

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детская музыкальная школа №4»**

**Дополнительная общеразвивающая образовательная программа
«Музыкальная литература»
Срок обучения 4 года**

Старый Оскол 2014

«Одобрено»
Методическим советом
образовательного учреждения
МБОУ ДОД ДМШ № 4

28.08.2014 дата рассмотрения

«Утверждаю»
Директор – Умитбаева
Татьяна Владимировна

(подпись)

28.08.2014 дата утверждения

Разработчик:

Лазбная С.В.
преподаватель высшей категории
теоретико-хорового отделения
МБОУ ДОД ДМШ №4

Рецензент:

Жукова Ю.В.
преподаватель высшей категории
отделения ОТМ ГТМК

Структура программы учебного предмета

№ п.п.	Название раздела	Стр.
1.	Пояснительная записка	4
2.	Ожидаемые результаты	5
3.	Учебно – тематический план	6
4.	Требования к уровню подготовки обучающихся	6
5.	Содержание учебного предмета	7
6.	Формы и методы, система оценок	13
7.	Методическое обеспечение учебного процесса	14
8.	Список литературы и средств обучения	15

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная рабочая программа составлена на основе примерной программы и методических рекомендаций для детских музыкальных школ и музыкальных отделений школ искусств «Музыкальная литература» НМЦХО – 2002 г. (автор А.И. Лагутин) и имеет музыкально - *художественную направленность*.

Отличительные особенности программы:

Данная дополнительная общеразвивающая образовательная программа является адаптированной к условиям ДМШ г. Старый Оскол и представляет собой курс «Слушание музыки», ориентированный на контингент обучающихся и особенности образовательного процесса данной музыкальной школы.

Основной принцип построения учебного курса - принцип историзма. Логически-исследовательное изложение материала от эпохи к эпохе.

В курсе «Музыкальная литература» сделан акцент на знакомство с понятием «стиль», предлагается изучение музыки XX в. Музыкальный материал разнообразен в тембровом отношении и охватывает практически все основные этапы развития музыкальной культуры.

Тематическая структура предмета «Музыкальная литература» такова:

1. Обзорные темы.
2. Творческие портреты композиторов.
3. Краткие обзоры творчества композиторов.
4. Аналитические темы.

Изложение основ предмета требует продумывания ряда вопросов:

1. Звуковая и временная природа музыки. Музыка как язык общения. Музыка среди других искусств.
2. Содержание музыкального произведения. Музыкальный образ. Выразительные и изобразительные возможности музыки. Программная музыка.
3. Музыкальный язык и его составные элементы.
4. Интонация – фундамент речи и музыки. Музыкальная тема.
5. Музыкальный жанр. Классификация жанров. Изучение важнейших жанров музыки.
6. Музыкальный стиль и его виды.
7. Анализ музыкального произведения в соответствии с возможностями обучающегося.

Для успешного овладения знаниями необходимо изучать с обучающимися термины, определения, понятия.

Программа состоит из ряда монографических и обзорных тем, расположенных в хронологической последовательности, в которых находит освещение творческая деятельность всех великих русских классиков XIX века и ряда композиторов XX века, наиболее значительные музыкально-общественные явления того времени в их связях с отечественной историей и культурой.

Каждая монографическая тема включает небольшое введение, биографию и обзор творческого наследия композитора, разбор 2 - 4 наиболее

значительных произведений разных жанров, которые затем прослушиваются в звукозаписи. Отбор материала и его освещение даются с учетом возрастных и познавательных возможностей подростков, а также количества уроков, отводимых на изучение каждой темы согласно тематическому плану.

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность

Данная программа выделяет и позволяет использовать межпредметные связи музыкальной литературы с другими специальными музыкальными дисциплинами и общеобразовательными предметами (история, литература, изобразительное искусство и др.)

Расширение кругозора происходит за счет привлечения богатого музыкального, изобразительного и литературного материала, знакомства с классическими произведениями великих творцов, составляющих сокровищницу мировой культуры. Полученные знания становятся базой для дальнейшего изучения мира искусства и залогом пробуждения собственного интереса к этой области человеческой жизни. Это, в свою очередь, является показателем формирования потребности познавательной деятельности школьников и базой для составления собственного мнения о том или ином произведении искусства.

Цель программы: формирование музыкальной культуры обучающихся, накопление слухового опыта, воспитание музыкального вкуса, формирование потребности познавательной деятельности и расширение кругозора детей.

Задачи программы:

- Формировать слушательские умения и навыки обучающихся;
- Поддерживать познавательный интерес обучающихся;
- Приобщать обучающихся постигать музыкальное искусство;
- Ввести личность обучаемого в художественную культуру;
- Сформировать в нем готовность и способность к самостоятельному духовному постижению художественных ценностей;
- Способствовать его всестороннему развитию.

Сроки реализации программы:

Данная программа рассчитана на 4 года обучения.

Предмет «Музыкальная литература» вводится в учебный план со 2 класса для обучающихся с 5-летним сроком обучения и с 4 класса для обучающихся с 7-летним сроком обучения.

В соответствии с учебным планом, на предмет «Музыкальная литература» отводится 34 часа в год, из расчета - 1 час в неделю.

Формы и режим занятий

Занятия проводятся в форме комбинированного школьного урока.

Наряду с традиционными формами урока, программой предусматривается проведение новых форм:

- ✓ Урок - воспоминание;
- ✓ Урок – исследование;
- ✓ Урок – состязание;
- ✓ Урок – игра;
- ✓ Урок – повторение;
- ✓ Урок – путешествие;

✓ Конкурсы, викторины, познавательные игры по музыкальной литературе.

Задания на дом ограничены повторением и закреплением пройденного в классе материала по учебнику.

Примерные формы домашних заданий:

- Выявить особенности мелодии, ритма, фактуры и других средств выразительности в произведениях выученных в классе или предложенных педагогом.

- Составление краткого музыкального словаря.

- Сочинение небольшого музыкального фрагмента (например, мелодия в объеме 8 тактов с кульминацией во второй половине).

- Решение кроссвордов.

- Составление собственных кроссвордов.

- Решение тестов.

Данная дополнительная общеразвивающая образовательная программа является адаптированной и педагог имеет право на вариативность при изучении материала в зависимости от условий.

Учет успеваемости и контроль за выполнением программы проводится несколькими способами.

Механизм оценки:

- Фронтальный опрос (Проводится в устной или письменной форме. Выявляет общий уровень подготовки и усвоения материала);

- Поурочный опрос (Позволяет оценить уровень подготовки домашнего задания и закрепить материал прошлого урока);

- Беглый текущий опрос;

- Музыкальная викторина;

- Систематическая проверка домашнего задания;

- Самостоятельная работа на закрепление музыкального материала по индивидуальным карточкам;

- Контрольные уроки в конце каждой четверти, полугодия, года (Форма контрольных уроков различна в зависимости от объема, особенностей пройденного материала, а также от способностей и возраста детей (тесты, собеседования, сочинения, рефераты, викторины и т. д.);

- Творческий зачет;

Аттестация обучающихся осуществляется по текущему опросу, на творческих зачетах и контрольных уроках.

Разработаны основные требования к организации контрольных занятий и итогового зачета по курсу, примерное содержание контрольных тестов, образцы опорных конспектов.

Ожидаемые результаты и способы их проверки:

Для определения полноты и глубины знаний обучающихся, по окончании каждого полугодия выставляется итоговая оценка успеваемости на основании текущих отметок.

В конце 1 и 3 четвертей каждого года проводятся повторно – обобщающие уроки.

В конце полугодий (2 и 4 четвертей) проводятся контрольные уроки.

Форма подведения итогов, учёт и контроль успеваемости

Детская музыкальная школа осуществляют текущий контроль и учет успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию – важное условие высокой эффективности учебно-воспитательного процесса в музыкальной школе.

Постоянная фронтальная работа со всей группой позволяет педагогу осуществлять беглый текущий опрос всех учащихся на каждом уроке. На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные, полугодовые и годовые оценки. Четвертные оценки определяются педагогом на основании текущих. Эти оценки являются *основными*, отражающими фактическую успеваемость обучающихся.

Промежуточная аттестация определяет уровень развития обучающегося. Её формой является контрольный урок. В конце учебного года педагог выставляет годовую оценку на основе четвертных. Критерий выставления оценок успеваемости в детских музыкальных школах условен.

В конце обучения проводится итоговый экзамен. Контрольные уроки и зачеты проводятся в соответствии с утвержденными учебными планами.

Требования к контрольному уроку:

- Изложение темы в устном или письменном виде (тестовые задания).
- Музыкальная викторина по материалу четверти, полугодия или учебного года.

В конце четырехлетнего курса обучения предмету «Музыкальная литература», обучающиеся сдают итоговый зачет, который организуется на основе материала полного курса в соответствии с содержанием программы. Обязательно включает музыкальную викторину на основе подробно изученных за четыре года музыкальных произведений.

Требования к итоговому зачету по музыкальной литературе:

- Умения и навыки изложения темы, способность делать выводы;
- Слушательские навыки: аналитические умения, способность выстроить художественный рассказ о музыке и музыкантах.

По окончании курса «Музыкальной литературы» обучающийся должен:

- Различать основные творческие методы и направления (классицизм, романтизм, реализм и т.д.);
- Уметь анализировать музыкальное произведение;
- Владеть выразительной и грамотной речью;
- Иметь навык самостоятельной работы с конспектом или книгой;
- Уметь различать в произведении черты конкретной эпохи и стиля.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Содержание обучения определяется целями и задачами начального музыкального образования и теми возможностями, которыми предмет располагает для их реализации. Усвоение содержания предмета является целью обучения и в то же время средством развития, содействующим достижению этих целей. В процессе этого усвоения совершенствуется мышление, память и слух учащихся, формируются их творческие способности и приёмы деятельности. Качество усвоения содержания предмета определяет уровень достижения целей.

В данном учебном курсе музыка представлена произведениями народного и классического искусства различных жанров, стилей и национальных композиторских школ последних трёх столетий. Эти произведения рассматриваются как явления искусства, продукт творческой деятельности музыкантов и конкретной общественно-исторической среды. Выбор произведений определяется как слушательскими возможностями обучающихся того или иного возраста и уровнем их музыкальной подготовки, так и дидактической целесообразностью.

Усвоение музыки осуществляется при её прослушивании, разборе, проигрывании и запоминании как в классе, так и в процессе самостоятельной работы обучающихся.

Важной составной частью содержания музыкальной литературы являются знания о музыке из области теории, истории и музыкальной практики. Теоретические знания необходимы для изучения и объяснения музыки, исторические знания важны для понимания исторической и социальной обусловленности музыки, осознания индивидуальных качеств композиторского стиля. Знания из области музыкальной практики помогают ориентироваться в явлениях и процессах современной музыкально-общественной жизни, объяснять и оценивать происходящее в ней.

В содержании предмета следует различать знания информативные и понятийные. К первым относятся все имена, названия, даты, факты, события, то есть те, что несут конкретную информацию. Такие знания составляют значительную часть учебного материала. Понятийные знания в курсе музыкальной литературы – это ключевые слова, словосочетания, термины, которые в обобщённом виде отражают существенные признаки явлений художественного творчества и общественно-музыкальной практики вне их индивидуального проявления. Необходимость дифференцированного подхода педагога к информативным и понятийным знаниям обусловливается различиями в способах и уровне их усвоения учащимися. Если информативные знания должны быть верно поняты и лишь частично сохранены в долговременной памяти учащихся, то знания понятийные – осмысленные и длительно сохраняемые в памяти – во многом определяют качество усвоения предмета в целом.

В музыкальной литературе к специальным умениям и навыкам относятся слушательские навыки, то есть эстетическое восприятие музыки. Слушательские навыки, лежащие в основе всех других способов музыкальной деятельности, в музыкальном обучении имеют межпредметный характер, так как присутствуют и обогащаются на всех уроках музыки. На уроках музыкальной литературы эти навыки формируются при прослушивании и анализе музыки, во внеклассном общении с ней.

Другим специальным умением является анализ музыки, объединяющий музыку и знания о ней. В той или иной форме ученики анализируют музыку на всех уроках в ДМШ, и потому данное умение также является межпредметным. На уроках музыкальной литературы оно формируется, в основном, в классной работе, в процессе слухового анализа выразительных средств музыки и при работе с нотным текстом произведений.

Специальные умения, как и понятийные знания, составляют основу курса музыкальной литературы, сердцевину его содержания. Качество их усвоения обучающимися в конечном счёте будет определять уровень музыкальной культуры, которого они смогут достичь с помощью музыкальной литературы.

Предметным умением, которым обучающиеся овладевают при изучении музыкальной литературы (на других занятиях может иметь место лишь его применение), является умение рассказывать, говорить о музыке. Суметь что-либо сказать о музыке – значит осмыслить услышанное. Данное умение учит размышлять о музыке, применять знания, связывая их со слуховыми впечатлениями. Выразить свои впечатления от прослушанной музыки, найти слова, чтобы охарактеризовать содержание произведения – и есть проявление данного умения. Оно учит вести беседу о музыке, выразить свои мысли о музыкальном искусстве, приобщает к просветительской деятельности.

В основу систематизации учебного материала положен хронологически-тематический принцип, традиционный для данного предмета, в сочетании с дидактическим на первом году обучения. Линейное расположение материала с элементами концентричности в освоении понятийных знаний даёт возможность познавать конкретные явления художественного творчества, знакомиться с биографиями и творческим наследием великих композиторов и одновременно видеть взаимосвязь эпох и стилей, представлять процесс развития музыкального искусства, смену художественных направлений, историческую обусловленность отдельных этапов музыкального искусства.

Основу изложения содержания в настоящей программе составляет группировка материала в разделы и темы.

Первый год обучения – пропедевтический (вводный, содержащий предварительный круг знаний). Его назначение – пробудить в учащихся сознательный и стойкий интерес к слушанию и разбору музыкальных произведений, к приобретению знаний о музыке.

Основные разделы первого года обучения – средства музыкальной выразительности, знакомство с музыкальными инструментами и видами оркестров, с музыкальными формами – от самых простых к более сложным.

Отдельные занятия посвящены русской народной музыкальной культуре – жанровым разновидностям русской песни и её использованию в профессиональной музыке, маршу и танцу. Темы «Знакомство с музыкальными инструментами» и «Музыкальные формы» включены в данную программу из методических рекомендаций по преподаванию музыкальной литературы для детских музыкальных школ (музыкальных отделений школ искусств и примерных тематических планов МК М. -1990 (составитель Е.Б.Лисянская).

Основными формами работы на первом году обучения должны стать прослушивание музыки и работа с нотным текстом, характеристика содержания произведений, их жанровых особенностей, структуры и выразительных средств, объяснение и усвоение новых терминов и понятий, запоминание и узнавание музыки.

Программа второго года обучения – классики европейской музыки – представляет собой последовательность монографических тем, соответствующих историко – художественному процессу: И.С. Бах, Ф.Й. Гайдн, В.А. Моцарт, Л.ван Бетховен, Ф.П.Шуберт, Ф.Ф.Шопен. Каждая тема-монография содержит рассказ о жизни композитора (биография), краткий обзор творческого наследия, характеристику и разбор отдельных произведений (или их законченных частей) с последующим прослушиванием.

Биография композитора позволяет не только нарисовать портрет великого музыканта, но и содержит сведения исторического, бытового, художественного и музыкально-теоретического характера, показывающие разносторонние связи искусства с жизнью. Формы бытования музыки в различные эпохи и в различных слоях общества, социальное положение музыкантов, сочетание таланта и труда в композиторской профессии – большой познавательный материал, расширяющий представление учащихся о музыкальном искусстве.

Музыкальный материал, составляющий основу большинства тем, впервые знакомит учащихся с сонатно-симфоническим циклом и сонатной формой. Эти знания, вводимые в теме «Й.Гайдн», закрепляются затем при изучении сонат и симфоний Моцарта, Бетховена и Шуберта. Освоение инструментальных произведений крупной формы, слуховое, теоретическое и исполнительское (в классе игры на инструменте) следует рассматривать как важный этап музыкального развития учащихся. Представленные в темах другие жанры музыки (песни, фортепианные сочинения малых форм, сюиты), знакомство с фрагментами оперы «Свадьба Фигаро» способствуют расширению и углублению полученных ранее знаний.

Знакомству с отечественной музыкой отводится два последних года обучения. Программа предусматривает темы, посвящённые основным представителям русской музыки XIX века: М.И.Глинке, А.С.Даргомыжскому, М.П.Мусоргскому, А.П.Бородину, Н.А.Римскому-Корсакову, П.И.Чайковскому. Помимо монографических тем этот раздел программы включает также обзорные уроки, назначение которых – дать общее представление о музыкальной культуре России до Глинки, в 60-70 годы XIX века и на рубеже XIX и XX веков.

Основное внимание в разделе музыкальные классики XIX века уделено опере – ведущему жанру русской классической музыки. Изучение опер должно быть комплексным и предполагает включение кратких сведений из истории их создания, характеристику содержания и композиции произведения, его важнейших жанровых и театральных особенностей. Эти сведения в сочетании с анализом отдельных сцен и номеров дадут учащимся достаточно полное представление о сочинении. На примере пяти русских классических опер учащиеся смогут хорошо усвоить общие закономерности жанра и некоторые особенности, характерные для творчества отдельных композиторов. Знакомство с произведениями других жанров должно дать учащимся представление о богатстве содержания и жанровом многообразии отечественной музыки.

Курс музыкальной литературы завершается изучением наиболее значительных явлений музыкального творчества, а также освещает один из наиболее сложных и противоречивых периодов в истории отечественного музыкального искусства – XX век и включает некоторые биографические сведения и характеристику творчества А.К. Лядова, А.К.Глазунова, А.Н. Скрябина, С.В. Рахманинова, И.Ф. Стравинского, С.С.Прокофьева, Д.Д.Шостаковича, Г.В. Свиридова, Р.К.Щедрина, В.А. Гаврилина, обзорные занятия о представителях российского авангарда. Отдельный урок посвящён знакомству с творчеством А.И.Хачатуряна. Заключительная беседа посвящается состоянию и основным проблемам современной музыкальной культуры, обзору важнейших событий музыкально-общественной жизни.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

I ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ п/п	Название темы	Количество часов	
		Теория	Практика
<i>Знакомство с небольшими произведениями различных жанров и форм на примере народной и классической музыки</i>			
Тема 1.	Выразительные средства музыки	2	2
Тема 2.	Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, русских народных инструментов	1	2
Тема 3.	Музыкальный образ. Музыкальная тема. Характеры темы. Развитие темы.	1	2
Тема 4.	Музыкальная форма. Музыкальное построение. Двухчастная форма. Трехчастная форма	1	2
Тема 5.	Вариации. Рондо. Циклические формы	1	2
Тема 6.	Сонатно-симфонический цикл	1	3
Тема 7.	Музыкальные жанры: песня, марш, танец. Танцы народные, танцы бальные	2	2
Тема 8.	Программно-изобразительная музыка	0,5	0,5
Тема 9.	Опера. Строение оперы	1,5	3,5
Тема 10.	Балет. Строение балета	1	3
	ИТОГО:	12	22
	ВСЕГО:	34	

II ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ п/п	Название темы	Количество часов	
		Теория	Практика
<i>Творчество классиков европейской музыки</i>			
Тема 1.	Общая характеристика зарубежной музыкальной культуры XVII - XVIII в.в.	0,5	0,5
Тема 2.	И.С.Бах. Жизненный и творческий путь. Произведения для органа. Инвенции. Сюиты. «ХТК».	2	3
Тема 3.	Классицизм в музыке. Венская классическая школа.	0,5	0,5
Тема 4.	Й.Гайдн. Жизненный и творческий путь. Симфоническое и клавирное творчество.	2	2
Тема 5.	В.А.Моцарт. Жизненный и творческий путь. Соната Ля мажор. Симфония №40 соль минор. Опера «Свадьба Фигаро»	2	3
Тема 6.	Л.Бетховен. Жизненный и творческий путь. Соната №8 «Патетическая». Симфония №5. Увертюра «Эгмонт».	2	3
Тема 7.	Романтизм в музыке. Композиторы – романтики.	0,5	0,5
Тема 8.	Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь. Песни. Произведения для фортепиано. Симфония №8.	1	3
Тема 9.	Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь. Фортепианное творчество.	1	3
Тема 10.	Творческий облик Шумана Р. «Карнавал».	1	1
Тема 11.	Импрессионизм в живописи, поэзии и музыке. Творческий портрет К.Дебюсси. Ноктюрны.	1	1
	ИТОГО:	13,5	20,5
	ВСЕГО:	34	

III ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ п/п	Название темы	Количество часов	
		Теория	Практика
<i>Творчество русских композиторов – классиков</i>			
Тема 1.	Русское народное творчество: колядки, веснянки, былины, исторические песни, лирические и колыбельные песни, плясовые и хороводные песни.	0,5	0,5
Тема 2.	Музыкальное искусство России в первой половине XIX века. Архитектура, живопись, литература того времени. Творчество Е.Н. Фомин, Д.С. Бортнянский, А.А. Алябьева, А.Е.Варламова и А.Л. Гурилева.	1	1
Тема 3.	М.И.Глинка. Жизненный и творческий путь. Опера «Иван Сусанин». Произведения для оркестра: «Камаринская», «Вальс – фантазия», Романсы и песни.	3	6
Тема 4.	А.С.Даргомыжский. Жизненный и творческий путь. Опера «Русалка». Романсы и песни.	1	2
Тема 5.	Русская музыкальная культура 2-й половины XIX века.	0,5	0,5
Тема 6.	А.П.Бородин. Жизненный и творческий путь. Романсы. Опера «Князь Игорь». Симфония №2 «Богатырская».	2	3
Тема 7.	М.П.Мусоргский. Жизненный и творческий путь. Песни. Цикл «Картинки с выставки». Опера «Борис Годунов».	2	3
Тема 8.	Н.А.Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь. Симфоническая сюита «Шехеразада». Опера «Снегурочка». Фрагменты из опер «Садко», «Сказка о царе Салтане». Романсы.	3	5
	ИТОГО:	13	21
	ВСЕГО:	34	

IV ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ п/п	Название темы	Количество часов	
		Теория	Практика
<i>Творчество русских композиторов – классиков XIX – XX веков</i>			
Тема 1.	П.И.Чайковский. Жизненный и творческий путь. Опера «Евгений Онегин». Симфония №1 «Зимние грёзы». Романсы.	3	5
Тема 2.	Русская музыкальная культура конца XIX- начала XX века.	0,5	0,5
Тема 3.	Творческий облик А.Н. Скрябина	0,5	0,5
Тема 4.	Творческий облик С.В. Рахманинова.	1	1
Тема 5.	Творческий облик И.Ф. Стравинского. Балет «Петрушка»	1	1
Тема 6.	Отечественная музыкальная культура XX века	0,5	0,5
Тема 7.	С.С.Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Симфония №7. Кантата «Александр Невский». Балеты «Ромео и Джульетта», «Золушка». Фортепианная музыка.	2	4
Тема 8.	Д.Д.Шостакович. Жизненный и творческий путь. Симфония №7. Фортепианные произведения. Квintет соль минор. «Казнь Степана Разина».	2	3
Тема 9.	А.И.Хачатурян. Обзор творчества.	0,5	0,5
Тема 10.	Г.В.Свиридов. Обзор творчества.	1	1
Тема 11.	Творческий облик Р.К. Щедрина.	0,5	0,5
Тема 12.	Композиторы последней трети XX века.	1	3
	ИТОГО:	13,5	20,5
	ВСЕГО:	34	

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

I ГОД ОБУЧЕНИЯ

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

Задачи I года обучения:

- ✓ обучение «чтению» и пониманию «Музыкального букваря»;
- ✓ ознакомление с первыми музыкальными «задачами» и их решением;
- ✓ освоение «грамматики» музыки;
- ✓ нацеливание обучающихся на восприятие эмоционального содержания музыки и музыкальной «техники» в гармоническом единстве.

Тема 1. Выразительные средства музыки (4 часа)

Язык музыки. Его элементы.

Мелодия

Особенности строения мелодий на примерах песен из детского репертуара. Понятия – мотив, фраза, предложение, кульминация, каданс.

Мелодия в вокальной музыке. Связь музыки со словом в жанрах песни и романса. Понятия – музыкальная интонация, речитатив, кантилена.

Примерный музыкальный материал:

М.И. Глинка Полька

Л.Бетховен «Сурок»

Ф. Шопен Ноктюрн №2

М. Глинка опера «Иван Сусанин», IV д. Речитатив и ария Сусанина

Ф. Шуберт Вальс си минор

Ф. Шопен Прелюдия №20

И. Гайдн Квартет

П. Чайковский «Детский альбом». «В церкви»

Л. Книппер «Полюшка»

Ф. Шуберт Музыкальный момент фа минор

И.С. Бах Инвенция ре минор №4

Примерный музыкальный материал:

песни из детского репертуара,

Ф.Шуберт «Форель»,

М.П.Мусоргский «В углу» из цикла «Детская»,

С.В.Рахманинов «Вокализ».

Мелодия в инструментальной музыке

Примерный музыкальный материал:

Ф. Шопен «Ноктюрн» Es dur,
Г.В.Свиридов «Упрямец» из цикла «Альбом пьес для детей»,
К.В.Глюк «Мелодия» из оперы «Орфей».

Лад

Примерный музыкальный материал:

Ф.Шуберт «Липа» из вокального цикла «Зимний путь»,
Э.Григ «Песня Сольвейг» из сюиты «Пер-Гюнт».

Ритм, размер, темп

Влияние ритма на характер музыкальных произведений. Ритм, размер, темп – главные выразительные средства в танцевальной и маршевой музыке. Характерные черты церемониальных и траурных *маршей*.

Примерный музыкальный материал:

Р.Шуман «Солдатский марш» из цикла «Альбом для юношества»,
С.С.Прокофьев «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам»,
М.И. Глинка «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила»,
Л.Бетховен «Траурный марш на смерть героя» из сонаты для фортепиано №12,
П.И.Чайковский «Похороны куклы» из цикла «Детский альбом».

Гармония

Примерный музыкальный материал:

Э.Григ «Утро» из сюиты «Пер Гюнт»,
К.Дебюсси Прелюдия «Паруса» и «Маленький пастух» из цикла «Детский уголок»,
П.И.Чайковский «Болезнь куклы» из цикла «Детский альбом».

Регистр, штрихи, динамика

Примерный музыкальный материал:

Э.Григ «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт»,
М.П.Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов» из цикла «Картинки с выставки»;
К.Дебюсси «Колыбельная Джимбо» из цикла «Детский уголок».

Фактура

Полифоническая, аккордовая и гомофонно-гармоническая фактуры. Понятия – полифония, имитация, гомофония.

Примерный музыкальный материал:

И.С. Бах «Инвенция» F dur,
П.И.Чайковский «Молитва» из цикла «Детский альбом»,
Э. Григ «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт».

Тембры человеческих голосов (детские, женские, мужские). Знаменитые певцы.

Примерный музыкальный материал:

Дискант:

итальянские песни, романсы и оперные арии в исполнении Робертино Лоретти.

Сопрано лирико-колоратурное:

А. Алябьев. «Соловей» (в исполнении Н. Обуховой);

И. Штраус. «Сказки Венского леса».

Сопрано лирическое: ария Снегурочки из оперы Н. Римского-Корсакова «Снегурочка».

Сопрано лирико-драматическое:

ариозо Татьяны «Пускай погибну я...» из оперы П. Чайковского «Евгений Онегин».

Меццо-сопрано:

хабанера Кармен из оперы Ж. Визе «Кармен».

Контральто;

ария Ратмира «И жар, и зной сменила ночи тень» из оперы М. Глинки «Руслан и Людмила».

Тенор-альтино:

ариозо Звездочета из оперы Н. Римского-Корсакова «Золотой петушок».

Лирический тенор:

песни и романсы в исполнении С. Лемешева.

Лирико-драматический тенор: ария Германа «Что наша жизнь? — Игра!» из оперы П. Чайковского «Пиковая дама».

Баритон:

каватина Фигаро «Если захочет барин попрыгать...» из оперы В. А. Моцарта «Свадьба Фигаро»;

романсы и итальянские песни в исполнении М. Магомаева, Дм. Хворостовского.

Бас:

ария Игоря из оперы А. Бородина «Князь Игорь»;

арии, романсы и песни в исполнении Ф. И. Шаляпина.

Бас-апрофунд: негритянские спиричуэлс в исполнении Поля Робсона.

Примерные виды контроля по теме: проводится музыкальная викторина на отгадывание тембров голосов. При возможности проводится иконографическая викторина (отгадывание по изображениям певцов их фамилий и имен).

Тема 2. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, русских народных инструментов (4 часа)

Струнная группа

Примерный музыкальный материал:

Н.Паганини «Каприсы» №9 или №24 (скрипка),

С.С.Прокофьев «Улица просыпается» из балета «Ромео и Джульетта» (альт с фортепиано),

П.И.Чайковский «Вариации на тему рококо» (виолончель),

К. Сенс-Санс «Слон» из сюиты «Карнавал животных» (соло контрабаса).

Деревянно-духовая группа

Примерный музыкальный материал:

*К.В.Глюк «Мелодия» из оперы «Орфей» (флейта),
И.С.Бах «Страсти по Матфею» № 26 Ария тенора с гобоем,
В.А.Моцарт Концерт для кларнета с оркестром (I часть),
П.И.Чайковский «Китайский танец» из балета «Щелкунчик» (флейта, альт, фагот).*

Медно-духовая группа

Примерный музыкальный материал:

*В.А.Моцарт Концерт для валторны с оркестром,
Дж.Верди «Марш» из оперы «Аида» (труба),
Н.А.Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане»
(тема богатырей – валторны и тромбоны),
М.П.Мусоргский – М.Равель «Быдло» из цикла «Картинки с выставки»
(труба).*

Ударные инструменты.

Примерный музыкальный материал:

*П.И.Чайковский «Танец Феи Драже» из балета «Щелкунчик»
(челеста),
М.И.Глинка «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила» (2 тема – колокольчики),
Б.Бартók «Музыка для струнных, ударных и челесты» (III часть – глissандо литавр, ксилофон).*

Фортепиано

Примерный музыкальный материал:

И.С.Бах «Партиты» (любой номер – клавесин), пройденные произведения для фортепиано.

Орган

Примерный музыкальный материал:

И.С.Бах «Токката и фуга» d moll.

Струнные щипковые инструменты

Примерный музыкальный материал:

*К Дебюсси «Два танца для арфы и струнного оркестра»,
Плясовые наигрыши Псковской области: «Барыня» (гусли), «Русский»
(балалайка), «Трепак» (тальянка), «Камаринская» (скрипка, цимбалы, аккордеон).*

***Тема 3. Музыкальный образ. Музыкальная тема. Характер темы.
Развитие темы (3 часа)***

Музыкальный образ. Музыкальная тема.

Примерный музыкальный материал:

С. Майкопар «В садике»

Д. Кобалевский «Барабанщик»

Л. Бетховен Симфония №5 1 ч.

Характер темы. Развитие темы.

Примерный музыкальный материал:

С. Прокофьев «Петя и волк»

В. Шаинский «Песенка крокодила Гены»

Тема 4. Музыкальная форма. Музыкальное построение. Двухчастная форма. Трехчастная форма (3 часа)

Музыкальная форма, как облик музыкального произведения. Понятие «музыкальная тема», функции частей в музыкальной форме. Единство содержания и формы.

Период как самостоятельная музыкальная форма и часть более крупной формы.

Примерный музыкальный материал:

пройденные ранее произведения.

Одночастная форма

Примерный музыкальный материал:

Ф. Шопен «Прелюдия» №7,

П.И. Чайковский «Болезнь куклы» из цикла «Детский альбом».

Двухчастная и трехчастная формы

Контраст крайних частей сложной трехчастной формы.

Примерный музыкальный материал:

Э. Григ «Смерть Озе» из сюиты «Пер Гюнт»,

П.И. Чайковский «Сладкая греза» из цикла «Детский альбом».

Куплетная форма

Примерный музыкальный материал:

Ф. Шуберт «Форель»,

И.В. Лебедев-Кумач «Песенка о веселом ветре» из кинофильма «Дети капитана Гранта».

Тема 5. Вариации. Рондо. Циклические формы.

Вариации

Примерный музыкальный материал:

Э. Григ «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт»,

П.И. Чайковский «Русская песня» из цикла «Детский альбом».

Рондо

Примерный музыкальный материал:

Ф. Куперен «Любимая», «Жнецы»;

М.И. Глинка «Рондо Фарлафа» из оперы «Руслан и Людмила».

Сюита

Примерный музыкальный материал:

К. Сен-Санс «Карнавал животных»

Г.Ф. Гендель Сюита ре минор Аллеманда, Куранта, Сарабанда, Жига

Тема 6. Сонатно-симфонический цикл (4 часа)

Сонатно-симфонический цикл – очень сложная многочастная инструментальная форма.

Соната

Примерный музыкальный материал:

И. Гайдн Соната ми минор

Ж. Шейе «Музыкальная шутка»

Симфония

Примерный музыкальный материал:

И. Гайдн Симфония ми бемоль мажор

Тема 7. Музыкальные жанры: песня, марш, танец.

Танцы: народные, бальные (4 часа)

Музыкальный жанр – род, вид музыкального произведения.

Песня:

Примерный музыкальный материал:

Веснянки: «Нам весну гукать», «Весна красна»

Колядки: «Зазимка – зима», «Щедровочка»

Былины: «Во царствии стольном Киеве», «Жил Святослав»

Исторические песни: «Как за речкою», «Ты взойди, солнце красное», «Из-за острова на стрежень»

Лирические песни: «Не одна во поле дороженька», «Не шуми, мати зеленая дубравушка»

Шуточная песня: «Журавель»

Чайковский 2-я симфония, финал.

Плясовая песня: «Я с комариком плясала»

Колыбельная: «За березовым пеньком»

Марш

Примерный музыкальный материал:

Марш Преображенского полка

Агапкин «Прощание славянки»

Госсек «Скорбный марш»

Л. Бетховен Соната №12 «Траурный марш на смерть героя»
Д. Верди Опера «Аида» финал II действия
С.С. Прокофьев Марш из оперы «Любовь к трём апельсинам»

Народные танцы

Примерный музыкальный материал:

Мусоргский Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка»
Чайковский Трешак из балета «Щелкунчик»
Хачатурян Лезгинка из балета «Гаянэ»

Бальные танцы

Примерный музыкальный материал:

В. Моцарт Менуэт из оперы «Дон Жуана»
Ж.Б. Люли Гавот
М.И. Глинка Полька
И. Штраус «На прекрасном голубом Дунае»
Ф. Шопен Мазурка си бемоль мажор
М. Глинка Опера «Иван Сусанин» 2 д. Мазурка
Ф. Шопен Полонез до минор

Тема 8. Программно-изобразительная музыка (1 час)

Инструментальное произведение называется программным, если автор поясняет его содержание.

Примерный музыкальный материал:

М.П. Мусоргский «Картинки с выставки»: «Лиможский рынок», «Балет невылупившихся птенцов»
Н.А. Римский-Корсаков «Полет шмеля»
Сен-Санс «Карнавал животных»
А.К. Лядов «Баба-Яга», «Кикимора»

Тема 9. Опера. Строение оперы (6 часов)

Общее представление о театре и его атрибутах. Значение музыки в театре. Жанровое богатство театральной музыки: опера, балет, оперетта, музыкальная комедия, мюзикл.

Музыка – важная часть драматургии в драматическом театре.

Э. Григ «Пер Гюнт».

Опера – самый богатый и сложный жанр музыки. Значение слова «опера». В музыкальном жанре слиты в единое целое поэзия и драматическое искусство, вокальная и инструментальная музыка, мимика. Особенности жанра Оперы.

Разновидности вокальных и инструментальных жанров, форм внутри оперы - (увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль), а также исполнители (певцы, дирижёр, оркестр).

Словесный текст оперы – либретто.

Начинается опера с увертюры – симфонического вступления.

Музыкальные сольные номера – ария, ариозо, ариетта, каватина.

Значение хора в опере. Оркестр в опере.

Примерный музыкальный материал:

Глинка М. Оперы «Иван Сусанин»

Глинка М. «Руслан и Людмила»: Увертюра, Первая песня Баяна, Интродукция, Каватина Людмилы, Рондо Фарлафа, Ария Руслана, Марш Черномора, Лезгинка (4 действие);

Римский – Корсаков Н. Опера «Снегурочка»;

В.А. Моцарт «Свадьба Фигаро»;

Н.А. Римский-Корсаков «Сказка о царе Салтане»

Тема 10. Балет. Строение балета (4 часа)

Знакомство с жанром балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, основой которого являются сказочные сюжеты; с именами лучших отечественных танцоров и хореографов. Балет-искусство синтетическое. В нем воедино переплетены различные виды искусства: литература, инструментально-симфоническая музыка, хореография, (танцоры-солисты, кордебалет- массовые сцены), драматическое и изобразительное искусство (театральное действие, костюмы, декорации).

Балет – музыкально-хореографический спектакль, в котором органически сочетаются музыка, танец, драматургическое действие и элементы изобразительного искусства.

История балета. Балет в России.

Балет

Примерный музыкальный материал:

Стравинский И. Балет «Петрушка», «Весна Священная»;

Прокофьев С. Балет «Ромео и Джульетта», «Золушка»;

Чайковский П. Балет «Спящая красавица», «Щелкунчик».

Оперетта, мюзикл – знакомство с жанрами.

II ГОД ОБУЧЕНИЯ.

Задачи II года обучения:

- ✓ Познакомить обучающихся с конкретными произведениями всемирно известных авторов;
- ✓ Научить разбираться в композиторских идеях, особенностях стиля и др.
- ✓ Приобщить обучающихся к осознанию красоты музыки и ее неоспоримого влияния на человека во все периоды истории.

Тема 1. Общая характеристика зарубежной музыкальной культуры XVI - XVIII в.в. (2 часа).

Барокко в музыке

Понятие стиля эпохи. Стиль барокко в музыке. Представители стиля барокко (И.С. Бах, Г. Гендель, А. Вивальди, А. Скарлатти и др.) Знакомство с основными темами, жанрами, инструментами, особенностями музыкального языка времени.

Архитектура, скульптура, живопись, театр XVII – пер. половины XVIII веков. Опера, органная, скрипичная и клавирная школы.

Примерный музыкальный материал:

К. Монтеверди «Плач Орфея» из оперы «Орфей»,

Дж. Каччини «Аве Мария»

И.С. Бах – Г. Гуно «Аве Мария»

Г. Гендель концерт для альта с оркестром, си-минор, 1 часть

Г. Перселл «Жалоба Дидоны» из оперы «Дидона и Эней»,

А. Вивальди «Времена года»,

пьесы для клавесина Ф. Куперена и Ж. Ф. Рамо.

Тема 2. И.С.Бах. Жизненный и творческий путь.

Произведения для органа.

Инвенции.

Сюиты.

«ХТК». (5 часов)

Творческий облик композитора.

И.С. Бах – исключительное явление в мировом музыкальном искусстве. Облик, характер, художественная личность, религия. Связь духовного и светского. Бах – педагог. Творчество Баха – завершение полифонической эпохи. Наследие.

Триумфальное возвращение музыки Баха в XIX веке. Значение музыки композитора в современном мире. Общество Баха.

Примерный музыкальный материал:

Финал из оркестровой сюиты №2,
«Ave Maria».

И.С. Бах – Г.Гуно «Аве Мария»

«Страсти по Матфею» (№1, №47)

Хоральная прелюдия соль - минор

Немецкая школа органистов. Патетика, величие, мощь органной музыки Баха. Протестанский хорал. Образная глубина. Импровизаторский дар Баха. Малый двухчастный цикл. Органные произведения. Токката и фуга ре-минор (1709). Понятия: Токката, фуга, интермедия, противосложение.

Примерный музыкальный материал:

«Токката и фуга» d moll,

органные хоральные прелюдии

Клавирная музыка Баха, определившая время. «Первая глава» фортепианной музыки. Обновленная техника исполнения. Рождение клавирных концертов, прелюдии и фуги. Темперация. Полифонический и гомофонно-гармонический склад письма в клавирной музыке Баха.

ХТК – энциклопедия творчества Баха. Инвенции: строение, эстетические достоинства, многообразие оттенков певучего звучания.

Примерный музыкальный материал:

«Инвенции»,

«Хорошо темперированный клавир» I том C dur и c moll,

«Французская сюита» c moll).

Вокально-инструментальные произведения

Примерный музыкальный материал:

фрагменты из «Мессы» h moll, «Страстей по Матфею»

Тема 3. Классицизм в музыке. Венская классическая школа (1 час.)

Искусство Древней Греции и Древнего Рима, эпоха Возрождения, идеи Просвещения как фундамент нового европейского стиля в музыке. Изменение положения музыканта в обществе. Оптимистический взгляд на мировые исторические процессы, поиск совершенных форм и новых идей, увлеченность народно-бытовым музыкальным искусством. Господство гомофонного стиля. Преобразование всех элементов музыкального языка, новые жанры, формы, инструменты. Вена- столица музыкальной Европы второй половины XVIII века. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен)

Французская живопись, скульптура, архитектура, литература XVII-XVIII веков. Музыкальное искусство эпохи Просвещения.

Примерный музыкальный материал:

фрагменты из оперы *К.В. Глюка «Орфей и Эвридика»* соло флейта

Й. Гайдн Симфония №45, 1 часть

В.А. Моцарт Симфония №40 1 часть; опера «Волшебная флейта» ария Царицы ночи, Соната №11 (3 часть), Реквием (7 часть).

Л.Бетховен Соната №14 (1 часть), Соната №23 (3 часть), «К Элизе»

Тема 4. Й.Гайдн. Жизненный и творческий путь.

Симфоническое и клавирное творчество (4 часа).

Творческий облик композитора.

Один из основоположников Венской классической школы. Обращение ко всем жанрам своего времени. Связь музыки Гайдна с природой и народным бытом. Внимание к фольклору разных народов. Спокойная гармония душевных, творческих и жизненных сил и устремлений Гайдна. Роль музыканта в создании классических образцов симфонии, сонаты и квартета.

Примерный музыкальный материал:

Й. Гайдн Симфония №45, 1 часть

Симфония №103

Симфония №94

Квартет

Соната ми – минор

Симфонизм – творческий метод в искусстве Венских классиков. Значение и образный мир симфоний Гайдна. Связь с другими жанрами. Симфонический оркестр Гайдна. Народно – жанровый тип симфонизма. Неконтрастность главных тем. Эмоциональное равновесие медленной части. Классический тип менуэта и финала.

Примерный музыкальный материал:

Симфония №103 Es dur, №104 («Лондонские»)

Фортепианное наследие Гайдна. Формирование классической сонаты. Жанровые истоки, народно-танцевальная основа. Камерность стиля сонаты Ре-мажор (1780).

Примерный музыкальный материал.

Соната D dur или e moll

Тема 5. В.А.Моцарт. Жизненный и творческий путь.

Соната Ля мажор.

Симфония №40 соль минор.

Опера «Свадьба Фигаро» (5 часов).

Творческий облик композитора. Ренессансная личность, светлый гений венской классической школы. Цельность и гармония, гуманизм мировоззрения, универсальность музыкального дарования. Переосмысление и обогащение всех жанров его времени. Возвышенное и плутовское, трагическое и комедийное в наследии Моцарта. Воплощение идей Просвещения, оптимизм, поэтический реализм творчества. Музыкальная моцартиана.

Примерный музыкальный материал.

музыкальные фрагменты: «Маленькая ночная серенада»;
«Dies irae», «Lacrymosa» из Реквиема
опера «Волшебная флейта» ария Царицы ночи,
Фортепианная фантазия ре-минор

Симфонии Моцарта – вершина симфонизма его времени. Психологизм, драматическое восприятие жанра, симфонический театр Моцарта. Камерность стиля, малый парный состав оркестра, драматический конфликт между частями, полифоническое мастерство в Симфонии №40.

Музыкальный материал:

Симфония №40 g moll.

Опера в творчестве Моцарта. Оперное наследие. Реформа жанра. Музыкальная драматургия, либретто, жанр и идея, композиция, индивидуальный язык сольных номеров, ансамблей, роль хора и оркестра в опере «Свадьба Фигаро» (1786).

Музыкальный материал:

Опера «Свадьба Фигаро»

Моцарт – пианист. Фортепианное наследие. Соната №11 (1777 – 1778) – необычность трехчастного цикла, влияние симфонической музыки, комической оперы на язык сонаты. Опора на австро-венгерский фольклор.

Музыкальный материал:

Соната А - dur

Тема 6. Л.Бетховен. Жизненный и творческий путь.

Соната №8 «Патетическая».

Симфония №5.

Увертюра «Эгмонт» (5 часов).

Творческий облик композитора. Музыкант – носитель, гений, полно воплотивший творческие принципы венской классической школы. Свобода, целеустремленность, гражданственность мировоззрения. Богатство духовно – эмоционального мира композитора. Преддверие романтизма.

Примерный музыкальный материал:

Симфония №9 (4 часть)

Симфония №3 (1 часть)

Симфоническая увертюра «Эгмонт»

Соната № 14, №23

Увертюра «Эгмонт».

Симфонизм эпохи революций XVIII века. Идеалы гуманизма, свободы, общественного долга. Создание героического симфонизма. Героическая

трагедия и трагическая героиня в симфонии №5 (1805 – 1808). Традиции венской классической школы. Введение в партитуру новых инструментов.

Музыкальный материал:

Симфония №5, до минор

Завершение классической эпохи в развитии фортепианной сонаты. Пианизм нового времени. «Патетическая соната» (1798) – одна из вершин мировой фортепианной литературы. Театральность. Приемы фортепианного письма.

Музыкальный материал:

Соната №8 «Патетическая», до минор

Тема 7. Романтизм в музыке. Композиторы – романтики. (1 час).

Границы «романтической» эпохи, ее истоки. Музыкальный романтизм: новая социальная роль музыканта, стремление к недостижимой свободе. Новые темы. Программность многих сочинений. Рождение новых жанров. Обновление и обогащение музыкального языка. Огромный интерес к национальной культуре.

Расцвет национальных композиторских школ.

Живопись, литература, театр, балет в пер. половине XIX века. Музыкальное искусство этой эпохи: расцвет национальных композиторских школ, появление новых жанров, музыкальный театр.

Примерный музыкальный материал:

Ф. Мендельсон «Песни без слов», Концерт для скрипки с оркестром ми минор (1 часть);

Р. Вагнер «Полет валькирий» из оперы «Валькирия»

Э. Григ «Пер Гюнт»: «Утро», «В пещере горного короля»

Р. Шуман «Детские сцены»: «Горелки», «Засыпающий ребенок»

Ж. Бизе опера «Кармен» Антракт к 4 действию

Дж. Верди опера «Аида» марш 2 действие.

Ф. Шуберт Серенада

Ж. Бизе.

Широта интересов крупнейшего композитора второй половины XIX века: музыка, живопись, литература, театр. Оптимизм, человечность, демократизм творчества. «Кармен» - первый образец реалистической музыкальной драмы (1874). История создания. Первоисточник и либретто. Народность сюжета, глубина чувств, яркость характеров, свежесть языка, многообразие жанров в опере «Кармен».

Примерный музыкальный материал:

Опера «Кармен»: Увертюра, Хабанера Кармен, Сегидилья, 1 д.;

д.

Сцена гадания 3 д.

Антракт к 4 д.

Тема 8. Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь.

Песни.

Произведения для фортепиано.

Симфония №8 (4 часа).

Творческий облик композитора. Первый композитор – романтик. Органичность черт музыкального классицизма и романтизма в творчестве Шуберта. Глубокое содержание произведений Шуберта, связь с музыкальной жизнью и бытом. Интонационный строй музыки. Песенность – основа фортепианного стиля. Ф. Шуберт – основатель жанра романтической фортепианной миниатюры (музыкальные моменты, экспромты, вальсы). Шубертиады в прошлом и настоящем.

Примерный музыкальный материал:

Ф. Шуберт «Аве Мария»

«Лесной царь»

«Форель»

«Серенада»

пьесы для фортепиано «Музыкальные моменты»,

«Экспромты»,

Вальс ми минор

Песенный жанр в начале XIX века. Песня как главный жанр в творчестве Шуберта. Сложность и глубина содержания песен Шуберта. Многожанровость вокальных произведений. Значение песенных циклов. Влияние песенных «повестей» Шуберта на дальнейшее развитие камерно – вокальной и фортепианной музыки.

Примерный музыкальный материал:

Вокальные циклы «Прекрасная мельничиха»: «В путь», «Моя», «Охотник», «Мельник и ручей», «Колыбельная ручья».

Вокальный цикл «Зимний путь»

баллада «Лесной царь».

Судьба симфонических произведений Шуберта. «Неоконченная симфония» (1822), как вершина симфонизма Шуберта. История создания и исполнения, форма, особая роль деревянных духовых, унисонов струнных, оркестровых педалей.

Музыкальный материал:

Симфония №8 «Неоконченная симфония» h moll.

**Тема 9. Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь.
Фортепианное творчество (4 часа).**

Творческий облик композитора. Основоположник и гений польского музыкального искусства. Композитор и пианист. Романтическое восприятие мира с богатыми творческими традициями и красочностью народной жизни в музыкальном наследии Шопена. Моцартовское совершенство формы. Новаторство в области жанров. Мировое признание национального духа, мелодического богатства, фантазии, глубины и искренности чувств, выразительных и технических возможностей музыки Шопена. Вальсы, ноктюрны.

Примерный музыкальный материал:

Экспромт – фантазия
Ноктюрны до минор и Ми-бемоль мажор
Вальсы до-диез минор и ля минор
Прелюдия Ре-бемоль мажор
Соната №2 (3 часть)

Шопен – поэт фортепиано. Изящество, психологическая глубина, техническое совершенство пианизма. Тяготение к малым формам. История, культура, быт, язык Польши в полонезах и мазурках Шопена.

Примерный музыкальный материал:

Полонез №3
Мазурки № 5, 34, 49

Шопен – автор романтической прелюдии и этюда как самостоятельных, новаторски смелых, художественно завершенных пьес. Импровизационная свобода прелюдий.

Соединение глубокого содержания и подлинной виртуозности в этюдах Шопена.

Краткая история, содержание, черты музыкального языка малых форм.

Примерный музыкальный материал:

«Мазурки» (Op. 7 №1 B dur, Op.17 №4 a moll, Op.45 №5 F dur),
«Полонез» A dur,
«Прелюдии» (№4 e moll, №6 h moll, №7 A dur, №15 Des dur, №20 c moll),
«Ноктюрны» (Op.48 №1 c moll, Op.55 №1 f moll)
«Этюды» (Op.10 №3 E dur, №12 c moll).

Тема 10. Творческий облик Шумана Р. «Карнавал».(2 часа).

Роберт Шуман (1810–1856) — немецкий композитор, музыкальный критик. Шуман — один из наиболее ярких представителей музыкального романтизма в Германии. Музыкальное творчество Шумана охватывает все жанры, за исключением балета.

Новаторство Шумана, оригинальность его музыки, свобода творческих замыслов.

Примерный музыкальный материал:

«Альбом для юношества»

«Лесные сцены»

«Детские сцены»: «Горелки», «Засыпающий ребенок»

«Карнавал» является как бы музыкальным воплощением эстетических идей Шумана.

«Карнавал» - это цикл из 20 контрастных программных фортепианных миниатюр, объединенных 4-мя нотами (Шуман назвал это 'Миниатюрные сцены на 4-х нотах). Эти ноты - Asch (название города) - A, Es, C, H. Sch - это еще и первые буквы фамилии Шумана. Эти 4 ноты существуют в 3-х комбинациях. Эти ноты растворены в начале каждой пьесы. Поэтому здесь только следы вариационности, но не вариации на тему.

Музыкальный материал:

Цикл «Карнавал»

***Тема 11. Импрессионизм в живописи, поэзии и музыке.
Творческий облик К.Дебюсси(2 часа).***

Импрессионизм – одно из направлений в искусстве Франции конца XIX века. Новые взгляды, идеи, мироощущение. Новаторы – художники и салон «Отверженных». Основные принципы импрессионизма.

Музыкальный импрессионизм: причины возникновения, музыкальный язык, ведущее положение одночастных симфонических пьес и циклов, колористические находки.

Примерный музыкальный материал:

К. Дебюсси «Бергамасская сюита»: «Лунный свет»

К.Дебюсси Прелюдии «Девушка с волосами цвета льна», «Шаги на снегу»

К. Дебюсси «Детский уголок» (по выбору преподавателя)

М. Равель Павана

М. Равель Цикл «Ночной Гаспар»: «Ундина»

Гений Франции второй половины XIX – XX века. Влияние личности и творчества композитора, пианиста, дирижера на мировую музыкальную культуру XX века. Дебюсси - новатор, создатель нового образного мира, новых средств выразительности. Оркестр и фортепиано в творчестве Дебюсси. Дебюсси и Россия.

Симфонический триптих «Ноктюрны» (1897 – 1899). Оркестр Дебюсси. Взаимосвязь с живописью импрессионизма.

Примерный музыкальный материал:

К.Дебюсси Ноктюрны: «Облака», «Празднства», «Сирены»

«Прелюдии»,

«Послеполуденный отдых Фавна»

III ГОД ОБУЧЕНИЯ.

Задачи III года обучения:

- ✓ Раскрыть национальный характер и стиль русской музыки;
- ✓ Показать как в лучших музыкальных произведениях проявлялись философские, этические, духовные переживания времени;
- ✓ Акцентировать внимание обучающихся на мелодичность, красоту всемирно почитаемой музыки России.

Тема 1. Русское народное творчество: колядки, веснянки, былины, исторические песни, лирические и колыбельные песни, плясовые и хороводные песни (1 час).

Изучая фольклор, следует вспомнить народные праздники, обычаи, обряды, показать образцы декоративно-прикладного искусства, рассказать о промыслах, которыми славится их малая родина. Обязательно использовать изображения народных костюмов.

Знакомство с фольклором можно предложить как путешествие по народному календарю. Здесь возникнет ретроспектива к теме «Времена года в музыке». Вспомнив, можно сравнить изображение времен года в народных календарных песнях и в музыке профессиональных композиторов.

Весна. Обряды и песни. Веснянки. Встреча весны. Прилет птиц. Грачевник. Весенние заклички.

Зимние народные обряды и песни. Масленица

Календарные даты, начало жатвы и ее ход, обряд завиванья бороды. Песни.

Летние праздники, обряды и песни.

Примерный музыкальный материал:

колядки, подблюдные песни, масленичные песни (на выбор преподавателя).

Н.А. Римский-Корсаков. Проводы Масленицы из оперы «Снегурочка», песни-веснянки, семицкие песни, купальские песни (по выбору педагога).

Н. Римский-Корсаков. Хор девушек «Завью венки на все святки...». Сцена завиванья венков из оперы «Майская ночь».

**Тема 2. Музыкальное искусство России в первой половине XIX века.
Архитектура, живопись, литература того времени. Творчество
Е.И. Фомин, Д.С. Бортнянский, А.А. Алябьева, А.Е.Варламова и
А.Л. Гурилева (2 часа)**

Сжатый обзор русской музыки в XVIII – начале XIX веках. Несколько имен и названий сочинений. Прослушивание с краткой характеристикой хорового концерта Д. С. Бортнянского.

Вокальная миниатюра первой половины XIX века. Русская песня, элегия, песня восточного характера, баллада. Творцы русского романса.

А. Алябьев. Жизненная драма. Идеи декабризма. Гражданственность, свободолюбие, патриотические мотивы в творчестве.

А.Варламов. Трагичность судьбы композитора – разночинца. Песенное наследие. Отражение и развитие городской песенной культуры в творчестве Варламова. Педагогический труд «Школа пения».

А. Гурилев. Камерный лирический стиль. Преданность песенному жанру. Поэзия после декабристского времени в музыке Гурилева.

Примерный музыкальный материал:

Е.И. Фомин Увертюра к мелодраме «Орфей»

Д.С. Бортнянский Духовный концерт №6 «Слава во вышних богу»

А.Алябьев «Соловей», «Иртыш»;

А. Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий», «На заре ты ее не буди»;

А.Гурилев «Домик – крошечка», «Колокольчик», «Песнь ямщика»;

Тема 3. М.И.Глинка. Жизненный и творческий путь.

Опера «Иван Сусанин».

Произведения для оркестра: «Камаринская», «Вальс – фантазия».

Романсы и песни (9 часов).

Зарождение русской музыкальной классики. Эпоха Глинки; современники композитора.

Два гения русской культуры XIX века : А.Пушкин и М. Глинка. Соединение классицизма, романтизма, реализма в музыке Глинки. М.И. Глинка- основоположник русской классической композиторской школы. Национальная самобытность его музыки. Мастерское сочетание западноевропейской формы и национального содержания.

Детские годы. Формирование музыкальных представлений под воздействием народно-песенного искусства. Обучение в Благородном пансионе. Круг общения Глинки. Первые композиторские опыты.

Пребывание в Италии. Занятия с З. Деном. Создание оперы “Иван Сусанин” и ее премьеры. Работа в Придворной певческой капелле. Н. Кукольник. Работа над оперой “Руслан и Людмила”. Высший расцвет творчества. Париж, Глинка и Берлиоз. Поездка по Испании, Испанские увертюры.

Пушкинская поэзия – живой родник вдохновения гения Глинки. Вокальная миниатюра Глинки: русская песня, элегия, баллада, характерная песня, восточный романс.

Последние годы жизни. Общение с молодыми музыкантами – продолжателями традиций Глинки.

Примерный музыкальный материал:

«Я помню чудное мгновенье»

«Сомнение»

«Жаворонок»

«Попутная песня»

«Ночной смотр»

«Не ищущий»

Обзор творческого наследия: сочинения для театра, концертные и камерные сочинения.

Опера “Иван Сусанин”. Первая классическая опера, национальная драма. История создания, либретто, первоисточник. Мастерство композитора в создании образов и характера героев. Хоры – музыкальный фрагмент оперы. Органичное включение фольклорных жанров.

Освоение композиции оперы, разбор и прослушивание предусмотренных календарно-тематическим планом фрагментов оперы.

Работа с нотным текстом хрестоматии при изучении оперы и романсов. Характеристика и прослушивание 2-3 сочинений для оркестра.

Примерный музыкальный материал:

Опера «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»):

Интродукция, Каватина и рондо Антонида, Трио «Не томи, родимый» 1 д.;

Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка 2 д.;

Песня Вани, Сцена Сусанина с поляками 3 д.;

Ария Сусанина, 4 д.;

Хор «Славься», Эпилог.

Наследие композитора в симфонической музыке. Жанровое разнообразие.

Народный характер «Камаринской» (1848) и ее значение для всей русской музыки. Симфонические краски, двойные вариации, подголосочная полифония, приемы варьирования.

Лирический симфонизм Глинки в Вальсе – фантазии (1839). Сложность формы. Глубина содержания.

Традиции Глинки в творчестве русских композиторов.

Историческая роль и традиции «Испанских увертюр» в русской музыке.

Примерный музыкальный материал:

«Камаринская», «Вальс – фантазия»,

Увертюры «Ночь в Мадриде» и «Арагонская хота» (фрагменты)

**Тема 4. А.С. Даргомыжский. Жизненный и творческий путь.
Опера «Русалка».
Романсы и песни (3 часа).**

«Учитель музыкальной правды». Позиция критического реализма в творчестве композиторов. Даргомыжский и Глинка. Даргомыжский и его время. Детские годы в дворянской семье, разностороннее образование композитора. Знакомство с Глинкой. Опера “Эсмеральда”. Пребывание за границей. Сочинение вокальных произведений, оперы “Русалка”. Краткая характеристика оперы. Успех оперы при вторичной постановке. Работа Даргомыжского в журнале “Искра”, участие в деятельности РМО. Социально-обличительная тематика в вокальных сочинениях.

Общественное признание композитора в России и Европе. Сближение с композиторами “Могучей кучки”. Опера “Каменный гость”.

Обзор творческого наследия. Оперы Даргомыжского, сочинения для оркестра в традициях Глинки. Проблема соотношения изменчивой человеческой речи и музыки. Роль мелодического речитатива в раскрытии художественного образа. Камерно-вокальные сочинения; новаторские черты творчества.

Романсы и песни.

Вокальный жанр в творчестве Даргомыжского. Наследие. Тематика и жанры вокальной музыки Даргомыжского. Отношение к литературному тексту, передача в музыке интонаций разговорной речи. Роль речитатива и кантилены в вокальных миниатюрах композитора. Обращение к бытовым музыкальным жанрам, расширение жанрового диапазона вокальной музыки (сатирический портрет, комедийная сценка, драматический монолог и др.).

“Старый капрал” — тщательный разбор произведения, выявление его особенностей при работе с нотным текстом хрестоматии. Краткая характеристика и прослушивание еще 1-3 разнохарактерных романсов.

Примерный музыкальный материал:

Опера «Русалка».

Романсы и песни.

Тема 5. Русская музыкальная культура 2-й половины XIX века (1 час).

Литература, живопись и музыка того времени.

Изменения в отношении русского общества к музыкальному искусству, его социальной роли, проблемам профессиональной музыки, музыкально образования.

Расцвет русской музыкальной классики во второй половине XIX века, ее великие представители. Яркое созвездие талантливых музыкантов: композиторов, исполнителей. Новые пути композиторской школы России.

Общественно-политическая жизнь в 60-е годы. Расцвет литературы и искусства. Роль русской музыки в мировой художественной культуре.

Изменения в музыкальной жизни столиц. Образование РМО, открытие консерваторий, Бесплатная музыкальная школа. Серов и Стасов, А. и Н. Рубинштейны, Балакирев и «Могучая кучка».

Примерный музыкальный материал:

М.А.Балакирев «Исламей»

М. А. Балакирев Увертюра на три русские народные темы (фрагмент)

М.П. Мусоргский Сюита «Картинки с выставки»: «Балет невылупившихся птенцов», «Баба – Яга»

М.П. Мусоргский Опера «Хованщина»: «Рассвет на Москва – реке»

Н. Римский – Корсаков Опера «Сказка о царе Салтане»: «Три чуда» 6 к.

П.И. Чайковский Балет «Лебединое озеро»: Неаполитанский танец

П.И. Чайковский Балет «Щелкунчик»: Китайский танец, Вариация феи

Драже 2 д.

П.И. Чайковский «Времена года»: «Осенняя песня»

А.Рубинштейн Романс «Ночь»

Тема 6. А.П.Бородин. Жизненный и творческий путь.

Романсы.

Опера «Князь Игорь».

Симфония №2 «Богатырская» (5 часов).

Творческий облик композитора. Ренессансная личность, крупная целостная натура. Многогранность творческой деятельности Бородина. Широкий круг интересов юного Бородина, увлечение естественными науками и искусством. Учеба в Медико-хирургической академии. Музыкальное развитие Бородина. Научная командировка в Германию. Оптимизм в отношениях к людям. К миру. Тяга к эпической теме в музыкальном творчестве. Сближение с балакиревским кружком. Первая симфония, ее успех у слушателей. Другие сочинения. Совмещение композиторской работы с разносторонней научно-педагогической деятельностью. Создание Второй симфонии и работа над оперой «Князь Игорь». Встречи с Листом в Веймаре. Широкое признание музыки Бородина. Продолжение традиций Глинки в вокальном творчестве. Сочинения последнего десятилетия.

Обзор творческого наследия. Жанровое разнообразие произведений Бородина.

Опера «Князь Игорь» — центральное произведение композитора. Значение, содержание, либретто, история создания и постановки. Могучие хоры, старинные жанры — плачи, скоморошья наигрыши, элементы знаменитого распева. Восточная тема в творчестве «Могучей кучки» и Бородина. Опера «Князь Игорь». Сюжет, патриотическая идея. Ознакомление с композицией оперы. Русь и Восток в музыке оперы. Развитие традиций эпического музыкального театра Глинки.

Разбор и прослушивание сцен и номеров оперы, предусмотренных календарно-тематическим планом. Обращение к клавиру и хрестоматии.

Сочинения для оркестра, камерных ансамблей, вокальная лирика. Сочетание в произведениях эпического и лирического начала.

Разбор по хрестоматии и прослушивание 2-3 романсов и ноктюрна из Второго квартета.

Примерный музыкальный материал:

романсы и песни:

«Для берегов отчизны дальней», «Песня темного леса», «Спящая княжна»

2 квартет III часть.

Опера «Князь Игорь».

Глубокий интерес Бородин к историческому русскому эпосу на примере симфонии №2 (1876). Внутреннее родство образов «Богатырской» симфонии и оперы «Князь Игорь». Очищающая и возвышенная любовь к Отечеству – основа содержания симфонии №2.

Музыкальный материал:

Симфония №2 си минор «Богатырская» 1 часть

Тема 7. М.П.Мусоргский. Жизненный и творческий путь.

Песни.

Цикл «Картинки с выставки».

Опера «Борис Годунов» (5 часов).

Творческий облик композитора.

Социальная направленность и новаторство творчества Мусоргского. Гениальный последователь и приверженец творчества Даргомыжского. Поиск правды в жизни и творчестве. Обращение к крестьянскому фольклору, глубокое знание и понимание народной музыки. Демократические жизненные и творческие позиции Мусоргского и «шестидесятников». Трагизм личной судьбы.

Детство в имении отца. Окружение юного Мусоргского. Успех в игре на фортепиано. Обучение по семейной традиции военному делу в Петербурге. Служба в полку. Знакомство с Даргомыжским и Балакиревым, сближение с демократической молодежью; новые увлечения.

Выход в отставку для серьезных занятий композицией. Театральные, вокальные и инструментальные произведения 60-х годов. Эпоха «Бориса Годунова» (1868-1874); судьба оперы. Общение с Римским-Корсаковым и Стасовым. Жизненная неустроенность, нужда, болезнь, отход от друзей. Отражение тяжелых переживаний в вокальных циклах и опере «Хованщина». Артистический успех концертной поездки с певицей Д.Леоновой. Преждевременная смерть, прервавшая работу над завершением опер «Хованщина» и «Сорочинская ярмарка».

Обзор творческого наследия. Оперы и вокальные произведения Мусоргского.

«Картинки с выставки» — лучшее инструментальное произведение композитора.

Драматургический дар Мусоргского. Музыкальный театр камерно-вокальной миниатюры Мусоргского. Новые жанры. Традиции Даргомыжского в речевой интонации. Наследие.

Примерный музыкальный материал:

Песни: «По-над Доном»

«Колыбельная Еремушке»

«Светик Савишна»

«Семинарист»

«Блоха»

«Сиротка»

«Озорник»

Опера «Борис Годунов». История создания и редакции оперы. Первоисточники, либретто, редакции, перипетии постановки. Мусоргский и Пушкин. Сквозная драматургия оперы – трагедии. Конфликт народа с царской властью. Сопоставление образа Бориса с характеристикой народных сцен. Композиция и персонажи оперы. Идейное содержание оперы, сквозное развитие действия, вокально-декламационное начало вокальных партий ряда персонажей — характерные черты новаторского подхода композитора к реализации замысла оперы. Их раскрытие по ходу разбора и прослушивания сцен и фрагментов согласно календарно-тематическому плану. Новаторский тип хоровых сцен и речитативов.

Общая характеристика, разбор ряда пьес и их прослушивание при знакомстве с циклом «Картинки с выставки». Обращение к нотному тексту.

Примерный музыкальный материал:

номера из оперы «Хованщина»

Опера «Борис Годунов»:

Вступление, Хор «На кого ты нас покидаешь», Хор «Слава»,
Сцена коронации, первый монолог Бориса, Пролог;

Монолог Пимена и песня Варлаама 11 д.;

Сцена галлюцинаций Бориса 2 д.;

Песня Юродивого, хор «Хлеба», хор «Расходилась –
разгулялась», 4 д.

Цикл «Картинки с выставки».

Тема 8. Н.А.Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь.

Симфоническая сюита «Шехеразада».

Опера «Снегурочка».

Фрагменты из опер «Садко», «Сказка о царе Салтане».

Романсы (8 часов).

Творческий облик композитора. Масштаб личности. Многогранность творческой и общественной деятельности Римского-Корсакова. Широта творческих интересов: композитор, дирижер, фольклорист, редактор, ученый, педагог, общественный деятель. Сказка, история и повседневный быт народа в операх Римского-Корсакова — ведущем жанре творчества.

Детство в Тихвине. Семья Римских-Корсаковых. Талант и тяга к музыке юного Римского-Корсакова. Учеба в Морском корпусе в Петербурге. Развитие музыкальных интересов, уроки у Канилле. Знакомство с Балакиревым, сочинение симфонии, прерванное заграничным учебным плаванием. Успех симфонии у слушателей, создание ряда других сочинений для оркестра. Увлечение народной песней. Первая опера «Псковитянка». Педагогическая работа в консерватории. Совершенствование композиторского мастерства. «Майская ночь» и «Снегурочка», «Шехеразада» и «Испанское каприччио». Беляевский кружок; выступления в роли дирижера. Завершение и редактирование сочинений Мусоргского и Бородина. Новый расцвет оперного творчества с середины 90-х годов. Римский-Корсаков и революция 1905 года. «Золотой петушок» — опера-сатира. Ученики и последователи Римского-Корсакова. Всемирное признание композитора.

Обзор творческого наследия. Продолжение традиций Глинки. Поэтический музыкальный мир. Колористичность письма. Ведущее место оперы, сочинения для оркестра, романсы. «Летопись моей музыкальной жизни».

Примерный музыкальный материал:

Опера «Сказка о царе Салтане»: «Полет шмеля» 3 д.;

«Три чуда» 6 к.

Увертюра «Испанское каприччио» 1 часть

Романс «Редает облаков летучая гряда»

Особенности симфонизма Римского – Корсакова. «Шехеразада». Мировое признание программной сюиты (1888). Одно из лучших сочинений русского автора о Востоке. Лейтмотивная система сюиты. Общие сведения о симфоническом оркестре; оркестровые группы и их инструментальный состав. Понятие о партитуре. Программный замысел сюиты. Разбор основных тем каждой части; средства создания восточного колорита. Раздельное прослушивание каждой части с выделением – узнаванием солирующих инструментов.

Примерный музыкальный материал:

Симфоническая сюита «Шехеразада».

Оперное наследие Римского – Корсакова. Многообразие оперных жанров. Поэзия сказочной музыки оперы и музыка поэтической «Весенней сказки» Островского. «Снегурочка». Рассмотрение оперы с элементами музыкально-литературной композиции. Значение, история создания и постановки, первоисточник, либретто. Чередование чтения текста А.Островского с разбором и прослушиванием музыки. Пантеизм и обрядность берендеева царства. Сказочное и реальное в опере. Природа и

люди. Широкое обращение к народно-песенным мелодиям. Основные лейттемы. Музыкальная характеристика Снегурочки.

Примерный музыкальный материал:

Опера «Снегурочка»:

Вступление, Песни и пляски птиц, Ария Снегурочки, Проводы Масленицы, Пролог;

Шествие и каватина Берендея 2 д.;

Третья песня Леля 3 д.;

Сцена таяния Снегурочки, хор «Свет и сила» 4 д.

IV ГОД ОБУЧЕНИЯ.

Задачи IV года обучения:

- ✓ Раскрыть особенности стиля русской музыки XX века.

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

Опера «Евгений Онегин».

Симфония №1 «Зимние грёзы».

Романсы.

Творческий облик композитора. Притягательность и обаяние, своеобразие и неповторимость личности русского гения второй половины XIX в. Близость мироощущения Чайковского и его великих современников — Толстого, Чехова, Достоевского, Левитана, Фета.

Преломление национальных традиций и национального стиля русской музыки и западноевропейских веяний в творчестве Чайковского, Чайковский - музыкант-психолог. Чайковский и Моцарт.

Многогранность личности и творческой деятельности Чайковского. Богатство тематики и жанров созданных им сочинений. Развитие и обогащение традиций Глинки и Даргомыжского.

Родительский дом в Воткинске. Семья Чайковского. Петербургские годы жизни. Училище правоведения и консерватория. Учителя Чайковского. Московский период жизни и творчества — педагогическая, музыкально-критическая и композиторская деятельность. Первый расцвет творчества. Отъезд из Москвы. Жизнь в Европе и в России в последующие годы. Напряженная творческая деятельность. Общение с видными музыкантами Европы. Рост популярности музыки Чайковского. Выступления в качестве дирижера. Высший расцвет творчества композитора. Дом в Клину. Музыка Чайковского в наши дни. Международный конкурс его имени.

Обзор творческого наследия Чайковского. Оперы и симфонии как ведущие жанры творчества. Другие произведения для оркестра, сочинения с участием хора. Камерные инструментальные и вокальные сочинения. Духовная музыка. Литературное наследие композитора. Наглядные схемы основных периодов жизни и творческого наследия композитора.

Примерный музыкальный материал:

Чайковский П. Балет «Лебединое озеро»:

Ганец маленьких лебедей, 2 д.,
Неаполитанский танец, 3 д.;
Балет «Щелкунчик»:
Марш соль мажор, I д..
Китайский танец, Вариация феи Драже, Вальс
цветов, 2 д.;

Концерт Ns 1 для фортепиано с оркестром: Вступление;
Фортепианный цикл «Времена года»: «Осенняя песня», «Подснежник»;
«Детский альбом»: «Марш деревянных солдатиков.», «Сладкая греза».

Место симфоний в творчестве Чайковского, их краткий обзор. Симфоническое наследие Чайковского, богатство содержания и музыкального языка. Программный симфонизм— характерный признак музыкального мышления Чайковского. Лирико-драматическое содержание Первой симфонии, ее программный замысел. Национальная основа и песенный склад тем. Разбор основного тематического материала 1-й части. Восстановление в памяти учащихся сонатного построения. Выявление выразительных особенностей 2-й и 3-й частей, их построение. Общее представление о финале. Раздельное прослушивание всех частей.

Музыкальный материал:

Симфония №1 «Зимние грезы»

Опера «Евгений Онегин».

А. С. Пушкин в творчестве Чайковского. История замысла, особенности либретто, постановка оперы «Евгений Онегин» (1877). Отклик современников на «Лирические сцены» по Пушкину. Главная идея двух гениев XIX в.: столкновение мечты и реальности. Единство европейского и национального в опере Чайковского. Композиция оперы и отдельных картин. Некоторые особенности драматургии. Сцена и ариозо. Последовательный разбор и прослушивание предусмотренных сцен и номеров, чтение стихов Пушкина. Работа с клавиром оперы. Просмотр видеокассеты спектакля во внеклассной работе. Сквозная драматургия. Многообразие оперных форм, Лейтмотивная система оперы.

Музыкальный материал:

Опера «Евгений Онегин»:

Вступление, Дуэт Татьяны и Ольги, Хор «Уж как по мосту-мосточку», Ария Ольги», Ариозо у Ленского, 1 к.;

Сцена письма Татьяны, 2 к.;

Хор «Девичьи красавицы», Монолог Онегина, 3 к.;

Сцена, ссоры Ленского и Онегина, 4 к.;

Ария Ленского, Дуэт Ленского и Онегина «Враги», 5 к.;

Ария Гремна, 6 к.,- Сцена Татьяны и Онегина, 7 к.

Значение, история создания, первоисточники увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта» (1869). Музыкальная интерпретация образов шедевра мировой литературы.

Музыкальный материал:

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».

Тема 2. Русская музыкальная культура конца XIX- начала XX века.

Литература, живопись, музыка того времени. Состав музыкальной культуры. Творческая деятельность музыкантов всех специальностей, способствующая распространению и усвоению музыкальных ценностей. Меценаты и музыкально-общественные деятели. Развитие музыкального образования.

Плодотворная разносторонняя музыкальная деятельность третьего поколения русских композиторов-классиков, сочетающая национальные традиции с поисками новых путей в искусстве. Связи музыкальной культуры с отечественным искусством и литературой, ее широкое признание за рубежом.

А. К. Лядов; представитель петербургской школы Римского-Корсакова, профессор консерватории, участник беляевского кружка. Малые формы инструментальной музыки Лядова, своеобразие выразительных средств. Прослушивание с предварительной характеристикой 2-3 сочинений.

А. К. Глазунов. Творческая и музыкально-общественная деятельность композитора. Глазунов и Римский-Корсаков. Жанровое разнообразие сочинений; преобладание инструментальных произведений крупной формы; балеты. Эпическое и лирическое в музыке Глазунова, красочность оркестровой палитры. Высокий авторитет Глазунова на родине и в Европе. Комментарии к озвученной музыке.

С. И. Танеев. Многогранность и своеобразие личности и творческой деятельности. Танеев и Чайковский. Обращение композитора к вокальным и инструментальным жанрам. Опера «Орестея». Основные особенности музыки Танеева. Полифония в сочинениях и научных интересах композитора. Вклад Танеева в музыкальную культуру Москвы. Предпочтение вокальным сочинениям для прослушивания.

Примерный музыкальный материал:

А.К.Лядов «Баба-Яга» или «Кикимора».

Тема 3. Творческий облик А.Н. Скрябина.

А. Н. Скрябин. Личность и творческая деятельность. Краткие сведения из жизни композитора. Новый век в музыке Скрябина. Эволюция музыкального языка, его обновление. Сочинения для фортепиано и оркестра. Контрастность образов, сочетание порыва и утонченной лирики в музыке композитора. Отношение современников к музыке Скрябина, ее воздействие на развитие музыкального искусства. Прослушивание с комментариями сочинений для фортепиано раннего и позднего периодов.

Примерный музыкальный материал:

Прелюдии оп. 11,

этюд *dis moll* соч.8 №12.

Тема 4. Творческий облик С.В. Рахманинова.

С. В. Рахманинов. Композитор, пианист, дирижер. Путь в музыку; школа Н.С.Зверева. Московская консерватория, Чайковский. Начало творческого пути; кризис. Дирижерская работа в опере. Рахманинов и Шаляпин. Расцвет композиторского творчества, создание произведений в разных жанрах. Богатый мелодизм как определяющая черта музыки Рахманинова. Традиция и современность в музыке Рахманинова.

Перелом в судьбе после отъезда за границу. Жизнь вне родины; творческая пауза. Размах концертной деятельности и ее всемирное признание. Сочинения последних лет, трагические отзвуки в них тоски по родине.

Многогранность творческого наследия композитора. Музыка Рахманинова в наши дни.

Возможные варианты рассмотрения и прослушивания произведений Рахманинова: 1 часть Второго концерта; часть из «Всенощного бдения»; «Вокализ» в оркестровой версии; какие-либо фортепианные сочинения в авторском исполнении. Привлечение учащихся к исполнению фортепианных сочинений композитора.

Примерный музыкальный материал:

Романсы,

фортепианные сочинения (Прелюдии или 2 фортепианный концерт).

Вокализ

Тема 5. Творческий облик И.Ф. Стравинского.

Балет «Петрушка».

Жажда обновления в мировой художественной культуре конца XIX — начала XX в. Острота столкновений мировоззрений художников. Уникальность музыкального наследия Стравинского И. Три этапа: шлистинеской эволюции.

И. Ф. Стравинский. Место Стравинского в музыкальном искусстве XX века. Новаторская сущность многогранной творческой деятельности, дань композитора различным направлениям современного музыкального искусства.

Русские истоки музыки Стравинского. Успех ранних балетов. Стравинский и Дягилев. Отъезд за границу; насыщенная жизнь в культурной среде западного мира. Общение с крупнейшими представителями культуры Европы и США. Сочинения композитора во всех возможных жанрах и формах музыки. «Регтайм» как отражение влияния джаза. Театральные, концертные и камерные произведения. Новые композиторские техники и обращение к ним Стравинского. Воздействие его личности и музыки на искусство XX века.

Увлечение музыкально-сценическими жанрами. Балет-«улица» — «Петрушка» (1911). Драматургия балета, пародийный язык — источник хореографии.

Общая характеристика балета «Петрушка», рассмотрение и прослушивание 2-3 номеров. «Регтайм» — прослушивание с комментариями.

Полифонические особенности балета. Лейтмотивы, лейттемы, лейтгармонии.

Оркестр Стравинского.

Музыкальный материм:

«Прибаутки»;

Балет «Петрушка»: Фокус, «Русская», 1 к.;

Петрушка, Балерина, 2 к.;

Танец Арапа, 3 к.;

Смерть Петрушки 4 к..

Тема 6. Отечественная музыкальная культура XX века.

Взаимовлияние национальных музыкальных явлений страны и художественного опыта мировой музыкальной культуры. Композиторские техники (фольклорное направление, авангардизм, экспрессионизм, неоклассицизм, неоромантизм и др.) как отражение противоречий человеческих отношений, естественных и вызванных людьми катастроф, свидетельство новой эпохи.

Способность русских композиторов воспринимать прогрессивные явления мировой культуры, Взаимообогащение стилей.

Потрясения эпохи и возрастание роли, влияния, масштаба мемориальных жанров.

Музыкальные монографии. Объединение пьес в циклы.

Темы духовности и бездуховности в музыкальном искусстве.

Глубокое влияние Шостаковича Д. (сонатно-симфонический цикл, жанровые истоки тем, ритмика) и Прокофьева С. (оптимизм, цельное восприятие мира, танцевально-скерцозные образы) на музыку России второй половины XX в,

Музыка России XX в. — документальное подтверждение глобальных проблем мира.

Примерный музыкальный материал:

Шнитке А. Концерт для виолончели с оркестром № 1 (1 ч.);

Денисов Э. Пять пьес для смешанного хора на стихи Фета Ал. «Осень»;

Губайдулина С. «De profundis»;

Гаврилин В. «Русская тетрадь» (произведение на выбор);

Фортепианный цикл «Картинки из старой книги»:

«Генерал идет»;

Салманов В. Хоровой концерт «Лебедушка» (фрагмент по выбору),

Тема 7. С.С.Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Симфония №7. Кантата «Александр Невский».

Балеты «Ромео и Джульетта», «Золушка».

Фортепианная музыка.

Музыкальная жизнь того времени. Прокофьев — крупнейший русский композитор первой половины XX века. Яркая личность и смелость творческих проявлений. Сочетание двух эпох в творчестве Прокофьева: дореволюционной и советской.

Своеобразие детских лет, описанных композитором в «Автобиографии». Петербургская консерватория. Учителя Прокофьева. Публичные выступления и споры вокруг личности и музыки молодого Прокофьева. Расцвет творчества в предреволюционные годы. Пребывание за рубежом; общение с западным искусством и его представителями. Интенсивность творческой и музыкально-общественной деятельности на родине. Создание выдающихся произведений разных жанров. Опера «Война и мир». Творчество Прокофьева в сложных условиях общественной жизни последних лет. Рост популярности музыки Прокофьева во всем мире.

Обзор творческого наследия, включающего произведения различных жанров и тематики в виде наглядной схемы. История, сказка и современность в сочинениях Прокофьева. Обращение к произведениям мировой литературы. Музыкально-театральные жанры в центре творческих интересов композитора.

Примерный музыкальный материал:

Кантата «Александр Невский». Невский». Балет «Ромео и Джульетта» или «Золушка». Симфония №7.

Прокофьев С. Балет «Стальной скок»: «Молоты» (10 ч.);

Балет «Золушка»: Вальс соль минор, 1 д., Amoroso, 3 д.;

Опера «Война и мир»: Вальс Наташи и Андрея, 2 к.;

Опера «Любовь к трем апельсинам»: Марш, 2 д.;

Фортепианный цикл. «Сказки старой бабушки» (пьесы по выбору).

Прокофьев – пианист; характеристика и прослушивание всех десяти пьес ор.12. Работа с нотным текстом.

Кантата «Александр Невский» (1938—1939) — одно из уникальных произведений русской кантатно-ораториальной музыки. Традиции национального эпического симфонизма.

Новаторский подход к жанру. Тема и идея, содержание и музыкальная драматургия, современный музыкальный язык. Звуковое кино и музыка Прокофьева.

Кантата «Александр Невский», ее происхождение. Общая характеристика. Тщательный разбор с нотами хрестоматии и отдельное прослушивание 2, 4, 5, 6 частей.

Примерный музыкальный материал:

Прокофьев С. Кантата «Александр Невский»,

Балеты Прокофьева. Особенности жанра. Трагедия и сказка в балете. Комедийно-скерцозные, драматически конфликтные, лирические образы балетов композитора.

Значение, история создания, первоисточник и либретто, путь к сцене балета «Ромео и Джульетта» (1936). Композиция, особенности жанра, система лейтмотивов. Легенда о Ромео и Джульетте в мировом искусстве.

Характеристика и прослушивание ряда номеров из «Ромео и Джульетты» и «Золушки» (факультативно).

Примерный музыкальный материал:

Прокофьев С. Балет «Ромео и Джульетта»:

Вступление, Ромео,

Улица просыпается, 1 д., 1 к.;

Джульетта-девочка,

Танец рыцарей,

Меркуцио,

Сцена у балкона, 1 д., 2 к.;

Патер Лоренцо, 2 д., 4 к.;

Бой Тибальда с Меркуцио, 2 д., 5 к.

Симфоническая музыка в творчестве Прокофьева. Влияние театра, кино на симфоническое письмо композитора. Оптимизм, традиции раннего венского классицизма в Симфонии № 1, «Классической» (1917)

Строение сонатно-симфонического цикла. Темы, формы, жанры. Оркестр Прокофьева. Язык XX в. в «Классической» симфонии Прокофьева.

Седьмая симфония. Тщательный разбор 1 части с нотным текстом хрестоматии. Выявление выразительных особенностей основных тем и прослеживание развития всего музыкального материала.

Примерный музыкальный материал:

Прокофьев С. Симфония № 1, «Классическая»

Тема 8. Д.Д.Шостакович. Жизненный и творческий путь. Симфония №7. Фортепианные произведения. Квинтет соль минор. «Казнь Степана Разина».

Творчество Шостаковича — правдивая художественная летопись жизни народа эпохи революций и войн, неисчислимых трагедий и великих побед. Традиции и новаторство в музыке Шостаковича, гуманистическая направленность его искусства, активная жизненная позиция.

Гений современного музыкального мира, Мыслитель и гражданин. Выдающийся педагог, общественный деятель.

Значение творческого наследия. Универсальность таланта, Творчески преломленное влияние лучших художественных традиции русской музыки, западноевропейских культур. Стиливое своеобразие,

Отражение глубоких, часто трагических, жизненных конфликтов, сложного мира человеческих чувств. Обличение зла и защита человека в сочинениях Шостаковича,

Семья Шостаковича; учеба в Петербургской консерватории. Успех Первой симфонии. Шостакович – пианист. Круг общения. Поиски своего пути. Создание произведений различных жанров. Несправедливая критика композитора. Наступление творческой зрелости. Работа в консерватории. Шостакович в годы войны. Переезд в Москву. Трудные годы для свободной творческой деятельности; верность избранному пути. Признание заслуг Шостаковича перед страной; привлечение композитора к общественной деятельности. Последние годы жизни; непрекращающаяся творческая работа. Признание музыки Шостаковича в мире.

Примерный музыкальный материал:

Квартет №3 (II, III ч.),

Симфония №11 (1 часть)

Симфоническая поэма «Казнь Степана Разина»

Струнный квартет №8 (2 часть)

Романсы на стихи Долматовского,

Музыка (романс) к кинофильму «Овод».

Симфония № 7.

Прелюдии и фуги.

Обзор творческого наследия с выделением цикла симфоний. Ведущее положение крупных инструментальных сочинений. Музыка для театра и кино, вокальные циклы, прелюдии и фуги.

Бетховенский тип симфонизма, гражданственность, глубина мышления и чувств, богатство содержания симфонического наследия Шостаковича.

Симфония № 7, «Ленинградская» (1941) - живой документ эпохи. История создания и исполнения. Программность, трактовка сонатно-симфонического цикла.

Седьмая симфония. История создания и исполнения в годы Великой Отечественной войны. Содержательный смысл и общие особенности цикла. Характеристика 1 части и ее полный разбор по нотному тексту хрестоматии с выявлением характерных черт основного тематического материала, приемов развития. Прослушивание на следующем уроке после тщательного повторения музыкального материала.

Примерный музыкальный материал:

Шостакович Симфония №7 «Ленинградская»

Поэма «Казнь Степана Разина». Обращение к истории XVII века. Выявление отличительных особенностей произведения; сочетание в нем концертности и театральности. Единство музыки и стихов Е. Евтушенко. Прослушивание с наблюдением за музыкой по клавиру.

Шостакович-пианист. Черты фортепианного стиля. Мастерство и свобода в использовании приемов письма разных музыкальных культур.

Цикл «24 прелюдии и фуги» ор. 87 (1950-1951) - вершина фортепианной полифонии в русской и мировой фортепианной литературе. «Музыкальное приношение Баху».

Примерный музыкальный материал:

ХТК «24 прелюдии и фуги» ор, 87, Прелюдия и Фуга № 5 Ре мажор.

Вокальные жанры в творчестве Шостаковича. Ощущение слова, естественная гибкость и одухотворенность живой речи в мелодии. Традиции Мусоргского в творчестве Шостаковича. Роль вокального цикла «Из еврейской народной поэзии» (1948). Глубина трагидийного начала, социальная заостренность содержания, остродраматическая концепция произведения. Народная текстовая основа. Принцип контраста в основе цикла.

Примерный музыкальный материал.

Вокальный цикл «Из еврейской народной поэзии» (5-6 песен на выбор преподавателя)

Тема 9. А.И.Хачатурян. Обзор творчества. (1 час).

Талант мирового масштаба. Певец Закавказья. Стихийная мощь дарования. Яркий импровизированный стиль, основанный на народных интонациях. Старинное и современное, фольклорное и профессиональное, национальное и общечеловеческое в музыке Хачатуряна.

Значение русского и европейского музыкального искусства в формировании стиля Хачатуряна.

Примерный музыкальный материал:

Хачатурян. А, Балет. «Гаянэ»: Танец розовых девушек № 7, Вариация Нуяз, № 10, Танец с саблями, № 35,

Лезгинка из «Танцевальной сюиты» 4 д.;

Вальс из музыки к драме Лермонтова М, «Маскарад»;

Детский альбом: «Мелодия» и 1—2 пьесы по выбору.

Балеты Хачатуряна — одна из вершин балетного искусства XX в. Исторический роман «Спартак» на балетной сцене (1953); история создания, постановки, драматургия. Созвучность темы современному миру. Монументальная композиция. Полифонический талант автора.

Примерный музыкальный материал:

Хачатурян А. Балет «Спартак»: Триумфальный марш, 1 д., 1 к., Смерть гладиатора, 2 д., 4 к., Адажио Спартака и Фригии, 3 д., 7 к., Торжество Красса, 3 д., 8 к., Реквием., 4 д., 9 к.,

Концерт для скрипки с оркестром ре минор (1940) — выдающееся произведение Хачатуряна. Эмоциональная открытость, драматизм, эпическая торжественность. Синтез восточного народно-музыкального интонирования и традиций европейской музыкальной классики.

Примерный музыкальный материал:

Хачатурян А. Концерт для скрипки и оркестра ре минор.

Тема 10. Г.В.Свиридов. Обзор творчества.

Композитор-творец нового направления в русском искусстве, «поэт в музыке». Отношение к Отечеству, тема Родины в центре художественного мира Свиридова. Тесная связь художественных интересов Свиридова Г. (поэзия, живопись, литература, иконопись) с музыкой. Понимание русского фольклора, красоты народного творчества, национальный характер музыкального языка.

Центральное место вокальных жанров в творчестве композитора,

Примерный музыкальный материал:

Свиридов Г. «Патетическая оратория» (4 ч.);

«Курские песни» для солистов, хора и оркестра. (2—3 на выбор учителя);

Симфоническая сюита «Время, вперед!» (6 ч.);

Вокальный цикл на стихи Берпса Р.: «Финалей»;

Вокальный цикл на стихи Пушкина А. «Подъезжая под Ижоры».

Значение, история создания, жанр, музыкальная драматургия «Поэмы памяти Сергея Есенина» (1956). Тема Поэта и Отечества. Драматизм лирики. Национальное своеобразие поэмы, опора на народно-песенные жанры.

Примерный музыкальный материал:

Свиридов Г. «Поэма памяти. Сергея Есенина» (2; 4; 5; 6; 9 ч.)

«Пушкинская тема» обращение к творчеству поэта — камертону русской культуры.

Значение, история создания, жанр, композиция хорового концерта «Пушкинский венок» (1978), Жанры внутри концерта. Простота и лаконизм средств выразительности. Тема «нового в вечном, вечного в новом».

Примерный музыкальный материал:

Свиридов Г. Хоровой концерт «Пушкинский венок» (1; 2; 4; 7; 10 ч.).

Неисчерпаемость пушкинской темы в русском искусстве. Поэтичность прозы А. Пушкина в «Музыкальных иллюстрациях» к повести «Метель» (1965). Преемственная связь с классическими симфоническими жанрами.

Примерный музыкальный материал:

Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина «Метель»,

Тема 11. Творческий облик Р.К. Щедрина.

Крупнейший композитор второй половины XX в. Полистилистика музыки (мотивы русского фольклора, средневековая русская музыка) бытовая музыка XIX в., опыты западноевропейской полифонии и джаз...). Новейшие композиторские техники в музыке Щедрина Р. Интерес к русской классической литературе. Широкий круг музыкальных образов, жанров.

Примерный музыкальный материал:

Щедрин Р. Концерт для поэта в сопровождении женского голоса, хора, оркестра «Поэтория» (фрагмент);

Балет «Конек-Горбунок»: Девичий хоровод; 1 д., 3 к.; Танец шутов и шутих, 3 д., 6 кр

«Юмореска» для фортепиано.

Альбом пьес для фортепиано «Подражание Альбенису»,

«Озорные частушки» для симфонического оркестра.

Музыкальный театр Щедрина Р. «Кармен-сюита» (1967) — творение французского и русского авторов, разделенных столетием. Плисецкая М. — муза балета Щедрина, История рождения и постановки сюиты. Преображении классической, оперной драматургии в современную эмоционально-экспрессивную балетную. Уникальный состав оркестра.

Примерный музыкальный материал:

Бизе Ж.—Щедрин Р. «Кармен-сюита».

Тема 12. Композиторы последней трети XX века. В.А.Гаврилин, А.Г.Шнитке, С.А.Губайдулина, С.М.Слонимский, А.П.Петров.

Связи процессов музыкального творчества с событиями общественно-политической жизни страны. Расширение международных культурных контактов. Творческая и музыкально-общественная деятельность музыкантов разных поколений и специальностей. Обогащение жанров театральной, концертной и камерной музыки новыми произведениями, новыми стилевыми чертами. Общее представление о композиторских техниках конца XX века. Достижения исполнительского искусства. Музыкальное образование и просвещение. Расширение сферы воздействия музыки развлекательного назначения.

Взаимовлияние национальных музыкальных явлений страны и художественного опыта мировой музыкальной культуры. Композиторские техники (фольклорное направление, авангардизм, экспрессионизм, неоклассицизм, неоромантизм и др.) как отражение противоречий человеческих отношений, естественных и вызванных людьми катастроф, свидетельство новой эпохи.

Способность русских композиторов воспринимать прогрессивные явления мировой культуры, Взаимообогащение стилей. Потрясения эпохи и возрастание роли, влияния, масштаба мемориальных жанров. Музыкальные монографии. Объединение пьес в циклы. Темы духовности и бездуховности в музыкальном искусстве.

Глубокое влияние Шостаковича Д. (сонатно-симфонический цикл, жанровые истоки тем. ритмика) и Прокофьева С. (оптимизм, цельное восприятие мира, танцевально-скерцозные образы) на музыку России второй половины XX в.

Музыка России XX в. — документальное подтверждение глобальных проблем мира,

Шнитке А.

Творческий портрет

Неординарная, притягательная личность. Композитор-теоретик, композитор – философ.

Прошлое и настоящее, художник и время, композитор и культура — важнейшие темы творчества Шнитке. Контрастная драматургия, трагизм образного мира. Особое внимание к инструментальной музыке.

Примерный музыкальный материал:

Сюита в старинном стиле: «Пастораль»; «Балет»;

Хоровой концерт (1 ч) «О, повелитель сущего всего»;

Concerto grosso № 1, Прелюдия (1 ч.).

Шнитке А. Концерт для виолончели с оркестром № 1 (1 ч.);

Глубинная связь ушедшего с настоящим в творчестве Шнитке А. Сохранение духа времени, возрождение жанров прошлого в «Гимнах» (1974—1979). Особенности древнерусского пения, имитация голосов старинных инструментов, истоки тем в народной инструментальной музыке, игровые черты,

Примерный музыкальный материал:

Шнитке А. Гимны: № 3 и № 4.

Денисов Э.

Творческий портрет

Крупнейший русский композитор. Влияние кумиров (Глинки, Шостаковича, Моцарта, Шуберта) на музыку Денисова,

Художественный мир контрастов. Лиризм музыкальных образов. Освоение крупных музыкальных форм. Владение новейшими композиторскими техниками. Роль и значение театра в творчестве Денисова Э.

Примерный музыкальный материал:

Денисов Э. Романтическая музыка для гобоя, арфы и струнного трио;
Реквием: «Рождение улыбки» (1 ч.);

Камерная симфония № 1 (1 ч.).

Денисов Э. Пять пьес для смешанного хора на стихи. Фета А. «Осень»;

Музыкальная жизнь страны рубежа веков. Основные явления и события. Обращение к газете «Музыкальное обозрение», журналу «Музыкальная жизнь» и др.

Многообразие жанров в наследии композитора. Идея красоты мысли, образа, неразрывность музыки и поэзии, сотворчество с исполнителями в его вокальном искусстве. Традиции русского хорового концерта вс. цикле для хора а cappella «Приход весны» на стихи Фета. А. (1984)

Музыкальный материал:

Денисов Э. Цикл для хора а cappella «Приход весны»,

Губайдулина С.

Творческий портрет

Эмоциональность самобытного композиторского дара. Интерес к вопросам человеческого бытия. Символы творчества: светлое-темное, живое-неживое, дух-бездушные.., Религиозное мироощущение. Синтез культур Востока и Запада.

Камерная музыка — основа творчества. Активное восприятие и преобразование новейших композиторских техник XX в.

Примерный музыкальный материал:

Губайдулина С. «De profundus»;

Симфония для оркестра, соло ударных и меццо-сопрано «Час души» (фрагмент).

Возрождение жанров прошлого, глубокая связь прошлого с настоящим, тема художника и времени в «Сюите в старинном стиле».

Примерный музыкальный материал:

Губайдулина С. Сюита в старинном стиле,

Слонимский С.

Творческий портрет.

Крупный представитель музыкальной России второй половины XX в. Последователь традиций Прокофьева С. Специфический творческий темперамент, Поиск новых средств выразительности, форм, технических приемов письма при бережном сохранении своего стиля. Творческое восприятие фольклора.

Вокальное мышление композитора, Дар импровизатора.

Примерный музыкальный материал:

Слонимский С. Концерт-буфф, импровизация,

Славянский концерт для органа, и струйного оркестра.

«Веселые песни»: «Тигр на улице», «До носа не достать»; Альбом для детей и юношества: «Дюймовочка», «Мультфильм с приключениями», «Лягушки».

Тищенко Б.

Творческий портрет

Эрудит, яркая индивидуальность, хранитель и продолжатель музыкальных традиций Шостаковича и Прокофьева. Увлеченность песенными традициями русского народа.

Темы добра и зла, света и тьмы, вины и возмездия.

Метроритм — важнейший элемент музыкального языка.

Примерный музыкальный материал:

Тищенко Б. Балет «Муха-цокотуха» (фрагменты);

«Суздаль. Песни и наигрыши»: «Первая песня о Суздале», «Диковинные звери»;

Концерт для арфы.

Гаврилин В.

Творческий портрет

Глубокая, целостная, бескомпромиссная личность русского композитора второй половины XX в. Разносторонность интересов и увлечений, Литературный дар. Театральность, зрелищность, конкретная образность музыки композитора. Простота и сила его музыкального языка. Новый взгляд на фольклор, Традиции Даргомыжского и Мусоргского в вокальном творчестве Гаврилина,

Примерный музыкальный материал:

Гаврилин В. Балет «Анюта» (фрагменты);

Симфония-действие «Перезвоны»: «Вечерняя музыка», «Дудочка»;

«Русская тетрадь» (1 произведение по выбору);

Фортепианный цикл «Картинки из старой книги»: «Генерал идет»;

Оркестровые пьесы: «Извозчик», «Утро».

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- Наличие учебных групп (не менее 3 человек);
- Наличие фоно- и аудиотеки;
- Осуществление тесной связи с преподавателями по специальности и хоровому классу, музыкальной литературе;
- Соблюдение межпредметных связей;
- Сотрудничество разных музыкальных учебных заведений, обмен опытом;
- Активный поиск новых форм и методов преподавания слушания музыки, самообразование педагогов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александрова В. Есть внутренняя музыка души // Музыка в школе, 1990, №3. С. 29-31.
2. Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. М., 1965.
3. Березовский Б. В классе музыкальной литературы // Музыка – детям. Вып. 3 М., 1976. С. 71-86.
4. Брянцева В. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебник для ДМШ: Второй год обучения предмету. М., 2000.
5. Булучевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь для учащихся. Л., 1977.
6. Васина – Гроссман В. Первая книжка о музыке. М., 1976.
7. Васина-Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах. М., 1999.
8. Волкова П., Казанцева Л. Уроки музыки – уроки творчества // Проблемы детского музыкального воспитания. Сб. тр. /РАМ им. Гнесиных, Вып. 131, 1994. С. 31-47.
9. Гивенталь И. Методика обучения музыкальной литературе в училище: учебное пособие. М., 1987.
10. Кадцын Л. Музыкальное искусство и творчество слушателя. М., 1990.
11. Калинина Г. Пособие по музыкальной литературе. Вып. I-III. М., 1998.
12. Калинина Г., Егорова Л. Пособие по музыкальной литературе. Вып IV. Тесты по отечественной музыке XX века. М., 1998.
13. Калинина Е. Мировая художественная культура. Тесты по культуре зарубежных стран. М., 2000.
14. Лисянская Е. Примерный тематический план по предмету музыкальной литературы для ДМШ и музыкальных отделений школ искусств. М., 1988.
15. Максимова Л. Сейчас нельзя учить детей по старинке // Сов. Музыка, 1979, № 11. С.49-51.
16. Михеева Д. Методическая записка по музыкальной литературе – на правах рукописи.
17. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. М., 1984.
18. Осовицкая З., Казаринова А. В мире музыки: учеб. пособие по музыкальной литературе для преподавателей ДМШ. М., 1999.
19. Роллан Р. О месте занимаемом музыкой во всеобщей истории / Даттель Е. Музыкальное путешествие. М., 1970. С.10-22
20. Токарская М. Совершенствование методов обучения музыкальной литературе в детской музыкальной школе // Проблемы детского музыкального воспитания. Сб. тр. /РАМ им. Гнесиных, Вып. 131, 1994. С.74-89.
21. Финкельштейн Э. Музыка от А до Я. Занимательное чтение с картинками и фантазиями. Санкт-Петербург, 1997.

22. Фрумкис Т. Новое в музыкальном материале для начального курса музыкальной литературы. М., 1978.
23. Хитц К. Петер в стране музыкальных инструментов. М., 1990.
24. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М., 1983.
25. Шевчук Л. Исторические путешествия в мир искусства // Музыка в школе, 1990, №3. С.57-58.
26. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч.2. Архитектура, изобразительное и декоративно - прикладное искусство XVII-XX вв. М., 1999.