

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«УСТЬ-ОРДЫНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»**

РАССМОТРЕНА
Методическим советом
МУДО «Усть-Ордынская ДШИ
Протокол №3
от «26» марта 2026 года

ПРИНЯТА
Педагогическим советом
МУДО «Усть-Ордынская ДШИ
Протокол №4
от «27» марта 2026 года

УТВЕРЖДЕНА
Приказом директора
МУДО «Усть-Ордынская ДШИ
Приказ №30
от «27» марта 2026 года

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА «НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»**

**Предметная область
ПО.02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету
ПО.02.УП.03. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА**

**п. Усть-Ордынский
2026**

Разработчики:

Боброва Любовь Викторовна, преподаватель МУДО «Усть-Ордынская ДШИ»

Лазарева Ирина Анатольевна, преподаватель МУДО «Усть-Ордынская ДШИ»

Казанцева Ирина Владимировна, преподаватель МУДО «Усть-Ордынская ДШИ»

Улазова Татьяна Александровна, преподаватель МУДО «Усть-Ордынская ДШИ»

Рецензенты:

Белобородова Виктория Викторовна – преподаватель, зав. теоретическим отделением МУДО «Усть-Ордынская ДШИ»

Соболева Юлия Евгеньевна – старший преподаватель кафедры истории, теории музыки и общего фортепиано ФГБОУ ВО ВСГИК Восточно-Сибирский государственный институт культуры, г. Улан – Удэ.

Содержание

1. Пояснительная записка	4
2. Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета	5
3. Формы и методы контроля	6
4. График промежуточной и итоговой аттестации	7
5. Критерии оценок текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся	7
6. Требования к уровню подготовки обучающихся	8
7. Методическое обеспечение учебного процесса	9
8. Учебно-тематический план	15
9. Содержание предмета	21
10. Список литературы	38
11. Дополнительная литература	40

Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Музыкальная литература» дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» (далее по тексту - программа) разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной программе в области музыкального искусства «Народные инструменты», утвержденные Приказом №138 Министерства культуры Российской Федерации от 28.01.2026 г. «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» и сроку обучения по этой программе» (далее по тексту - ФГТ).

Настоящая программа предполагает обучение детей по предмету «Музыкальная литература» дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Народные инструменты». Срок реализации учебного предмета: 5 лет. Возраст обучающихся: 9-16 лет.

Программа создана с учётом учебных планов и федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Народные инструменты».

Необходимость создания программы обусловлена отсутствием типовой образовательной программы по предмету «Музыкальная литература» по данному сроку обучения.

Программа составлена с учётом возрастных особенностей обучающихся и направлена на:

- выявление одаренных детей в области музыкального искусства;
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- приобретение обучающимися знаний, умений и навыков в области музыкальной литературы;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства.

Цель программы – приобщение обучающихся к искусству, развитие их творческих способностей и приобретение начальных профессиональных навыков.

Задачи программы:

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями;
- воспитание у обучающихся навыков самостоятельной творческой деятельности, как способа самовыражения личности;

- формирование у детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства.

Форма проведения аудиторного учебного занятия – мелкогрупповой урок. Занятия проводятся в соответствии с учебным планом. Продолжительность занятия – 40 минут, 5 класс (5-ти летний срок обучения) и 8 класс (8-ми летний срок обучения) – 40+20 минут.

**Объём учебного времени,
предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета**

5 летний срок обучения

Индекс, наименование учебного предмета	Трудоёмкость в часах		Распределение по годам обучения				
			1-й класс	2-й класс	3-й класс	4-й класс	5-й класс
			количество недель аудиторных занятий				
			33	33	33	33	33
			недельная нагрузка в часах				
ПО.02 УП.03. Музыкальная литература	Аудиторные занятия (в часах)	181,5	1	1	1	1	1,5
	Самостоятельная работа (в часах)	165	1	1	1	1	1
	Максимальная учебная нагрузка по предмету (без учёта консультаций)	346,5	2	2	2	2	2,5
	Консультации (часов в год)	10		2	2	2	4

8 летний срок обучения

Индекс, наименование учебного предмета	Трудоёмкость в часах		Распределение по годам обучения				
			4-й класс	5-й класс	6-й класс	7-й класс	8-й класс
			количество недель аудиторных занятий				
			33	33	33	33	33
			недельная нагрузка в часах				
ПО.02 УП.03. Музыкальная литература	Аудиторные занятия (в часах)	181,5	1	1	1	1	1,5
	Самостоятельная работа (в часах)	165	1	1	1	1	1
	Максимальная учебная нагрузка по предмету	346,5	2	2	2	2	2,5
	Консультации (часов в год)	10	-	2	2	2	4

Самостоятельная работа обучающегося включает в себя следующие виды внеаудиторной деятельности: выполнение домашнего задания, посещение концертов, участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности **преподаватель МУДО «Усть-Ордынская ДШИ»** (далее по тексту – Школа).

Домашняя работа обучающегося состоит из: работы с учебником, проигрывания нотных примеров, выполнения письменных заданий, прослушивания музыкальных фрагментов и выполнения различных творческих заданий.

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, экзаменам и другим мероприятиям. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счёт резерва учебного времени.

Формы и методы контроля

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Виды контроля и учёта успеваемости: текущий контроль, промежуточная аттестация, итоговая аттестация.

Текущий контроль знаний и умений осуществляется в рамках урока в целях оперативного контроля за качеством освоения программы. В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств и проводится с целью определения:

- качества реализации образовательного процесса;
- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету;
- уровня умений и навыков, сформированных и обучающегося на определённом этапе обучения.

В соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной программе «Музыкальная литература» промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, экзамена. Контрольные мероприятия в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце полугодия на учебных занятиях в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет и проходить в виде письменных работ и устных опросов, викторин.

Итоговая аттестация выпускников осуществляется с целью контроля (оценки) освоения дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств в соответствии с федеральными государственными требованиями, установленными к минимуму содержания, структуре и

условиям реализации указанных образовательных программ, а также срокам их реализации.

Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена, который организуется на основе материала полного курса в соответствии с содержанием программы «Музыкальная литература». Экзамен может включать музыкальную викторину на основе подробно изученных за пять лет музыкальных произведений и письменную работу в тестовом виде по музыкально-историческим и теоретическим вопросам. Экзамен проводится за пределами аудиторных учебных занятий.

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», которая заносится в свидетельство об окончании школы.

График промежуточной и итоговой аттестации

Класс	Вид контрольных точек	Месяц проведения
4 класс	Контрольный урок	Май
5 класс	Контрольный урок	Май
6 класс	Контрольный урок	Май
7 класс	Экзамен	Май
8 класс	Итоговая аттестация	Май

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Система оценок успеваемости обучающихся в рамках промежуточной аттестации основана на пятибалльной шкале дифференцированной в абсолютном значении. В рамках текущего контроля на основе пятибалльной шкалы допустимо применением плюсов и минусов.

Баллы	
5	Точно выполненная работа, без ошибок, полный ответ. Глубокое знание музыкальных произведений
5 –	Неточности в записи названия произведения. Недостаточно полное раскрытие музыкального образа через анализ музыкальной речи в устном ответе.
4 +	Некоторая ограниченность музыкального кругозора. Недостаточно полные ответы на устные вопросы, незначительные ошибки при написании викторины.
4	Ошибки в определении даты создания музыкального произведения, даты, касающейся биографии изучаемых композиторов.
4 –	Незначительные ошибки в определении на слух музыкальных жанров, недостаточно глубокое знание произведений музыкальной классики в пределах программы, биографии великих композиторов.
3 +	Удовлетворительное знание предмета: 30% неверных ответов, недостаточно развитая литературная речь, ошибки в названии дат, узкий музыкальный кругозор.
3	40% неверных ответов при написании музыкальной викторины, косноязычная речь, неумение ориентироваться в эпохах, музыкальных датах.
3 -	50% правильных ответов по музыкальной викторине, косноязычие, устный ответ только по наводящим вопросам, очень узкий музыкальный кругозор.

2	Полное отсутствие знаний. Нежелание и неумение слушать музыку.
---	--

Критерии оценок итоговой аттестации обучающихся

Оценка «5» («отлично»):

- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований программы;
- владение музыкальной терминологией;
- умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.

Оценка «4» («хорошо»):

- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований программы;
- владение музыкальной терминологией;
- не достаточное умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.

Оценка «3» («удовлетворительно»):

- не полные знания музыкального, исторического и теоретического материала;
- не уверенное владение музыкальной терминологией;
- слабое умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.

Оценка «2» («неудовлетворительно»):

- не знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований программы;
- не владение музыкальной терминологией;
- не умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.

Требования к уровню подготовки обучающихся.

В результате освоения учебного предмета «Музыкальная литература» обучающийся должен:

- выработать личностные качества, способствующие восприятию в достаточном объеме учебной информации,
- приобрести навыки творческой деятельности,
- уметь планировать свою домашнюю работу,
- осуществлять самостоятельный контроль за своей учебной деятельностью,
- уметь давать объективную оценку своему труду, сформировать навыки взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности,
- определять наиболее эффективные способы достижения результата.

В результате освоения дисциплины учащийся должен знать:

- 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;
- знание основных исторических периодов развития зарубежного и отечественного музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительного, театрального, киноискусства, литературы), основные стилистические направления, жанры;
- знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков музыки;
- знание профессиональной музыкальной терминологии;

Учащийся должен уметь:

- исполнять на музыкальном инструменте тематический материал пройденных музыкальных произведений;
- в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве композиторов;
- определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального произведения;
- использовать полученные теоретические знания при исполнении музыкальных произведений на инструменте;
- осмысливать музыкальные произведения, события путем изложения в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий;

Учащийся должен владеть:

- навыками восприятия музыкального произведения, умение выражать его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств.
- навыками выполнения теоретического анализа музыкального произведения – формы, стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, метроритмических, ладовых особенностей;
- навыками восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды;
- навыками анализа нотного текста с объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального произведения;
- навыками восприятия современной музыки.

Методическое обеспечение учебного процесса.

«Музыкальная литература» – один из обязательных учебных предметов музыкально-теоретического цикла в системе музыкального образования. В

процессе изучения предмета обучающиеся приобщаются к различным образцам музыкальной культуры, совершенствуют свой художественный вкус. Как предмет комплексный, музыкальная литература рассматривает музыкальные явления во взаимосвязи с историей, литературой, живописью, архитектурой и т.д. Это помогает приобщить юных музыкантов к постижению всего разнообразия музыкальной культуры, воспитывать интерес и уважение к духовным ценностям человечества.

Изучение предмета «Музыкальная литература» предполагает приобретение информативных знаний и специальных умений таких, как эстетическое восприятие музыки, анализ произведений на слух и по нотам, умение выразить свои впечатления о музыке в устной и письменной форме. Учащийся должен усвоить музыкальную терминологию, иметь чёткое представление о жанрах и формах музыкальных произведений. Накопление таких умений позволяет ученику грамотно подходить к разучиванию произведений по специальности, формирует у него профессиональное отношение к исполнительскому искусству.

Одной из главных задач предмета «Музыкальная литература» является пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. Прежде всего, это связано с формированием слуховой культуры учеников, на основе умения слушать и понимать музыку разных стилей. Процесс такого формирования осуществляется непроизвольно, без видимых усилий. Управление этим процессом – необходимая, но сложная задача для преподавателя, так как он не может показать, как именно нужно слушать музыку, а также проверить, насколько обучающиеся овладели слушательским навыком.

Развитие музыкально-художественного мышления исполнителя не может складываться лишь из накопления знаний и умений. Учась ориентироваться в различных исторических эпохах, творческих стилях и направлениях, обучающиеся постигают азы профессионального, творческого отношения к музыкальному искусству. Без творческого переосмысления полученных знаний, активной музыкальной деятельности и развития художественных и интеллектуальных возможностей ученика невозможно представить воспитание музыканта-исполнителя.

Знакомство обучающихся с особым миром звуков, их приобщение к ценностям мировой музыкальной культуры начинается с организации восприятия. Однако в процессе обучения музыке, как известно, специально не учат эмоциональному сознательному восприятию. Негласно считается, что исполнение музыкальных произведений само собой обеспечивает и их восприятие. Конечно, между исполнением и восприятием существует тесная связь. Вместе с тем, актуальность проблемы восприятия обусловлена, с одной стороны, сложностью того, что понимается под содержанием музыкальных произведений, с другой - многообразием и противоречивостью музыкального мира, требующим от слушателя способности оценивать явления искусства адекватно их сути.

Восприятие серьезной музыки – это сложный познавательный акт,

требующий специальных знаний и навыков. Следовательно, основная задача преподавателя музыкальной литературы заключается в том, чтобы не просто познакомить обучающихся с музыкальными произведениями различных стилей и жанров, но научить понимать, любить и в меру сил оценивать их.

На занятиях по предмету «Музыкальная литература» процесс восприятия музыкального произведения состоит из трех этапов:

- первоначальное прослушивание произведения в записи или в исполнении педагога
- анализ произведения (осмысление музыкального содержания, выявление роли средств музыкальной выразительности и формы в создании музыкального образа)
- повторное прослушивание. Эта стадия изучения музыкального произведения представляет собой особое познание – это восприятие более сознательное и глубокое. Именно ради такого активного восприятия и проводится анализ музыкального произведения.

Остановимся подробнее на "анализе" музыкальных произведений, так как именно эта часть работы над произведением вызывает особые трудности у педагога. Учить слушателей анализировать музыкальные произведения и постигать в таком анализе истинное их содержание необходимо во всех звеньях системы образования. Очевидно, что аналитические задачи, которые ставятся перед слушателем – школьником и слушателем – студентом, различны.

Одна из самых главных задач на первом этапе обучения заключается в том, чтобы научить "слушать" музыку, так как далеко не все умеют слушать сосредоточенно. Известно, что многие *слушают* музыку, но не *слышат* ее. Эту особенность восприятия очень важно учитывать именно сегодня, когда для многих людей уже с детства музыка – это лишь привычный фон существования.

Наиболее гибкой формой, позволяющей активизировать восприятие, является беседа эвристического типа. Суть ее заключается в том, что педагог обсуждает с обучающимися, прозвучавшее в классе музыкальное произведение. Благодаря поисковому характеру беседы, можно осуществлять знакомство детей с новым музыкальным и теоретическим материалом, обеспечивая при этом высокий уровень мыслительной активности и прочности запоминания, так как учащиеся сами решают проблемные задачи, связывая полученные прежде знания с навыками. Эвристическая беседа является наиболее полезной формой общения педагога с учащимися на первом году обучения при знакомстве со средствами выразительности, музыкальными формами и жанрами. Как правило, показу музыкального произведения предшествует вступительное слово педагога, содержание которого должно быть сжатым, но по возможности, живым. Прежде всего, называется произведение, его автор. Если это отрывок из оперы или балета, педагог коротко рассказывает содержание всего произведения; если это вокальное сочинение, то предварительно читает текст. Полезно бывает записать незнакомые слова на доске. Дети часто искажают фамилию композиторов,

неверно пишут термины. Далее следует прослушивание музыкального произведения. Пока у учащихся нет ни достаточного опыта слушания музыки, ни знаний, следует широко пользоваться методом предварительных вопросов. То есть до слушания задается такой вопрос, который заставляет обучающихся внимательно прослушать все произведение. Такие вопросы нужны не всегда и не всем. Если обучающиеся уже умеют слушать музыку внимательно и активно, то предварительные вопросы могут помешать непосредственному, эмоциональному впечатлению от музыки. После прослушивания следует беседа, состоящая из вопросов учителя и ответов учеников. Анализ произведения предполагает словесную формулировку музыкального содержания. Хорошо известно как нелегко это сделать, не упрощая, особенно если речь идет о не программном инструментальном произведении. Но можно несколькими определениями более или менее точно передать общий характер произведения. Поиски подходящих слов заставляет учащихся внимательно вслушиваться в музыку и отдавать себе отчет в том, что она выражает.

После того как в общих чертах выяснено содержание музыкального произведений, учащиеся выявляют, какими средствами композитор воплотил свой замысел. Несмотря на сложность этой задачи, ее можно предложить детям в несколько облегченном виде, задавая "наводящие" вопросы. А преподаватель корректирует суждения детей.

Беседа эвристического типа – очень гибкая форма. Она может гармонично сочетаться с традиционным объяснительно-иллюстративным методом, при котором вся информация исходит от преподавателя, а ученик должен запомнить ее и при необходимости воспроизвести. Активность ученика в этом случае проявляется при контрольном опросе. Именно музыкальная литература формирует множество понятий, дает знания о творчестве композиторов в связи с эпохой, с тем или иным художественным направлением. И объяснение педагога, его рассказ становится главным учебным материалом для обучающихся. Роль объяснительно-иллюстративного метода еще больше возрастает в вузовском курсе, где объектом изучения становятся не сами произведения и творчество композиторов, а музыкально-исторический процесс в своей целостности. Как самостоятельный объяснительно-иллюстративный метод применяется и в школе искусств. Он дает положительные результаты на тех этапах обучения, когда усваиваются базовые понятия. Но на определенном этапе этот метод становится тормозящим фактором. Педагог не оставляет детям простора для самостоятельного наблюдения, мышления, высказывания, а это, как правило, вызывает пассивное отношение обучающихся к самому предмету "Музыкальная литература" и к той музыке, которая на этих занятиях изучается. Наибольший эффект дает сочетание объяснительно-иллюстративного метода с эвристическим. Так, на первом году обучения педагог сообщает основные теоретические сведения о средствах выразительности. И по мере знакомства с основными элементами музыкального языка необходимо выявлять их взаимодействие в произведениях, которые проходятся в классе. То есть постепенно подходить к

решению главного вопроса: "О чем и как рассказывает музыка?". Например, ребята сами замечают, что песня Варяжского и песня Индийского гостей различны. Определив содержание и характер этих музыкальных номеров, учащиеся с помощью педагога отмечают наиболее яркие и доступные их восприятию средства: регистр, характер мелодии, лад, размер, особенности фактуры. Другой пример, общие черты классической сонатной формы выделяются на материале произведений Й. Гайдна и В.А. Моцарта. В данном случае, вся информация исходит от преподавателя. Задача ученика – воспринять и запомнить ее. При знакомстве с сонатной формой в творчестве Л. Бетховена целесообразно использовать эвристический метод. Показывая I часть 8 сонаты Бетховена, педагог обращает внимание учащихся на особенности ее строения, апеллируя к уже полученным знаниям о сонатной форме. Своими вопросами педагог помогает перевести общие понятия в конкретные, частные, реализуя их в анализе "живой музыки". Аналогичный подход можно использовать и при изучении жанров *симфонии* (от Й. Гайдна к Ф. Шуберту, С.С. Прокофьеву и Д.Д. Шостаковичу), *романса* (от Ф. Шуберта к М.И.Глинке и С.В.Рахманинову), *фортепианной миниатюры* (от Ф. Шуберта к К.Дебюсси, Р.К.Щедрину и Б.Бартоку), *сюиты* (от английских верджинелистов к И.С. Баху, М.П. Мусоргскому и Н.А. Римскому-Корсакову). Такой подход позволяет помимо историко-хронологической последовательности тем, использовать жанровый подход в рассмотрении явлений музыкального искусства. Тем самым учащиеся приобретают знания не только об исторически сложившихся музыкальных жанрах, но и имеют возможность более разностороннего изучения различных этапов их эволюции. Необходимо подчеркнуть, что любой анализ должен опираться на слуховые представления учащихся, а не являться сухим теоретизированием. Поэтому беседа должна иллюстрироваться отрывками из музыкального произведения. Такой метод работы дает отличные результаты, он помогает сделать последующее слушание более целенаправленным. Обучающимся интересно узнать только что услышанную мелодию (на фортепиано) в исполнении другого инструмента, оркестра или хора. Таким образом, слушание в оригинальной записи ни в какой мере не исключает исполнение педагогом того или иного произведения целиком или в отрывках. Надо заметить, что проигрывание отдельных мест произведения практикуется не только при его разборе, но и при повторении. Ведь хорошо известно, что запомнить музыкальное сочинение с одного раза не может даже опытный слушатель. Очень важно твердо усвоить музыкальный материал. Чем лучше музыка запомнилась, тем она легче и чаще возникает в памяти как произвольно, так и не произвольно. Хорошо знать хотя бы небольшое количество подлинно художественных произведений – это самый надежный способ научить понимать и любить музыку.

Особенности изучения "биографических" и обзорных тем. Темы, условно называемые "биографическими", открывают каждую из монографических тем о композиторах. В предложенной программе название "Биография...." Заменено другим: "Творческий облик.....". Изменение

названия отражает перенесение акцента с описания жизни композитора на характеристику его творчества и личности. Сами по себе биографические сведения не столь важны, быстро забываются. Целесообразнее дать знание о фактах жизни и творчестве композитора в связи с конкретной эпохой, национальной культурой, с тем или иным художественным направлением. Вопросы биографии и творчества педагог обязательно включает в домашнее задание – ребята прекрасно могут подготовить этот материал, пользуясь существующими учебниками. Таким образом, при изучении "биографических" тем обучающиеся получают навыки работы с книгой, умение отбирать и компоновать материал соответственно плану педагога.

Программой предусмотрены и обзорные темы. Изложенный в них музыкально-исторический материал должен не только объединить монографические темы, относящиеся к одной эпохе, но и способствовать расширению общекультурного и художественного кругозора учащихся. Начинается второй год обучения с рассмотрения музыки Древней Греции, Средних веков, Возрождения и Барокко. Необходимость пересмотра содержания начального раздела школьного курса зарубежной музыки очевидна. Прежде всего, у обучающихся не должно возникнуть впечатления, будто музыкальное искусство до XVIII века не существовало. Кроме этого, в педагогическую исполнительскую практику давно вошла старинная музыка. К примеру, школьный репертуар гитаристов часто составлен из сочинений итальянских, немецких, испанских и английских композиторов XVI-XVII веков (неизвестные авторы, Ф. де Милано, В. Галилеи, Н. Негрино, Г. Нейзидлер). А в репертуаре пианистов наряду с классическими произведениями присутствуют сочинения Г. Перселла, Г. Генделя, Ф. Куперена, Ж.Ф. Рамо, Д. Скарлатти. Поэтому, изучение старинной музыки в школьном курсе музыкальной литературы стало естественным. Но задача первых тем II года обучения заключается не только в общем ознакомлении с музыкальным искусством нескольких исторических эпох. Обучающиеся вспоминают и расширяют свои представления о полифоническом и гомофонном складе, о вокальной хоровой и сольной музыке, инструментальной музыке, о жанрах песни и танца, о некоторых музыкальных формах. Здесь же необходимо дать сведения о тех жанрах, с которыми неизбежно встретятся позднее, изучая творчество И.С. Баха, В.А. Моцарта: григорианский хорал, месса, старинные танцы, опера.

Важная функция обзорных уроков – представить музыку как часть духовной культуры. Показать, как соотносились другие виды искусства с музыкой (родственные темы и сюжеты, общие эстетические принципы и т.п.). Идея такого рода интегрированных уроков не нова. Взаимосвязи искусств принято рассматривать в рамках предмета "История мировой культуры", который в последние годы широко вводится в программу многих школ. Однако на занятиях по музыкальной литературе весь историко-культурный контекст эпохи показывается в органической связи с музыкой. Такие уроки выполняют важные информативные и этико-эстетические функции. Образные параллели музыки с другими искусствами позволяют акцентировать

внимание обучающихся на том, что музыка просто не отделима от жизни. Место музыки в историческом развитии общества бесконечно значительнее, чем обычно считают. Невольно вспоминаются слова Р. Роллана: "Искусство неисчерпаемо, как жизнь и ничто не позволяет нам почувствовать это лучше, чем неиссякающая музыка, чем океан музыки, наполняющий собою века" (19, с.20). Эта мысль для ребят становится яснее при рассмотрении художественной и, шире, духовной культуры различных исторических периодов.

Согласно учебному плану основной формой обучения являются групповые занятия один раз в неделю по 45 минут. Это обуславливает предельную насыщенность каждого урока. Последний включает в себя проверку домашних заданий, знакомство с новым теоретическим и музыкальным материалом, и хотя бы частичное закрепление пройденного музыкального материала. Необходимо напомнить, что важнейшей задачей обучения является поддержание познавательного интереса учащихся. С этой целью нужно разнообразить уроки. Помимо беседы эвристического типа, проводятся "уроки – выставки", во время которых ребята воплощают свои впечатления от прослушанного произведения в рисунках (I-II годы обучения); "уроки – концерты", в которых обучающиеся исполняют произведения, выученные в классе по специальности с последующим анализом (I-V годы обучения).

Безусловно, предложенная программа по учебному предмету «Музыкальная литература» не является чем-то неизменным и незыблемым. Тематический материал данного курса, особенности изложения отдельных тем (необходимость "адаптации" материала в зависимости от уровня группы), количество часов на их освоение – эти вопросы находятся в компетенции педагога. Важно только помнить о поставленной цели: научить обучающихся слушать, любить и понимать как классическую, так и современную музыку, вырастить из них просвещенных любителей и ценителей музыкального искусства.

Техническое оснащение занятий:

- учебная аудитория для групповых занятий, оформленная наглядными пособиями;
- фортепиано;
- учебная мебель (доски, шкафы, столы и стулья для учеников и учителя);
- звукотехническая аппаратура.

Учебно-тематический план 1 год обучения 1 четверть

Тема	Количество часов
Вводный урок	1

Содержание музыкальных произведений	1
Выразительные средства музыки	2
Состав симфонического оркестра	3
Повторно-обобщающий урок	1

2 четверть

Тема	Количество часов
Клавишные инструменты	1
Русские народные инструменты	1
Бурятские народные инструменты	1
Виды оркестров	1
Камерная музыка	1
Тембры певческих голосов. Виды хоров.	2
Повторно-обобщающий урок	1

3 четверть

Тема	Количество часов
Понятие жанра в музыке. Основные жанры – песня, марш, танец	1
Жанры вокальной музыки. Песня. Куплетная форма.	1
Народная песня в произведениях русских композиторов. Сборники русских народных песен.	1
Жанры инструментальной музыки. Танец. Танец в произведениях композиторов.	2
Жанры инструментальной музыки. Марш. Марш в произведениях композиторов.	1
Период. Двухчастная и трехчастная формы.	1
Вариации, рондо.	1
Сюита. Э. Григ «Пер Гюнт».	1
Повторно-обобщающий урок	1

4 четверть

Тема	Количество часов
Инвенция.	1
Сонатная форма.	1

Музыка в театре. Балет.	2
Музыка в театре. Опера.	2
Контрольный урок	1

Итого: 33 часа

2 год обучения
«Музыкальная литература зарубежных стран»
1 четверть

Тема	Количество часов
История развития музыки от Древней Греции до эпохи барокко	1
Музыкальная культура эпохи барокко, классицизма, романтизма.	1
И.С. Бах. Жизненный и творческий путь	1
Органное сочинения	1
Клавирная музыка. Инвенции	1
Хорошо темперированный клавир	1
Сюиты	1
Повторно-обобщающий урок	1

2 четверть

Тема	Количество часов
Современники И.С. Баха: Г. Ф. Гендель	1
Классицизм, возникновение и обновление инструментальных жанров и форм, опера	1
Й. Гайдн. Жизненный и творческий путь	1
Симфония Ми-бемоль мажор	2
И. Гайдн. Клавирное творчество	2
Повторно-обобщающий урок	1

3 четверть

Тема	Количество часов
------	------------------

В.А. Моцарт. Жизненный и творческий путь	1
Симфония соль-минор	2
«Свадьба Фигаро»	3
Соната Ля-мажор, другие клавирные сочинения	1
Л. ван Бетховен. Жизненный и творческий путь	1
Увертюра «Эгмонт»	1
Повторно-обобщающий урок	1

4 четверть

Тема	Количество часов
Патетическая соната	2
Симфония до-минор	2
Классический сонатно-симфонический цикл (повторение)	2
Контрольный урок	1

Итого: 33 часа

3 год обучения

1 четверть

Тема	Количество часов
Романтизм в музыке.	1
Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь.	1
Песни.	1
Фортепианные сочинения.	1
«Неоконченная» симфония.	1
Вокальные циклы.	2
Повторно-обобщающий урок.	1

2 четверть

Тема	Количество часов
Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь.	1

Мазурки и полонезы.	1
Вальсы и прелюдии.	1
Этюды, ноктюрны.	1
Фортепианная музыка композиторов-романтиков 19 века (Р. Шуман, Ф. Лист, Э.Григ).	2
Развитие оперы в 19 веке (Р. Вагнер, Дж. Верди, Ж. Бизе).	1
Повторно-обобщающий урок.	1

3 четверть

«Музыкальная литература русских композиторов»

Тема	Количество часов
Древнерусская музыка. Русская музыка 18 века.	1
Творцы русской комической оперы 18 века.	1
Культура начала XX века. Романс. Творчество А.А. Алябьева, А.Л. Гурилева, А.Е. Варламова.	1
М.И. Глинка. Биография.	1
Опера «Иван Сусанин».	3
Романсы.	1
Симфонические сочинения.	1
Повторно-обобщающий урок.	1

4 четверть

Тема	Количество часов
А.С. Даргомыжский. Биография.	1
Романсы.	1
Опера «Русалка».	3
Повторение пройденного материала.	1
Контрольный урок.	1

Итого: 33 часа

4 год обучения

1 четверть

Тема	Количество часов
Русская музыка второй половины 19 века. Деятельность и творчество М.А. Балакирева. Могучая кучка.	2

А.П. Бородин. Биография. Романсы.	1
Опера «Князь Игорь».	3
«Богатырская» симфония.	1
Повторно-обобщающий урок.	1

2 четверть

Тема	Количество часов
М.П. Мусоргский. Биография. Песни.	2
Опера «Борис Годунов».	4
Фортепианный цикл «Картинки с выставки».	1
Повторно-обобщающий урок	1

3 четверть

Тема	Количество часов
Н.А. Римский-Корсаков. Биография.	1
Симфоническая сюита «Шехеразада».	3
Опера «Снегурочка».	4
Романсы.	1
Повторно-обобщающий урок.	1

4 четверть

Тема	Количество часов
П.И. Чайковский. Биография.	1
Симфония №1 «Зимние грезы».	2
Опера «Евгений Онегин».	3
Повторение пройденного материала.	1
Экзамен.	-

Итого: 33 часа

5 год обучения

«Отечественная музыкальная литература XX века»

1 четверть

Тема	Количество часов
Русская культура конца 19 – начала 20 века	1,5
Творчество А.К. Лядова.	1,5
Творчество А.К. Глазунова.	1,5

С.В. Рахманинов. Биография. Романсы.	1,5
С. В. Рахманинов. Фортепианное творчество.	1,5
А.Н. Скрябин. Биография. Фортепианные сочинения	1,5
А.Н. Скрябин. Симфоническое творчество.	1,5
Повторно-обобщающий урок.	1,5

2 четверть

Тема	Количество часов
И.Ф.Стравинский. Биография. «Русские сезоны»	1,5
Балеты «Жар-птица», «Петрушка».	1,5
Отечественная музыкальная культура 20-30-х годов XX века.	1,5
С.С. Прокофьев. Биография	1,5
Кантата «Александр Невский».	3
С.С. Прокофьев. Седьмая симфония.	1,5
Повторно-обобщающий урок.	1,5

3 четверть

Тема	Количество часов
Балет «Золушка».	1,5
Балет «Ромео и Джульетта».	3
Д.Д. Шостакович. Биография.	1,5
Седьмая симфония.	3
«Казнь Степана Разина». Квintет соль минор.	1,5
А.И. Хачатурян. Творческий путь. Концерт ре минор для скрипки с оркестром. Балеты	3
Повторно-обобщающий урок	1,5

4 четверть

Тема	Количество часов
Г.В. Свиридов. Творческий путь.	1,5
Русские композиторы второй половины 20 века.	1,5
Представители российского музыкального авангарда.	1,5
Искусство джаза.	1,5
Повторение пройденного материала.	3
Повторно-обобщающий урок.	1,5
Итоговая аттестация	-

Итого: 49,5 часа

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Первый год обучения

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

Для тех учеников, которые поступили в детскую школу искусств в первый класс в возрасте от десяти до двенадцати лет, изучение музыкальной литературы начинается с 1 класса. Учитывая, что эти учащиеся не имеют предварительной подготовки по учебному предмету «Слушание музыки», педагог может уделить большее внимание начальным темам «Музыкальной литературы», посвященным содержанию музыкальных произведений, выразительным средствам музыки.

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

Введение.

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

Прослушивание произведений:

П.И. Чайковский Детский альбом «Болельщик куклы», С.С. Прокофьев «Нам не нужна война» из оратории «На страже мира», Magnificent russian orthodox song, Марш «Прощание Славянки».

Содержание музыкальных произведений

Воплощение в музыке образов природы, сказочных образов, чувств и характера человека, различных событий. Содержание музыки столь же

богато, как и содержание других видов искусств, но раскрывается оно с помощью музыкальных средств. Как работать с нотными примерами в учебнике музыкальной литературы.

Прослушивание произведений:

П.И. Чайковский «Осенняя песнь» из цикла «Времена года», Д. Россини «Буря» из оперы «Севильский цирюльник», Н.А. Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане»,

Выразительные средства музыки

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

Прослушивание произведений:

Русская народная песня «Веснянка», М.И. Глинка Речитатив из арии Сусанина (опера «Иван Сусанин», 4 действие), Ф. Шопен Ноктюрн для фортепиано Ми-бемоль мажор, Т. Альбинони «Адажио», Марш Черномора из оперы М.Глинки «Руслан и Людмила», Н. А. Римский-Корсаков. Симфоническая картина «Садко», 7 симфония Д. Д. Шостакович, средний раздел I части, Н.А. Римский-Корсаков опера «Сказка о царе Салтане» «Полет шмеля», Ф. Шопен Прелюдия ми минор, И.С. Бах Прелюдия До мажор из ХТК I том, С.С. Прокофьев «Сказочка» из цикла «Детская музыка».

Состав симфонического оркестра

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

Прослушивание произведений:

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

Клавишные инструменты

История возникновения клавишных инструментов: орган, клавесин. Изобретение фортепиано. Виды фортепиано и его возможности.

Прослушивание произведений:

И.С. Бах Токката и фуга ре минор, 2-3-х голосные инвекции (на выбор преподавателя), С.В. Рахманинов Прелюдия до# минор.

Русские народные инструменты

История возникновения инструментов, их устройство и возможности. Духовые, ударные, струнно - щипковые инструменты.

Прослушивание произведений: (на усмотрение преподавателя)

Бурятские народные инструменты

История возникновения инструментов, их устройство и возможности. Духовые, ударные, струнные инструменты.

Прослушивание произведений: (на усмотрение преподавателя)

Виды оркестров

История развития оркестра. Виды оркестров: оркестр народных инструментов, духовой, джазовый.

Прослушивание произведений: (на усмотрение преподавателя)

Камерная музыка

Понятие «Камерная музыка». Виды ансамблей: дуэт, трио, квартет.

Прослушивание произведений: (на усмотрение преподавателя)

Тембры певческих голосов. Виды хоров.

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

Прослушивание произведений:

Н.А. Римский-Корсаков. Фрагменты из оперы «Садко» (песня Садко, Колыбельная Волховы, сцена в подводном царстве) или другого произведения по выбору преподавателя.

Понятие жанра в музыке.

Основные жанры – песня, марш, танец

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

Жанры вокальной музыки. Песня. Куплетная форма в песнях

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

Прослушивание произведений:

Русская народная песня «Дубинушка», И.О. Дунаевский «Марш веселых ребят», «Моя Москва», А.В. Александров «Священная война», Д.Ф. Тухманов «День Победы», А.И. Островский «Пусть всегда будет солнце», Д.Д. Шостакович «Родина слышит».

Песни современных композиторов, авторские песни по выбору преподавателя.

Народная песня в произведениях русских композиторов.

Сборники русских народных песен.

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

Прослушивание произведений:

Народные песни «Эй, ухнем», «Как за речкою, да за Дарьею», «Среди долины ровныя», М.И. Глинка Вариации на русскую народную песню «Среди долины ровныя», М.П. Мусоргский Песня Марфы из оперы «Хованщина», Н.А. Римский-Корсаков Песня Садко с хором из оперы «Садко».

Жанры инструментальной музыки. Танец.

Танец в произведениях композиторов.

Связь музыки с движением. Танец как пластический вид искусства и как музыкальное произведение. Народное происхождение большинства танцев. Исторические, бальные, современные танцы. Характерные музыкальные особенности различных танцев (темп, размер, особенности ритма, аккомпанемента). Понятие трехчастная форма с репризой (первая часть – основная тема, середина, реприза).

Прослушивание произведений:

П.И. Чайковский Камаринская из «Детского альбома», Трепак из балета «Щелкунчик», А.С. Даргомыжский «Малороссийский казачок», А.Г. Рубинштейн «Лезгинка» из оперы «Демон», Э. Григ «Норвежский танец» Ля мажор, Л. Боккерини Менуэт, Д. Скарлатти Гавот, К. Вебер Вальс из оперы «Волшебный стрелок», Б. Сметана Полька из оперы «Проданная невеста», Г. Венявский Мазурка для скрипки и фортепиано, М.К. Огиньский Полонез ля минор, Р.М. Глиэр Чарльстон из балета «Красный мак».

Жанры инструментальной музыки. Марш.

Марш в произведениях композиторов.

Связь музыки с движением. Разновидности марша (торжественные, военно-строевые, спортивные, траурные, походные, детские, песни-марши). Музыкальные особенности марша, проявляющиеся в темпе, размере, ритме, фактуре, музыкальном строении.

Прослушивание произведений:

С.С. Прокофьев Марш из сборника «Детская музыка». Ф. Мендельсон Песня без слов № 27, «Свадебный марш» из музыки к комедии В. Шекспира «Сон в летнюю ночь», Д. Верди Марш из оперы «Аида». В.П. Соловьев-Седой «Марш нахимовцев».

Период. Двухчастная и трехчастная формы.

Понятие «музыкальная форма». Период. Простейшие музыкальные формы и их разновидности.

Прослушивание произведений: (на усмотрение преподавателя)

Вариации, рондо.

Варьирование в музыке. Вариационная форма в народном творчестве. Структура вариаций. Типы вариаций. Принцип симметрии и повторности в основе рондо. Рефрен. Строе и характер музыки в рондо.

Прослушивание произведений: (на усмотрение преподавателя)

Сюита. Э. Григ «Пер Гюнт».

Сюита – циклическая музыкальная форма. Контрастность частей. История возникновения сюиты. Старинная сюита. Нетанцевальная сюита. Знакомство с сюитой Э. Грига «Пер Гюнт».

Прослушивание произведений:

Э. Григ «Пер Гюнт».

Инвенция.

Полифоническая музыка. Инвенция. Средства развития музыки в полифонии – имитация. Виды имитации. Противосложение.

Прослушивание произведений:

И.С. Бах Двухголосные и трехголосные инвенции (на усмотрение преподавателя).

Сонатная форма.

Высшая форма гомофонии – соната. Структура сонаты. Характер музыки частей сонаты. Сонатная форма – экспозиция, разработка, реприза. Классическая соната в творчестве венских классиков.

Прослушивание произведений:

Сонаты Й. Гайдна и В.А. Моцарта (на усмотрение преподавателя).

Музыка в театре. Балет.

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

Прослушивание произведений:

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

Музыка в театре. Опера.

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

Содержание оперы, оперные сюжеты: исторические, бытовые, сказочные, лирические. Понятие «либретто оперы». Структура оперы: действия, картины. Роль оркестра в опере, значение увертюры. Сольные

номера в опере (разновидности), виды ансамблей, различные составы хора, самостоятельные оркестровые фрагменты.

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

Прослушивание произведений:

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

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» **(второй и третий годы обучения)**

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

Благодаря увеличению сроков освоения учебного предмета «Музыкальная литература», предусмотренному федеральными государственными требованиями, появляется возможность увеличить время на изучение «Музыкальной литературы зарубежных стран» – 2-й год обучения и первое полугодие 3-го года обучения. В центре внимания курса находятся темы «Жизнь и творчество» И.С. Баха, И. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта, Ф. Шопена. Каждая из этих тем предполагает знакомство с биографией композитора, с особенностями его творческого наследия, подробный разбор и прослушивание нескольких произведений. В списке музыкальных произведений также приводятся варианты сочинений композиторов, данные для более широкого ознакомления, которые можно использовать на биографических уроках или рекомендовать ученикам для самостоятельного прослушивания. Остальные темы курса являются ознакомительными, в них представлен обзор определенной эпохи и упомянуты наиболее значительные явления в музыкальной жизни.

История развития музыки от Древней Греции до эпохи барокко.

Курс начинается с ознакомления учеников с музыкальной культурой Древней Греции. История возникновения нотного письма, Гвидо Аретинский. Изучение сведений о музыке (инструментах, жанрах, формах и т.д.) Средневековья и Ренессанса.

Для ознакомления рекомендуется прослушивание небольших фрагментов танцевальной и вокальной музыки мастеров эпохи Возрождения (О. ди Лассо, К. Монтеверди, М. Преториус, К. Жанекен и т.д.).

Музыкальная культуры эпохи барокко, романтизма, классицизма.

Значение инструментальной музыки в эпоху барокко. Возникновение оперы. Краткая характеристика творчества А. Вивальди. Классицизм в искусстве XVII начала XIX веков. Эстетика классицизма. Романтизм в музыке, его идеалы и принципы.

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

Иоганн Себастьян Бах.

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

Прослушивание произведений:

Хоральная прелюдия фа минор, Токката и фуга ре минор для органа,
Двухголосные инвенции До мажор, Фа мажор,
Прелюдия и фуга до минор из 1 тома ХТК,
Французская сюита до минор.

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.

Краткое изложение биографии Г.Ф.Генделя. Влияние итальянской школы на его творчество, основные жанры. Для ознакомления рекомендуется прослушивание отрывков из оперного наследия Г.Ф. Генделя или его концертов.

Классицизм, возникновение и о обновление инструментальных жанров и форм, опера.

Основные принципы нового стилевого направления. Сонатный цикл и симфонический цикл, их кардинальное отличие от предшествующих жанров и форм. Переосмысление драматургии формы произведения. Состав симфонического оркестра. Мангеймская школа. Венские классики. Великая французская революция. Французские энциклопедисты. Реформа оперного жанра. Творчество Х.В. Глюка, суть его реформы – драматизация музыкального спектакля.

Для ознакомления рекомендуется прослушивание отрывков из оперы Глюка «Орфей» (Хор из 1 д., сцена с фуриями из 2 д., ария «Потерял я Эвридику»).

Йозеф Гайдн.

Жизненный и творческий путь. Вена – «музыкальный перекресток» Европы. Судьба придворного музыканта. Поездка в Англию. Ознакомление со спецификой строения сонатно-симфонического цикла на примере симфонии Ми-бемоль мажор (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 произведений:

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

Для ознакомления:

«Прощальная» симфония, финал.

Вольфганг Амадей Моцарт.

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

Прослушивание произведений:

Симфония соль минор (все части).

Опера «Свадьба Фигаро» – увертюра, Ария Фигаро, две арии Керубино, ария Сюзанны (по выбору преподавателя), Соната Ля мажор.

Для ознакомления:

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

Людвиг ван Бетховен.

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

Прослушивание произведений:

Соната №8 «Патетическая»,

Симфония №5 до минор,

Увертюра из музыки к драме И.В. Гете «Эгмонт».

Для ознакомления:

Соната для фортепиано №14, 1 ч.,

Соната для фортепиано №23, 1ч.,

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

Романтизм в музыке.

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

Для ознакомления:

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

Франц Шуберт.

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

Прослушивание произведений:

Песни «Маргарита за прялкой», «Лесной царь», «Форель», «Серенада», «Аве Мария», песни из циклов «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь» (на усмотрение преподавателя).

Экспромт Ми-бемоль мажор, Музыкальный момент фа минор, Симфония № 8 «Неоконченная».

Для ознакомления:

Вальс си минор, Военный марш.

Фредерик Шопен.

Жизненный и творческий путь. Юность в Польше, жизнь в Париже, Ф. Шопен как выдающийся пианист. Специфика творческого наследия – преобладание фортепианных произведений. Национальные «польские» жанры - мазурки и полонезы; разнообразие их типов. Прелюдия – новая разновидность фортепианной миниатюры, цикл прелюдий Ф.Шопена, особенности его строения. Новая трактовка прикладных, «неконцертных» жанров – вальсов, этюдов. Жанр ноктюрна в фортепианной музыке, родоначальник жанра – Джон Фильд.

Прослушивание произведений:

Мазурки До мажор, Си-бемоль мажор, ля минор, Полонез Ля мажор.

Прелюдии ми минор, Ля мажор, до минор, Вальс до-диез минор.

Этюды Ми мажор и до минор «Революционный», Ноктюрн фа минор.

Для ознакомления:

Баллада № 1.

Ноктюрн Ми-бемоль мажор, Полонез Ля-бемоль мажор.

***Фортепианная музыка композиторов-романтиков 19 века
(Р. Шуман, Ф. Лист, Э. Григ).***

Главный инструмент в эпоху романтизма – фортепиано. Значение национальных композиторских школ. Творчество (исполнительское и композиторское) Ф. Листа. Р. Шумана – композитор и музыкальный критик. Ознакомление с творчеством Э. Грига.

Для ознакомления предлагается прослушивание рапсодий Ф. Листа, номеров из «Фантастических пьес» или вокальных циклов Р. Шумана.

Развитие оперы в 19 веке (Р. Вагнер, Дж. Верди, Ж. Бизе).

Разные пути развития оперного жанра. Творчество Д. Верди и Р. Вагнера. Французская композиторская школа - Ж. Бизе.

Для ознакомления предлагается прослушивание номеров из опер Д. Верди («Травиата», «Аида», «Риголетто») и Р. Вагнера («Лоэнгрин», «Летучий голландец», «Валькирия») на усмотрение преподавателя.

**МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ
(третий-четвертый годы обучения)**

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

Древнерусская музыка. Русская музыка 18 века.

Уникальная история формирования русской культуры в целом и музыкальной в частности. Особенности нотации (крюки и знамена). Профессиональная музыка – церковная. Приоритет вокального начала. Краткий экскурс в историю государства российского XVII – начала XVIII века. Раскол. Реформы Петра Великого. Новые эстетические нормы русской культуры. Жанры канта, партесного концерта. Возрастание роли инструментальной музыки.

Для ознакомления предлагается прослушивание любых образцов знаменного распева, примеров раннего многоголосия (стихир, тропарей и кондаков), частей хоровых концертов, увертюры из опер М.С. Березовского; русских кантов.

Творцы русской комической оперы 18 века.

Возникновение русской оперы. Творчество В.А. Пашкевича, Е.И. Фомина, Д.С. Бортнянского.

Для ознакомления предлагается прослушивание частей увертюры из опер Д.С. Бортнянского.

Культура начала XIX века. Романсы.

Творчество А.А. Алябьева, А.Е. Гурилева, А.Л. Варламова.

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

Прослушивание произведений:

А.А. Алябьев «Соловей».

А.Л. Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий».

А.Е. Гурилев «Колокольчик».

Для ознакомления:

А.А. Алябьев «Иртыш», А.Е. Гурилев «Домик-крошечка», другие романсы по выбору преподавателя.

Михаил Иванович Глинка.

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

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

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

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

Прослушивание произведений:

«Иван Сусанин» («Жизнь за царя») 1 д.: Интродукция, Каватина и рондо Антонида, трио «Не томи, родимый»; 2 д.: Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка; 3 д.: Песня Вани, сцена Сусанина с поляками, Свадебный хор, Романс Антонида; 4 д.: ария Сусанина; Эпилог: хор «Славься». Романсы: «Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновенье». Симфонические произведения: «Камаринская», «Вальс-фантазия».

Для ознакомления:

Увертюра к опере «Руслан и Людмила», «Арагонская хота».

Романсы «Я здесь, Инезилья», «В крови горит огонь желанья», «Венецианская ночь» и др. по выбору преподавателя.

Александр Сергеевич Даргомыжский.

Жизненный и творческий путь. Значение дружбы с Глинкой. Новые эстетические задачи. Поиск выразительности музыкального языка, отношение к литературному тексту, передача в музыке интонаций разговорной речи. Социально-обличительная тематика в вокальных сочинениях. Опера в творчестве композитора, особенности музыкального языка в операх «Русалка», «Каменный гость». Психологизм образа Мельника, жанровые хоровые сцены, портретная характеристика Князя. Вокальная миниатюра – появление новых жанров и тем (драматическая песня, сатирические сценки).

Прослушивание произведений:

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

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

Для ознакомления:

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

Русская музыка второй половины 19 века. Деятельность и творчество М.А. Балакирева. Могучая кучка.

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

Для ознакомления возможно прослушивание фрагментов оперы А. Рубинштейна «Демон», фортепианной фантазии М.А. Балакирева «Исламей» или других произведений на усмотрение преподавателя.

Александр Порфирьевич Бородин.

Жизненный и творческий путь. Многогранность личности А.П. Бородина. Научная, общественная деятельность, литературный талант. Опера «Князь Игорь» – центральное произведение композитора. Композиция оперы. Понятие «пролог», «финал» в опере. Русь и Восток в музыке оперы. Музыкальные характеристики героев в сольных сценах (князь Игорь, Галицкий, хан Кончак, Ярославна). Хоровые сцены в опере. Место и роль «Половецких плясок».

Романсы А.П. Бородина. Глубокая лирика, красочность гармоний. Роль текста, фортепианной партии. Симфоническое наследие А.П. Бородина, формирование жанра русской симфонии в 60-х годах XIX века. «Богатырская» симфония.

Прослушивание произведений:

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

Романсы «Спящая княжна», «Для берегов Отчизны»,
Симфония №2 «Богатырская».

Для ознакомления:

Квартет №2, 3 часть «Ноктюрн».

Модест Петрович Мусоргский.

Жизненный и творческий путь. Социальная направленность, историзм и новаторство творчества М.П. Мусоргского. Судьба наследия композитора, редакции его сочинений. «Борис Годунов», история создания, редакции оперы, сложности постановки. Идейное содержание оперы. Композиция оперы, сквозное развитие действия, декламационное начало вокальных партий ряда персонажей – характерные черты новаторского подхода композитора к реализации замысла оперы.

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

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

Прослушивание произведений:

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

«Картинки с выставки» (возможно фрагменты на усмотрение преподавателя).

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. Многогранность творческой, педагогической и общественной деятельности Н.А. Римского-Корсакова. Значение оперного жанра в творчестве композитора. Сказка, история и повседневный быт народа в операх Н.А. Римского-Корсакова. Опера «Снегурочка», литературный источник сюжета. Композиция оперы.

Пантеизм, сказочность, реальность, обрядовость в опере. Музыкальные характеристики реальных и сказочных героев. Лейтмотивы в опере.

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

Прослушивание произведений:

Опера «Снегурочка». Пролог – вступление, песня и пляска птиц, ария и ариэтта Снегурочки, Проводы масленицы; 1 д.: 1 и 2 песни Леля, ариозо Снегурочки; 2 д.: клич Бирючей, шествие царя Берендея, каватина царя Берендея; 3 д.: хор «Ай, во поле липенька», пляска скоморохов, третья песня Леля, ариозо Мизгиря; 4 д.: сцена таяния Снегурочки, заключительный хор. Симфоническая сюита «Шехерезада».

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. Композитор, музыкальный критик, педагог, дирижер. Признание музыки Чайковского при жизни композитора во всем мире. Оперы и симфонии как ведущие жанры творчества.

Первая симфония «Зимние грезы», ее программный замысел. Строение цикла, особенности сонатной формы 1 части. Использование народной песни как темы в финале симфонии.

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

Прослушивание произведений:

Симфония №1 «Зимние грезы», Опера «Евгений Онегин». 1к.: вступление, дуэт Татьяны и Ольги, хоры крестьян, ария Ольги, ариозо Ленского «Я люблю вас»; 2 к.: вступление, сцена письма Татьяны; 3 к.: хор «Девицы, красавицы», ария Онегина, 4 к.: вступление, вальс с хором, мазурка и финал, 5 к.: вступление, ария Ленского, дуэт «Враги», сцена поединка, 6 к.: полонез, ария Гремина, ариозо Онегина; 7 к.: монолог Татьяны, дуэт «Счастье было так возможно», ариозо Онегина «О, не гони, меня ты любишь».

Для ознакомления:

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», Симфония № 4, Квартет № 1, 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 **(5 год обучения)**

Пятый год обучения музыкальной литературе является итоговым в музыкальной школе. Его основная задача – при помощи уже имеющихся у учащихся навыков работы с учебником, нотным текстом, дополнительными источниками информации существенно расширить их музыкальный кругозор, увеличить объем знаний в области русской и советской музыкальной культуры, научить подростков ориентироваться в современном музыкальном мире. При изучении театральных произведений рекомендуется использовать возможности видеозаписи. Необходимо также знакомить учеников с выдающимися исполнителями современности. Заключительный раздел, посвященный изучению музыки последней трети двадцатого столетия, является ознакомительным, музыкальные примеры для прослушивания педагог может отобрать исходя из уровня подготовки учеников, их интересов, наличия звукозаписей.

Русская культура в конце XIX - начале XX веков.

«Серебряный век» русской культуры. Меценаты и музыкально-общественные деятели. Развитие музыкального образования. Связи с отечественным искусством и литературой. «Мир искусства». Выдающиеся исполнители этого периода.

Творчество А.К. Лядова.

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

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

Творчество А.К. Глазунова.

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

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

Творчество С.В. Рахманинова.

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

Прослушивание произведений:

Концерт № 2 для фортепиано с оркестром, Романсы «Не пой, красавица», «Вешние воды», «Вокализ», Прелюдии до-диез минор, Ре мажор, Музыкальный момент ми минор.

Для ознакомления:

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром.

Романсы «Сирень», «Здесь хорошо» и другие по выбору преподавателя. Прелюдии, музыкальные моменты, этюды-картины по выбору преподавателя.

Творчество А.Н. Скрябина.

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

Прослушивание произведений:

Прелюдии ор. 11 по выбору преподавателя, Этюд ре-диез минор ор. 8.

Для ознакомления:

«Поэма экстаза», Две поэмы ор.32.

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

Многогранность творческой деятельности Стравинского. Новые стилевые веяния и композиторские техники. Личность С.П. Дягилева, роль его антрепризы в развитии и популяризации российской культуры. «Мир искусства». Балеты И.Ф. Стравинского: «Жар-птица» и «Петрушка». Значение сочинений «русского периода», новации в драматургии, хореографии и музыке балета.

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

Прослушивание произведений:

«Петрушка».

Для ознакомления:

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

Отечественная музыкальная культура 20-30-х годов XX века.

Революции в России начала XX века. Социально-культурный перелом. Новые условия бытования музыкальной культуры в 20-40-е годы XX века. Новые жанры и новые темы.

Для ознакомления возможно прослушивание произведений: А.В. Мосолов «Завод», В.М. Дешевов «Рельсы», и других на усмотрение преподавателя.

Сергей Сергеевич Прокофьев.

Жизненный и творческий путь. Сочетание двух эпох в его творчестве: дореволюционной и советской. С.С. Прокофьев – выдающийся пианист. Уникальное сотрудничество С.С. Прокофьева и С.М. Эйзенштейна.

«Александр Невский» – киномузыка, переросшая в самостоятельное оркестровое произведение.

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

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

Прослушивание произведений:

Пьесы для фортепиано из ор.12 (Гавот, Прелюд, Юмористическое скерцо). Кантата «Александр Невский».

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

Балет «Золушка». 1 д.: «Па-де-шаль», «Золушка», Вальс соль минор; 2 д.: Адажио Золушки и Принца; 3 д.: первый галоп Принца.

Симфония №7: 1, 2, 3 и 4 части.

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. Гражданская тематика творчества, музыка Д.Д. Шостаковича как летопись истории страны. Особое значение жанра симфонии, особенности цикла. Роль камерной музыки в творчестве композитора. Седьмая («Ленинградская») симфония. Великая Отечественная война в советской музыке. Подробный разбор первой части (особенности строения сонатной формы, «эпизод нашествия», изменённая реприза) и краткая характеристика 2, 3 и 4 частей.

Камерная музыка, основные жанры. Фортепианный квинтет соль минор.

Особенности строения цикла, использование барочных жанров и форм (прелюдия, fuga, пассакалия).

Роль кантатно-ораториальных сочинений в 60-годы. Творчество поэтов – современников Д.Д. Шостаковича, отражённое в его музыке. «Казнь Степана Разина» – жанр вокально-симфонической поэмы.

Прослушивание произведений:

Симфония №7 До мажор,

Фортепианный квинтет соль минор,

«Казнь Степана Разина».

Для ознакомления

Симфония № 5, 1 часть,

«Песня о встречном».

Творчество Арама Ильича Хачатуряна.

Новое поколение композиторов Советского Союза. Разнообразное наследие автора. Национальный колорит творчества. Для ознакомления возможно прослушивание произведений: Концерт для скрипки с оркестром, фрагменты из балетов «Гаянэ» и «Спартак».

Творчество Георгия Васильевича Свиридова.

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

Для ознакомления 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.)

Русские композиторы второй половины 20 века.

Отечественная музыка второй половины XX века. Связи процессов музыкального творчества с событиями общественно-политической жизни страны. Общее представление о композиторских техниках конца XX века. Музыкальные примеры для прослушивания преподаватель может выбрать самостоятельно, исходя из уровня группы, интересов учеников, имеющихся записей. Творчество Р.К. Щедрина.

Прослушивание произведений: Концерт для оркестра «Озорные частушки».

Представители российского музыкального авангарда.

Авангардизм – условное название различных направлений XX века. Термин «авангардизм». Приемы композиторской техники: серийная музыка, алеаторика, сонористика, пуантилизм, конкретная музыка, додекафония. Творчество Э.В. Денисова, С.А. Губайдулиной, А.Г. Шнитке.

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

Искусство джаза.

Джаз, как уникальное явление XX века. Происхождение джаза. Джаз – род профессионального музыкального искусства, сложившегося на рубеже XIX и XX веков в южных штатах США. Сплав элементов двух культур. Формы и стили джаза. Джазовый оркестр.

Список литературы

1. Аверьянова О. И. Отечественная музыкальная литература XX века. Учебник для ДМШ: четвертый год обучения. – М.: Музыка, 2004.
2. Аверьянова О. И. Русская музыка второй половины XX века: Р. Щедрин, Э. Денисов, А. Шнитке. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. – М.: Росмэн, 2004. Брянцева В. Н. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебник для ДМШ: второй год обучения. – М.: Музыка, 2004.
3. Енукидзе Н. И. Русская музыка конца XIX – начала XX века: П. Чайковский, А. Скрябин, С. Рахманинов. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. – М.: Росмэн-пресс, 2004. Козлова Н.П. Русская музыкальная литература. Учебник для ДМШ: третий год обучения. – М.: Музыка, 2004. Лагутин А., Владимирова В. Музыкальная литература. Учебник для 4 кл. ДМШ и ДШИ: первый год обучения. – М.: Престо, 2004.
4. Осовицкая З. Е., Казаринова А. С. Музыкальная литература. Учебник для ДМШ: первый год обучения. – М.: Музыка, 2004.
5. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебник для 5 кл. ДМШ. – М.: Музыка, 2004.
6. Смирнова Э. Русская музыкальная литература. Учебник для 6-7 кл. ДМШ. – М.: Музыка, 2004.
7. Тихонова А. И. Возрождение и барокко. К. Монтеверди, Г. Пёрселл, Ф. Куперен, А. Вивальди, И.С. Бах, Г.Ф. Гендель. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. – М.: Росмэн, 2003.

Дополнительная литература:

1. Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. – М., 1965. Брянцева В. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебник для ДМШ: Второй год обучения предмету. – М., 2000.
2. Васина – Гроссман В. Первая книжка о музыке. – М., 1976. Васина-Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах. – М., 1999.
3. Владимирова В. и Лагутин А. Музыкальная литература. Учебник для ДМШ и ДШИ. 4 класс. Музыка. М., 1988 (22)
4. Владимирова В., Лагутин А. Музыкальная литература для 4 класса ДМШ. – М., 1992. Гивенталь И. Методика обучения музыкальной литературе в училище: учебное пособие. – М., 1987.

5. Гайдн Й. Избранные симфонии. Том 3. Перел. для фортепиано в 4 руки. Музыка, М., 1974
6. Гайдн Й. Избранные симфонии. Том 4. Перел. для фортепиано в 4 руки. Музыка, М., 1974
7. Енукидзе Н.И. Русская музыка конца XIX – нач. XX века. – М., 2002.
8. Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке? – М., 1989.
9. Калинина Г. Пособие по музыкальной литературе. – Вып. I-III. – М., 1998.
10. Калинина Г., Егорова Л. Пособие по музыкальной литературе. Тесты по отечественной музыке XX века. – Вып IV. – М., 1998.
11. Калинина Е. Мировая художественная культура. Тесты по культуре зарубежных стран. – М., 2000.
12. Кандинский А. Из истории русской и советской музыки. – М., 1971.
13. Книга о музыке. Рассказы для школьников. – М., 1971.
14. Лагутин А. Методика преподавания музыкальной литературы в ДМШ. – М., 1982.
15. Лагутин А. Методические рекомендации к программе «Музыкальная литература». – М., 1984.
16. Лагутин А.И. Примерная программа и методические рекомендации по учебной дисциплине "Музыкальная литература" для ДМШ. – М., 2002.
17. Лисянская Е. Примерная программа и методические рекомендации по учебной дисциплине «Музыкальная литература» для ДМШ. – М., 2008.
18. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. – М., 1984.
19. Осовицкая З., Казаринова А. В мире музыки: учеб. пособие по музыкальной литературе для преподавателей ДМШ. – М., 1999.
20. Роллан Р. О месте, занимаемом музыкой во всеобщей истории / Даттель Е. Музыкальное путешествие. – М., 1970. – С.10-22
21. С. Газарян. В мире музыкальных инструментов. – М., 1985.
22. Финкельштейн Э. Музыка от А до Я. Занимательное чтение с картинками и фантазиями. – СПб, 1997
23. Хитц К. Петер в стране музыкальных инструментов. – М., 1990.
24. Хопрова Т., А. Крюков, С. Василенко. Очерки по истории русской музыки XIX века. – Л., 1960.
25. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. – М., 1983.
26. Энтелис Л. Силуэты композиторов XX века. – Л., 1975.
27. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч.2. Архитектура, изобразительное и декоративно – прикладное искусство XVII-XX вв. – М., 1999.
28. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. 5 класс ДМШ. Музыка. М., 200

29. Прохорова И. Советская музыкальная литература. 7 класс ДМШ. Музыка. М., 1984
30. Середкина Л. Музыкальный словарь. Учебное пособие. Репроцентр. Иркутск. 2005
31. Скрябин А. Автобиография. Музыка, М., 1980
32. Смирнова Э. Русская музыкальная литература. Учебник для 6-7 класса ДМШ. Музыка. М., 1989.
33. Старинная музыка. Журнал. Старинная музыка, М., 1999
34. Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода. Сост. Самонов А. Музыка, М., 1974
35. Хрестоматия по музыкальной литературе. Сост. Прохорова И. для 5 классов ДМШ и ДШИ. Музыка, М., 1990
36. Шорникова М. Музыкальная литература. Музыка и её формы .1 год обучения. Феникс. Ростов-на-Дону. 2007
37. Шорникова М. Музыкальная литература. Развитие западноевропейской музыки. 2 год обучения. Феникс. Ростов-на-Дону. 2003
38. Шорникова М. Музыкальная литература. Русская музыка XX века. 4 год обучения. Феникс. Ростов-на-Дону. 2006
39. Шорникова М. Музыкальная литература. Русская музыкальная классика. 3 год обучения. Феникс. Ростов-на-Дону. 2005