

**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Астрахани
«Детская школа искусств имени М.П. Максаковой»**

**Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа
в области музыкального искусства
«Фортепиано»
«Хоровое пение»,
«Народные инструменты»,
«Струнные инструменты»,
«Духовые и ударные инструменты»**

**Предметная область
ПО.02. «Теория и история музыки»**

Программа

ПО.02.УП.03. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Срок освоения 5 лет

Астрахань

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 и формы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

II. Содержание учебного предмета

- Учебно-тематический план;
- Годовые требования по классам;

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки;
- Контрольные требования на разных этапах обучения;

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации педагогическим работникам;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое пение».

Музыкальная литература – учебный предмет, который входит в обязательную часть предметной области «Теория и история музыки»; выпускной экзамен по музыкальной литературе является частью итоговой аттестации.

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», с предметами предметной области «Музыкальное исполнительство». 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.

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 6,6 -9 лет составляет 5 лет (с 4 по 8 классы).

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

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

<i>Год обучения</i>	<i>1-й</i>	<i>2-й</i>	<i>3-й</i>	<i>4-й</i>	<i>5-й</i>	<i>Итого часов</i>
Аудиторная (в часах)	32	33	33	33	33	164
Внеаудиторная (самостоятельная, в часах)	32	33	33	33	33	164

Максимальная учебная нагрузка	64	66	66	66	66	328
-------------------------------	----	----	----	----	----	-----

В 9-м классе учебная нагрузка распределяется следующим образом: аудиторная работа - 33 часа, самостоятельная (внеаудиторная) работа – 33 часа, максимальная учебная нагрузка – 66 часов.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Форма проведения учебных аудиторных занятий (уроков) групповая от 11 человек, мелкогрупповая численностью от 4 до 10 человек. Продолжительность аудиторных занятий - 1 час. Продолжительность урока – 40 минут.

Основной формой работы является урок.

Цель и задачи учебного предмета

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 исполнении 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 профессиональные программы.

Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

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».

Методы обучения

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

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

- обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, формируемым по полному перечню учебного плана;
- укомплектование библиотечного фонда печатными 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;
- наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями музыкальных произведений, соответствующих требованиям программы;
- обеспечение каждого обучающегося основной учебной литературой;
- наличие официальных, справочно-библиографических и периодических изданий в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Музыкальная литература», оснащаются пианино или роялями, звукотехническим оборудованием, видеооборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями, имеют звукоизоляцию.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебно-тематический план

Первый год обучения

№	Темы уроков	Количество часов.
1 четверть		
Средства Музыкальной выразительности		
1	Музыкальный язык. СМВ. Гармония. Ритм. Лад. Регистр. Темп. Динамические оттенки. Тембр. Штрихи. Фактура.	4
Инструменты симфонического оркестра		
2	Струнные смычковые инструменты. Духовые инструменты	3
3	Контрольный урок	1
2 четверть		
1	Ударные инструменты Дополнительные инструменты Партитура Симфоническая сказка «Петя и волк»	2
Музыкальные формы		
2	Период Простая 2-х частная. Простая 3-х частная формы Контрольный урок Сложная 2-х частная. Сложная 3-х частная.	4
3	Контрольный урок	1

3 четверть		
1	Рондо Вариации Анализ произведений П. Чайковского «Детский альбом»	2
Музыкальные жанры		
2	Марш Танцевальная музыка. Народные танцы. Танцы разных стран. Европейские танцы 17-18 века. Менуэт. Гавот. Сарабанда. Европейские танцы 19 века. Народная песня. Обрядовые песни. Былины. Исторические песни. Протяжные, лирические и трудовые песни. Плясовые, игровые, хороводные песни.	6
3	Контрольный урок	1
4 четверть		
Программная музыка		
1	М. П. Мусоргский «Картинки с выставки» П. И. Чайковский «Времена года» Н. А. Римский-Корсаков Полет шмеля	3
2	Музыка в драматическом театре. Э. Григ «Пер Гюнт». Опера М. И. Глинка «Руслан и Людмила». Балет П. И. Чайковский «Щелкунчик». Балет П. И. Чайковский «Лебединое озеро».	5
3	Контрольный урок	1
	Итого:	33

Второй год обучения

№	Темы уроков	Количество часов
1 четверть		
1	История развития музыки от Древней Греции до эпохи Барокко	1
2	Музыкальная культура эпохи барокко, итальянская школа.	1
3	И.С. Бах – Жизненный и творческий путь. Органное сочинения Баха. Хоральные прелюдии. Клавирная музыка. Инвенции. ХТК. Клавирная музыка. Сюиты.	5
4	Контрольный урок	1
2 четверть		
1	Классицизм. Возникновение инструментальных жанров.	1
2	Опера. Реформа К. Глюка. Опера seria и опера buffa.	1
3	Й. Гайдн - жизненный и творческий путь. Гайдн Симфония № 103 ми бемоль мажор Й. Гайдн Соната ми минор. Соната ре мажор	4
4	Контрольный урок	1
2 четверть		

1	Современник И. С. Баха Гендель	1
2	Классицизм. Возникновение инструментальных жанров. Опера.	1
3	Реформа К. Глюка. Опера seria и опера buffa.	4
4	Й. Гайдн - жизненный и творческий путь. Гайдн Симфония № 103 ми бемоль мажор Й. Гайдн Соната ми минор. Соната ре мажор	
5	Контрольный урок	1
3 четверть		
1	В.А. Моцарт – жизненный путь и обзор творчества. Соната для фортепиано ля мажор. Симфония № 40 Опера «Свадьба Фигаро».	4
2	Л. Бетховен – жизненный и творческий путь. Соната для фортепиано № 8. «Патетическая» Симфония № 5 до минор. Увертюра «Эгмонт».	5
3	Контрольный урок	1
4 четверть		
1	Эпоха романтизма	1
	Ф. Шуберт жизненный путь и обзор творчества. Песенное творчество Симфония № 8 Фортепианные произведения.	3
2	Ф. Шопен - жизненный и творческий путь. Обзор фортепианного творчества Шопена	3
3	Контрольный урок	1
	Итого:	33

Третий год обучения

№	Темы уроков	Количество часов
1 четверть		
1	Русская музыкальная культура 18 века и первой половины 19 века.	1
2	Песня и романс в творчестве: А. А. Алябьева, А. Л. Гурилева, А.Е. Варламова	1
3	Жизнь и творчество путь М. И. Глинки.	1
4	Опера «Иван Сусанин»	2
5	Фантазия «Камаринская» «Вальс-фантазия»	1
6	Романсы и песни	1
7	Контрольный урок	1
2 четверть		
1	А.С. Даргомыжский – жизнь и творчество.	1
2	Опера «Русалка»	2
3	Романсы и песни	1
4	Содружество «Могучая кучка».	2
5	Контрольный урок	1
6	Русская музыкальная культура 2-ой половины 19 века.	1
3 четверть		
1	М.П. Мусоргский – обзор жизни и творчества.	1
2	Опера «Борис Годунов»	1
3	Фортепианный цикл «Картинки с выставки».	1

4	Романсы и песни.	1
5	А.П. Бородин - обзор жизни и творчества.	1
6	Симфония № 2 «Богатырская».	1
7	Опера «Князь Игорь».	1
8	Романсы и песни.	1
9	Контрольный урок	1
4 четверть		
1	Н.А. Римский-Корсаков - жизненный и творческий путь.	1
2	Опера «Снегурочка».	3
3	Симфоническая увертюра «Шехеразада».	1
4	Вокальное творчество	1
5	Контрольный урок	1
6	Повторение пройденного за год	1
	Итого:	33

Четвертый год обучения

№	Темы уроков	Количество часов
1 четверть		
1	Русская музыкальная культура второй половины 19 века.	1
2	П.И. Чайковский - жизненный путь и обзор творчества. Опера «Евгений Онегин». Симфония № 1 «Зимний путь». Вокальное творчество.	6
3	Контрольный урок	1
2 четверть		
1	Русская музыка композиторов конца 19 -начала 20 века	1
2	С. В. Рахманинов. Краткий обзор творчества. Произведения для фортепиано.	1
3	А. Н. Скрябин. Краткий обзор творчества. Произведения для фортепиано.	1
4	С.С. Прокофьев - характеристика творчества. Кантата «Александр Невский». Балет «Ромео и Джульетта». Симфония №7.	3
6	Контрольный урок	1
3 четверть		
2	Д. Д. Шостакович - характеристика творчества. Симфония № 7 – «Ленинградская». Полифонические произведения.	5
3	А. И Хачатурян - характеристика творчества. Концерт для скрипки с оркестром.	2
4	Д. Б. Кабалевский - характеристика творчества. Опера» Семья Тараса.	2
5	Контрольный урок	1
4 четверть		
1	Краткий обзор творчества Р.К. Щедрина,	1
2	Краткий обзор творчества А. Г. Шнитке	1
3	Краткий обзор творчества Э. Денисова	1
4	Краткий обзор творчества В.Гаврилина.	1
5	Краткий обзор творчества А. Л. Рыбникова	1
6	Контрольный урок	1
7	Повторение пройденного за год	2
	Итого:	33

Пятый год обучения

№	Темы уроков	Количество часов
1 четверть		
1	Средства Музыкальной выразительности Инструменты симфонического оркестра Музыкальные формы Музыкальные жанры Программная музыка.	7
2	Контрольный урок	1
2 четверть		
1	Барокко И.С. Бах. Классицизм. Реформа К. Глюка. Й. Гайдн В.А. Моцарт Л. Бетховен Романтизм Ф. Шуберт Ф. Шопен	6
2	Контрольный урок	1
3 четверть		
1	Русская музыкальная культура 18 века и первой половины 19 века.	1
2	А. А. Алябьев, А. Л. Гурилев, А.Е. Варламов, М. И. Глинка. А.С. Даргомыжский, М.П. Мусоргский Н.А. А.П. Бородин Н. А. Римский-Корсаков П.И. Чайковский	8
3	Контрольный урок	1
4 четверть		
1	С. В. Рахманинов. А. Н. Скрябин. С.С. Прокофьев Д. Д. Шостакович А. И Хачатурян Д. Б. Кабалевский Р.К. Щедрин, А. Г. Шнитке	5
2	Контрольный урок	1
3	Повторение пройденного за год	1
	Итого:	33

Годовые требования по классам;

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.

Выразительные средства музыки

Содержание музыки также богато, как и содержание других видов искусств, только раскрывается оно с помощью музыкальных средств. Мелодия, лад, гармония, метр, ритм, темп, динамика, фактура, регистр, диапазон, тембр – средства для выражения человеческих эмоций, изображения картин природы, сказочных образов, характера человека. Работа с нотными примерами в учебниках музыкальной литературы.

Прослушивание музыкальных произведений:
П.И.Чайковский цикл «Времена года» (по выбору),
Н.А. Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане»,
М.П.Мусоргский цикл «Картинки с выставки» (по выбору),
К.Сен-Санс цикл «Карнавал животных» (по выбору),
Р.Шуман цикл «Карнавал» (по выбору),
С.Прокофьев цикл «Детская музыка» (по выбору).

Музыкальные инструменты.

Клавишные музыкальные инструменты – орган, клавесин, фортепиано

Устройство различных клавишных инструментов. Исполнительские традиции.
Выразительные возможности различных клавишных инструментов.

Прослушивание музыкальных произведений:
Ф. Куперен «Кукушка», «Бабочки», «Пчелы»,
И.С.Бах «Токката и фуга» d-moll, «Хоральные прелюдии» (по выбору),
В.А.Моцарт «Фортепианные пьесы» (по выбору),
Ф.Шопен «Прелюдии», «Мазурки», «Ноктюрны» (по выбору) и др.

Оркестры – духовой, народных инструментов, симфонический Инструменты симфонического оркестра

Различные виды оркестров. Состав симфонического оркестра, четыре группы инструментов. Тембры инструментов. Оркестровая партитура.

Прослушивание музыкальных произведений:
Б.Бриттен «Вариации и фуга на тему Перселла»,
С.Прокофьев симфоническая сказка «Петя и волк» и др.

Музыкальные формы. Двухчастная форма, трехчастная форма Сложная трехчастная форма. Рондо. Вариации

Драматургия и формы музыкальных произведений. Строение музыкальных форм. Разделы и части. Мелодия – душа музыки. Ритм, гармония, полифония. Роль тембрового наряда. Музыкальные формы называются одночастными, двухчастными, трёхчастными и в то же время части этих форм являются не частями, а **разделами**. **Частями** называются **законченные пьесы**, из которых состоят **циклы** — произведения из нескольких самостоятельных частей, то есть как бы из нескольких пьес. Например, **симфонии, сюиты** или **сонаты**. Каждая часть такого цикла может быть и в двух-, и в трёхчастной, и вообще в любой форме. **Музыкальные формы** состоят из **разделов**, которые называются частями. Формы, в которых хотя бы один из разделов больше периода, называются сложными формами.

Простая двухчастная форма — два раздела-периода. Простые двухчастные формы - безрепризные и с репризой-включением в последнем предложении. Сложная двухчастная форма — музыкальная форма, где два раздела, первый из которых или оба больше периода.

Двухчастная форма – два периода, трёхчастная — три. Простая репризная трехчастная форма, простая безрепризная трехчастная форма. Сложная трёхчастная форма — репризная трёхчастная форма, крайние разделы которой больше, чем периоды.

Рондо — чередование рефрена и эпизодов. Рефрен появляется не меньше чем три раза в одной и той же (главной) тональности. Тональности эпизодов другие. Форма рондо в частях классических сонат.

Вариации – форма, состоящая из темы и ее измененных повторений.

Прослушивание музыкальных произведений:
П.И.Чайковский «Старинная французская песенка»,

П.И. Чайковский «Неаполитанская песенка»,
С.В. Рахманинов «Итальянская полька»,
И.С. Бах Партита №6 e-moll,
В.А. Моцарт Соната A-dur, III ч. («Турецкий марш»),
В. Гаврилин «Каприччио»,
Г. Гендель «Пассакалия»,
М.И. Глинка вариации на тему песни «Среди долины ровныя» и др.

Музыкальные жанры (песня, марш, танец)

Песня, куплетная форма в песне. Связь музыки и движения. Отличие марша и танца. Музыкально-ритмические особенности марша. Народное происхождение большинства танцев, танец, как пластический вид искусства. Характерные музыкальные и ритмические особенности различных танцев.

Прослушивание музыкальных произведений:

А.И. Островский «Пусть всегда будет Солнце»,
И.О. Дунаевский «Колыбельная»,
Д.Ф. Тухманов «День победы»,
С.С. Прокофьев «Гавот» из балета «Ромео и Джульетта»,
Д. Верди «Марш» из оперы «Аида»,
И.О. Дунаевский «Марш энтузиастов»,
М.К. Огиньский «Полонез» a-moll,
Л. Боккерини «Менуэт»,
И. Штраус вальс «На прекрасном голубом Дунае» и др.

Музыкальный образ и содержание музыкальных произведений

Программная и непрограммная музыка.

Музыка - живое искусство рождается и живет в результате единения всех видов деятельности. Общение между ними происходит через музыкальные образы, т.к. вне образов музыка (как вид искусства) не существует. В сознании композитора под воздействием музыкальных впечатлений и творческого воображения зарождается музыкальный образ, который затем воплощается в музыкальном произведении.

Слушание музыкального образа, - т.е. жизненного содержания, воплощенного в музыкальных звуках, обуславливает все остальные грани музыкального восприятия. Программная музыка – отражение музыкального образа в названии произведения, произведение, имеющее словесную или поэтическую программу, раскрывающую ее содержание. Непрограммная музыка – не имеет содержания, определенного в названии.

Медленный темп+минорная окраска звучания в обобщенном виде моделируют эмоцию печали и передают настроения грусти, уныния, скорби, сожаления об ушедшем прекрасном прошлом. Медленный темп+мажорная окраска моделируют эмоциональные состояния покоя, расслабленности, удовлетворенности. Характер музыкального произведения в этом случае будет созерцательным, уравновешенным, умиротворенным. Быстрый темп+минорная окраска в обобщенном виде моделируют эмоцию гнева. Характер музыки в этом случае будет напряженно-драматическим, взволнованным, страстным, героическим. Быстрый темп+мажорная окраска моделируют эмоцию радости. Характер музыки жизнеутверждающий, оптимистический, веселый, радостный, ликующий.

Прослушивание музыкальных произведений:

П.И. Чайковский «Детский альбом», «Времена года» (по выбору),
М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (по выбору),
К. Сен-Санс «Карнавал животных» (по выбору),
Э. Григ «В пещере горного короля», «Шествие гномов»,

Ф.Лист «Годы странствий» (по выбору),
Л.В.Бетховен Симфония №6 «Пасторальная» (фрагменты)
Э.Григ I сюита (из музыки к спектаклю «Пер Гюнт») и др.
Опера (возникновение и строение оперы)

Опера, как синтетический вид искусства, объединяющий игру актеров, музыку, пение, танец, сценическое оформление (декорации). Роль музыки в опере.

Оперные сюжеты: исторические, бытовые, лирические, комические, сказочные. Строение оперы: действия, картины. Разновидности сольных номеров. Ансамбли в опере. Хоры. Роль оркестра в опере. Увертюра. Опера М.И.Глинки «Руслан и Людмила» (разбор отдельных номеров).

Прослушивание музыкальных произведений:

М.И.Глинка фрагменты оперы «Руслан и Людмила»

Балет (возникновение и строение балета)

Особенности балета как театрального вида искусства. Роль музыки в балете. Значение танца и пантомимы в балете. П.И.Чайковский – создатель русского классического балета. Балет «Щелкунчик». Строение балета, содержание балета. Дивертисмент. Подробный разбор танцев дивертисмента. Оркестровый инструмент – челеста.

Прослушивание музыкальных произведений:

П.И.Чайковский фрагменты из балета «Щелкунчик».

2 год обучения

Искусство европейских стран до 17 века.

Эпоха барокко.

Стиль барокко в музыке. Ж.Б. Люлли, Г. Ф. Гендель, творчество А. Вивальди, скрипичные концерты.

Прослушивание музыкальных произведений:

А. Вивальди «Времена года» (по выбору)

Ж.Б. Люлли фрагменты из оперы «Аремида» (по выбору) и др.

Г. Ф. Гендель «Concerto grosso»

И.С. Бах. Краткий обзор творчества. Важнейшие жанры (органное и клавирное творчество, вокально-оркестровое творчество). Ключевые произведения.

Биография И.С.Баха. Служба в Веймаре, органное сочинение и органное импровизации. Служба в Кетене, произведения для клавира, двухголосные и трехголосные инвенции, «Французские» и «Английские» сюиты (история формирования цикла, обязательные и дополнительные танцы). Лейпциг. Кантаты, мессы, «Хорошо темперированный клавир» - принцип организации цикла. Специфика организации полифонической формы (тема, противосложение, интермедия и т.д.).

Прослушивание музыкальных произведений:

Хоральная прелюдия. f-moll,

Токката и fuga.d-moll,

«Страсти по Матфею» (фрагменты)

Месса h-moll

Французская сюита. c-moll,

Инвенции. C-durr, F-dur и др.,

Прелюдия и fuga C-dur из ХТК,

Хоральная прелюдия Es-dur.

Эпоха классицизма.

Основные принципы классицизма. Возникновение и обновление инструментальных жанров и форм, опера. Переосмысление драматургии произведения. Состав симфонического оркестра. Мангеймская школа. Венские классики. Великая французская революция. Французская литература. Реформа оперного жанра. Творчество К. В.Глюка – драматизация музыкального спектакля.

Й. Гайдн. Краткий обзор творчества. Сонатно-симфонический цикл. Соната. Симфония

Жизненный и творческий путь. Судьба придворного музыканта. Путешествие в Лондон. Вена – «музыкальная столица» Европы. Сонатный цикл и симфонический цикл, их кардинальное отличие от предшествующих жанров и форм. Ознакомление с особенностями строения сонатно-симфонического цикла на примере симфонии Es-dur (1 часть – сонатная форма, 2 часть – двойные вариации, 3 часть – менуэт, финал). Эволюция клавирной музыки. Строение классической сонаты. Подробный разбор строения и тонального плана сонатной формы.

Прослушивание музыкальных произведений:

Симфония Es-dur, «Прощальная симфония», финал;

Сонаты для фортепиано e-moll, D-dur и др.,

В.А.Моцарт. Краткий обзор творчества.

Фортепианное творчество. Симфонии. Оперы. «Реквием»

Жизненный и творческий путь. «Чудо-ребенок», поездка в Италию. Венский период жизни и творчества. Основные музыкальные жанры в творчестве В.А.Моцарта. Клавирное творчество. Симфонии. Лирико-драматический характер симфонии g-moll. Опера «Свадьбы Фигаро», сравнение с пьесой П.Бомарше (первоисточником). Функция увертюры. Сольные характеристики главных героев. «Реквием».

Прослушивание музыкальных произведений:

Соната A-dur,

Симфония g-moll (все части),

Опера «Свадьба Фигаро» (увертюра, ария Фигаро, ария Сюзанны, ария Керубино и т.д. (по выбору)),

увертюры к операм «Дон Жуан», «Волшебная флейта» (по выбору),

«Реквием» (фрагменты).

Л.В.Бетховен. Краткий обзор творчества. Фортепианное творчество. Симфоническое творчество

Жизненный и творческий путь. Юность в Бонне. Влияние идей Великой французской буржуазной революции на творчество и мировоззрение Л.В.Бетховена. Жизнь в Вене. Трагедия жизни – глухота. Основные жанры творчества. Фортепианные сонаты, новый фортепианный стиль. «Патетическая соната». «Лунная соната». Принципы монотематизма в симфонии №5 c-moll. Замена менуэта на скерцо в структуре симфонического цикла. Театральная музыка (театральный симфонизм), музыка к драме И.В.Гете «Эгмонт».

Прослушивание музыкальных произведений:

Соната №8 «Пететическая»,

Соната №14 «Лунная»,

Симфония №5 c-moll,

увертюра из музыки к драме И.В.Гете «Эгмонт»,

финал симфонии №9 d-moll («Ода к радости») и др.

Ф.Шуберт. Краткий обзор творчества. Вокальные циклы. Песни. Фортепианные сочинения. Симфоническое творчество

Жизненный и творческий путь. Песни, баллады и вокальные циклы Шуберта. Внимание к поэтическому тексту, варьированные куплеты, сквозное строение. Новые звуковые соотношения мелодии и сопровождения. Новые фортепианные жанры – экспромты и музыкальные моменты. Новая трактовка симфонического цикла, песенная тематика в симфонической музыке.

Прослушивание музыкальных произведений:

Ф.Шуберт песни: «Маргарита за прялкой»,
«Лесной царь»,
«Форель»,
«Серенада»,
«Аве Мария»,
песни из циклов «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь» (по выбору),
Экспромт Es-dur,
Музыкальный момент f-moll,
Вальс h-moll?
Симфония № 8 «Неоконченная».

Романтизм в музыке

Романтические образы в классическом сонатно-симфоническом цикле. Условия и предпосылки возникновения романтизма. Новый стиль, новая философия. Новая тематика, новые сюжеты – тема одиночества, романтический герой, лирика, история, фантастика, природа. Новые жанры – фортепианная и вокальная миниатюра, циклы песен и пьес.

Прослушивание музыкальных произведений:

Р. Шуман «Любовь поэта»
Ф.Мендельсон «Песни без слов» (по выбору),
Концерт для скрипки с оркестром, 1 часть.

Ф.Шопен. Краткий обзор творчества. Полонезы. Мазурки. Вальсы. Ноктюрны

Жизненный и творческий путь. Юность в Польше. Зрелые годы в Париже. Ф.Шопен, как выдающийся пианист. Преобладание в творческом наследии произведений для фортепиано. Новая разновидность фортепианной миниатюры – прелюдия. Особенности строения цикла прелюдий Ф.Шопена. Новая трактовка прикладных (бытовых) жанров – вальсов, «не концертных» жанров – этюдов. Национальные «польские» жанры – полонезы, мазурки – в творчестве композитора. Жанр ноктюрна в фортепианной музыке. Родоначальник жанра – Джон Фильд.

Прослушивание музыкальных произведений:

Ф.Шопен Мазурки C-dur, B-dur, a-moll (или по выбору преподавателя),
Полонез A-dur (или по выбору преподавателя),
Прелюдии (по выбору преподавателя),
Вальсы (по выбору преподавателя),
Этюды Es-dur и c-moll «Революционный»,
Ноктюрн f-moll (или по выбору преподавателя),
Баллада №1.

Композиторы-романтики XIX века (обзор)

Значение национальных композиторских школ. Р.Шуман – композитор и музыкальный критик. Творческое наследие – цикл фортепианных миниатюр «Бабочки», «Карнавал», «Крейслериана». Связь музыки Р.Шумана с литературой. Музыкальное наследие Г.Берлиоза – «Фантастическая» симфония. Теоретическое наследие Г.Берлиоза. Пути развития европейской оперы. Творчество Д.Верди и Р.Вагнера. Французская оперная школа. Ж.Бизе. «Кармен».

Прослушивание музыкальных произведений:

Р.Шуман номера из циклов фортепианных миниатюр (по выбору преподавателя),
Г.Берлиоз фрагменты из симфоний (по выбору преподавателя),
Ж.Бизе фрагменты из оперы «Кармен» (по выбору преподавателя),
Д.Верди фрагменты из оперы «Аида» (по выбору преподавателя),
Р.Вагнер фрагменты из опер «Лоэнгрин», «Валькирия» (по выбору преподавателя).

3 год обучения

Русская музыка XVIII и первой половины XIX века

Уникальная история формирования русской культуры и русской музыкальной культуры. Церковная музыка, особенности нотной записи, приоритет вокального начала. Творчество Д.С.Бортнянского, М.С.Березовского, А. Верстовского и др. Реформы Петра I. Новые эстетические нормы русской культуры. Возрастание роли инструментальной музыки. Возникновение русской оперы.

Прослушивание музыкальных произведений:

Д.С. Бортнянский фрагменты из опер (по выбору преподавателя).
А. Верстовский фрагменты из оперы «Аскольдова могила»

Развитие камерной вокальной музыки. Русский романс первой половины XIX века

Возникновение и формирование традиций домашнего музицирования. Сентиментальность и романтизм в русской вокальной музыке и поэзии. Возникновение жанров русского романса – элегия, русская песня, баллада, романсы «о дальних странах» и др. Творчество А.Е. Гурилева, А.Л. Варламова, А.А. Алябьева.

Прослушивание музыкальных произведений:

А.А. Алябьев «Соловей»,
А.Л. Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий»,
А.Е. Гурилев «Колокольчик» и др. (по выбору преподавателя).

М.И.Глинка. Краткий обзор творчества. Произведения для оркестра. Романсы и песни. Оперное творчество. «Иван Сусанин»

Жизненный и творческий путь М.И.Глинки. Обучение в Италии и Германии. Зарождение русской классической музыки. Одночастные программные симфонические увертюры - «Арагонская хота». «Камаринская» - роль в становлении русской симфонической школы. Романсы и песни на стихи русских поэтов-современников. Роль русской поэзии, внимание к поэтическому тексту. Роль фортепианной партии в романсах. Разнообразие музыкальных форм. Опера «Жизнь за царя» или «Иван Сусанин». Характеристика и строение оперы. Различные виды сольных сцен – каватина, ария, песня, романс. Музыкальные характеристики героев. Значение повторяющихся тем. Понятия «интродукция», «эпилог». Танцы, как характеристика поляков.

Прослушивание музыкальных произведений:

М.И.Глинка романсы – «Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновенье», симфонические произведения – «Арагонская хота», «Вальс-фантазия», «Иван Сусанин» - фрагменты из оперы (Интродукция, каватина и рондо Антонида, трио «Не томи, родимый», Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка, Пеня Вани, хор «Слався» и др.).

А.С.Даргомыжский. Краткий обзор творчества. Романсы и песни. Оперное творчество. «Русалка»

Жизненный и творческий путь. Дружба с М.И.Глинкой. Новые музыкальные и эстетические задачи. Социально-обличительная тематика вокальных произведений. Появление новых жанров и тем в вокальной миниатюре (драматическая песня,

сатирическая сценка). Поиск новых средств выразительности музыкального языка. Новаторское отношение к литературному тексту – передача в музыке интонаций разговорной речи. Опера в творчестве композитора. Особенности музыкального языка в операх «Русалка», «Каменный гость». Психологизм образов, жанровые хоровые сцены, портретные характеристики.

Прслушивание музыкальных произведений:

вокальные произведения – «Мне минуло шестнадцать лет», «Старый капрал», «Титулярный советник», «Мне грустно»,

фрагменты из оперы «Русалка» - ария Мельника и сцена Мельника из 3.д., хор «Сватушка» и хоры русалок, Песня Наташи, каватина Князя и др. (по выбору преподавателя).

Русская музыкальная культура 60-х годов XIX века. Деятельность и творчество М.А. Балакирева

Общественно-политическая жизнь 60-х годов XIX века. «Западники» и славянофилы. Рассвет литературы и искусства во второй половине XIX века. Развитие русской музыкальной классики. Изменения в музыкальной жизни столиц, образование РМО, открытие консерваторий в Москве и Санкт-Петербурге, Бесплатная музыкальная школа. В.В.Стасов, А.Н.Серов, Антон и Николай Рубинштейны, М.А.Балакирев.

«Могучая кучка», история создания. Композиторы «Могучей кучки» - прямые продолжатели передовых течений русской культуры предшествующей эпохи, последователи Глинки и Даргомыжского, призванные продолжить и развить их дело.

Прслушивание музыкальных произведений:

А.Рубинштейн – фрагменты из оперы «Демон» (по выбору преподавателя),

М.А.Балакирев – фрагменты из фортепианной фантазии «Исламей» и др.(по выбору преподавателя).

М.П.Мусоргский. Краткий обзор творчества. Песни. «Картинки с выставки». Опера «Борис Годунов»

Жизненный и творческий путь. Знакомство с А.С. Даргомыжским, М.А. Балакиревым, Ц. Кюи, «Могучая кучка». Социальная направленность и новаторство творчества. Вокальные произведения М.П.Мусоргского, продолжение традиций А.С.Даргомыжского, поиски выразительных речевых интонаций в музыке. Циклы песен – тематика, круг поэтов. «Картинки с выставки» - лучшее инструментальное произведение композитора. История создания, особенности строения, лейтмотив цикла. Оркестровая версия М.Равеля. Опера «Борис Годунов», история создания, редакции оперы, трудности постановки. Народ как главное действующее лицо. Композиция оперы, сквозное развитие, декламационное начало некоторых вокальных партий – новаторский подход композитора к реализации замысла произведения.

Прслушивание музыкальных произведений:

песни из вокального цикла «Детская» (по выбору преподавателя),

цикл «Картинки с выставки» (по выбору преподавателя),

фрагменты из оперы «Борис Годунов» - хор «На кого ты нас покидаешь», монолог Пимена, песня Варлаама, монолог Бориса, сцена с Юродивым и др.(по выбору преподавателя).

А.П.Бородин. Биография. Краткий обзор творчества. Романсы и песни. «Богатырская симфония». Опера «Князь Игорь»

Жизненный и творческий путь. Многогранность личности А.П.Бородина, научная и общественная деятельность, литературный талант. Разнообразие форм и содержания песен и романсов, лирика, красочность гармоний. Участие в деятельности «Могучей кучки». Вторая, «Богатырская», симфония – гармоническая ясность, классическая

завершенность, тяготение к монументальности. Опера «Князь Игорь» - центральное произведение композитора. Композиция оперы, понятия «пролог» и «финал» в опере. Русь и Восток, музыкальные характеристики героев в сольных сценах, хоровые сцены, роль «Половецких плясок» в произведении.

Прослушивание музыкальных произведений:

романсы – «Спящая княжна», «Для берегов Отчизны»,

симфония №2, «Богатырская»,

опера «Князь Игорь» - ариозо Ярославны, хор девушек, хор бояр «Мужайся, княгиня», каватина Кончаковны, ария Кончака, Половецкие пляски, плач Ярославны и др. (по выбору преподавателя).

Н.А. Римский-Корсаков. Биография. Краткий обзор творчества.

Симфоническое творчество. «Шехерезада». Оперное творчество. «Снегурочка»

Жизненный и творческий путь. Педагогическая и общественная деятельность (профессор Петербургской консерватории, глава композиторской школы, директор Бесплатной музыкальной школы). Симфоническая сюита «Шехерезада», живописно-изобразительный характер музыки. Средства создания восточного колорита. Лейтмотивы, лейттембры. Значение оперного жанра в творчестве композитора. Мир сказок, природы, картины народного быта в операх Н.А.Римского-Корсакова. Опера «Снегурочка», литературный источник сюжета. Композиция оперы. Пантеизм и обрядовость, сказочность и реальность в опере. Лейтмотивы в опере, музыкальные характеристики реальных и сказочных героев, истинно-народная манера обработки национальных мелодий.

Прослушивание музыкальных произведений:

симфоническая сюита «Шехерезада»,

опера «Снегурочка» - Пролог, песня и пляска птиц, ария Снегурочки, Проводы Масленицы, 1 и 2 песни Леля, ариозо Снегурочки, шествие царя Берендея, каватина царя Берендея, хор «Ай, во поле липенька», пляска скоморохов, ариозо Мизгирия, сцена таяния Снегурочки, заключительный хор и др. (по выбору преподавателя).

4 год обучения

П.И. Чайковский. Биография. Краткий обзор творчества. Симфоническое творчество. «Зимние грезы». Концерт для фортепиано с оркестром №1. Балеты. «Лебединое озеро». «Щелкунчик». Опера «Евгений Онегин»

Жизненный и творческий путь. П.И.Чайковский - композитор, музыкальный критик, педагог, дирижер. Симфония «Зимние грезы» - исповедь души, песенно-танцевальные интонации, особенный, ярко индивидуальный симфонический метод. Фортепианное творчество, цикл «Времена года», первый концерт для фортепиано с оркестром. Балет «Лебединое озеро» - новаторство, необычность и непохожесть его на все предшествующее. Сказка в классическом балете – «Щелкунчик». Жанровое разнообразие в оперном творчестве П.И.Чайковского. Опера «Евгений Онегин» - «лирические сцены», литературный источник, история первой постановки оперы силами студентов Московской консерватории. Композиция оперы, особенности драматургии (единое мелодическое дыхание), понятие «сцена». Новый тип русской оперы – лирико-психологический. Музыкальные характеристики главных героев.

Прослушивание музыкальных произведений:

романсы – «Средь шумного бала», «То было раннею весной»,

симфония «Зимние грезы»,

Концерт для фортепиано с оркестром №1,

фрагменты из балетов «Лебединое озеро», «Щелкунчик» (по выбору преподавателя),

опера «Евгений Онегин» - вступление, дуэт Татьяны и Ольги, ария Ольги, ариозо Ленского «Я люблю вас», сцена письма Татьяны, хор «Девицы, красавицы», ария Онегина, вступление к 4 картине, вальс, мазурка и финал, вступление к 5 картине, полонез, ария Гремина, ариозо Онегина, монолог Татьяны «Счастье было так возможно», ариозо Онегина «О, не гони, меня ты любишь» и др.(по выбору преподавателя).

Русская культура конца XIX – начала XX века.

«Серебряный век» русской культуры. Меценаты и музыкально-общественные деятели. Открытие новых театров. Мировое признание русского искусства («Русские сезоны» С.П.Дягилева в Париже, 1909-1912гг.). Развитие музыкального образования. Композиторы молодого поколения – отход от социальной тематики, усиление интереса к философско-этическим проблемам. Выдающиеся исполнители этого периода (Ф. Шаляпин, Л.В. Собинов, Н.В. Нежданова, А.Н. Скрябин, С.В. Рахманинов и др.).

С.В. Рахманинов. Краткий обзор творчества. Романсы. Фортепианные произведения. Концерт для фортепиано с оркестром №2

Жизненный и творческий путь. Романсы – мир личных чувств и настроений. Русский мелодизм в духовных и светских сочинениях. С.В.Рахманинов – выдающийся пианист. Фортепианные произведения – прелюдии, этюды, музыкальные моменты. Концерт №2 – вдохновенная лирико-патетическая поэма для фортепиано с оркестром .

Прослушивание музыкальных произведений:

Прелюдии cis-moll, D-dur,

Музыкальный момент f-moll,

Этюды-картины (по выбору преподавателя),

Концерт № 2 для фортепиано с оркестром.

А.Н.Скрябин. Биография. Краткий обзор творчества. Фортепианные сочинения. Симфонические произведения. «Поэма экстаза»

Жизненный и творческий путь. Особенности мировоззрения и отношения к творчеству. Светомузыкальное восприятие. Прелюдии и этюды. Сонаты. Симфонические произведения. Эволюция музыкального языка, особенности тематизма, тембры-символы. Особенности партитур, новый состав оркестра. Жанр симфонической поэмы – «Поэма экстаза».

Прослушивание музыкальных произведений:

Прелюдии op.11 (по выбору преподавателя),

Этюд dis-moll,

«Поэма экстаза».

С.С. Прокофьев. Биография. Краткий обзор творчества. Фортепианные произведения. Симфоническое творчество. «Александр Невский». Балеты. «Золушка». «Ромео и Джульетта». Седьмая симфония

Жизненный и творческий путь. Революция 1917 года в России. Социально-культурный перелом. Новые жанры и новые темы в музыкальной культуре 20– 40-х годов. Сочетание двух эпох в творчестве С.С.Прокофьева – дореволюционной и советской. С.С.Прокофьев – выдающийся пианист. «Мимолетности». 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 И.Ф.Стравинского. Выбор сюжетов. Лейтмотивы, их роль балетной музыке. Симфоническое творчество. Седьмая симфония – последнее завершённое произведение композитора.

Прослушивание музыкальных произведений:

пьесы из фортепианного цикла «Мимолетности» (по выбору преподавателя),

пьесы для фортепиано из ор.12 (по выбору преподавателя),
Кантата «Александр Невский»,
фрагменты из балета «Ромео и Джульетта» (по выбору преподавателя),
Симфония № 7.

Д.Д. Шостакович. Биография. Краткий обзор творчества. Фортепианные произведения. «Ленинградская» симфония №7

Жизненный и творческий путь. Музыка Д.Д.Шостаковича как летопись истории страны, гражданская тематика творчества. Особое значение жанра симфонии в творчестве композитора, особенности цикла. Седьмая симфония, тема Великой Отечественной войны в советской музыке. Подробный разбор первой части (особенности строения сонатной формы, «нашествие», измененная реприза), краткий разбор 2, 3 и 4 частей.

Прослушивание музыкальных произведений:

«Песня о встречном»,

Прелюдии ор.34 (по выбору преподавателя),

Симфония №7 C-dur.

А.И. Хачатурян. Биография. Краткий обзор творчества. Фортепианные произведения. Балеты. «Гаянэ. «Спартак»

Жизненный и творческий путь. Новое поколение композиторов Советского Союза. Национальный колорит творчества. Разнообразное творческое наследие А.И. Хачатуряна.

Прослушивание музыкальных произведений:

«Токката» для фортепиано,

фрагменты из балетов «Гаянэ» и «Спартак» (по выбору преподавателя).

Д.Б. Кабалевский. Биография. Краткий обзор творчества

Д.Д. Кабалевский – композитор, педагог, публицист и общественный деятель. Творческое наследие композитора, вокальные и инструментальные произведения Д.Д. Кабалевского. Оперы.

Прослушивание музыкальных произведений:

фрагменты из Симфонии № 4 (по выбору преподавателя),

фрагменты из оперы «Семья Тараса» (по выбору преподавателя),

24 прелюдии для фортепиано (по выбору преподавателя).

Р.К.Щедрин. Биография. Краткий обзор творчества

Отечественная музыка второй половины XX века. «Оттепель». Связь событий общественно-политической жизни страны и музыкального искусства. Народно-песенный жанр – основа творчества Р.К.Щедрина. Роль частушки в творчестве композитора.

Прослушивание музыкальных произведений:

Концерт для оркестра «Озорные частушки»,

фрагменты из балета «Конек-горбунок» (по выбору преподавателя).

Творчество А.Г. Шнитке

Краткое ознакомление с биографией композитора. Творчество А.Шнитке – яркий пример стилистической контрастности, полистилистика. Использование киномузыки в концертных произведениях.

Прослушивание музыкальных произведений:

фрагменты из Симфонии №1 (по выбору преподавателя),

фрагменты из Concerto grosso №1 (по выбору преподавателя).

Творчество Э. Денисова

Краткое ознакомление с биографиями композиторов. Э. Денисов. Авангардная музыка. «Моцарт» XX века.

Прослушивание музыкальных произведений:

Э. Денисов – фрагменты из музыки к лирической драме «Пена дней», «Знаки на белом» и др. (по выбору преподавателя).

Творчество В. Гаврилина.

Для ознакомления рекомендуется прослушивание фрагментов балета В. А. Гаврилина «Анюта» или других по выбору преподавателя.

Творчество А. Рыбникова Рок-опера «Юнона и Авось». Особенности новых средств музыки.

Прослушивание музыкальных произведений:

А. Рыбникова Рок-опера «Юнона и Авось» (фрагменты)

(5 год обучения)

(обобщение пройденного материала)

Пятый год обучения музыкальной литературе тесно связан с учебным материалом предыдущих лет. Его задачи – обобщить уже изученный материал и осмыслить его на новом уровне.

Содержание пятого года изучения «Музыкальной литературы» дает возможность закрепить знания, полученные детьми на уроках предыдущего уровня.

Выразительные средства музыки

Понятия: мелодия, лад, ритм, темп, гармония, фактура, регистр, тембр.

Прослушивание произведений

Ф. Шопен Ноктюрн для фортепиано Ми-бемоль мажор,

С. С. Прокофьев «Сказочка», «Дождь и радуга» из цикла «Детская музыка».

Инструменты симфонического оркестра

Четыре основные группы инструментов симфонического оркестра. Тембры инструментов.

Прослушивание произведений

Б. Бриттен «Вариации и fuga на тему Перселла» («Путеводитель по оркестру»).

Основные жанры – песня, марш, танец (повторение)

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

Прослушивание произведений

Песни современных композиторов, авторские песни по выбору преподавателя.

Программно-изобразительная музыка

Понятия «программная музыка», «звукоизобразительность», «звукоподражание».

Прослушивание произведений

А. К. Лядов «Кикимора» (фрагмент),

М. П. Мусоргский «Избушка на курьих ножках» из цикла «Картинки с выставки»,

С. С. Прокофьев Сюита «Зимний костер»

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.

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.

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»

История развития музыки от Древней Греции до эпохи барокко.

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

Для ознакомления рекомендуется прослушивание одного из концертов из цикла «Времена года»

Иоганн Себастьян Бах.

Для ознакомления

Хоральная прелюдия Ми-бемоль мажор,
Трехголосная инвенция си минор,
Прелюдия и фуга До мажор из 1 тома ХТК,
Фрагменты сюит, партит, сонат для скрипки и для виолончели соло.

Современники И.С.Баха: Г.Ф.Гендель.

Классицизм

Йозеф Гайдн.

Для ознакомления

«Прощальная» симфония, финал.

Вольфганг Амадей Моцарт.

Для ознакомления

Увертюры к операм «Дон Жуан», «Волшебная флейта»,
«Реквием» - фрагменты

Людвиг ван Бетховен.

Для ознакомления

Соната для фортепиано №14, 1 ч.,
Соната для фортепиано №23, 1ч.,

Симфония № 9, финал,
Симфония № 6 «Пасторальная».

Романтизм в музыке.

Для ознакомления:

Ф.Мендельсон «Песни без слов» (по выбору преподавателя), Концерт для скрипки с оркестром, 1 часть.

Франц Шуберт.

Для ознакомления

Вальс си минор,

Военный марш.

Фредерик Шопен.

Для ознакомления

Баллада № 1,

Ноктюрн Ми-бемоль мажор,

Полонез Ля-бемоль мажор.

Музыкальная литература русских композиторов

Музыкальная культура XVIII века. Творчество Д.С.Бортнянского, М.С.Березовского, Фомина и других.

Культура начала XIX века. Романсы. Творчество А.А.Алябьева, А.Е.Гурилева, А.Л.Варламова.

Для ознакомления

А.А.Алябьев «Иртыш»,

А.Е.Гурилев «Домик-крошечка»,

другие романсы по выбору преподавателя.

Михаил Иванович Глинка.

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.

Для ознакомления

Романсы и песни «Ночной зефир», «Мельник» и другие по выбору преподавателя.

Русская культура 60-х годов XIX века. Деятельность и творчество М.А.Балакирева.

Александр Порфирьевич Бородин.

Для ознакомления

Квартет №2, 3 часть «Ноктюрн».

Модест Петрович Мусоргский. Жизненный и творческий путь.

Для ознакомления

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

Николай Андреевич Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь.

Для ознакомления

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

Петр Ильич Чайковский. Жизненный и творческий путь.

Для ознакомления

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»,

Симфония № 4,

Квартет № 1, 2 часть,
Концерт для фортепиано с оркестром № 1,
Романсы «День ли царит», «То было раннею весной», «Благословляю вас, леса» и
другие на усмотрение преподавателя.

Отечественная музыкальная литература XX века

Русская культура в конце XIX - начале XX веков.

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

Для ознакомления рекомендуется прослушивание кантаты «Иоанн Дамаскин»,
Симфонии до минор, романсов и хоров по выбору преподавателя.

Творчество А.К.Лядова.

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

Творчество А.К.Глазунова.

Для ознакомления рекомендуется прослушивание Симфонии №5, Концерта для
скрипки с оркестром, фрагментов балета «Раймонда».

Творчество С.В.Рахманинова.

Для ознакомления

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром,
Романсы «Сирень», «Здесь хорошо» и другие по выбору преподавателя,
прелюдии, музыкальные моменты, этюды-картины по выбору преподавателя.

Творчество А.Н.Скрябина.

Для ознакомления

«Поэма экстаза»,

Две поэмы ор.32.

Биография И.Ф.Стравинского, «Русские сезоны».

Для ознакомления

Фрагменты балетов «Жар-Птица», «Весна священная».

Сергей Сергеевич Прокофьев. Жизненный и творческий путь.

Для ознакомления

Кинофильм С.М.Эйзенштейна «Александр Невский»,
Фильм-балет «Ромео и Джульетта» (с Г.Улановой в роли Джульетты),
Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам»,
Первый концерт для фортепиано с оркестром.

Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Жизненный и творческий путь.

Для ознакомления

Симфония № 5, 1 часть,

«Песня о встречном»

Творчество Арама Ильича Хачатуряна.

Творчество Георгия Васильевича Свиридова.

Для ознакомления возможно прослушивание произведений: «Поэма памяти
Сергея Есенина» (№№1, 2, 10), «Романс» и «Вальс» из музыкальных иллюстраций к
повести Пушкина «Метель», романсы и хоры по выбору преподавателя («Пушкинский
венок», цикл на стихи Р.Бернса и др.).

Шестидесятые годы XX века, «оттепель».

Творчество Р.К.Щедрина.

Концерт для оркестра «Озорные частушки».

Творчество А.Г.Шнитке и С.А.Губайдуллиной.

Для ознакомления рекомендуется прослушивание произведений: А.Г.Шнитке
Concerto grosso №1, С.А.Губайдуллина «Detto-I» или других по выбору преподавателя.

Творчество Э.В.Денисова и В.А.Гаврилина.

Для ознакомления рекомендуется прослушивание произведений Э.В.Денисова «Знаки на белом», фрагментов балета В.А.Гаврилина «Анюта» или других по выбору преподавателя.

III. 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, вербальных 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 выразить его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

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 занятий. 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, ведущим предмет. Целесообразно проводить контрольные уроки в конце каждой учебной четверти. На основании текущего контроля и контрольного урока выводятся четвертные оценки.

На контрольном уроке могут быть использованы 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 и т.д.). Особой формой проверки знаний, умений, навыков является форма самостоятельного анализа нового (незнакомо) музыкального произведения.

Промежуточный контроль – осуществляется в конце каждого учебного года. Может проводиться в форме контрольного урока, зачета. Включает индивидуальный устный опрос или различные виды письменного задания, в том числе, анализ незнакомого произведения. Задания для промежуточного контроля должны охватывать весь объем изученного материала.

Итоговый контроль

Итоговый контроль осуществляется в конце 8 класса. Федеральными государственными требованиями предусмотрен экзамен по музыкальной литературе, который может проходить в устной форме (подготовка и ответы вопросов по билетам) и в письменном виде (итоговая письменная работа).

Критерии оценки

Оценка	Критерии оценки
5 (отлично)	содержательный и грамотный, с позиции русского языка, устный или письменный ответ с верным изложением фактов. Точное определение на слух тематического материала пройденных произведений.
4 (хорошо)	устный или письменный ответ, содержащий не более 2-3-х незначительных ошибок в ответах на вопросы и 2-3-х неточностей в определении тематического материала на слух, или 1 грубую ошибку и 1 незначительную. Ответы на вопросы могут вызвать небольшие затруднения и потребовать дополнительного времени на размышления.
3 (удовлетворительно)	устный или письменный ответ, содержащий 3 грубые ошибки или 4-5 незначительных, так же и в определении тематического материала на слух. Подготовка к ответу требует достаточно продолжительного времени на подготовку, в целом ответ производит впечатление поверхностного.
2 (неудовлетворительно)	большая часть ответов на вопросы неверна, определение на слух тематического музыкального материала более, чем на 2/3 ошибочно. Обучающийся слабо ориентируется в материале пройденного курса.
«зачет» (без оценки)	Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения.

Контрольные требования на разных этапах обучения

Содержание и требование 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.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Работа на уроках предполагает соединение нескольких видов получения информации: рассказ (но не монолог) 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.

Современные технологии позволяют не только прослушивать музыкальные произведения, но и осуществлять просмотр видеозаписей. Наиболее целесообразными становятся просмотры на уроках отрывков балетов и опер, концертных фрагментов, сопровождаемых комментариями педагога.

На уроках зачастую невозможно прослушать или просмотреть произведение целиком, подобная ситуация предусмотрена учебным планом. Однако в старших классах целесообразно в пределах самостоятельной работы предлагать обучающимся ознакомиться с сочинением в целом, используя возможности Интернета.

Методические рекомендации преподавателям

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, рекомендуется пользоваться формой фронтального устного опроса. Возможно проведение небольшой тестовой работы в письменном виде. Реже используется форма индивидуального опроса.

Изложение нового материала и прослушивание музыкальных произведений занимает основную часть урока. Необходимо пользоваться всеми возможными методами обучения для достижения максимально эффективных результатов обучения.

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). Предпочтение должно быть отдано такому методу, как **беседа**, в результате которой ученики самостоятельно приходят к новым знаниям. Беседа, особенно поисковая, требует от преподавателя умения грамотно составить систему направленных вопросов и опыта управления беседой. Конечно, на уроках музыкальной литературы нельзя обойтись без такого универсального метода обучения, как **объяснение**. Объяснение необходимо при разговоре о различных музыкальных жанрах, формах,

приемах композиции, нередко нуждаются в объяснении названия музыкальных произведений, вышедшие из употребления слова, различные словосочетания, фразеологические обороты. Специфическим именно для уроков музыкальной литературы является такой словесный метод, как **рассказ**, который требует от преподавателя владения не только информацией, но и ораторским и актерским мастерством. В построении рассказа могут использоваться прямая речь, цитаты, риторические вопросы, рассуждения. Рассказ должен быть подан эмоционально, с хорошей дикцией, интонационной гибкостью, в определенном темпе. 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. Подобного рода схемы могут быть заранее подготовлены педагогом или составлены на уроке в совместной работе с учениками.

На усмотрение преподавателя такая таблица может быть дополнена перечнем самых значительных произведений композитора.

Наблюдение за звучащей музыкой по нотам, разбор нотных примеров перед прослушиванием музыки также тесно соприкасается с **практическими методами обучения**. К ним можно также отнести прослушивание музыкальных произведений без нотного текста и работу с текстом учебника. Формирование умения слушать музыкальное произведение с одновременным наблюдением по нотам должно происходить 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 фортепианная 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 и должно носить выборочный характер. Перед началом прослушивания любого произведения преподавателю следует объяснить, на что следует обратить внимание, а во время прослушивания помогать ученикам следить по нотам. Такая систематическая работа со временем помогает выработать стойкие 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. Именно поэтому объем звучащего музыкального произведения должен увеличиваться постепенно. Педагогу необходимо уметь организовывать внимание учащихся, используя определенные приемы для сосредоточения внимания и для его поддержания (рассказ об истории создания произведения, разъяснение содержания 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 целесообразно использовать учебник 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 должен максимально использоваться учениками для самостоятельной домашней работы.

Завершая урок, целесообразно сделать небольшое повторение, акцентировав внимание учеников на новых знаниях, полученных во время занятия.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Домашнее задание, которое ученики получают в конце урока, должно логично вытекать из пройденного в классе. Ученикам следует не просто указать, какие страницы в учебнике они должны прочитать, необходимо подчеркнуть, что они должны сделать на следующем уроке (рассказывать, отвечать на вопросы, объяснять значение терминов, узнавать музыкальные примеры и т.д.) и объяснить, что для этого нужно сделать дома.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа составляет 1 час в неделю. Для достижения лучших результатов рекомендуется делить это время на две части на протяжении недели от урока до урока. 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.

VI. 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. Козлова Н.П. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ. Третий год обучения. М.: «Музыка», 2004
4. Лагутин А. И, Владимиров В.Н. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса детских музыкальных школ и школ искусств (первый год обучения предмету). М.: «Престо», 2006
5. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Первый год обучения
6. Прохорова И.А. «Музыкальная литература зарубежных стран» для 5 класса ДМШ. М.: «Музыка», 1985.
7. Смирнова Э.С. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ (третий год обучения). М.: «Музыка»

Учебные пособия

1. Калинина Г.Ф. Тесты по музыкальной литературе для 4 класса
2. Тесты по зарубежной музыке
3. Тесты по русской музыке
4. Калинина Г.Ф., Егорова Л.Н. Тесты по отечественной музыке
5. Островская Я.Е., Фролова Л. А., Цес Н.Н. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе зарубежных стран 5 класс (2 год обучения). «Композитор» С-Пб, 2012

6. Панова Н.В. Музыкальная литература зарубежных стран (рабочая тетрадь для 5 кл.). М., «Престо», 2009
7. Панова Н.В. Русская музыкальная литература (рабочая тетрадь для 6-7 кл.). I часть. М., «Престо», 2009; II часть. М., «Престо», 2010

Хрестоматии

1. Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ. Составители Владимирова В.Н., Лагутин А.М.: «Музыка», 1970
2. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5 класса ДМШ. Составитель Прохорова И.М.: «Музыка», 1990
3. Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 классов ДМШ. Составители. Смирнова Э.С., Самонов А.М.: «Музыка», 1968
4. Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для 7 класса ДМШ. Составитель Самонов А.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., 2005
3. Лисянская Е.Б. Музыкальная литература: методическое пособие. Росмэн, 2001
4. Методические записки по вопросам музыкального образования. Сб. статей, вып.3. М.: «Музыка», 1991

Рекомендуемая дополнительная литература

1. Всеобщая история музыки /авт.-сост. А.Минакова, С. Минаков – М.: Эксмо, 2009.
2. Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества:
3. вып.1 – Роланд Вернон. А.Вивальди, И.С.Бах, В.А.Моцарт, Л.Бетховен;
4. вып.2 – Роланд Вернон. Ф.Шопен, Дж.Верди, Дж.Гершвин, И.Стравинский;
5. вып.3 – Николай Осипов. М.Глинка, П.Чайковский, М.Мусоргский, Н.Римский-Корсаков. Изд-во «Поматур».