восприятия выразительных средств музыки и освоение музыкальных форм с контрастным сопоставлением тем.

Изучение опер должно быть комплексным. Оно включает краткие сведения из истории создания, характеристику содержания и композиции произведения, его важнейших жанровых и театральных особенностей. Эти сведения в сочетании с разбором отдельных сцен и номеров оперы дадут учащимся достаточно полное представление о сочинении.

Задача биографических уроков – воссоздать в ярком и увлекательном рассказе живой облик композитора как человека, художника, гражданина, патриота. План биографического урока должен включать: краткое введение с характеристикой социально-исторической среды, изложение биографии с выделением узловых событий жизни и важнейших произведений, обзор творческого наследия композитора.

Повторение пройденного материала, необходимое для более прочного усвоения и закрепления знаний и навыков учащихся, в виде поурочных устных индивидуальных опросов (при активном участии всего класса) должно быть систематическим.

В своей работе мы используем тесты по музыкальной литературе Г.Ф. Калининой для каждого года обучения, которые помогают учащимся обобщить и систематизировать знания в увлекательной форме. Тесты призваны активизировать интеллектуальную деятельность учащихся, развивать память и логику, прививать интерес к работе с учебной, справочной и дополнительной литературой.

В конце каждой четверти следует проводить контрольные уроки, на которые, как правило, выносятся материалы, пройденный в течение четверти. Материалы двух указанных тестов могут быть использованы как в качестве домашних и классных проверочных работ, так и в качестве основы для проведения дидактических игр на уроках музыкальной литературы и на внеклассных мероприятиях.

Четвертные оценки выводятся на основании текущей успеваемости и контрольного опроса. Итоговая оценка за год, суммируя успеваемость по четвертям, должна отразить степень развития и успехи учащихся в течение года.

Музыкальному развитию учащихся может способствовать хорошо организованная внеклассная работа. Проведение в школе различных музыкальных вечеров, встреч, концертов, выпуск специальных бюллетеней, а также коллективное посещение концертных залов и оперных театров обогащают познания учащихся, способствуют развитию интереса и любви к музыке.

Структура курса.

Курс музыкальной литературы в детских музыкальных школах изучается в течение четырёх лет: в IV-VII классах по семилетнему обучению; во II-V классах при пятилетнем обучении. Общий объём курса 134 часа.

Музыкальная литература даёт хотя и элементарный, но законченный круг знаний, связанный с явлениями музыкального творчества и музыкально-общественной жизни. Курс музыкальной литературы в популярной форме знакомит учащихся с различными произведениями народного, классического и современного музыкального искусства, с творчеством отдельных выдающихся композиторов XVIII-XX веков.

Первый год изучения музыкальной литературы имеет вводный характер. Его основная цель – пробудить у учащихся сознательный и стойкий интерес к слушанию и разбору музыкальных произведений. Изучаемый материал, в основу которого положены сочинения различных жанров народной, классической и современной музыки, расположен в порядке возрастания сложности, что обеспечивает доступность усвоения знаний учащимися. Первый год изучения музыкальной литературы должен заложить основы всего комплекса навыков, развиваемых в последующих разделах курса. Учащиеся должны также получить представление об общественном значении музыкального искусства, его роли в быту и своеобразном отражении в нём явлений действительности.

Начиная со второго года обучения, программа строится на чередовании отдельных монографических тем в соответствии с историко-художественным процессом.

Программа второго года обучения включает монографические темы, посвящённые крупнейшим представителям западноевропейской музыки: Баху, Гайдну, Моцарту, Бетховену, Шопену и Шуберту.

Жанровое разнообразие произведений (песни, фортепианные пьесы 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.

Изучение русской классической музыки с третьего года обучения имеет важнейшее идейно-воспитательное значение и составляет основу курса. Программа предусматривает изучение творчества основных представителей русской классики: Глинки, Даргомыжского, Бородина, Мусоргского, Римского-Корсакова и Чайковского. Помимо монографических тем, этот раздел программы включает также и три обзорных урока: введение, подготавливающее ведущую тему «Глинка», беседу о «Могучей кучке», знакомящую учащихся с наиболее значительными явлениями передовой русской музыкальной культуры 60-х годов XIX столетия, и заключение, в котором, помимо общих выводов по всему разделу русской классики, содержатся сведения о крупнейших русских композиторах конца XIX и начала XX веков. Изучение отечественной музыкальной культуры должно быть связано с курсами истории и литературы средней школы. Основное внимание в этом разделе программы уделено опере – ведущему жанру русской классической музыки.

Курс музыкальной литературы завершается изучением современной музыки. Программа этого раздела включает темы, посвящённые творчеству Прокофьева, Шостаковича, Хачатуряна, Свиридова, Щедрина с предшествующим обзорным введением. Изучение произведений ведущих современных композиторов, их творческого пути, знакомство с важнейшими явлениями музыкально-общественной жизни нашей эпохи должны способствовать воспитанию интереса, уважения и любви учащихся к

современной отечественной музыке, заинтересованности в судьбах дальнейшего развития музыкальной культуры в нашей стране.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА

1-й год обучения.

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

Наименование тем курса	Количество часов
Музыка и мы	1
Выразительные средства музыки	2
Программная музыка	1
Возникновение музыкальных инструментов	6
История развития оркестра	1
Виды оркестров	1
Певческие голоса	1
Музыкальные жанры.	4
Музыкальная форма: а) трёхчастная форма; рондо; б) сюита; в) фуга; г) соната.	2 2 1 2
Музыка в театре и кино: а) опера; б) балет.	3 3
Заключительные занятия.	
Всего:	30

2-й год обучения.

Классики европейской музыки.

№	Наименование тем курса	Количество часов
	Введение	1
1	Бах И.С. а) Биография и краткий обзор творчества. б) Произведения для органа. в) Сюиты. г) Полифонические произведения (инвенция, фуга)	5
2	Гайдн И. а) Биография и краткий обзор творчества. б) Сонатно-симфонический цикл.	5
3	Моцарт В. а) Биография и краткий обзор творчества. б) Соната для фортепиано Ля мажор. в) Симфония соль минор. г) Опера «Свадьба Фигаро» (вместо оперы «Свадьба Фигаро» возможно знакомство с оперой «Волшебная флейта»)	5
4	Бетховен Л. а) Биография и краткий обзор творчества. б) Соната для фортепиано №8 в) Симфония №5 г) Увертюра «Эгмонд».	7
5	Шуберт Ф. а) Биография и краткий обзор творчества. б) Песни в) «Неоконченная симфония» (I часть)	3
6	Шопен Ф. а) Биография и краткий обзор творчества. б) Мазурки в) Этюды, прелюдии г) Ноктюрны.	4
	Всего:	30

3-й год обучения.

Русские композиторы-классики.

№	Наименование тем курса	Количество часов
	Введение	1
1	Глинка М.И. а) Биография и краткий обзор творчества б) Опера «Иван Сусанин» в) Произведения для оркестра г) Романсы и песни.	9
2	Даргомыжский А.С. а) Биография и краткий обзор творчества б) Романсы и песни.	2
3	Беседа о «Могучей кучке».	1
4	Бородин А.П. а) Биография и краткий обзор творчества б) Опера «Князь Игорь» в) 2-я симфония (I часть).	6
5	Мусоргский М.П. а) Биография и краткий обзор творчества б) Опера «Борис Годунов» в) Песни.	6
6	Римский-Корсаков Н.А. а) Биография и краткий обзор творчества б) Беседа об оркестре в) «Шехеразада»	5
	Всего:	30

4-й год обучения.

№	Наименование тем курса	Количество часов
	г) Опера «Снегурочка» (вместо оперы «Снегурочка» возможно изучение оперы «Садко»)	4
№	Наименование тем курса	Количество часов
7	Чайковский П.И. а) Биография и краткий обзор творчества б) 1-я симфония в) Опера «Евгений Онегин»	8
8	Русские композиторы конца XIX и начала XX веков (обзорно, с показом 1-2 произведений Скрябина и Рахманинова)	2
	<i>Современные композиторы</i>	
	Введение	1
1	Прокофьев С.С. а) Биография и краткий обзор творчества б) Произведения для фортепиано в) Кантата «Александр Невский» г) Балет «Ромео и Джульетта» (или «Золушка») д) 7-я симфония (I часть).	4
2	Шостакович Д.Д. а) Биография и краткий обзор творчества б) 7-я симфония (I часть) в) Вокальные произведения (например, романсы на слова Долматовского).	3
3	Хачатурян А.И. а) Краткие биографические сведения и обзор творчества.	2
4	Свиридов Г.В. а) Краткие биографические сведения и обзор творчества.	2
5	Щедрин Р.К. а) Краткие биографические сведения и обзор	2

	творчества.	
6	Кругозор: Современная эстрадная и джазовая музыка.	2
	Всего:	30

Программой предусмотрено в каждом учебном полугодии (помимо часов, отводимых на изучение нового материала) 2 урока на повторение и контрольный опрос учащихся.

Содержание школьного курса музыкальной литературы.

Лицо каждого учебного предмета определяет его содержание. Оно включает круг знаний и практических умений, которые должны быть усвоены учащимися под руководством преподавателя и в самостоятельной работе.

Содержание учебной дисциплины устанавливается исходя из целей и задач, которые предстоит решать в ходе обучения, иначе говоря, цель образования всегда обуславливает его содержание, через которое она реализуется. Как и каждый учебный предмет, музыкальная литература имеет точно установленное содержание. Объем содержания определяется уровнем сложности и количеством знаний и навыков, которые могут быть качественно усвоены учащимися данного возраста в рамках отведенного времени и с учетом существующих и освоенных средств и методов обучения.

Содержанием курса музыкальной литературы являются выдающиеся произведения народного, классического и современного музыкального искусства, жизнь и творческая деятельность великих композиторов, различные явления музыкально-общественной жизни, а также многие теоретические понятия о музыке. Все это обуславливает синтетическую природу содержания курса, что выделяет его среди музыкальных дисциплин. Музыка рассматривается здесь как явление искусства, продукт творческой деятельности музыкантов и социально-общественной жизни. Теория музыки составляет слагаемое музыкальной литературы так же, как теория литературы входит в содержание школьного предмета литературы. Рассмотрение теоретических понятий в этих курсах подчинено анализу тех или иных художественных произведений, а сами понятия служат инструментом этого анализа. При изучении явлений музыкального творчества учащиеся знакомятся с особенностями различных жанров народной и профессиональной музыки, с выразительными средствами музыкальной речи, структурой произведений, инструментами симфонического оркестра, осваивают специальную терминологию. В состав содержания предмета музыкальной литературы входят и практические музыкальные умения, овладения которыми позволит самостоятельно пополнять знания, свободно общаться с музыкой, быть ее пропагандистом.

Содержание предмета в целом, как и каждого отдельного урока, в процессе его усвоения переходит в знания, умения и навыки учащихся, формирует их взгляды, художественный вкус, отношение к музыке и своей музыкальной деятельности. Реализованное в знаниях и навыках содержание курса музыкальной литературы помогает учащимся увидеть разносторонние связи музыки с жизнью, социальную обусловленность явлений музыкального творчества и музыкально-общественной жизни, понять различие художественной природы и эстетических функций серьезной и легкой музыки.

Знания, умения и навыки, составляющие содержание предмета, можно рассматривать как цель обучения, поскольку речь идет о необходимости их приобретения. В то же время они служат «строительным материалом» в общем и музыкальном развитии подростков: в процессе овладения знаниями и навыками происходит совершенствование мышления и слуха. Увеличивается емкость и гибкость памяти, осваиваются приемы музыкальной деятельности, формируются творческие способности. Учебная работа с материалом познания сопровождается разносторонними психическими процессами, она может вызывать определенные психические состояния. Содержание курса музыкальной литературы позволяет говорить о его большом познавательном и развивающем значении в системе школьного обучения музыке.

Первый год обучения.

Знакомство с произведениями различных жанров и форм
На примере народной, классической и современной музыки.

Вводная беседа 1 – час.

Музыка и мы:

- музыка, как вид искусства;
- легенды о музыке;
- значение музыки в жизни человека.

Тема 1.

Выразительные средства музыки. 2 – часа.

Основные средства выразительности музыкального искусства. Значение метра и ритма, лада и гармонии, динамики и темпа, регистра и тембра в создании художественных образов музыкального искусства. Мелодия как основа музыкальных произведений.

Симфоническая сказка Прокофьева «Петя и волк». Ее содержание и особенности композиции. Создание разнообразными выразительными средствами музыки ярких и оригинальных образов сказки.

Тема 2.
Программная музыка – 2 час.

- определение программной музыки
- знакомство с программной музыкой: Лядов «Кикимора», Мусоргский «Рассвет на Москва реке», «Картинки с выставки», Чайковский «Времена года».

Тема 3.
Знакомство с музыкальными инструментами – 6 часов.

- возникновение музыкальных инструментов;
- семейство струнно-смычковых инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас;
- деревянные духовые инструменты: флейта, кларнет, фагот, гобой, английский рожок.
- медно-духовые инструменты: труба, валторна, тромбон, туба.
- ударные инструменты: барабан, литавры, ксилофон, вибрафон.
- клавишные инструменты: орган, клавесин, фортепиано.

Тема 4.
История развития оркестра 2 часа

- возникновение слова «оркестр»;
- симфонический оркестр и дирижер;
- состав оркестра Гайдна и Моцарта.
- духовой оркестр, народный, эстрадный, джазовый.

Тема 5.
Певческие голоса –1 час

- мужские голоса – тенор, баритон, бас;
- женские голоса – сопрано, мецо-сопрано, контральто.

Тема 6.
Музыкальные жанры –4 часа

- марш, танец, вальс: отличие русских танцев друг от друга; польские танцы и их характерные черты, родина польки, норвежские народные танцы, танцы XX в.,

- народная песня и ее использование в классическом репертуаре: значение слова «фольклор»; жанры народных песен.

Тема 7.

Музыкальная форма –7 часов.

- определение музыкальной формы; самое маленькое построение музыкальной речи; куплетная форма; вариации;

- трехчастная форма , рондо: формулы трехчастной формы и рондо, понятие слова «рондо», отличие простой и сложной трехчастной формы.

- сюита: перевод слова «сюита» , основные старинные танцы сюиты, классическая сюита.

- фуга: основной принцип строения фуги; прелюдии и фуги Баха; строение фуги; современные композиторы, писавшие прелюдии и фуги.

- соната: разделы в форме сонатного allegro , понятие сонатно-симфонический цикл.

Тема 8.

Музыка в театре и кино –3 часа.

- Григ, сюита «Пер Гюнт», автор драмы «Пер Гюнт», фрагменты музыки, роль музыки в драматическом спектакле.

Тема 9.

Музыкально-театральные жанры –3 часа.

- опера: родина оперы, синтез в опере, либретто, партитура, сольные и вокальные номера, понятие «увертюра» и «антракт»;

- балет: сольные и ансамблевые номера, понятие «пантомима», название танцоров, участвующих в массовых сценах.

Второй год обучения.

Классики европейской музыки.

Введение – 1час.

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

Тема 1.

Иоганн Себастьян Бах (1685-1750гг) – 5 часов.

1-й урок.

И.С. Бах – гениальный немецкий композитор первой половины XVIII века, обобщивший в своём творчестве лучшие традиции немецкого национального искусства и искусства других стран.

И.С. Бах – композитор-гуманист, воплотивший в своём творчестве богатый душевный мир простого человека, создатель огромного количества глубоких по содержанию произведений.

Биография и краткий обзор творчества.

Детские и юношеские годы. Музыкальные традиции семьи Бахов. Раннее проявление дарования Иоганна Себастьяна Баха. Занятия с отцом, а затем с братом Иоганном Христофором. Окончание лицея в Лüneбурге. Начало самостоятельной жизни. Унизительное, зависимое положение музыканта в Германии того времени. Придворная и церковная служба.

Достижения Баха в области исполнительского мастерства на органе и клавири.

Творческая деятельность в Веймаре и Кётене (1708-1723гг).

Создание ряда выдающихся произведений для органа и клавира. Растущая слава Баха как исполнителя-виртуоза и импровизатора на органе и клавири.

Жизнь в Лейпциге с 1723года. Служба при церкви. Разлад с начальством, препятствовавшим Баху в его стремлении улучшить работу церковной школы. Тяжёлое материальное положение семьи Баха.

Участие в музыкальной жизни Лейпцига. Педагогическая деятельность Баха и создание произведений учебного плана: маленьких прелюдий и фуг, инвенций и др. Вокально-инструментальные сочинения.

Последние годы жизни. Судьба творческого наследия.

Всемирно-историческое значение творчества Баха.

2-й урок.

Произведения для органа.

Сведения об устройстве органа. Назначение органной музыки. Произведения Баха для органа. Гуманизм, глубина и впечатляющая сила их содержания. Органная токката и fuga ре минор. Хоральные прелюдии.

3-й урок.

Сюиты.

Французские сюиты Баха (отдельные номера). Краткие сведения о строении сюиты как циклического произведения. Принцип контраста частей. Характеристика и разбор отдельных старинных танцев.

4-й и 5-й уроки.

Полифонические произведения (инвенция, fuga).

Сведения об отличительных чертах гомофонно-гармонического и полифонического стилей. Имитация как один из основных приёмов полифонического письма.

Инвенция – пример простейшего полифонического произведения, основанная на принципе имитации. Двух- и трёхголосные инвенции Баха (например: двухголосная инвенция ля минор №13 и трёхголосная инвенция до минор №2).

Фуга как сложное полифоническое произведение. Основные разделы фуги. Строение экспозиции фуги и соотношение тональностей в ней. Цикл прелюдия и fuga. «Хорошо темперированный клавир» Баха. Разбор прелюдии и фуги до минор из I тома.

Тема 2.

Франц Иозеф Гайдн (1732-1809гг) – 5 часов.

1-й урок.

Выдающийся австрийский композитор второй половины XVIII столетия Гайдн – один из создателей основных жанров инструментальной музыки классического типа: симфонии, сонаты, квартета.

Биография и краткий обзор творчества.

Детские годы, раннее проявление музыкального дарования. Первые занятия музыкой. Пребывание в церковной капелле в Вене. Первые музыкальные опыты.

Работа в капелле князя Эстергази (1761-1790гг). Многочисленные обязанности Гайдна в капелле. Интенсивная творческая деятельность, рост мировой славы Гайдна.

Концертные поездки в Лондон (1791-1792, 1794-1795гг). Создание «Лондонских симфоний».

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

Народные истоки музыки Гайдна.

2-й и 3-й уроки.

Знакомство с сонатно-симфоническим циклом (на примере симфонии).

Общее знакомство с сонатно-симфоническим циклом. Строение цикла, чередование частей по принципу контраста. Показ симфонии в целом. Оркестр Гайдна.

4-й и 5-й уроки.

Знакомство с сонатной формой (на примере сонаты ми минор или Ре мажор).

Разбор 1-й части сонаты. Характеристика её основных тем и разделов. Тональный план.

Контрастное сопоставление частей сонаты. Основные темы рондо.

Тема 3.

Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791гг) – 5 часов.

1-й урок.

Моцарт – гениальный австрийский композитор второй половины XVIII века, современник Гайдна.

Биография и краткий обзор творчества.

Детские годы. Раннее проявление гениальной одарённости. Занятия музыкой под руководством отца – Леопольда Моцарта – опытного музыканта и педагога. Блестящие концертные выступления во Франции и Англии. Создание целого ряда крупных музыкальных произведений – симфоний, сонат, вариаций, первых опер. Путешествие в Италию. Занятия под руководством виднейшего композитора и теоретика падре Мартини.

Возвращение в Зальцбург. Служба у Зальцбургского архиепископа. Путешествие во Францию в 1777г. смерть матери и возвращение на родину. Обострение отношений с архиепископом и окончательный разрыв с ним.

Годы жизни в Вене (1781-1791гг). Создание наиболее совершенных и зрелых произведений: опер «Похищение из сераля», «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан» и «Волшебная флейта»; симфоний Ми-бемоль мажор, соль минор, До мажор. Тяжёлые материальные условия жизни Моцарта в Вене.

Создание последнего произведения – «Реквиема». Безвременная смерть Моцарта.

Мировое значение творчества Моцарта. Жанровое многообразие, мелодическое богатство, совершенство формы. Искренность и правдивость его музыки; её глубокая содержательность. Высокая гуманистическая направленность творчества Моцарта.

2-й и 3-й уроки.

Соната Ля мажор №11.

Своеобразие построения сонаты – отсутствие в I части сонатного аллегро.

I часть. Тема с вариациями. Пасторальный характер и изящество темы. Орнаментальный характер вариаций. Заключительная вариация. Её значение.

II часть. Менуэт. Переосмысление танцевального жанра в сонатно-симфоническом цикле.

III часть. Финал – одно из самых популярных произведений Моцарта. Яркость и богатство мелодий, выразительный и чёткий ритм. Чередование контрастных эпизодов при целостности и завершённости всей части в целом. Линия развития от изящного лирического образа в экспозиции – к

торжественному, праздничному настроению в коде. Связи музыкальных образов рондо в первой части.

4-й урок.

Симфония соль минор.

Общая характеристика цикла, соотношение частей в нём. Разбор I части. Взволнованный, трепетный характер музыки главной партии. Контраст главной и побочной партий. Соотношение тональностей. Основные принципы классической разработки. Драматизация темы главной партии в разработке. Изменение характера побочной партии в репризе.

5-й урок.

Опера «Свадьба Фигаро».

Отношение Моцарта к оперному жанру. Основные оперы Моцарта. «Свадьба Фигаро» - одна из лучших его опер. Основные действующие лица и их музыкальная характеристика. Оптимизм и жизнерадостность оперы.

Увертюра.

Ария Фигаро «Мальчик резвый».

Ария Барбарини.

Тема 4.

Людвиг Ван Бетховен (1770-1827гг) – 7 часов.

1-й и 2-й уроки.

Бетховен – величайший классик немецкой и мировой музыки, наиболее ярко выразивший в своём творчестве передовые, демократические идеи эпохи.

Богатство и многосторонность музыкального творчества Бетховена. Народность, высокая идейность, реализм, глубина содержания музыки Бетховена.

Биография и краткий обзор творчества.

Жизнь в Бонне (до 1792г). Суровое детство. Деспотизм отца и тяжёлая обстановка в семье.

Занятия с Нефе – первым учителем и наставником Бетховена. Первые композиторские опыты. Известность Бетховена как композитора, импровизатора. Встреча с Моцартом в Вене в 1787 году. Бетховен – вольнослушатель Боннского университета. Значение идей Французской революции в формировании сознания Бетховена.

Переезд в Вену в 1792 году. Занятия по композиции с Гайдном и Сальери. Интенсивная творческая деятельность. Трагедия Бетховена. Мужественное сопротивление страданиям. Создание «Лунной сонаты», «Крейцеровой сонаты» для скрипки и фортепиано, третьего фортепианного концерта до минор и других произведений.

Период высшего расцвета творчества (1803-1813гг). Идея героической борьбы в творчестве Бетховена зрелых лет. «Героическая симфония» (1804г.); история её создания. Фортепианные сонаты «Аврора», «Аппассионата»,

музыка к трагедии Гёте «Эгмонт» и другие произведения этих лет. Опера «Фиделио». Отношение к ней венской публики.

Тяжёлое материальное положение Бетховена. Наступление полной глухоты. Одиночество.

Годы кризиса и поздний период жизни и творчества. Создание Бетховеном сонат, квартетов, мессы, девятой симфонии – вершины его симфонического творчества (1824г). Мировое значение творчества Бетховена.

3-й и 4-й уроки.

Симфония до минор №5.

Идейное содержание. Линия драматического развития музыки от мрака к свету. Строение цикла, соотношение частей в нём. Значение «мотива судьбы».

I часть. Героический характер музыки. Единство и целеустремлённость развития. Лаконичность выказывания. Главная партия – основной образ I части.

Пластичность и мягкий лирический характер темы побочной партии. Связь с темой главной партии. Напряжённый характер разработки и драматическое завершение развития в коде.

II часть. Сопоставление двух основных образов: мужественно-лирического и героического; их развитие в вариациях.

III часть. Скерцо. Взволнованный, драматический характер музыки крайних частей скерцо. Преобразование мотива судьбы. Непосредственный переход III части в финал симфонии.

IV часть. Героически-ликующий характер музыки финала. Торжество светлого начала как результат драматического развития всего цикла.

7-й урок.

Увертюра «Эгмонт».

Музыка к трагедии Гёте «Эгмонт». Увертюра как образец программной музыки. Раскрытие в ней главной идеи произведения. Сопоставление основных образов во вступлении, развитие идей борьбы в музыке аллегро и торжество победы в коде увертюры.

Тема 5.

Франц Петер Шуберт (1797-1828) – 3 часа.

1-й и 2-й уроки.

Шуберт – гениальный австрийский композитор-романтик. Круг образов в творчестве. Разнообразие жанров; значение песенного начала в творчестве Шуберта.

Биография и краткий обзор творчества.

Детские годы. Домашнее музицирование в семье и значение его для музыкального развития Шуберта. Обучение в Конвикте. Участие в школьном оркестре.

Начало творческой деятельности. Окончание Конвикта. Работа в должности учителя. Отношение к службе, отвлекающей композитора от творчества. Разрыв с отцом и уход со службы.

Непрерывная и интенсивная творческая работа. Создание большого количества песен.

Творческая зрелость. Создание «Неоконченной симфонии» (1822), песенных циклов «прекрасная мельничиха» (1823) и «Зимний путь», симфонии До мажор (1827) и других произведений.

Ранняя смерть Шуберта. Значение его творчества.

Песни.

Ведущая роль песенного жанра в творчестве Шуберта и его глубокая связь с народной песней и бытовой музыкой Вены. Единство музыки и текста. Многообразие жанров песен. Новаторство Шуберта в области музыкальной формы.

Сочетание доступности с высоким профессиональным мастерством в песнях Шуберта.

Разбор нескольких песен разного характера, например: «В путь», «Мельник и ручей», «Шарманщик», баллады «Лесной царь», «Серенада» (или других по выбору преподавателя).

Фортепианное творчество Шуберта, его тесная связь с бытовым музицированием. Песенный склад мелодии в фортепианных произведениях Шуберта.

«Музыкальный момент» №3 фа минор.

«Экспромт» №2 ми-бемоль мажор.

Вальс си минор (или другой по выбору преподавателя).

3-й урок.

«Неоконченная симфония» (I часть).

Особенности строения цикла. Круг художественных образов. Лирико-драматический характер музыки. Песенность тем в симфонии. Простота и ясность изложения. Задушевность, теплота и искренность музыки симфонии.

Тема 6.

Фредерик Шопен (1810-1849) – 4 часа.

1-й урок.

Ф. Шопен – величайший классик польской музыки. Ведущее значение патриотической темы в творчестве Шопена. Национальный характер музыки, претворение в ней народных мелодий и ритмов. Искренность, глубина и доступность музыки Шопена. Новый концертный стиль фортепианных произведений.

Биография и краткий обзор творчества.

Детские годы. Благоприятные условия в семье для развития яркого таланта Фридерика Шопена. Серьёзное изучение классической музыки, увлечение музыкой Баха и Моцарта.

Многосторонняя одарённость Шопена. Занятия в лицее: изучение истории и литературы. Обучение в консерватории (1826-1829гг). занятия с Эльснером по композиции. Увлечение польской народной музыкой.

Музыкальная жизнь Варшавы. Концертная и творческая деятельность Шопена. Произведения этих лет: «Фантазия на польские темы», два фортепианных концерта, мазурки.

Общение с передовой польской интеллигенцией. Первый отъезд за границу. Успешное выступление в Вене. Вторичный отъезд за границу, прощание с друзьями.

Восстание в Польше 1830 года. Тревога Шопена за судьбу Родины. Создание прелюдии ре минор, этюда до минор, скерцо си минор, ярко отразивших душевное состояние Шопена.

Жизнь в Париже. Концертная деятельность Шопена и заслуженное признание. Дружба с известной французской писательницей Жорж Санд. Ухудшение здоровья Шопена. Встречи с Мицкевичем. Создание лучших сочинений: сонат си-бемоль минор и си минор, 2, 3, 4-й баллады, фантазии фа минор, 2, 3, 4-го скерцо, полонеза Ля мажор, полонеза-фантазии, мазурок, ноктюрнов и др.

Концертная поездка в Лондон. Тяжёлая болезнь. Возвращение в Париж. Преждевременная смерть Шопена. Мировое значение творчества Шопена.

2-й урок.

Мазурки.

Мазурки – картинки народной жизни Польши. Воплощение в них народных мелодий и ритмов. Разные типы мазурок – маленькие лирические поэмы и блестящие бальные пьесы. Сочетание песенности и танцевальности.

Разбор 2-3 разнохарактерных мазурок по выбору преподавателя.

3-й урок.

Этюды.

Новая трактовка этюда в творчестве Шопена как художественного произведения, насыщенного глубоким содержанием в сочетании с высоким пианистическим мастерством (соч.10, этюд до минор №12 «революционный»).

Прелюдии.

Строение цикла. Новаторство Шопена в преобразовании жанра. Глубина содержания, законченность и лаконичность формы в прелюдиях. Многообразный мир чувств, настроений, переживаний, отражённый в этих миниатюрах (прелюдия ми минор, Ля мажор, до минор или другие по выбору преподавателя).

4-й урок.

Ноктюрны.

Шопен – один из создателей романтического жанра ноктюрна. Сочетание теплоты, искренности с эмоциональной сдержанностью. Образы природы и раскрытие глубоких чувств человека.

Яркая выразительность и напевность мелодического языка. Показ, по выбору преподавателя, 1-2 ноктюрнов (например: Ми-бемоль мажор, фа минор).

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. Русские композиторы-классики.

Введение – 1 час.

Музыкальная культура в России в конце XVIII и начале XIX веков.

Народная песня и её значение в формировании русской национальной музыкальной школы. Выдающиеся русские композиторы конца XVIII века – Фомин, Хандошкин, Бортнянский. Создание первых русских опер, камерных, вокальных и инструментальных произведений.

Алябьев, Варламов, Гурилёв – авторы популярных романсов первой половины XIX века. Тесная связь творчества этих композиторов с городской песней и бытовым музицированием. Верстовский – крупный оперный композитор, предшественник и старший современник Глинки.

Расцвет музыкальной культуры в России в XIX веке. Создание русской музыкальной классической школы.

Тема 1.

Михаил Иванович Глинка (1804-1857гг) – 9 часов.

1-й и 2-й уроки.

Глинка – гениальный русский композитор, основоположник русской классической музыки. Творчество Глинки – новый этап в развитии мирового музыкального искусства.

Эпоха Глинки. Глинка и Пушкин. Высокая идейность, народность и реализм творчества Глинки. Русская национальная природа его творчества. Воплощение в произведениях Глинки любви к родной стране, к своему народу. Глубокое проникновение в содержание народного творчества. Ведущая роль мелодии. классическая ясность и гармоничность формы. Самобытность музыки Глинки.

Биография и краткий обзор творчества.

Детские годы в имении отца. Музыкальные впечатления детских лет. Влияние народной песни на формирование эстетических вкусов Глинки. События 1812 года.

Годы учёбы в пансионе (1817-1822гг). роль Кюхельбекера как воспитателя и наставника Глинки. Занятия музыкой у знаменитого пианиста Фильда. Изучение музыкальной классики. Первые композиторские опыты. Поездка на Кавказ.

Первая поездка за границу (1830-1834). Изучение быта и искусства Италии. Пребывание в Берлине. Упорная работа над овладением композиторским мастерством. Обращение к народной песне. Мысль о создании национальной русской оперы.

Возвращение в Россию. Расцвет творчества Глинки. Создание первой классической оперы «Иван Сусанин». Её признание передовыми общественными кругами и отрицательное отношение значительной части аристократии.

Работа в придворной певческой капелле. Сближение с литературным кружком Кукольника.

Создание произведений: «Вальса-фантазии», музыки к трагедии Кукольника «Князь Холмский», романсов «Я помню чудное мгновенье», «Сомнение», «Ночной смотр», цикла из 12 романсов «Прощание с Петербургом».

Работа над оперой «Руслан и Людмила» и её постановка в 1842 году. Враждебное отношение к опере высшего общества и третирование Глинки как народного художника.

Отъезд за границу в 1844 году. Пребывание во Франции. Знакомство и дружба с Берлиозом. Концерты из произведений Глинки в Париже – первое знакомство европейской публики с русской музыкой.

Поездка по Испании. Изучение фольклора. Создание увертюры на испанские темы: «Арагонская хота» и «Ночь в Мадриде».

Возвращение в Россию в 1845 году. Создание симфонического произведения «Камаринская» (1848) – одной из вершин творческого наследия Глинки.

Последние годы жизни Глинки и его тяжёлое положение в самодержавно-крепостнической России. Близкие друзья Глинки – сестра Людмила Ивановна Шестакова, композитор Даргомыжский. Влияние Глинки на молодых музыкантов: Балакирева, Серова и Стасова. Новые творческие замыслы. Поездка в Берлин (1856). Смерть Глинки на чужбине в 1857 году.

3, 4, 5 и 6-й уроки.

Опера «Иван Сусанин».

История создания оперы. Её героико-патриотическая идея. Сюжет и композиция. Реализм, народность и национальный характер музыки. Значение народных сцен в опере. Музыкальная характеристика русского народа и основных действующих лиц. Польские сцены в опере. Роль оркестра.

Историческое значение оперы «Иван Сусанин».
Интродукция.
Каватина и рондо Антонида.
Трио «Не томи, родимый».
Танцы из II действия (полонез, краковяк, мазурка).
Песня Вани.
Ответы Сусанина полякам и прощание с дочерью.
Женский хор «Разгулялися, разливалися воды вешние».
Романс Антонида.
Речитатив и ария Сусанина.
Заключительный хор «Славься».

7-й и 8-й уроки.

Произведения для оркестра. «Вальс-фантазия»

Образное и мелодическое богатство музыки. Лирическое содержание. Прозрачность фактуры и оркестровки. Роль струнной группы. Высокое мастерство и доступность музыки.

Фантазия «Камаринская»

Две народные русские темы – основа музыки «Камаринской»; их контрастность. Яркость и своеобразие вариационной разработки тем. Народность. Чайковский о «Камаринской».

Значение «Камаринской» и других оркестровых произведений Глинки в развитии русской симфонической музыки.

Увертюра к опере «Руслан и Людмила» - одна из вершин симфонизма Глинки. Характеристика основных тем. Их развитие в разработке. Значение коды. Общий радостный оптимистический характер музыки увертюры.

9-й урок.

Романсы.

Популярность романсов. Вокальная лирика и её значение в творческом наследии Глинки.

Напевность, пластичность и выразительность вокальной партии в романсах Глинки. Органичное слияние музыки и текста. Роль и характер фортепианной партии. Классическая ясность и стройность формы.

Глинка – создатель русской классической школы пения. Романсы: «Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновенье».

Значение романсов Глинки в развитии русского романса.

Тема 2.

Александр Сергеевич Даргомыжский (1813-1869гг) – 2 часа.

А.С. Даргомыжский – современник и последователь Глинки. Творчество Даргомыжского – новый этап в развитии русской музыкальной классики. Связь творчества Даргомыжского с передовыми реалистическими течениями русской литературы 40-60-х годов.

Краткая биография и обзор творчества.

Детские и юношеские годы. Музыкальная одарённость Даргомыжского и первые композиторские опыты. Знакомство с Глинкой в 1834г. Сочинение оперы «Эсмеральда». Жизнь за границей в Париже (1844-1845гг). Формирование реалистических творческих принципов Даргомыжского.

Деятельность Даргомыжского как педагога-вокалиста. Создание романсов: «Шестнадцать лет», «Я вас любил», «Мне грустно», песен и жанровых сценок народно-бытового склада: «Лихорадушка», «Мельник» и др.

Создание оперы «Русалка» (1856). Казённо-равнодушное отношение аристократической публики к этой опере, её успех в демократической среде в 1864 году.

Симфонические произведения Даргомыжского: фантазия «Малороссийский казачок», шутка-фантазия «Баба-Яга», «Чухонская фантазия»; использование в них народных тем, связь с традициями «Камаринской» Глинки.

Последние годы жизни Даргомыжского. Сближение с молодыми композиторами «Могучей кучки», работа над оперой «Каменный гость».

Историческое значение творчества Даргомыжского как «учителя правды в музыке».

Романсы и песни.

Жанровое многообразие. Глубокая искренность, простота и правдивость передачи человеческих чувств. Связь музыки и текста. Создание напевно-декламационной, выразительной и гибкой вокальной мелодии на тексты великих русских поэтов Пушкина и Лермонтова: «Ночной зефир», «Мне грустно».

Песни сатирического и социально-обличительного характера. Передача в музыке этих песен интонаций живой разговорной речи. «Титулярный советник».

«Старый капрал» - драматическая песня. Обличительная направленность стихотворения Беранже. Роль маршевого ритма.

Тема 3.

Беседа о «Могучей кучке».

Характеристика общественно-политической жизни 60-х годов XIX века. Подъём освободительного движения 50-60-х гг.

Чернышевский и Добролюбов. Расцвет демократической литературы и искусства этого периода. Музыкальная жизнь 60-х годов. Значение создания русского музыкального общества (1859г) и Петербургской консерватории

(1862г) Антоном Рубинштейном, Московской консерватории (1866г) – Николаем Рубинштейном. Музыкальная критика (Серов, Стасов).

Композиторы «Могучей кучки». Передовые идейно-творческие установки «Могучей кучки». Краткая характеристика деятельности Балакирева и Стасова, их выдающаяся роль в развитии русской музыкальной культуры.

Тема 4.

Александр Порфирьевич Бородин (1833-1887гг) – 6 часов.

1-й урок.

А.П. Бородин – великий русский композитор-классик, крупный учёный и общественный деятель. Национальный характер музыки Бородина, её мелодическое богатство и красочность. Монументальность героико-эпических образов и оптимистический характер музыки Бородина.

Биография и обзор творчества.

Детские годы. Серьёзные, систематические занятия, любовь к труду.

Годы обучения в Медико-хирургической академии (1850-1856гг). Музицирование в кружке любителей музыки. Первые композиторские опыты Бородина. Любовь к музыке Глинки.

Научная командировка за границу (1859-1862гг). увлечение музыкой Шумана. Создание камерных произведений. Возвращение в Россию и сближение с балакиревским кружком.

Работа над 1-й симфонией и успешное её исполнение (1867г). произведения камерного вокального творчества. «Спящая красавица», «Песня тёмного леса», «Море» и др.

Период творческой зрелости. Работа над 2-й симфонией и оперой «Князь Игорь» с 1869 года. Поездки за границу и встречи с Листом и Веймаром. Интенсивная научная, педагогическая и общественная деятельность.

Последние годы жизни и произведения 80-х годов. Значение творчества Бородина.

2, 3, 4 и 5-й уроки.

Опера «Князь Игорь».

Эпический жанр оперы. «Слово о полку Игореве» как источник содержания оперы. Патриотическая идея. Народнопесенная основа музыки. Русский и восточный элементы в музыке оперы. Развитие традиций Глинки. Музыкальная характеристика действующих лиц. Народные сцены в опере.

Хор из пролога «Солнцу красному слава».

Эпизод солнечного затмения.

Песня Галицкого.

Хор девушек (из 2 картины 1 действия).

Хор бояр «Мужайся, княгиня».

Ария Игоря.

Ария Кончака.

Половецкие пляски.
Плач Ярославны.
Хор поселян.

6-й урок.

2-я «Богатырская» симфония си минор (I часть).

Эпический характер музыки. Характеристика основных разделов и главнейших тем. Значение основной темы в образном содержании I части. Её тематическое развитие. Стасов о 2-й симфонии Бородина.

Тема 5.

Модест Петрович Мусоргский (1839-1881гг) – 6 часов.

1-й урок.

Мусоргский – великий русский композитор-классик, наиболее яркий выразитель революционно-демократических идей 60-х годов XIX века в области музыкального искусства. Социально-обличительная направленность и смелое новаторство его творчества.

Биография и обзор творчества.

Детские годы в имении отца. Знакомство с народными сказками и песнями. Музыкальные занятия.

Годы учения в Петербурге в школе военных прапорщиков. Занятия музыкой у известного пианиста и педагога Антона Герке.

Окончание школы и первые годы самостоятельной жизни в Петербурге. Знакомство и сближение с Даргомыжским, Кюи, Балакиревым и Стасовым. Решение посвятить себя музыке и уход с военной службы.

Отражение крестьянской жизни в вокальных сочинениях 60-х годов. «Калистрат», «Колыбельная Ерёмушки», «Сиротка». Обращение к поэзии Некрасова, Шевченко.

Вокальный цикл «Детская». Правдивое и чуткое отражение душевного мира ребёнка в этих песнях.

Работа над оперными замыслами. Дружба с Римским-Корсаковым. Создание оперы «Борис Годунов» (1868-1871гг) и её постановка.

Опера на русский исторический сюжет «Хованщина» (народная музыкальная драма). Одновременная работа над оперой «Сорочинская ярмарка». Стремление Мусоргского к передаче в ней народного быта и характера украинской речи. Песенная основа оперы.

Фортепианный цикл «Картинки с выставки». Программный замысел и его реалистическое воплощение. Новаторская трактовка фортепиано.

Последние годы жизни. Тяжёлое материальное положение, одиночество и неизлечимая болезнь.

Мусоргский и Стасов. Концертная поездка с певицей Леоновой. Преждевременная смерть.

2, 3, 4 и 5-й уроки.

Опера «Борис Годунов».

История создания оперы по одноимённой исторической трагедии Пушкина. Её основная идея. Смелость и новаторство музыкального языка. Народ как главное действующее лицо в опере. Развитие образа народа. Народные сцены в опере и их значение. Музыкальные характеристики действующих лиц.

Вступление к 1 картине пролога.

Хор «На кого ты нас покидаешь».

2-я картина пролога.

Монолог Пимена.

Песня Варлаама.

Хор «Расходилась, разгулялась»

Песенка Юродивого в финале оперы.

6-й урок.

Песни.

Основная тематика его песен. Воплощение в них образа русского народа. Социальная направленность многих из них, новаторство музыкального языка.

Песни «Сиротка», «Колыбельная Ерёмушки», 1-2 песни из цикла «Детская» (по выбору преподавателя).

Мировое значение творчества М. П. Мусоргского.

Тема 6.

Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844-1908гг) – 9 часов.

1-й и 2-й уроки.

Римский-Корсаков – один из величайших русских композиторов-классиков. Широта его творческой и музыкально-общественной деятельности. Борьба за идейность, народность и реализм музыкального искусства. Жизнь народа в её различных проявлениях (история, быт, сказка) – основное содержание творчества Римского-Корсакова. Яркость, красочность музыкального языка. Высокое профессиональное мастерство. Педагогическая деятельность.

Биография и обзор творчества.

Детские годы в Тихвине. Музыкальные впечатления детства. Увлечение музыкой. Учёба в Морском корпусе. Занятия музыкой в Петербурге. Знакомство с Балакиревым. Окончание Морского корпуса и кругосветное плавание (1862-1865гг). Возвращение в Петербург, начало серьёзной и напряжённой творческой деятельности. Дружба с Мусоргским. Создание первых крупных симфонических произведений: 1-й симфонии, симфонической

картины «Садко», 2-й симфонии «Антар». Первая опера «Псковитянка». Рост известности композитора.

Педагогическая работа в Петербургской консерватории с 1872 года. Воспитание ряда выдающихся русских композиторов: А. Глазунова, А. Лядова, Н. Мясковского, А. Спендиарова и др. создание учебных пособий.

Увлечение народной песней в 70-х годах и обращение к народно-бытовым и сказочным сюжетам: оперы «Майская ночь» и «Снегурочка».

Симфонические произведения 80-х годов «Испанское каприччио» и «Шехерезада». Беляевский кружок. Работа над завершением сочинений («Борис Годунов», «Хованщина» Мусоргского, «Князь Игорь» Бородина).

Новый расцвет оперного творчества с середины 90-х годов («Садко», «Царская невеста»). Оперы начала XIX века – «Сказка о царе Салтане», «Кашей бессмертный», «Сказание о невидимом граде Китеже».

События 1905 года. Солидарность Римского-Корсакова с настроениями передовой части русского общества. Увольнение из консерватории. Создание оперы-сатиры «Золотой петушок».

Опера как ведущий жанр в творчестве Римского-Корсакова и одна из ярких страниц мировой оперной классики. Разнообразие оперных жанров Римского-Корсакова.

Симфоническое творчество Римского-Корсакова и его значение в развитии русского и мирового симфонизма.

Борьба Римского-Корсакова за реализм и народность русского искусства.

Значение творческого наследия и музыкально-общественной деятельности Римского-Корсакова.

3-й урок.

Беседа об оркестре.

Состав современного симфонического оркестра. Оркестровые группы, их выразительные и технические возможности. Тембровая палитра оркестра. Партитура.

4-й и 5-й уроки.

Симфоническая сюита «Шехерезада».

Строение цикла. Характер программности произведения. Восточный характер музыки. Яркость музыкальных образов и мастерство звукозаписи. Развитие в цикле основных тем. Яркость оркестровки. Выразительная роль отдельных инструментов оркестра.

6, 7, 8 и 9-й уроки.

Опера «Снегурочка» (весенняя сказка).

История создания оперы. Содержание.

Оптимистическая жизнеутверждающая идея произведения. Поэтичность и красота музыки. Роль народной песни и народно-песенных интонаций. Музыкальная характеристика Снегурочки и других действующих лиц оперы.

Народно-обрядовые сцены в опере. Музыка фантастических сцен и образов природы. Роль оркестра в опере.

Место «Снегурочки» в оперном творчестве Римского-Корсакова.

Вступление.

Песня и пляска птиц.

Ария Снегурочки.

Ариетта Снегурочки.

Сцена «Проводы масленицы» (1-й хор).

Шествие царя Берендея.

Каватина Берендея.

Хор «Ай, во поле липенька».

Пляска скоморохов.

Третья песня Леля.

Ариозо Мизгиря.

Сцена таяния Снегурочки.

Заключительный хор.

(Вместо оперы «Снегурочка» возможно изучение оперы «Садко»).

Тема 7.

Петр Ильич Чайковский (1840-1893гг) – 8 часов.

1-й и 2-й уроки.

Чайковский – гениальный русский композитор. Его творчество – одна из вершин русской и мировой музыки.

Реализм, искренность и правдивость музыки Чайковского. Широкое отражение в ней русской жизни и внутреннего мира русского народа.

Богатство и красота мелодий. Связь с народной песней. Жанровое многообразие творческого наследия композитора. Музыкально-общественная, педагогическая, дирижёрская деятельность Чайковского.

Биография и обзор творчества.

Детские годы в Воткинске. Раннее знакомство с русской народной песней и её значение в формировании эстетических взглядов и творчества Чайковского. Переезд в Петербург.

Годы целеустремлённой и упорной учёбы в Петербургской консерватории. Влияние А. Рубинштейна на формирование творческого облика Чайковского.

Московский период (1866-1877гг). Напряжённая творческая, педагогическая и музыкально-критическая деятельность Чайковского в Москве. Произведения этого периода: оперы, симфонии, программные симфонические произведения («Ромео и Джульетта», «Буря», «Франческа да Римини»); балет «Лебединое озеро»; камерные произведения.

Годы скитаний (1878-1885гг). Жизнь за границей. Интенсивная творческая работа. Создание опер «Орлеанская дева», «Мазепа»; сюит для

оркестра, торжественной увертюры «1812 год», фортепианного трио «Памяти великого артиста» и других произведений.

Жизнь в Подмоскowie со второй половины 80-х годов. Наиболее значительные произведения последних лет: оперы «Пиковая дама», «Иоланта», симфонии – 5, 6-я («Патетическая»), балеты «Спящая красавица», «Щелкунчик», произведения для фортепиано, романсы и др. Триумфальные поездки по странам Европы и Америки. Последние месяцы жизни в Клину. Историческое значение творчества П.И. Чайковского

3-й и 4-й уроки.

Произведения для оркестра.

Борьба человека за счастье как основная тема творчества Чайковского и её раскрытие в симфонических произведениях. Основные жанры симфонической музыки Чайковского: симфонии, сюиты, одночастные программные произведения, концерты.

Симфонии Чайковского – одна из вершин в развитии европейской симфонической музыки. Последовательное и многостороннее развитие главной идеи в контрастных частях цикла. Значение первых частей, их драматическая насыщенность. Претворение народно-жанрового начала в симфониях.

1-я симфония соль минор «Зимние грёзы».

Программность 1-й симфонии. Круг художественных образов. Её лирико-драматический характер. Национальный характер музыки. Песенность тем в симфонии.

5, 6, 7 и 8-й уроки.

Опера «Евгений Онегин».

Лирические сцены по роману Пушкина. Правдивое и глубокое отражение душевной драмы основных действующих лиц. Реализм их характеристик, показ образов в развитии. Композиция оперы. Некоторые особенности драматургии. Богатство, красота и разнообразие вокальных партий.

Вступление к 1 картине.

Дуэт Татьяны и Ольги.

Сцена письма.

Хор девушек.

Ария Онегина.

Вальс.

5-я картина (полностью).

Русские композиторы конца XIX и начала XX веков (обзорно).

Русская музыкальная классика XIX 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-Корсакова: Лядова (1855-1914), Глазунова (1856-1936), Танеева (1856-1915), Аренского (1861-1906), Калининкова (1866-1901), Ипполитова-Иванова (1859-1935), Скрябина (1872-1915), Рахманинова (1873-1943). Реалистическая основа их творчества, опора на классические традиции. Создание ими произведений выдающейся художественной ценности.

Усиление идейной борьбы в общественно-культурной жизни России на рубеже двух веков. Распространение модернистических течений. Отход от наиболее актуальных тем, отказ от оперы – самой демократической из крупных музыкальных форм и преимущественное внимание к инструментальным и камерным жанрам творчества.

Начало творческой деятельности старшего поколения советских композиторов – Глиэра, Мясковского, Прокофьева.

В качестве музыкального материала рекомендуются: «Кикимора» Лядова, 1-я симфония Калининкова, 2-й концерт, пьеса для фортепиано и романс Рахманинова, 1-3 фортепианных произведения Скрябина.

Обзор русской музыкальной культуры XX века.

Введение – 2 часа.

Музыкальная жизнь России после Великого Октября.

Музыкальные организации, существовавшие в России в начале 20-х годов.

Создание Союза композиторов СССР.

Развитие национальных композиторских школ. Композиторы союзных республик. Популярные жанры того времени.

Тема 1.

Сергей Сергеевич Прокофьев (1891-1953гг) – 5 часов.

Прокофьев – выдающийся композитор современности, крупнейший представитель старшего поколения русских советских композиторов. Самобытность и яркость его композиторского стиля. Новаторский характер творчества.

Биография и обзор творчества.

1-й урок.

Годы детства. Музыкальная одарённость и занятия музыкой. Обучение в консерватории. Дореволюционный период творчества. 1-й концерт для фортепиано с оркестром, «Классическая симфония», первые оперы и балеты.

Годы пребывания за рубежом (1918-1932). Рост мировой славы Прокофьева-исполнителя.

Возвращение на Родину. Высший расцвет таланта Прокофьева. Создание ярких реалистических произведений в различных жанрах. Балет «Ромео и Джульетта», кантата «Александр Невский», опера «Война и мир» и др.

Значение творчества Прокофьева для дальнейшего развития музыкального искусства; огромный рост популярности его произведений.

2, 3-й урок.

Произведения для фортепиано.

Прокофьев – пианист. Разнообразие жанров, циклы «Детская музыка», «Сказки старой бабушки», «Мимолётности», «Сарказмы». Крупные произведения – сонаты, концерты.

Показ нескольких разнохарактерных произведений.

Кантата «Александр Невский». Патриотическая идея произведения. Композиция кантаты. Героико-эпический характер музыки.

Песня об Александре Невском (№2)

Хор «Вставайте, люди русские» (№4)

Эпизоды из «Ледового побоища» (№5)

«Мёртвое поле» (№6)

4-й урок.

Балет «Ромео и Джульетта»

Воплощение образов трагедии Шекспира в музыке Прокофьева. Драматургическое единство спектакля. Постановка балета на сцене Большого театра.

Улица просыпается (№3)

Джульетта-девочка (№10)

Маски (№12)

Танец рыцарей (№13)

Прощание перед разлукой (№39)

Прослушивание и разбор балета «Ромео и Джульетта» можно заменить балетом «Золушка».

7-я симфония.

Общая характеристика симфонии и разбор 1 части. Лирический характер музыки. Основные темы 1 части. Их широта и напевность. Национальный характер музыки.

Тема 2.

Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906-1975гг) – 3 часа.

Крупнейший композитор-симфонист нашего времени. Продолжатель лучших традиций великих симфонистов прошлого.

1-й урок.

Биография и обзор творчества.

Детские годы. Раннее проявление разносторонней музыкальной одарённости и серьёзные занятия музыкой. Годы учёбы. Блестящее окончание консерватории. Участие в 1-м конкурсе пианистов им. Шопена в Варшаве.

1-я симфония. Её всемирное признание.

Опера «Катерина Измайлова» и 5-я симфония.

Годы Великой Отечественной войны. Жизнь Шостаковича в осаждённом Ленинграде. Создание 7-й симфонии и её первые исполнения в СССР и странах антигитлеровской коалиции.

Творчество Шостаковича в послевоенные годы. Жанровое разнообразие его произведений: оратория «Песнь о лесах» и «10 поэм для хора», вокальные циклы и музыка к кинофильмам, прелюдии и фуги для фортепиано. произведения последних лет.

2-й урок.

7-я симфония (I часть).

Этическая и моральная сила музыки 7-й симфонии. Вера в торжество света и правды над мраком.

Средства выразительности. Особенность композиции музыкального языка. Основные темы и их развитие.

3-й урок.

По усмотрению педагога возможно изучение одного из следующих произведений композитора:

Прелюдия и фуга для фортепиано Ре мажор.

Концерт для фортепиано №2.

Квартет №8.

Вокальные произведения (например, романсы на слова Е. Долматовского).

Тема 3.

Арам Ильич Хачатурян (1903-1978гг) – 2 часа.

Крупнейший русский 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. Приезд в Москву после Великой Октябрьской социалистической революции. Годы учёбы в Музыкальном училище им. Гнесиных и Московской консерватории. Композиторская, педагогическая и общественная деятельность Хачатуряна. Национальный

колорит его музыки. Широкое использование кавказских народных мелодий и ритмов.

Разнообразие жанров в творчестве Хачатуряна. Балеты «Гаянэ», «Спартак». Концерты для скрипки, фортепиано, симфонии.

Тема 4.

Георгий Васильевич Свиридов (1915-1998гг) – 2 часа.

Свиридова называли последним представителем русской классической музыки. Это композитор, создавший свой мир в современной музыке – мир великого вдохновения и такого же совершенства.

Краткие биографические сведения и обзор творчества.

Детские годы. Обучение в музыкальной школе в Курске. Учёба в Ленинградском музыкальном техникуме. Первые опыты сочинения музыки.

Вокальный цикл из шести романсов на стихи Пушкина. Член Союза композиторов – заканчивает Ленинградскую консерваторию в классе Д. Шостаковича.

Вокально-симфонические фрески «Поэма памяти Есенина», «Патетическая оратория». Кантата «Курские песни» на народные тексты, вокальный цикл «Петербургские песни» на стихи А. Блока, симфонические сюиты «Время, вперёд!» и «Метель» (по повести Пушкина) и многие другие произведения написаны Свиридовым.

Тема 5.

Родион Константинович Щедрин (1932-2000гг) – 2 часа.

Многогранная натура композитора, изобретательность его творчества. Много в российской музыке он начинал первым: первым написал мюзикл, первым ввёл в инструментальный жанр частушку, первым использовал коллаж.

Краткие биографические сведения и обзор творчества.

Детские годы в музыкальной семье Щедриных. Начало музыкального образования. Военные годы. Обучение в Московском хоровом училище с 1945 года. Первые композиторские опыты – хор «Тиха украинская ночь» на стихи Пушкина, обработки народных песен, Поэма для фортепиано.

Окончание Московской консерватории. Фольклорная линия в творчестве Щедрина – балет «Конёк-Горбунок», опера «Не только любовь», концерт для оркестра «Озорные частушки».

Лирико-драматическая линия в театральных жанрах – балеты «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой», опера на сюжет поэмы Гоголя «Мёртвые души».

Неоклассическая линия – «восхождение к Баху» - цикл «Прелюдии и фуги», «симфоническая тетрадь», «Музыка для города Кетена» и «Музыкальное приношение».

Тема 6.

Современная эстрадная и джазовая музыка.

Представители российского музыкального авангарда – 2 часа.

Понятие авангардизма. Современные приёмы композиторской техники.

Наиболее яркие представители российского авангарда – Эдисон Васильевич Денисов (1929-1996гг), София Асгатовна Губайдуллина (род. 1931г), Альфред Гариевич Шнитке (1934-1998гг).

Искусство джаза. Основные черты джаза, выделяющие его из всех других видов музыкального искусства. Роль импровизации, свинга и ритма в джазовом искусстве. Различные направления джазовой музыки. Представители российских музыкантов-джазистов: Леонид Утёсов, Исаак Дунаевский, Юрий Саульский, Константин Орбелян, Георгий Гаранян, Игорь Бриль, Алексей Козлов, Игорь Бутман и др.

Осуществление контроля в учебном процессе.

Объективным показателем качества каждого учебного занятия, как и всей системы уроков по предмету, является результат обучения. Он выявляет посредством систематического контроля за усвоением знаний, умений и навыков. Проверка усвоения, обеспечивающая решение необходимых дидактических задач, требует продуманной системы контроля и отработанных приемов его осуществления.

Проверка успеваемости – одно из средств управления учебной деятельности учащихся; контроль, наряду с руководством, признается в современной педагогике важнейшей функцией преподавателя.

Основная форма контроля на уроках музыкальной литературы – устная выборочная проверка, живое и непосредственное общение с учащимися, позволяющее в полной мере осуществлять все функции контроля. На уроках музыкальной литературы в равной мере применимы как индивидуальный, так и фронтальный опрос. В течение урока при индивидуальном опросе можно проверить знания у двух-четырех учащихся. Каждый ответ оценивается

преподавателем и служит источником сведений об усвоении программного материала. Ограниченный строгими рамками времени, каждый преподаватель стремится так организовать контроль, чтобы получить как можно больше сведений о знаниях учащихся при минимальных затратах времени. Этим требованиям в наибольшей мере отвечает фронтальный опрос, заслуживающий на уроках музыкальной литературы предпочтение перед всеми другими видами контроля и широко практикуемый в музыкальных школах. Наиболее сложным видом проверки является опрос по музыкальному материалу программы. Рассказывать о музыкальных произведениях, объяснять содержание и выразительные средства музыки, передавая свои впечатления от ее восприятия, учащимся приходится почти исключительно на уроках музыкальной литературы. Применяется в музыкальной литературе текущая проверка знаний в письменной форме, как и домашние письменные задания. Текущий контроль успеваемости осуществляется в повседневной учебной деятельности на уроках как при наблюдении за работой учащихся, так и при их опросе. В этом процессе преподаватель изучает познавательные, творческие, музыкальные способности детей и следит за их развитием. Результаты текущей проверки используются в целях корректировки процесса обучения, адаптации его методов применительно к индивидуальным особенностям учеников. Постепенное накопление разносторонних данных о каждом ученике позволяет глубже и объективнее судить о процессе усвоения знаний и точнее оценивать результаты учебной деятельности детей. Периодический контроль знаний в основном проводится в виде контрольных уроков по пройденным разделам программы, как правило по темам, и потом часто определяется как обобщающая проверка. Обычно она бывает по одному разу в каждой четверти. В отличие от текущей проверки на контрольный урок выносятся материал значительно больший по объему. Что касается формы проведения обобщающей проверки на контрольном уроке, то тут возможны как устные индивидуальный и фронтальный опрос, так и письменные работы. Проверка знания музыки проводится в письменном виде на контрольном уроке. Слушая музыкальные примеры, учащиеся должны ответить на ряд вопросов: назвать автора и произведение, указать его часть или действие в опере, балете и определить, насколько можно точнее, какое это конкретное место сочинения. Такие ответы позволяют судить не только о запоминании музыки, но и об определенном умении разбираться в самом сочинении: особенностях его композиции, структуре отдельных частей и эпизодов, что составляет самую суть знаний о музыкальных произведениях. Комплексный характер проверки здесь очевиден, а проявляющаяся в ответах разная степень точности и полноты, при одинаковых для всех знаниях, позволяет судить о знаниях достаточно всесторонне, объективно и дифференцированно.

Итоговые требования к учащимся выпускных классов (5 и 7 классы).

В связи с тем, что по учебному плану нет выпускного экзамена предлагаются следующие формы контроля:

1. музыкальная викторина, включающая русскую музыку и музыку композиторов XX века.
2. письменная работа в форме реферата по предложенной тематике.

Например:

1. Юбилейная дата композитора и его творчество.
2. Всё о балете и опере.
3. Мой любимый композитор.
4. Музыка и поэзия.
5. Всё о джазе.

ЛИТЕРАТУРА

1. В.Владимиров, А.Лагутин. Музыкальная литература. М., Музыка, 1981.
2. И.Прохорова. Музыкальная литература зарубежных стран. М.,Музыка, 1995.
3. Э.Смирнова. Русская музыкальная литература. М.,Музыка,1997.
4. И.Прохорова, Г.Скудина. Советская музыкальная литература. М., Музыка, 1972.
5. М.Шорникова. Музыкальная литература. Музыка, ее формы и жанры. 1 год обучения. Ростов на Дону, Феникс, 2003.

6. М.Шорникова. Музыкальная литература. Развитие западно-европейской музыки. 2 год обучения. Ростов на Дону, Феникс, 2003.
7. М.Шорникова. Музыкальная литература. Русская музыкальная классика. 3 год обучения. Ростов на Дону, Феникс, 2003.
8. М.Шорникова. Музыкальная литература. Русская музыка XX века. 4 год обучения. Ростов на Дону, Феникс, 2003.
9. Г.Калинина. Музыкальная литература. Тесты по музыкальной литературе. Вып.1,2,3,4. Москва, 1999. – мет.
10. Г.Калинина. Игры на уроках музыкальной литературы. Вып.2. Москва 2002 - мет.
11. А.Лагутин. Методика преподавания музыкальной литературы в ДМШ. М., Музыка, 1987. - мет
12. Л.Третьякова. Русская музыка XIX века. М., Просвещение, 1976. - мет
13. Л.Третьякова. Советская музыка. М., Просвещение, 1987. - мет
14. З.Осовицкая, А.Казаринова. В мире музыки. Учебное пособие по музыкальной литературе для ДМШ. М., Музыка, 1996. - мет
15. А.Островский. Спутник музыканта. Популярный энциклопедический Словарь-справочник. Изд. 2-е. Ленинград, Музыка, 1979. - мет
16. Г.Левашева. Поговорим о музыке. Детская литература. Ленинград 1989. - мет
17. Э.Финкельштейн. Занимательное чтение с картинками и фантазиями. М.,Советский композитор, 1986. - мет
18. Л.Михеева. Музыкальный словарь в рассказах. М. Советский композитор, 1986. - мет
19. Д.Кабалевский. Про трех китов и про многое другое. М., Детская литература, М., 1977. - мет
20. Д.Кабалевский. Как рассказать детям о музыке? М., Просвещение, 1989. - мет
21. Т.Попова. О музыкальных жанрах. М.,Знание, 1985. - мет

22. Я.Экерт. 500 музыкальных загадок. Варшава, 1986.
23. Т.Рзянкина. Войдемте в мир музыки. Ленинград, Музыка, 1988. - мет
24. Н.Михайлова, Э.Фрид. Русская музыкальная литература. Вып.4 М., Музыка, 1987. - мет
25. М.Зильберквит. Мир музыки. Изд. «Детская литература» 1988. - мет