

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово
Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств №15»

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области хореографического искусства
«Хореографическое творчество»

Предметная область
ПО.02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

программа по учебному предмету
ПО.02.УП.02.
«Музыкальная литература»

2019

Одобрено:

Методическим советом ДШИ № 15

протокол № 1

от 28.08.19г.

председатель МС

Утверждаю:

Директор ДШИ № 15

Мамзер Н. О.

2019 г.

Рекомендована:

теоретической методической секцией ДШИ № 15

протокол № 1

от 19.08.19г.

Разработчик:

Федорцова И.В., преподаватель теоретических дисциплин ДШИ №15.

Рецензенты:

Игнатьева Е.В., преподаватель высшей квалификационной категории Кемеровского областного музыкального колледжа, председатель ПЦК «Теория музыки»,

Подъяблонская О.А., преподаватель теоретических дисциплин ДШИ №15.

Структура программы учебного предмета

<i>I. Пояснительная записка.....</i>	<i>3</i>
<i>II. Учебно-тематический план.....</i>	<i>8</i>
<i>III. Содержание учебного предмета.....</i>	<i>14</i>
<i>IV. Требования к уровню подготовки учащихся.....</i>	<i>48</i>
<i>V. Формы и методы контроля, система оценок.....</i>	<i>49</i>
<i>VI. Методическое обеспечение учебного процесса.....</i>	<i>56</i>
<i>VII. Список рекомендуемой методической литературы.....</i>	<i>61</i>

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа по учебному предмету «Музыкальная литература» разработана в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области хореографического искусства.

Учебный предмет «Музыкальная литература» относится к обязательной части предпрофессиональной программы «Хореографическое творчество». Целевая направленность учебного предмета «Музыкальная литература» - формирование художественно-эстетического вкуса на лучших образцах классической и современной музыки, формирование первоначальных знаний о специфике музыкального языка, о закономерностях музыкальной формы, знакомство с произведениями отечественных и зарубежных композиторов.

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

Предмет «Музыкальная литература» теснейшим образом взаимодействует с учебными предметами «Слушание музыки и музыкальная грамота», «История хореографического искусства». Благодаря полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам обучающиеся приобретают умение различать, понимать, чувствовать и оценивать музыкальные произведения, получают знания об

основных направлениях и стилях в музыкальном искусстве, что позволяет использовать полученные знания в исполнительской деятельности.

2. Срок реализации учебного предмета

Срок освоения программы «Хореографическое творчество» для обучающихся, поступивших в общеобразовательное учреждение в первый класс в возрасте от шести с половиной до девяти лет, составляет 8 лет. Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» составляет 2 года (с 5-го по 6-й класс).

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

<i>Год обучения</i>	<i>1-й</i>	<i>2-й</i>	<i>Итого</i>
<i>Форма занятий</i>			<i>часов</i>
Аудиторная (в часах)	33	33	66
Внеаудиторная (самостоятельная, в	33	33	66

Максимальная учебная нагрузка по предмету «Музыкальная литература» составляет 132 часа. Учебная нагрузка распределяется следующим образом: аудиторная работа - 33 часа, самостоятельная (внеаудиторная) работа - 33 часа, максимальная учебная нагрузка – 66 часа.

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Учебный предмет «Музыкальная литература» может проходить в форме групповых занятий (от 11 человек) или в форме мелкогрупповых занятий (от 4 до 10 человек в группе) по одному часу в неделю в каждом из классов (с 5-го по 6-й класс). Продолжительность урока- 40 минут.

5. Цели и задачи учебного предмета «Музыкальная литература»

Цели:

1. Воспитание и развитие художественно - эстетического вкуса.
2. Развитие музыкально-творческих способностей учащегося.
3. Формирование комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать различные произведения отечественных и зарубежных композиторов.

Задачи:

- Формировать у обучающихся интерес и любовь к классической музыке и музыкальной культуре в целом;
- Познакомить обучающихся с основными историческими периодами развития музыкальной культуры, основными направлениями, стилями и жанрами;
- Познакомить обучающихся с особенностями традиций отечественной музыкальной культуры, фольклорными истоками музыки;
- Дать знания о творческом наследии выдающихся отечественных и зарубежных композиторов;
- Дать знания специфики различных музыкально-театральных и инструментальных жанров.

6. Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;

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

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

7. Методы обучения

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

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

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Дидактические средства реализации программы:

- наглядные и учебно-методические пособия;
- методические рекомендации;
- наличие литературы для обучающихся и педагогов.

Материально-техническая база ДШИ №15 соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета оснащены фортепиано, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (доской, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены наглядными пособиями.

Для работы со специализированными материалами аудитория оснащена современным мультимедийным оборудованием для просмотра видеоматериалов и прослушивания музыкальных произведений.

Помещения со звукоизоляцией и своевременно ремонтируются.

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Для обучающихся 5 класса содержание тем первого года обучения раскрывается с учетом полученных знаний, умений, навыков, приобретенных на уроках учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота»

Предлагаемые музыкальные примеры для прослушивания в классе могут быть дополнены или заменены другими по выбору преподавателя, в зависимости от сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности.

1 год обучения

№ №	Наименование разделов, тем	Общий объем времени (в часах)			Примечание
		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия	
1	Введение				
1.1	История развития музыки от Древней Греции до эпохи барокко. Эпоха барокко	6	3	3	
2	Творчество И.С.Баха. Органное произведения	2	1	1	
2.1	И.С. Бах. Клавирные произведения. Форма фуги. Сюита	2	1	1	

3	Классицизм, возникновение и обновление инструментальных жанров и форм, опера. Классический сонатно- симфонический цикл	6	3	3	
4	Творчество Й. Гайдна. Сонатная форма	2	1	1	
4.1	Й. Гайдн. Симфония №103. Сонатное Allegro	2	1	1	
5	Творчество В.А. Моцарта. Опера «Свадьба Фигаро»	2	1	1	
5.1	В.А. Моцарт. Симфония соль минор	2	1	1	
6	Творчество Л. Бетховена. «Патетическая» соната	2	1	1	
6.1	Л. Бетховен. Симфония до минор	2	1	1	
7	Романтизм как художественное направление. Новые формы и жанры	6	3	3	
8	Творчество Р. Шуберта. Песни. Вокальные циклы	2	1	1	
8.1	Р. Шуберт. Фортепианные произведения	2	1	1	
9	Творчество Ф. Шопен. Фортепианные	2	1	1	

	произведения.				
9.1	Ф. Шопен. Фортепианные произведения.	2	1	1	
10	Творчество Р. Шумана. Цикл для фортепиано «Карнавал»	3	1,5	1,5	
11	Творчество Ф. Листа. Венгерская рапсодия	3	1,5	1,5	
12	Творчество Р. Вагнера. Оперная реформа. Опера «Тристан и Изольда»	4	2	2	
13	Творчество Д. Верди. Опера «Травиата»	4	2	2	
14	Творчество Ж. Бизе. Опера «Кармен»	4	2	2	
15	Дальнейшие пути развития европейской музыки в конце XIX- начале XX века	6	3	3	
	Итого:	66	33	33	

2 год обучения

№ №	Наименование разделов, тем	Общий объем времени (в часах)			Примечание
		Максимал ьная учебная нагрузка	Самосто ятельная работа	Аудитор ные занятия	
1	Русская церковная музыка, нотация, жанры и формы. Музыкальная культура 18 века	4	2	2	
2	Культура начала 19 века. Романсы	2	1	1	
3	М.И. Глинка				
3.1	Жизненный и творческий путь	2	1	1	
3.2	Опера «Руслан и Людмила»	2	1	1	
3.3	Симфонические сочинения	2	1	1	
4	А.С. Даргомыжский				
4.1	Жизненный и творческий путь	2	1	1	
4.2	Опера «Русалка»	2	1	1	
5	Русская культура 60-х годов 19 века. Деятельность и творчество М.А. Балакирева	2	1	1	
6	А.П. Бородин				
6.1	Жизненный и творческий путь	2	1	1	

6.2	Опера «Князь Игорь»	2	1	1	
6.3	«Богатырская» симфония	2	1	1	
7	М.П. Мусоргский				
7.1	Жизненный и творческий путь	2	1	1	
7.2	Опера «Борис Годунов»	2	1	1	
7.3	Сюита для фортепиано «Картинки с выставки»	2	1	1	
8	Н.А. Римский-Корсаков				
8.1	Жизненный и творческий путь	2	1	1	
8.2	Опера «Снегурочка»	2	1	1	
8.3	Симфоническая картина «Шехеразада»	2	1	1	
9	П.И. Чайковский				
9.1	Жизненный и творческий путь	2	1	1	
9.2	Первая симфония «Зимние грезы»	2	1	1	
9.3	Опера «Евгений Онегин»	2	1	1	
10	Русская культура конца 19-начала 20 века	2	1	1	
11	С.В. Рахманинов				
11.1	Жизненный и творческий путь. Романсы	2	1	1	
11.2	Фортепианные произведения Второй концерт для фортепиано с оркестром	2	1	1	
12	А.Н. Скрябин				
12.1	Жизненный и творческий	2	1	1	

	путь. Фортепианные произведения				
12.2	Симфоническое творчество	2	1	1	
13	И.Ф. Стравинский				
13.1	Жизненный и творческий путь. «Русские сезоны»	2	1	1	
13.2	Балеты: «Жар-птица», «Петрушка»	2	1	1	
14	Отечественная музыкальная культура 20-30-х годов 20 века	2	1	1	
15	С.С. Прокофьев				
15.1	Жизненный и творческий путь	2	1	1	
15.2	Кантата «Александр Невский»	2	1	1	
15.3	Седьмая симфония	2	1	1	
15.4	Балеты: «Золушка», «Ромео и Джульетта»	2	1	1	
16	Д.Д.Шостакович				
16.1	Жизненный и творческий путь	2	1	1	
16.2	Седьмая симфония	2	1	1	
17	А.И. Хачатурян. Творческий путь. Балеты	2	1	1	
18	Г.В. Свиридов. Творческий путь	2	1	1	
19	60-годы 20 века. Творчество Р.К. Щедрина. Сюита «Кармен»	2	1	1	
	Итого:	66	33	33	

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Первый год обучения

1. Введение

1.1 История развития музыки от Древней Греции до эпохи барокко. Эпоха барокко

Курс начинается с ознакомления учеников с музыкальной культурой Древней Греции. История возникновения нотного письма, Гвидо Аретинский. Изучение сведений о музыке (инструментах, жанрах, формах и т.д.) Средневековья и Ренессанса. Значение инструментальной музыки в эпоху барокко. Возникновение оперы. Краткая характеристика творчества Вивальди.

Прослушивание произведений:

Для ознакомления рекомендуется прослушивание небольших фрагментов танцевальной и вокальной музыки мастеров эпохи Возрождения (О. ди Лассо, К. Монтеверди, М. Преториус, К. Жанекен и т.д.). Прослушивание одного из концертов из цикла «Времена года»

2. Творчество И.С.Баха. Органные произведения

Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) – немецкий композитор первой половины 18 века, художник-гуманист, воплотивший в своем творчестве богатый душевный мир человека. Достижения Баха в области исполнительского мастерства. Обращение Баха к разнообразным музыкальным жанрам своего времени. Творческая деятельность в Веймаре и Кетене (1706-1723). Создание ряда выдающихся произведений для органа и клавира. Жизнь в Лейпциге (с 1723). Педагогическая деятельность и создание произведений учебного плана:

маленьких прелюдий и фуг, инвенций и др. Вокально-инструментальные произведения, их основные жанровые черты. Судьба творческого наследия.

Сведения об устройстве органа. Назначение органной музыки. Художественное своеобразие органных произведений: тембровое богатство, широта звукового диапазона, контрастность образов. Импровизационные и полифонические произведения.

Прослушивание произведений:

Токката ре минор.

2.1 И.С. Бах. Клавирные произведения. Форма фуги. Сюита.

Сведения об отличительных чертах гомофонно-гармонического и полифонического складов. Инвенция – пример простейшего полифонического произведения. Фуга – высшая форма полифонической музыки. Инструментальные сюиты - история формирования цикла. Принцип контраста частей.

Прослушивание произведений:

Двухголосные инвенции: До-мажор, Фа-мажор. Прелюдия и фуга до минор из 1 тома ХТК, Французская сюита до-минор.

3. Классицизм, возникновение и обновление инструментальных жанров и форм, опера. Классический сонатно-симфонический цикл

Основные принципы нового стилевого направления. Сонатный цикл и симфонический цикл, их кардинальное отличие от предшествующих жанров и форм. Переосмысление драматургии формы произведения. Состав симфонического оркестра. Мангеймская школа. Венские классики.

4. Творчество Й. Гайдна. Сонатная форма

Франц Йозеф Гайдн (1732-1809) – австрийский композитор второй половины 18 века, один из создателей основных жанров инструментальной музыки классического типа: симфонии, сонаты, квартета. Работа в капелле князя

Н.Эстергази (1761-1790). Интенсивная творческая деятельность, рост мировой славы. Концертные поездки в Лондон в 90-е годы и создание симфоний для Лондонского филармонического оркестра. Понятие оратории. Создание ораторий «Сотворение мира» и «Времена года». Народные истоки музыки Гайдна. Разнообразие жанров. Ведущее положение инструментальных произведений, их концертные и камерные виды. Эволюция клавирной музыки. Строение классической сонаты. Соната Ре мажор. Характеристика сонаты в целом; построение цикла.

Прослушивание произведений:

Соната Ре мажор.

4.1 Й. Гайдн. Симфония №103. Сонатное Allegro

Четыре основные группы инструментов симфонического оркестра (повторение). Ознакомление со спецификой строения сонатно-симфонического цикла на примере симфонии Ми-бемоль мажор (1 часть - сонатная форма, 2 часть - двойные вариации, 3 часть - менуэт, финал), чередование частей по принципу контраста. Общая характеристика музыки каждой части и показ основных тем.

Прослушивание произведений:

Симфония №103 Ми – бемоль мажор.

5. Творчество В.А. Моцарта. Опера «Свадьба Фигаро»

Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791) – австрийский композитор второй половины 18 века, младший современник Гайдна. Проявление гениальной одаренности. Ранние композиторские успехи юного Моцарта. Блестящие концертные выступления в ряде стран Европы. Продолжение учебы, новые творческие опыты. Поездка в Италию. Широкое признание таланта и творческих достижений Моцарта. Поездка в Париж; надежды и разочарования. Разрыв с архиепископом и переезд в Вену. Высший расцвет творчества, создание лучших произведений во всех жанрах музыки. Тяжёлые материальные условия жизни, болезнь и безвременная смерть. Реквием – последнее произведение Моцарта.

Отношение Моцарта к оперному жанру и его место в творчестве композитора. Опера «Свадьба Фигаро» - сравнение с первоисточником Бомарше. Общее представление о сюжете, его комедийный характер. Противопоставление персонажей из разных сословий. Основные действующие лица и их музыкальная характеристика в сольных номерах. *Прослушивание произведений:*

Фрагменты из оперы «Свадьба Фигаро»

5.1 В.А. Моцарт. Симфония соль минор

Симфоническое творчество В.А.Моцарта. Лирико-драматический характер симфонии соль-минор. Общая характеристика цикла. Разбор первой части: основные темы, выявление их контраста – образного, ладового, регистрового, фактурного. Основные черты разработки. Переход к репризе. Изменение побочной и заключительной тем в репризе. Вторая часть. Образное содержание музыки, ее светлый лирический характер, выражение покоя, умиротворенности (показ основной темы, прослушивание экспозиции). Третья часть. Насыщение музыки драматическим звучанием. Выявление контраста основной темы и трио. Четвертая часть. Близость финала образам первой части, подчеркивающая единство всего цикла, внутренний контраст основной темы, сочетание драматических и лирических образов. Закрепление и обогащение представлений учащихся о симфоническом цикле и сонатной форме.

Прослушивание произведений:

Симфония № 40 соль минор

6. Творчество Л. Бетховена. «Патетическая» соната

Людвиг Ван Бетховен (1770-1827). Его творчество – одна из вершин классической музыки; его богатство и многосторонность. Выражение в музыке Бетховена передовых демократических идей эпохи. Первые творческие опыты. Выступления в роли пианиста-импровизатора. Встречи с Моцартом и Гайдном. Упорная работа над пополнением знаний и совершенствование мастерства. Интенсивная творческая деятельность – создание сонат, концертов, ансамблей и

других сочинений. Период расцвета творчества (1803-1813). «Героическая симфония» и история её создания. Произведения последних лет. Ведущее значение крупных инструментальных произведений: симфоний, сонат, концертов, увертюр, ансамблей. Фортепианные сонаты, новый стиль пианизма. Соната №8 до минор для фортепиано («Патетическая»). Отражение в музыке идеи борьбы и воли к победе. Строение цикла. Музыкальное содержание вступления, его драматическая насыщенность, внутренние контрасты. Дальнейшее развитие тематического материала вступления и его роль в построении последней части. Первая часть. Расширение сонатной формы, вызванное необычным замыслом композитора. Характеристика основных тем сонатного аллегро: образность, выразительные средства, тональный план. Принципы развития и сопоставление тем в разработке. Тематическое содержание коды в раскрытии идейного замысла и её значение.

Прослушивание произведений:

Соната №8 «Патетическая».

6.1 Л. Бетховена. Симфония до минор

Симфония №5 до минор. Героико-драматическое содержание симфонии. Принципы монотематизма в Симфонии №5 до-минор. Изменение жанра в структуре симфонического цикла - замена менуэта на скерцо. Строение цикла. Первая часть. Героический характер музыки. Единство и целеустремленность развития. Лаконичность высказывания. Главная тема – основной образ первой части; выявление ее волевого начала, значение ритма. Лирические черты побочной партии и её связь с главной. Светлое, торжественное звучание заключительной темы. Напряжённый характер разработки; драматическое завершение, развитие в коде. Вторая часть. Сопоставление двух образов: мужественно-лирического и героического. Вариационное строение части. Третья часть. Новый подход Бетховена к трактовке третьей части в симфоническом цикле. Преобразование мотива судьбы. Просветление колорита в среднем разделе;

изменения в репризе; непосредственный переход к финалу. Четвёртая часть. Торжество светлого начала как результат драматического развития всего цикла.

Прослушивание произведений:

Симфония №5 до минор.

7. Романтизм как художественное направление. Новые формы и жанры

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

Прослушивание произведений:

Ф. Мендельсон «Песни без слов» (по выбору преподавателя),

8. Творчество Р. Шуберта. Песни. Вокальные циклы

Франц Петер Шуберт (1797-1828) – австрийский композитор-романтик. Детские годы. Домашнее музицирование. Изучение произведений Гайдна, Моцарта, Бетховена. Начало творческой деятельности. Непрерывная и интенсивная творческая работа. Друзья Шуберта, «Шубертиады». Творческая зрелость. Образное содержание его сочинений, отражение в них лирической сферы человеческих чувств. Господство песенного начала в произведениях различных жанров. Ведущее значение вокальной лирики. Разнообразие инструментальных жанров в творчестве; симфонии и камерные ансамбли. Произведения для фортепиано: сонаты, экспромты, музыкальные моменты, танцевальные пьесы, произведения в четыре руки.

Возрастание значимости вокальной миниатюры в творчестве композиторов-романтиков. Песни, баллады и вокальные циклы Шуберта, новаторство в соотношении мелодии и сопровождения, внимание к поэтическому тексту, варьированные куплеты, сквозное строение.

Прослушивание произведений:

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

8.1 Р. Шуберт. Фортепианные произведения

Новые фортепианные жанры - экспромты, музыкальные моменты. Их тесная связь с бытовым музицированием. Отражение в музыке многообразного мира чувств и переживаний человека.

Прослушивание произведений:

Музыкальный момент фа минор, Экспромт Ми-бемоль мажор.

9. Творчество Ф. Шопен. Фортепианные произведения

Фредерик Шопен (1810-1949) – основоположник польской музыкальной классики. Национальный характер музыки, претворение в ней народных мелодий и ритмов. Шопен–пианист, новый концертный стиль его фортепианных произведений. Многосторонняя одаренность Шопена. Занятия в лицее, обучение в консерватории. Концертная и творческая деятельность в Варшаве. Общение с передовой польской интеллигенцией. Первый выезд за границу. Успешные выступления в Вене. Вторичный выезд за границу, прощание с друзьями. Восстание в Польше в 1830 году. Создание произведений, отражающих тревогу Шопена за судьбу Родины. Жизнь в Париже (1831). Общение с передовыми музыкантами, писателями, художниками.

Прелюдии, этюды. Прелюдия - новая разновидность фортепианной миниатюры, цикл прелюдий Ф.Шопена, особенности его строения. Выражение в прелюдиях многообразного мира чувств и настроений. Лаконизм формы. Новая трактовка прикладных, «неконцертных» жанров - этюдов.

Прослушивание произведений:

Прелюдии: ми минор, Ля мажор, до минор, Этюды: Ми мажор и до минор «Революционный».

9.1 Ф. Шопен. Фортепианные произведения

Мазурки и полонезы. Специфика творческого наследия - преобладание фортепианных произведений. Национальные «польские» жанры - мазурки и полонезы; разнообразие их типов. Претворение народных элементов в мазурках. Взаимодействие в них танцевального и песенного начала. Расширение выразительных возможностей народного танца.

Вальсы, ноктюрны. Жанр ноктюрна в фортепианной музыке, родоначальник жанра - Джон Фильд. Шопен как один из создателей романтического жанра ноктюрна. Характерные черты жанра: спокойный темп, напевность мелодии, инструментальный склад, теплота, искренность, эмоциональная сдержанность, образы природы, раскрытие глубоких чувств человека. Новая трактовка прикладных, «неконцертных» жанров - вальсов.

Прослушивание произведений:

Мазурки: До мажор, Си-бемоль мажор, ля минор, Полонез Ля мажор; Вальс до-диез минор, Ноктюрн фа минор.

10. Творчество Р. Шумана. Цикл для фортепиано «Карнавал»

Роберт Шуман (1810 – 1856) – немецкий композитор – романтик. Необычная художественная одаренность. Обучение в Лейпцигском и Гейдельбергском университетах. В 1834 году основатель и редактор в Лейпциге периодического издания «Новый музыкальный журнал». 30-е годы 19 века – время расцвета композиторского таланта Шумана. Циклы фортепианных пьес: «Карнавал», «Бабочки», «Крейслериана». Вокальные циклы композитора: «Любовь поэта», «Любовь и жизнь женщины», «Мирты». Обращения к крупным жанрам.

Цикл «Карнавал». Состоит из двенадцати пьес, у каждой свои герои – это люди, которые были дороги Р. Шуману. В «Карнавале» участвуют персонажи итальянской комедии масок (Коломбина, Панталоне, Арлекин, Пьеро), у каждого свой музыкальный портрет. Пьесы объединены общей идеей.

Прослушивание произведений:

Фортепианный цикл «Карнавал». 3-4 пьесы на выбор преподавателя.

11. Творчество Ф. Листа. Венгерская рапсодия

Ференц Лист (1811-1886) – венгерский композитор, пианист-виртуоз, педагог, дирижёр, публицист, один из крупнейших представителей музыкального романтизма. Основоположник Веймарской школы в музыке, величайший пианист XIX века. Его эпоха была расцветом концертного пианизма, Лист был в авангарде этого процесса, имея безграничные технические возможности. До сих пор его виртуозность остаётся ориентиром для современных пианистов, а произведения — вершинами фортепианной виртуозности. Как композитор Лист сделал массу открытий в области гармонии, мелодики, формы и фактуры. Создал новые инструментальные жанры (рапсодия, симфоническая поэма). Сформировал структуру одночастно-циклической формы, которая намечалась у Шумана и Шопена, но не была развита так смело.

Жанр инструментальной рапсодии является изобретением Листа, правда это название (от древнегреческого «рапсода», исполнителя эпических песен) применялось и до него, например, чешским композитором Томашеком. Лист трактует рапсодию как виртуозную концертную фантазию в духе парафразы, где вместо оперных мелодий используются *фольклорные темы*. Это темы венгерских и цыганских песен и танцев, большинство которых взято из сборника записанных Листом народных венгерских мелодий. Музыкальный язык рапсодий отличается

яркой национальной характерностью благодаря опоре на городской венгерский фольклор, т.н. стиль вербункош.

Прослушивание произведений:

Венгерская рапсодия № 2.

12. Творчество Р. Вагнера. Оперная реформа. Опера «Тристан и Изольда»

Рихард Вагнер (1813-1883) - немецкий композитор и теоретик искусства. Крупнейший реформатор оперы, Вагнер оказал значительное влияние на европейскую музыкальную культуру, особенно немецкую. Вагнер родился в семье чиновника, получил образование в лейпцигской школе Святого Фомы. В 1831 г. начал музыкальную учёбу в университете Лейпцига. Был дирижёром музыкальных театров. Работа придворным капельмейстером при королевском саксонском дворе. В тот же период композитор обратился к опере. 1841 г. – опера «Летучий голландец». 1843 г. Вагнер получил должность королевского капельмейстера Придворной оперы. тетралогии «Кольцо нибелунга», музыку её первых двух частей («Золото Рейна» и «Валькирия») и оперу «Тристан и Изольда». В 1858 г. — Вагнер посещение Венеции, Вены, Парижа и Берлина. В 1864 г. он, добившись благосклонности баварского короля Людвига II, который оплачивал его долги и поддерживал его и дальше, переехал в Мюнхен, где написал комическую оперу «Нюрнбергские мейстерзингеры» и две последние части Кольца Нибелунга: «Зигфрид» и «Гибель богов». В 1872 г. в Байройте состоялась укладка фундаментного камня для Дома фестивалей, который открылся в 1876 г. Где и состоялась премьера тетралогии Кольцо нибелунга 13-17 августа 1876 года. В 1882 г. в Байройте была поставлена опера-мистерия «Парсифаль». В том же году Вагнер уехал по состоянию здоровья в Венецию, где он умер в 1883 г. от сердечного приступа.

Прослушивание произведений:

Р. Вагнера. Фрагменты из оперы «Тристан и Изольда»

13. Творчество Д. Верди. Опера «Травиата»

Джузеппе Фортуніно Франчэско Вёрди (1813 – 1901) — великий итальянский композитор, творчество которого является одним из крупнейших достижений мирового оперного искусства и кульминацией развития итальянской оперы XIX века. Композитором созданы 26 опер и один реквием. Верди родился в Ле Ронколе, неподалёку от Буссето (Пармское герцогство). Семья жила бедно, и детство Джузеппе было тяжёлым. Музыкальной грамоте и игре на органе учился у Пьетро Байстрокки. На музыкально одарённого мальчика обратил внимание Антонио Барецци — богатый торговец и любитель музыки из соседнего города Буссето. По совету Барецци десятилетний Верди переехал для учёбы в Буссето. Так началась новая, ещё более тяжёлая полоса жизни — годы отрочества и юности. Милан. Верди начал брать частные уроки контрапункта, посещая в то же время оперные спектакли, а также просто концерты. Общение с миланским бомондом убедило его всерьёз подумать о карьере театрального композитора. Первые постановки опер Верди в миланской «Ла Скала» была одобрена критиками. Премьера «Набукко» 9 марта 1842 года в «Ла Скала» сопровождалась большим успехом и утвердила репутацию Верди как оперного композитора. «Риголетто» является, возможно, лучшей оперой из когда-либо написанных. Артистическая щедрость Верди представлена в ней в полную силу. Невыразимо прекрасные мелодии разбросаны по всей партитуре, пассажи поистине небесной красоты звучат, не повторяясь, бесчисленные арии и ансамбли следуют друг за другом на этом непрерывном празднике музыкального гения, кипят страсти, комическое и трагическое сливаются вместе. «Травиата», следующая великая опера Верди, была сочинена и поставлена через два года после «Риголетто». Либретто написано по мотивам пьесы Александра Дюма-сына «Дама с камелиями». Одна из последних великих опер Верди, «Аида», была ему заказана правительством Египта, дабы отметить открытие Суэцкого канала. Вначале Верди

отказался. Будучи в Париже, он получил повторное предложение через дю Локля. На сей раз Верди познакомился со сценарием оперы, который ему понравился, и согласился написать оперу. «Аида» была поставлена в Каире в 1871 году с огромным успехом. В последующие двенадцать лет Верди работал очень мало, медленно редактируя некоторые свои ранние вещи. Опера «Отелло», написанная по мотивам пьесы Уильяма Шекспира, была поставлена в Милане в 1887 году. Музыка этой оперы «непрерывна», она не содержит традиционного для итальянской оперы деления на арии и речитативы. Последняя опера Верди, «Фальстаф», либретто которой Арриго Бойто, либреттист и композитор, написал по пьесе Шекспира «Виндзорские проказницы». 21 января 1901 года во время пребывания в отеле «Grand Et De Milan» (Милан, Италия) у Верди случился инсульт. Верди слабел с каждым днём и шесть дней спустя рано утром 27 января 1901 года умер.

Прослушивание произведений:

Д. Верди. Фрагменты из оперы «Травиата»

14. Творчество Ж. Бизе. Опера «Кармен»

Алекса́ндр Сеза́р Леопольд Бизе́ (1838—1875) — французский композитор периода романтизма, автор оркестровых произведений, романсов, фортепианных пьес, а также опер, самой известной из которых стала «Кармен». Бизе родился в Париже в семье учителя пения. Он был зарегистрирован под именем Александр-Сезар-Леопольд Бизе, но при крещении получил имя Жорж, под которым и был известен в дальнейшем. Бизе поступил в Парижскую консерваторию за две недели до того, как ему исполнилось десять лет. Уже во время учёбы в консерватории (1848—1857), Бизе пробует себя в качестве композитора. В этот период он блестяще овладевает композиторской техникой и исполнительским мастерством. После пребывания в Риме он вернулся в Париж, где посвятил себя написанию музыки. В 1863 году он написал оперу «Искатели жемчуга». В этот же

период он написал «Пертскую красавицу», музыку к пьесе Альфонса Доде «Арлезианка» и произведение для фортепиано «Детские игры». Также он написал романтическую оперу «Джамиле», обычно рассматриваемую, как предшественницу «Кармен», и симфонию до минор. В 1874—1875 годах композитор работал над «Кармен». Премьера оперы состоялась в парижском театре «Опера-Комик» 3 марта 1875 года и закончилась провалом. Свою Вторую симфонию, «Рим», Бизе не завершил. Умер Жорж Бизе 3 июня 1875 года от сердечного приступа. Бизе очень переживал, что его опера Кармен, представленная три месяца назад, была очень плохо принята критиками и публикой. Похоронен в Париже на кладбище Пер-Лашез.

Прослушивание произведений:

Ж. Бизе. Фрагменты из оперы «Кармен»

15. Дальнейшие пути развития европейской музыки в конце XIX- начале XX века

Музыкальный импрессионизм (фр. *impressionnisme*, от фр. *impression* — впечатление) — музыкальное направление, аналогичное импрессионизму в живописи и параллельное символизму в литературе, сложившееся во Франции в последнюю четверть XIX века — начале XX века. Музыкальный импрессионизм в качестве предшественника имеет прежде всего импрессионизм во французской живописи. У них не только общие корни, но и причинно-следственные отношения. И главный импрессионист в музыке, Клод Дебюсси, и особенно, Эрик Сати, его друг и предшественник на этом пути, и принявший от Дебюсси эстафету лидерства Морис Равель, искали и находили не только аналогии, но и выразительные средства в творчестве Клода Моне, Поля Сезанна, Пюви де Шаванна и Анри де Тулуз-Лотрека. Точкой отсчёта «импрессионизма» в музыке можно считать 1886-1887 год, когда в Париже были опубликованы первые импрессионистические опусы Эрика Сати («Сильвия», «Ангелы» и «Три

сарабанды») — и как следствие, пять лет спустя, получившие резонанс в профессиональной среде первые произведения Клода Дебюсси в новом стиле (*прежде всего, «Послеполуденный отдых фавна»*).

Прослушивание произведений:

Клода Дебюсси Фортепианные миниатюры; Морис Равель пьесы для фортепиано.

Второй год обучения

1. Русская церковная музыка, нотация, жанры и формы. Музыкальная культура 18 века

Уникальная история формирования русской культуры в целом и музыкальной в частности. Особенности нотации (крюки и знамена). Профессиональная музыка - церковная. Приоритет вокального начала.

Краткий экскурс в историю государства российского XVII - начала XVIII века. Раскол. Реформы Петра Великого. Новые эстетические нормы русской культуры. Жанры канта, партесного концерта. Возрастание роли инструментальной музыки. Возникновение русской оперы.

Прослушивание произведений:

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

2. Культура начала 19 века. Романсы

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

Прослушивание произведений:

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

3. М.И. Глинка

3.1 Жизненный и творческий путь

Михаил Иванович Глинка (1804-1857) – основоположник русской классической музыки. Его творчество как новый этап в развитии музыкальной культуры России. Эпоха Глинки. События 1812 и 1825 годов. Подъём национальной культуры. Современники композитора. Детские годы в имении отца. Музыкальные впечатления детских лет. Влияние народной песни на развитие музыкальных представлений будущего композитора. Обучение в пансионате (1817-1822). Кюхельбекер – воспитатель и наставник Глинки. Знакомство с Пушкиным, общение с Жуковским, Дельвигом, Одоевским. Увлечение музыкой. Первые композиторские опыты. Поездка на Кавказ в 1823 году. Недолгая работа на государственной службе. Серьезные и разносторонние музыкальные занятия, рост композиторского мастерства. Первая поездка за границу (1830-1834), изучение быта и искусства Италии, знакомство с оперной культурой. Мысль о создании русской национальной оперы. Занятия с З.Деном в Берлине; пополнение знаний и совершенствование композиторской техники. Возвращение в Россию. Создание первой русской классической оперы «Иван Сусанин»(1836). Создание лучших произведений в разных жанрах музыки. Работа над оперой «Руслан и Людмила» и её постановка в 1842 году. Poleмика вокруг оперы и её судьба. Отъезд за границу 1844 год. Пребывание во Франции. Дружба с Берлиозом. Исполнение произведений Глинки в Париже – первое знакомство европейской публики с русской классической музыкой. Поездка по Испании. Изучение фольклора. Создание концертных увертюр на испанские темы. «Камаринская» как одна из вершин творческого наследия Глинки. Последние годы жизни композитора. Круг друзей Глинки. Общение с А. Даргомыжским, А.Серовым,

В.Стасовым, М. Балакиревым. Новые творческие замыслы. Смерть Глинки в Берлине.

3.2 Опера «Руслан и Людмила»

Опера «Руслан и Людмила». История создания оперы. Поэма А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». Русская былина, дух высокого патриотизма, величавость образов, неторопливость в развитии действия, сочетание реальной жизни со сказочным вымыслом. Общая характеристика; композиция оперы. Музыкальные характеристики героев. Марш Черномора. Восточные танцы.

Прослушивание произведений:

Фрагменты из оперы «Руслан и Людмила», увертюра

3.3 Симфонические сочинения

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

Прослушивание произведений

«Арагонская хота», «Камаринская», «Вальс-фантазия» (на выбор преподавателя).

4. А.С. Даргомыжский

4.1 Жизненный и творческий путь

Александр Сергеевич Даргомыжский (1813-1869) младший современник и последователь Глинки. Связь его творчества с передовыми реалистическими тенденциями русской культуры 40-60-х годов. Детские и юношеские годы. Знакомство с Глинкой (1834). Поездка за границу (1844-1845). Формирование реалистических художественных принципов. Сочинение вокальных произведений. Работа над оперой «Русалка» и её постановка (1856). Широкое признание оперы в демократической среде (1864). Сближение Даргомыжского с демократическим литературным кружком. Музыкальная общественно-просветительская деятельность. Социально-обличительная тематика вокальных

сочинений. Широкое признание композитора на Родине и в европейских странах. Сближение с молодыми композиторами «Могучей кучки». Работа над оперой «Каменный гость». Богатство и разнообразие камерных вокальных сочинений.

Прослушивание произведений:

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

4.2 Опера «Русалка»

Опера в творчестве композитора, особенности музыкального языка, лирико-психологическая бытовая драма. Психологизм образа Мельника, жанровые хоровые сцены, портретная характеристика Князя.

Прослушивание произведений:

Фрагменты из оперы «Русалка».

5. Русская культура 60-х годов 19 века. Деятельность и творчество М.А. Балакирева

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

Прослушивание произведений:

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

6. А.П. Бородин

6.1 Жизненный и творческий путь

Александр Порфирьевич Бородин (1833-1887). Многогранность творческой деятельности. Своеобразие музыки композитора, её эпический склад, развитие традиций Глинки. Вклад Бородина в развитие русской культуры и науки. Детские годы в Петербурге. Широкий круг интересов будущего композитора; увлечение естественными науками искусством. Учеба в медико-хирургической академии (1850-1856). Музицирование, постижение теории музыки, композиторские опыты. Научная командировка за границу (1859-1862). Продолжение музыкальных занятий. Сближение с Балакиревским кружком после возвращения в Петербург. Работа над первой симфонией и её успешное исполнение (1869). Проявление характерных черт музыки Бородина в камерной вокальной лирике. Разносторонняя научно-педагогическая работа в медико-хирургической академии и совмещение её с композиторской деятельностью. Период творческой зрелости. Создание Второй симфонии и оперы «Князь Игорь». Новая поездка в Европу; встречи с Ф.Листом в Веймаре. Рост известности Бородина-композитора на Родине и за рубежом. Произведения последнего десятилетия: романсы, квартеты, сочинения для оркестра, фортепиано.

Прослушивание произведений:

Романсы «Спящая княжна», «Для берегов Отчизны»;

Квартет №2, 3 часть «Ноктюрн» (на выбор преподавателя)

6.2 Опера «Князь Игорь»

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

Прослушивание произведений:

Фрагменты из оперы «Князь Игорь»

6.3 «Богатырская» симфония

Симфоническое наследие А.П.Бородина, формирование жанра русской симфонии в 60-х годах XIX века. «Богатырская» симфония. Программный замысел Бородина. Эпический характер музыки, её близость опере «Князь Игорь». Общая краткая характеристика цикла. Выявление в процессе разбора выразительной природы основных тем экспозиции, их развития в разработке. Ведущее значение темы главной партии в образном содержании музыки первой части. Современники о Симфонии.

Прослушивание произведений:

Симфония №2 «Богатырская».

7. М.П. Мусоргский

7.1 Жизненный и творческий путь

Модест Петрович Мусоргский (1839-1881). Отражение в творчестве общественно-демократических идей 60-70-х годов 19 века. Социально-обличительная направленность и смелое новаторство его творчества. Развитие традиций Даргомыжского. Детские годы в имении отца. Знакомство с народными сказками и песнями. Начало музыкальных занятий. Обучение в Петербурге в военной школе. Разносторонние интересы молодого Мусоргского, его дальнейшее музыкальное развитие. Служба в Преображенском полку. Знакомство с Даргомыжским, Балакиревым и его друзьями. Выход в отставку. Сближение с демократической молодежью, увлечение передовой литературой и философией. Формирование передовых убеждений. Погружение в творческую работу: оперные замыслы, обращение к крестьянской теме в вокальных сочинениях, их социальная направленность, отражение народных поверий в симфонической картине «Ночь на Лысой горе». Сближение с Римским-Корсаковым. Создание оперы «Борис Годунов» и её постановка (1868-1974). Судьба оперы. Работа над оперой на исторический сюжет «Хованщина» и комической оперой «Сорочинская ярмарка».

«Картинки с выставки» самое значительное инструментальное сочинение Мусоргского. Отражение в вокальных циклах на слова Голенищева-Кутузова тяжелых переживаний композитора. Одиночество, отход от прежних друзей, материальная нужда, неизлечимая болезнь. Моральная поддержка Стасова. Концертная поездка с певицей Д.Леоновой в качестве аккомпаниатора и автора исполняемых произведений. Безвременная смерть в 42 года.

Прослушивание произведений:

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

7.2 Опера «Борис Годунов»

История создания, редакции оперы, сложности постановки. Идею содержание оперы. Смелость и новаторство композитора в выявлении конфликта между народом и самодержавием, в обновлении средств музыкальной и сценической выразительности. Композиция оперы, сквозное развитие действия, декламационное начало вокальных партий ряда персонажей - характерные черты новаторского подхода композитора к реализации замысла оперы. Народные сцены оперы и музыкальные характеристики действующих лиц.

Прослушивание произведений:

Фрагменты из оперы М.Мусоргского «Борис Годунов»

7.3 Сюита для фортепиано «Картинки с выставки»

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

Прослушивание произведений:

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

8. Н.А. Римский-Корсаков

8.1 Жизненный и творческий путь

Многогранность творческой и общественной деятельности Николая Андреевича Римского-Корсакова (1844-1908) – композитора, педагога, музыкального писателя и редактора, дирижера и пропагандиста русской музыки. Отражение в его творчестве истории и быта народа; широкое обращение к национальному фольклору. Детские годы в Тихвине. Первое приобщение к музыке. Учёба в Московском корпусе в Петербурге (1856-1852). Увлечение музыкой, посещение оперы и концертов, занятия с Канилле. Знакомство с Балакиревым и его роль в развитии таланта и формировании художественных взглядов Римского-Корсакова. Заграничное плавание (1862-1865). Завершение и исполнение Первой симфонии; создание других произведений для оркестра. Работа над оперой «Псковитянка» на исторический сюжет. Рост известности композитора. Начало педагогической работы в консерватории (1871). Совершенствование композиторского мастерства. Увлечение народной песней и создание песенных сборников. Обращение к народно-бытовым и сказочным сюжетам в операх «Майская ночь» и «Снегурочка». Период высшей творческой зрелости; создание лучших произведений для оркестра в 80-е годы («Шехерезада», «Испанское каприччио»). Беляевский кружок. Работа над завершением и редактированием сочинений Мусоргского и Бородина («Борис Годунов», «Хованщина», «Князь Игорь»). Выступления в роли дирижера. Новый расцвет оперного творчества 90-х годов. Солидарность Римского-Корсакова с настроениями передовой части русского общества в годы революции 1905-1907 годов. Создание оперы-сатиры «Золотой петушок». Борьба Римского-Корсакова за реализм и народность русского музыкального искусства. Ученики и последователи Римского-Корсакова. Всемирное признание композитора.

Прослушивание произведений:

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

8.2 Опера «Снегурочка»

Значение оперного жанра в творчестве композитора. Сказка, история и повседневный быт народа в операх Н.А.Римского-Корсакова. Опера «Снегурочка», литературный источник сюжета. Композиция оперы. Пантеизм, сказочность, реальность, обрядовость в опере. Музыкальные характеристики реальных и сказочных героев. Лейтмотивы в опере.

Прослушивание произведений:

Фрагменты из оперы «Снегурочка»

8.3 Симфоническая картина «Шехерезада»

Симфоническое творчество Н.А.Римского-Корсакова. «Шехерезада» - программный замысел сюиты. Средства создания восточного колорита. Лейтмотивы, их развитие. Роль лейттембров. Симфоническая сюита «Шехерезада», арабские сказки «Тысяча и одна ночь» как источник содержания музыки сюиты; программность произведения. Сказочный восточный характер музыки. Картинность и красочность музыкальных образов; выразительная роль оркестровых тембров.

Прослушивание произведений:

Симфоническая сюита «Шехерезада».

9. П.И. Чайковский

9.1 Жизненный и творческий путь

Многогранность творческой личности Петра Ильича Чайковского (1840-1893); его композиторская, педагогическая, дирижерская деятельность. Тематическое и жанровое разнообразие его сочинений. Отражение в музыке различных сторон

русской жизни, духовного мира людей, борьбы человека за свое счастье. Обращение к народной музыке. Развитие традиций Глинки и Даргомыжского. Широкая популярность музыки Чайковского во всем мире. Международный конкурс его имени в Москве. Детские годы в Воткинске. Музыка в родительском доме. Впечатлительность как черта натуры Чайковского. Обучение в училище правоведения в Петербурге. Влияние А.Рубинштейна на формирование творческого облика композитора в годы обучения в консерватории (1862-1865). Московский период жизни и творчества (1866-1877). Напряженная композиторская, педагогическая и музыкально-критическая, журналистская деятельность. Создание театральных концертных и камерных сочинений; первый расцвет творчества. Круг московских друзей композитора. Повод и причины отъезда из Москвы. Образ жизни Чайковского в последующие годы. Интенсивная творческая работа во время пребывания в Европе и в летние месяцы на Родине. Обращение к новым темам и жанрам. Знакомство с видными зарубежными композиторами. Выступления в качестве дирижера – пропагандиста русской музыки. Жизнь в Подмосковье с середины 80-х годов. Сочетание повседневной творческой работы с концертными поездками по городам России и Европы; выступление в Нью-Йорке. Создание последних опер, балетов, симфоний. Трагедийная основа «Пиковой дамы» и Шестой симфонии. Дом Чайковского в Клину. Смерть в расцвете творческих сил.

Прослушивание произведений:

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», Симфония № 4, Квартет № 1, 2 часть, Концерт для фортепиано с оркестром № 1 (на выбор преподавателя).

9.2 Первая симфония «Зимние грезы»

Первая симфония «Зимние грезы», ее программный замысел, лирико-драматическое содержание, отражение в музыке образов русской природы. Строение цикла, особенности сонатной формы 1 части. Использование народной песни как темы в финале симфонии.

Прослушивание произведений:

Симфония №1 «Зимние грезы»

9.3 Опера «Евгений Онегин»

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

Прослушивание произведений:

Фрагменты из оперы «Евгений Онегин».

10. Русская культура конца 19- начала 20 века

«Серебряный век» русской культуры. Меценаты и музыкально-общественные деятели. Развитие музыкального образования. Связи с отечественным искусством и литературой. «Мир искусства». Выдающиеся исполнители этого периода. Творчество С.И. Танеева. Многогранность и своеобразие личности. Вклад С.И. Танеева в музыкальную жизнь Москвы. Творческое и научное наследие. Творчество А.К. Лядова. Специфика стиля - преобладание малых форм в фортепианной и симфонической музыке. Преобладание сказочной тематики в программных произведениях.

Прослушивание произведений:

С.И. Танеев. Фрагменты из кантаты «Иоанн Дамаскин», романсы, хоры.

А.К. Лядова. Симфонические произведения «Волшебное озеро», «Кикимора», фортепианные пьесы «Музыкальная табакерка», «Про старину»

(по выбору преподавателя).

11. С.В. Рахманинов

11.1 Жизненный и творческий путь. Романсы

Сергей Васильевич Рахманинов (1873-1943) гордость отечественной культуры. Широчайшая известность его музыки, горячая любовь к ней во всем мире сравнима с популярностью музыки Чайковского. Многогранность деятельности: композитор, пианист, дирижер. Детские годы в имении Онег неподалеку от Новгорода, Петербургская консерватория, первые попытки сочинения музыки. «Школа» Н.Зверева в становлении профессионализма Рахманинова. Московская консерватория. Начало творческого пути, первое общественное признание. Творческий кризис. Дирижерская деятельность в опере, дружба с Шаляпиным. Расцвет композиторского творчества. Создание произведений в разных жанрах. Ивановка малая Родина Рахманинова. Перелом в судьбе после революции 1917 года и отъезд за границу. Жизнь вне Родины, творческое молчание, концертное выступление, создание последних сочинений, проявление в них трагического начала. Тоска по Родине, переживание за её судьбу в годы второй мировой войны. Смерть на чужбине. Всемирная слава Рахманинова – композитора и пианиста. Присвоение имени Рахманинова камерному залу Московской консерватории, международному конкурсу пианистов, Тамбовскому музыкальному училищу. Богатство и многообразие творческого наследия композитора. Создание опер, кантат, хоров и романсов. Сочинение для одного и двух фортепиано, симфонические произведения. Концерты для фортепиано с оркестром – одна из вершин музыки Рахманинова. Судьба духовных сочинений.

Романсы Рахманинова опираются на глубоко демократические традиции этого жанра в русской музыке. Широкий мир образов: глубокая скорбь романсов-размышлений, страстный обличительный пафос бунтарских романсов, устремленность к весеннему обновлению жизни, обостренное до боли чувство

красоты русской природы. Разнообразен круг авторов текстов. Влияние фортепианных произведений на вокальную музыку.

Прослушивание произведений:

Романсы «Не пой, красавица», «Вешние воды», «Вокализ».

11.2 Фортепианные произведения. Второй концерт для фортепиано с оркестром

Фортепианное творчество. Важнейшая область музыки Рахманинова. Разнообразие жанров: концерты, сонаты, прелюдии, этюды-картины, музыкальные моменты, пьесы в 4 руки, транскрипции своих сочинений и произведений других композиторов. Влияние музыки Листа на формирование фортепианного стиля Рахманинова. Характерные черты фортепианного стиля Рахманинова: полнозвучие, виртуозность, сложные технические средства, отражение в фортепианном творчестве традиций русской музыки.

Рахманинов написал 4 концерта и «Рапсодию на тему Паганини» для фортепиано с оркестром. В жанре концерта с наибольшей полнотой воплощены главные идеи творчества композитора. Концерты становились важными вехами его творческого пути. Второй фортепианный концерт до минор был завершён в 1901 году и стал преодолением душевного и творческого кризиса. Образ Родины, порождающий тревогу за её судьбу, и восторг от ощущения её силы и красоты, раскрылся в этом произведении во всем величии.

Прослушивание произведений:

Концерт № 2 для фортепиано с оркестром, Прелюдии до-диез минор, Ре мажор, Музыкальный момент ми минор.

12. А.Н. Скрябин

12.1 Жизненный и творческий путь. Фортепианные произведения

Своеобразие творческого и духовного облика Скрябина, выделяющее его в ряду других композиторов рубежа веков. Смелый новатор, открывший новые пути в музыке 20 века, яркий пианист, учителя Скрябина в Московской консерватории,

поддержка молодого композитора Беляевым. Концертная деятельность в России и за рубежом. Обращение Скрябина исключительно к инструментальной музыке для фортепиано и оркестра. Малые формы фортепианной музыки: прелюдии, этюды, вальсы, мазурки, ноктюрны, фантазии, поэмы, сонаты. Своеобразие программности инструментальных сочинений Скрябина. Эволюция музыкального языка - гармонии, ритма, метра, мелодии. Контрастность образов, яркая эмоциональность, динамическая устремленность, сочетание восторженного порыва и хрупкой утонченной лирики характерные черты музыки Скрябина. Споры современников вокруг имени Скрябина. Мемориальный музей в Москве, в доме, где жил композитор. Фортепианные сочинения. Основные жанры фортепианной музыки. Влияние творчества Шопена на молодого Скрябина.

Прослушивание произведений:

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

12.2 Симфоническое творчество

Грандиозность симфонических замыслов, их эволюция от ранней небольшой поэты «Мечты» к трем масштабным симфониям и двум поэмам с увеличенным составом исполнителей («Поэма экстаза», «Прометей»). Жанр поэмы. Новая трактовка симфонического оркестра, расширение состава, особенности тематизма, тембры-символы.

Прослушивание произведений:

«Поэма экстаза», Две поэмы ор.32 (по выбору преподавателя).

13. И.Ф. Стравинский

13.1 Жизненный и творческий путь. «Русские сезоны»

Игорь Федорович Стравинский (1882-1971) крупнейший композитор 20 века. Его творчество живая история музыки столетия с её многообразием художественных исканий, стилистических переломов. Детские годы в Петербурге. Детские впечатления и увлечения. Музыкальные вечера в доме

Стравинских. Русские истоки творчества Стравинского. Университет (1900-1905). Занятия с Римским-Корсаковым. Первые сочинения. Успех ранних балетов «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная». Отъезд за границу (1910). Широкие связи композитора с крупнейшими представлениями мировой художественной элиты. Премьеры балетов Стравинского. «Русский» период его творчества в 1920 году. Стравинский поселяется во Франции. Творчество парижского периода. Направление неоклассицизм, характерно обращение к жанрам и стилю эпохи Возрождения (15-16 в.), барокко (17-н.18в.), раннего классицизма и соединение их с современным музыкальным языком. Обращение к церковным жанрам. Личность С.П. Дягилева, роль его антрепризы в развитии и популяризации российской культуры. Знакомство с дирижёром Робертом Крафтом. Посещение Москвы и Ленинграда в 1962 году. Смерть в Нью-Йорке в 1971 году.

13.2 Балеты: «Жар-птица», «Петрушка»

Новые стилевые веяния и композиторские техники. Новации в драматургии, хореографии и музыке балета. Балет «Петрушка» – наиболее близкое и понятное подростковой аудитории сочинение Стравинского, позволяющее показать своеобразие и художественные достоинства композитора. Национальные истоки сюжета, интонационные связи с русской песенностью, «броска» красочность оркестра. Замысел балета. Александр Бенуа – автор сценария костюмов и декораций. Премьера балета. Вацлав Нежинский – первый исполнитель роли Петрушки. Построение балета и содержание.

Прослушивание произведений:

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

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

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

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

15. Сергей Сергеевич Прокофьев

15.1 Жизненный и творческий путь

Сергей Сергеевич Прокофьев (1891-1953) выдающийся композитор первой половины 20 века, крупнейший представитель старшего поколения русских советских композиторов. Самобытность и яркость его композиторского стиля, новаторский характер творчества. Детские годы в Солнцевке. Разносторонние интересы и пытливість юного Прокофьева. Музыкальная одаренность, занятия музыкой. Глиэр – первый профессиональный учитель Прокофьева. Обучение в Петербургской консерватории (1904-1914). Освоение традиций классической музыки и поиски стиля. Отношение современников к музыке Прокофьева. Дореволюционный период творчества, создание сочинений в различных жанрах. Годы пребывания за рубежом (1918-1932). Рост мировой славы Прокофьева композитора и пианиста. Общение с выдающимися представителями искусства. Возвращение на Родину. Интенсивность творческой деятельности. Создание ярких произведений, характеризующих расцвет искусства композитора в различных жанрах. Обогащение и развитие композитором классических традиций (оперы, балеты, кантаты, симфонии, сонаты). Отражение в музыке разнообразных явлений современной общественной жизни. Сложные условия жизни в последние годы сталинского режима. Воздействие необоснованной критики на творчество Прокофьева. Значение его творчества для дальнейшего развития музыкального искусства. Огромный рост популярности его произведений во всем мире.

Прослушивание произведений:

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

15.2 Кантата «Александр Невский»

Уникальное сотрудничество С.С.Прокофьева и С.М.Эйзенштейна. «Александр Невский» - киномузыка, переросшая в самостоятельное оркестровое произведение. Основные признаки жанра; происхождение кантаты, ее композиция и состав исполнителей. Историко-патриотическая тема произведения и героико-эпический характер музыки. Противопоставление образов русского народа и тевтонских рыцарей. Композиционные и художественные особенности отдельных частей.

Прослушивание произведений:

Кантата «Александр Невский».

15.3 Седьмая симфония

Симфоническое творчество С.С.Прокофьева. Седьмая симфония - последнее завершенное произведение композитора. Особенности строения цикла. Первая часть. Светлый лирический характер музыки, проявление в ней национальных черт. Песенный полифонический склад главной темы, её развитие. Мелодическое своеобразие побочной темы, выразительная роль в ней регистра, фактуры. Черты сказочности в заключительной теме. Свообразие коды. Вторая часть. Жанр вальса, стремительность движения, разноплановость тем. Третья часть. Шедевр лирики. Раскрывает мир благородных чувств, высоких раздумий. Четвертая часть, финал, полна молодости и энергии.

Прослушивание произведений:

С.С. Прокофьева Симфония №7.

15.4 Балеты: «Золушка», «Ромео и Джульетта»

Балеты С.С. Прокофьева - продолжение реформ П.И.Чайковского, И.Ф.Стравинского. Выбор сюжетов. Лейтмотивы, их роль в симфонизации балетной музыки. Постановки, выдающиеся танцовщики – исполнители партий. Балет «Ромео и Джульетта». Воплощение образов трагедии Шекспира.

Традиции и новаторство балетного театра Прокофьева. Драматургическое единство спектакля. Образы добра и зла. Воспевание красоты и нравственного величия любви. Яркость музыкальных характеристик. Постановка балета на сценах музыкальных театров мира. Г.Уланова выдающаяся исполнительница партии Джульетты в хореографической версии балетмейстера Л.Лавровского (Ленинград, 1940). Балет «Золушка». Сказочная тема в творчестве Прокофьева. Развитие традиций русского классического балета. Народные истоки сюжета. Утверждение добра, красоты и благородства человеческих чувств, их противопоставление миру злобы, зависти, эгоизма. Музыкальные портреты – характеристики основных персонажей; своеобразие выразительных средств в каждом из них.

Прослушивание произведений:

Фрагменты из балетов «Ромео и Джульетта», «Золушка».

16. Д.Д.Шостакович

16.1 Жизненный и творческий путь

Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906-1975) крупнейший представитель отечественного искусства эпохи революций и войн, массового героизма и неисчислимых трагедий, великих побед и человеческих страданий. Его творчество правдивая художественная летопись жизни народа, судеб миллионов людей, какими их видел и «слышал» чуткий художник с чистой совестью и огромным талантом. Шостакович –продолжатель лучших традиций музыкального искусства прошлого и смелый новатор. Отражение в его музыке острейших социальных конфликтов, осуждение зла, насилия, сострадание человеческой беде, утверждение ценности жизни. Трагедия, сатира и лирика Шостаковича; гуманистическая направленность его искусства. Активная жизненная позиция композитора, многогранность его творческой и общественной деятельности. Детские годы в Петербурге. Семья Шостаковича. Впечатления от революционных

событий 1917 года. Учеба в консерватории (1919-1925). Успех Первой симфонии. Участие в Международном конкурсе пианистов им. Шопена в Варшаве (1927). Шостакович пианист. Общение с Маяковским и Мейерхольдом. Поиски своего пути в музыке в сложное время противоречивых тенденций, борьбы идей и взглядов в искусстве. Создание произведений для театра, симфоний, концертов, пьес для фортепиано. Несправедливая критика произведений Шостаковича, инспирированная партийными органами. Вступление в пору творческой зрелости: опера «Катерина Измайлова» («Леди Макбет Мценского уезда»), 4,5,6 симфонии, фортепианный квинтет. Работа в консерватории. Шостакович в годы Великой Отечественной войны; «военные» симфонии, фортепианное трио. Переезд в Москву. Осуждение партийной критикой крупнейших деятелей советской культуры в конце 40-х годов. Попытки подчинить духовную жизнь общества официальной идеологии. Создание невыносимых условий для свободной творческой деятельности, ограничения в публичном исполнении музыки Шостаковича и других композиторов. Непоколебимость композитора в избранном пути; напряженная творческая работа в различных жанрах, создание выдающихся произведений: симфоний, концертов, квартетов, вокальных циклов, киномузыки. Двойственное положение композитора в условиях существующего режима, его верность гуманистическим идеалам, свободному творчеству. Последние годы жизни великого композитора. Прогрессирующая болезнь, непрекращающаяся творческая работа, свидетельствующая о силе духа музыканта, неисчерпаемости его творческого потенциала.

Прослушивание произведений:

Фортепианный квинтет соль минор

16.2 Седьмая симфония

Шостакович как величайший симфонист, продолжатель традиций Бетховена, Брамса, Чайковского, Малера. Общая характеристика пятнадцати симфоний: программные, с включением вокального начала, с нетрадиционным количеством частей, посвященным памятным датам и событиям. Симфония №7. Работа над

симфонией в дни обороны города Ленинграда и её завершение в г.Куйбышев (Самара). Премьера 5 марта 1942 г. Посвящение симфонии «Городу Ленинграду». Успех на Родине и в странах гитлеровской коалиции. Исполнение симфонии в осажденном Ленинграде 9 августа 1942 года. Огромное политическое значение произведения в годы войны. Программный замысел первой части. Противопоставление образов мира и войны, народа и захватчиков. Необычность сонатного построения. Характеристика главных тем симфонии.

Прослушивание произведений:

Симфония №7 До мажор.

17. А.И. Хачатурян. Творческий путь. Балеты

Творчество А.И. Хачатуряна важная часть, как русской, так и армянской музыкальной культуры. Музыку композитора, яркую и темпераментную, можно сравнить с живописными полотнами его соотечественника М.Сарьяна. Основные темы произведений основаны на интонациях армянского фольклора. Яркий национальный колорит балетной музыки «Гаянэ». Вершина творчества Хачатуряна балет «Спартак». Сюжет балета. Характеристики основных образов. Сочетание драматургии и мужественности с романтической лирикой. Произведения для драматического театра. Музыка к драме Лермонтова «Маскарад». Хачатурян общественный деятель, дирижер, педагог.

Прослушивание произведений:

Концерт для скрипки с оркестром, фрагменты из балетов «Гаянэ» и «Спартак» (по выбору преподавателя).

18. Г.В. Свиридов. Творческий путь

Свиридов выдающийся композитор 20 века. Творческий почерк Свиридова влияние традиций русского хорового пения с одной стороны, а с другой европейского неофольклоризма. Основная область интересов Свиридова хоровая музыка. Поэма «Памяти Сергея Есенина». Своеобразие прочтения поэзии Есенина. «Патетическая оратория» на стихи Маяковского. Отражение «звучания»

революционной эпохи в музыке Свиридова. Кантата «Снег идет» на стихи Пастернака. Стиль сочинений, основанных на гибкой хоровой декламации. Музыка выражает авторское понимание стихов. Эпическая мощь произведений, рисующих духовный облик русского народа.

Особое место в творчестве произведения, связанные с именем А.С. Пушкина: хоровой концерт «Пушкинский венок», оркестровый цикл «Метель». Произведения воссоздают атмосферу пушкинской эпохи, темы и мелодии близки к камерной музыке того времени.

Прослушивание произведений:

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

19. 60-годы 20 века. Творчество Р.К. Щедрина. Сюита «Кармен»

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

Р.К. Щедрин (1933-2000) выдающийся композитор 20 века. Яркость и оригинальность дарования, интерес к русскому народному творчеству. Новаторский подход к трактовке вокально-хорового жанра («Поэтория» на стихи А. Вознесенского). Ярко выраженный национальный характер в концертах для оркестра «Озорные частушки» (разработка частушечного материала), «Звоны» (колокольные звучания). Мастерство инструментовки, тонкое чувство формы в балете «Кармен-сюита» – свободная транскрипция музыкального материала оперы Бизе «Кармен». Музыка для театра. Балеты «Анна Каренина», «Чайка». Глубокий психологизм, драматическая ценность, новая трактовка средств

музыкальных пластов: остросатирические приемы при изображении помещиков и чиновников, поэтическое и возвышенное отображение образа народа. Отказ от использования в оркестре скрипок, замена их камерным хором. Эпическая значимость музыки Щедрина. Мотивы борьбы, жизнеутверждения. Щедрин – пианист, исполнитель собственных сочинений, автор многочисленных статей о музыке, общественный деятель.

Прослушивание произведений:

Концерт для оркестра «Озорные частушки».

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

Результатами обучения также являются:

- первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов;
- знание музыкальных произведений зарубежных и отечественных композиторов различных исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до современности;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве композиторов;
- навыки самостоятельной творческой работы в области музыкального и изобразительного искусства.

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый.

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем на уроках. Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины и учитывает темпы продвижения ученика, инициативность на уроках, качество выполнения заданий.

На основе текущего контроля ставится **оценка** по полугодиям. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

В качестве контроля успеваемости используются устные и письменные **формы** опросы, викторины, тестирования и практические занятия. По окончании полугодий учебного года выставляется **зачет**.

Завершает учебный предмет **зачет**.

График промежуточной и итоговой аттестации

Класс	Вид, форма и время проведения аттестации		
	Промежуточная	Полугодие	Итоговая
5	контрольный урок	9, 10	
6	контрольный урок	11	зачет

Примеры вопросов к контрольному уроку:

1. Что такое барокко? Назовите представителей этого направления в музыке.
2. Назовите годы жизни И.С. Баха.

3. Расскажите о детстве и годах обучения И.С. Баха.
4. Напишите мини-сочинение «Бах в моей жизни». Расскажите о вашем отношении к этому композитору.
5. Что такое классицизм, венские классики? Назовите трех представителей венской классической школы.
6. Что такое симфония?
7. Что такое соната?
8. Назовите годы жизни Й. Гайдна.
9. Расскажите о годах обучения Гайдна, службе в капелле князя Эстерхази.
10. Назовите годы жизни В.А. Моцарта.
11. В каких жанрах писал Моцарт? Что такое опера?
12. Расскажите о детстве Моцарта, о первом концертном путешествии.
13. Назовите годы жизни Л. ван Бетховена.
14. Вспомните наиболее известные и значимые произведения Бетховена.
15. Когда произошла встреча Бетховена с Моцартом, с Гайдном?
16. Расскажите о детстве Бетховена, о первых сочинениях композитора.

Примеры вопросов к контрольному уроку

1. Что такое романтизм? Назовите основные задачи романтизма.
2. Назовите годы жизни Ф. Шуберта.
3. Что такое «шубертиады»? Кто принимал в них участие?
4. В каких жанрах писал Шуберт? Назовите наиболее известные произведения.

5. Назовите годы жизни Ф. Шопена.
6. Расскажите о детстве и годах учения Шопена. Первые произведения.
7. Расскажите о том, как Шопен покидал свою родину.
8. Напишите мини-сочинение «Шопен – прекрасный пианист».
9. Расскажите о жизни и творчестве Р. Шумана. Назовите известные вам произведения.
10. Расскажите о фортепианном творчестве Ф. Листа.
11. Расскажите об опере Р. Вагнера «Тристан и Изольда».
12. Расскажите об опере Д. Верди «Травиата».
13. Расскажите об опере Ж. Бизе «Кармен».
14. Что такое импрессионизм?

Примеры вопросов к контрольному уроку

1. Расскажите об истоках русской музыки. Где и когда зародилась профессиональная музыка в России?
2. Назовите главные культурные события XVIII века и русских писателей, художников, композиторов этого времени.
3. Назовите композиторов, литераторов, живописцев, архитекторов и скульпторов в первой половине XIX века.
4. Назовите наиболее популярные музыкальные жанры этой эпохи.
5. Назовите годы жизни М.И. Глинки. Каково значение творчества М.И. Глинки в истории русской музыки?
6. Назовите основные произведения М.И. Глинки.

7. Расскажите об опере «Руслан и Людмила».
8. Назовите годы жизни А.С. Даргомыжского. Расскажите об общении Глинки и Даргомыжского.
9. Назовите произведения А.С. Даргомыжского.
10. Что в целом отличало русскую музыку второй половины XIX века?
11. Назовите композиторов, входивших в «Могучую кучку». Каковы были их идейно-эстетические взгляды.
12. Назовите годы жизни А.П. Бородина. Кем был Бородин по образованию?
13. Расскажите об опере «Князь Игорь».
14. Назовите годы жизни М.П. Мусоргского. Расскажите об образовании М.П. Мусоргского.
15. Расскажите о сценической судьбе оперы «Борис Годунов»
16. Назовите годы жизни Н.А. Римского-Корсакова. Охарактеризуйте различные стороны в творчестве композитора.
17. Какой музыкальный жанр был основным в творчестве композитора?
18. Назовите годы жизни П.И. Чайковского. Какие темы были центральными в творчестве Чайковского?
19. Расскажите о переписке Чайковского с Н.Ф. фон Мекк.
20. Назовите любимое произведение Чайковского.

2. Критерии оценки промежуточной аттестации и итоговой (зачет)

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:

- оценка «5» выставляется, если ученик:

- ✓ изложил материал грамотным языком, точно используя терминологию;
- ✓ показал умение применять знания при выполнении практического задания;
- ✓ отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.

- оценка «4 » выставляется, если:

- ✓ ответ удовлетворяет основным требованиям на оценку «*отлично*», но при этом имеет неточности в ответе;
- ✓ если ответ уточнён или откорректирован учителем;

- оценка «3» выставляется, если:

- ✓ не раскрыто содержание материала, но показаны общие знания вопроса, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;
- ✓ допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии;

- оценка «2» выставляется, если:

- ✓ не раскрыто основное содержание учебного материала;
- ✓ обнаружено незнание или непонимание учеником важной части учебного материала,
- ✓ отсутствие ответа при наводящих вопросах учителя.

- «*зачёт*» (без оценки) – отражает достаточный уровень подготовки и демонстрации достижений учащегося на данном этапе обучения.

Тесты, письменные задания, музыкальные викторины, состоящие из 10 вопросов, оцениваются:

«*отлично*» – без ошибок;

«*хорошо*» – 2-3 ошибки;

«*удовлетворительно*» – 4-5 ошибок;

«*неудовлетворительно*» – 6 более ошибок.

Требования к зачету

Учащиеся должны продемонстрировать следующие знания и умения:

1. Знание особенностей музыкальных стилей: барокко, классицизм, романтизм.
2. Знание основных средств музыкальной выразительности.
3. Знание основных музыкальных форм.
4. Знание основных музыкальных жанров.
5. Знание отечественных и зарубежных музыкальных произведений.
6. Знание профессиональной терминологии.
7. Умение анализировать музыкальное произведения.
8. Умение владеть выразительной и грамотной речью.
9. Умение самостоятельно работать с учебной литературой.
10. Умение выражать свои впечатления от прослушанной музыки.
11. Знание основных тенденций в современном музыкальном искусстве.

Примеры вопросов для зачета

1. Назовите известных вам музыкально-общественных деятелей и меценатов. Оцените их вклад в развитие музыкальной культуры рубежа XIX-XX веков.
2. Назовите имена крупнейших отечественных композиторов конца XIX – начала XX века.
3. Назовите годы жизни А.Н. Скрябина. К каким жанрам музыки Скрябин обращался в своем творчестве?
4. Назовите годы жизни С.В. Рахманинова. Расскажите об обучении Рахманинова в консерватории.
5. Назовите известные вам произведения Рахманинова.

6. Назовите годы жизни И.Ф. Стравинского. Расскажите об обучении Стравинского у Римского-Корсакова
7. Что такое неоклассицизм?
8. Что такое додекафония?
9. Назовите известные вам произведения Стравинского.
10. Назовите основные этапы развития музыкальной культуры в 20-50-е годы XX века.
11. Назовите годы жизни С.С. Прокофьева. Какие события в жизни Прокофьева кажутся вам наиболее интересными и важными?
12. Расскажите о годах обучения Прокофьева.
13. Назовите известные вам произведения Прокофьева.
14. Назовите годы жизни Д.Д. Шостаковича. Какие темы, жанры были характерны для Шостаковича?
15. Расскажите о годах обучения Шостаковича в консерватории.
16. Расскажите об известном вам произведении Шостаковича.
17. Назовите годы жизни А.И. Хачатуряна. Чем увлекался в детстве Хачатурян?
18. Перечислите наиболее известные произведения Хачатуряна.
19. Назовите годы жизни Г.В. Свиридова. Какова главная тема творчества Свиридова?
20. В каких произведениях Свиридов обращается к творчеству А.С. Пушкина?
21. Что такое авангардизм? Перечислите основных представителей русского музыкального авангарда.

22. Назовите годы жизни Р.К. Щедрина. Расскажите о сюите «Кармен».

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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

Работа на уроках предполагает соединение нескольких видов получения информации: рассказ (но не монолог) педагога, разбор и прослушивание музыкального произведения. Методически оправдано постоянное подключение обучающихся к обсуждаемой теме, вовлечение их в активный диалог. Подобный метод способствует осознанному восприятию информации, что приводит к формированию устойчивых знаний.

На каждом уроке «Музыкальной литературы» необходимо повторять и закреплять сведения, полученные на предыдущих занятиях.

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

Методические рекомендации преподавателям

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

Повторение и проверка знаний в начале урока помогает мобилизовать внимание учеников, активизировать работу группы и установить связь между темами уроков. Чтобы вовлечь в процесс всех присутствующих в классе, рекомендуется пользоваться формой фронтального устного опроса. Возможно

проведение небольшой тестовой работы в письменном виде. Реже используется форма индивидуального опроса.

Изложение нового материала и прослушивание музыкальных произведений занимает основную часть урока. Необходимо пользоваться всеми возможными методами обучения для достижения максимально эффективных результатов обучения. Практически весь новый материал учащиеся воспринимают со слов преподавателя и при музыкальных прослушиваниях, поэтому огромное значение имеют разнообразные **словесные методы** (объяснение, поисковая и закрепляющая беседа, рассказ). Предпочтение должно быть отдано такому методу, как **беседа**, в результате которой ученики самостоятельно приходят к новым знаниям. Беседа, особенно поисковая, требует от преподавателя умения грамотно составить систему направленных вопросов и опыта управления беседой. Конечно, на уроках музыкальной литературы нельзя обойтись без такого универсального метода обучения, как **объяснение**. Объяснение необходимо при разговоре о различных музыкальных жанрах, формах, приемах композиции, нередко нуждаются в объяснении названия музыкальных произведений, вышедшие из употребления слова, различные словосочетания, фразеологические обороты. Специфическим именно для уроков музыкальной литературы является такой словесный метод, как **рассказ**, который требует от преподавателя владения не только информацией, но и ораторским и актерским мастерством. В построении рассказа могут использоваться прямая речь, цитаты, риторические вопросы, рассуждения. Рассказ должен быть подан эмоционально, с хорошей дикцией, интонационной гибкостью, в определенном темпе. В форме рассказа может быть представлена биография композитора, изложение оперного сюжета, история создания и исполнения некоторых произведений.

Наглядные методы. Помимо традиционной для многих учебных предметов изобразительной и графической наглядности, на музыкальной литературе используется такой специфический метод, как наблюдение за звучащей

музыкой по нотам. Использование репродукций, фотоматериалов, видеозаписей уместно на биографических уроках, при изучении театральных произведений, при знакомстве с различными музыкальными инструментами и оркестровыми составами, и даже для лучшего понимания некоторых жанров - концерт, квартет, фортепианное трио. Использование различных схем, таблиц помогает структурировать материал биографии композитора, осознать последовательность событий в сюжете оперы, представить структуру сонатно-симфонического цикла, строение различных музыкальных форм. Подобного рода схемы могут быть заранее подготовлены педагогом или составлены на уроке в совместной работе с учениками.

Наблюдение за звучащей музыкой по нотам, разбор нотных примеров перед прослушиванием музыки также тесно соприкасается с **практическими методами обучения**. К ним можно также отнести прослушивание музыкальных произведений без нотного текста и работу с текстом учебника. Формирование умения слушать музыкальное произведение с одновременным наблюдением по нотам должно происходить в ходе систематических упражнений. Степень трудности должна быть посильной для учеников и не отвлекать их от музыки. Перед началом прослушивания любого произведения преподавателю следует объяснить, на что следует обратить внимание, а во время прослушивания помогать ученикам следить по нотам. Такая систематическая работа со временем помогает выработать стойкие ассоциативные связи между звуковыми образами и соответствующей нотной записью.

Прослушивание музыки без нотного текста, с одной стороны, представляется самым естественным, с другой стороны имеет свои сложности. Обучая детей слушать музыку, трудно наглядно продемонстрировать, как это надо делать, и проверить, насколько это получается у учеников. Преподаватель может лишь косвенно проследить, насколько внимательны ученики. Необходимо помнить о

том, что слуховое внимание достаточно хрупко. Устойчивость внимания обеспечивается длительностью слуховой сосредоточенности. Именно поэтому объем звучащего музыкального произведения должен увеличиваться постепенно. Педагогу необходимо уметь организовывать внимание учащихся, используя определенные приемы для сосредоточения внимания и для его поддержания (рассказ об истории создания произведения, разъяснение содержания произведения, привлечение изобразительной наглядности, создание определенного эмоционального состояния, постановка слуховых поисковых задач, переключение слухового внимания).

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

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

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

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

Самостоятельная (внеаудиторная) работа составляет 1 час в неделю. Регулярная самостоятельная работа включает в себя повторение пройденного материала (соответствующие разделы в учебниках), поиск информации и закрепление сведений, связанных с изучаемыми темами.

VII. Список учебной и методической литературы

Учебники

1. Аверьянова, О.И. Отечественная музыкальная литература XX века. Учебник для ДМШ (четвертый год обучения)./О.И. Аверьянова.-М.: Музыка, 2005. - 256 с.
2. Брянцева, В.Н. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебник для ДШИ (второй год обучения)./ В.Н. Брянцева.- М.: Музыка, 2002. - 183 с.
3. Козлова, Н.П. Русская музыкальная литература. Учебник для ДМШ (третий год обучения)./Н.П. Козлова.- М.: Музыка, 2007. – 224 с.
4. Осовицкая, З.Е. Музыкальная литература. Учебник для ДМШ (первый год обучения)./ З.Е. Осовицкая, А.С. Казаринова.-М.: Музыка, 2007. – 221 с.
5. Прохорова, И.А. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебник для ДШИ (второй год обучения)./ И.А. Прохорова.- М.: Музыка, 1985. – 126 с.
6. Смирнова, Э.С. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ (третий год обучения)./Э.С. Смирнова.- М.: Музыка
7. Сакович, С.Я. Учебное пособие по курсу западноевропейской музыкальной литературы в ДМШ и ДШИ./ С.Я. Сакович.-Новосибирск, 1998. – 56 с.
8. Сакович, С.Я. «Шедевры рождаются на века». Учебное пособие по курсу западноевропейской музыкальной литературы./ С.Я. Сакович.-Новосибирск, 1998. – 95 с.

Учебные пособия

1. Калинина, Г.Ф. Музыкальная литература. Выпуск I, II, III, IV. Вопросы, задания, тесты./ Г.Ф. Калинина.- М.:, 2010. – 32 с.
2. Привалов, С.Б. Зарубежная музыкальная литература. Учебник./ С.Б. Привалов.- СПб: Композитор, 2008.- 246 с.

3. Привалов, С.Б. Русская музыкальная литература. Учебник./ С.Б. Привалов.- СПб: Композитор, 2006.- 389 с.
4. Золотницкий, Д.Д. История музыки с нотными образцами и иллюстрациями./ Д.Д. Золотницкий.- СПб: Композитор, 2001.- 160 с.
5. Островская, Я.Е. Музыкальная литература. Учебное пособие./ Я.Е. Островская, Л.А. Фролова.- СПб: Композитор, 2010. – 208 с.
6. Островская, Я.Е. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе. Учебное пособие./ Я.Е. Островская, Л.А. Фролова, Н.Н. Цес.- СПб: Композитор, 2010. – 128 с.
7. Великович, Э.И. Великие музыкальные имена./ Э.И. Великович.- СПб: Композитор, 1997.- 192 с.
8. Сорокотягин, Д.Д. Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения./ Д.Д. Сорокотягин.- Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 221 с
9. Шорникова, М. Музыкальная литература. Музыка, её формы и жанры./ М. Шорникова.- Ростов н/Д: Феникс, 2004.- 282 с
10. Шорникова, М. Музыкальная литература. Русская музыкальная классика./ М. Шорникова.- Ростов н/Д: Феникс, 2004.- 283 с.
11. Шорникова, М. Музыкальная литература. Развитие западно-европейской музыки./ М. Шорникова.- Ростов н/Д: Феникс, 2004.- 281 с.
12. Шорникова М. Музыкальная литература. Русская музыка XX века./ М. Шорникова.- Ростов н/Д: Феникс, 2004.- 284 с.

Хрестоматии

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

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

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

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

Интернет-ресурсы

1. <http://intoclassics.net/>
2. <http://www.youtube.com/>
3. <http://school-collection.edu.ru>
4. <http://www.openclass.ru/>
6. <http://olqa.ucoz.ru/>
7. <http://www.music-talks.ru/>
8. <http://vashabnp.info/>
9. <http://forum.numi.ru>
10. <http://www.muz-urok.ru/>