

Министерство культуры России
управление культуры администрации
Старооскольского городского округа Белгородской области
муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детская школа искусств с. Федосеевка»
(МБОУ ДОД «ДШИ с. Федосеевка»)

**Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
для музыкальных отделений ДШИ
по предмету
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА»**

5-7 - летний курс обучения
(возраст обучающихся 9-15 лет)

с. Федосеевка
2014 г.

«Рассмотрено
Методическим советом
МБУ ДО «ДШИ с. Федосеевка»
дата рассмотрения 10.04.2015 г.
«Принято»
Педагогическим советом
дата принятия 25.05.2015 г.

Принакова Н.М.

5.05.2015 г.

Разработчик:

Лузгина М.А., преподаватель теоретических дисциплин
МБУ ДО «ДШИ с. Федосеевка»

Рецензент:

Жукова Ю.В., преподаватель отделения теории музыки
ГБОУ СПО «Губкинский государственный музыкальный
колледж»

РЕЦЕНЗИЯ

на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую
программу в области музыкального искусства «Фортепиано»,
«Струнные инструменты», «Хоровой класс», «Народные
инструменты», «Духовые и ударные инструменты»
по предмету «Музыкальная литература»,
разработанную преподавателем
МБОУ ДОД «ДШИ с. Федосеевка»
Лузгановой Marinой Анатольевной

Курс музыкальной литературы является одним из основополагающих и
обучающих в цикле музыкально-теоретических дисциплин. Он формирует у
учащихся разносторонние знания о музыкальной культуре, ее историческом
развитии, музыкальное мышление, навыки целостного анализа музыки.

Рецензируемая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа преподавателя Лузгановой М.А. составлена в
соответствии с учебными требованиями по предмету «Музыкальная
литература».

Программа содержит основные разделы: пояснительную записку, в
которой указаны основные цели и задачи предмета, примерный
тематический план, содержание предмета, список литературы.

Достоинством данной программы является системность в
структурировании материала, доступность ее изучении.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по
предмету «Музыкальная литература» преподавателя Лузгановой М.А.
составлена методически грамотно, соответствует нормативным требованиям
по составлению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ и рекомендуется к использованию в учебной работе музыкальных
отделений ДШИ и ДМШ.

Преподаватель высшей категории
ПЦК «Теория музыки»
Губкинского государственного
музыкального колледжа

Жукова Ю.В.

Сентябрь 2014 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для музыкальных отделений ДШИ по предмету «Музыкальная литература» разработана в соответствии с п. 3. ст. 12 Закона «Об образовании» в РФ № 273-ФЗ и примерными требованиями к образовательным программам.

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по предмету «Музыкальная литература» – разработана на основе примерной программы Музыкальная литература для детских музыкальных школ и музыкальных отделений ДШИ. Москва – 2000 г., определяет содержание, последовательность изучения тем и количество часов на их усвоение.

В соответствии с действующими учебными планами, данная программа по предмету «Музыкальная литература» рассчитана на четыре года обучения, предназначена для детей в возрасте от 9 лет, но предмет отводится 34 часа в год, из расчета 1 час в неделю.

Предмет «Музыкальная литература» является одной из обязательных дисциплин в учебных планах детских музыкальных школ и школ искусств, определяющих своеобразие и универсальность отечественной системы музыкального образования.

Цель обучения предмета «Музыкальная литература» в детской школе искусств - формирование музыкальной культуры детей и основ культуры слушания музыки.

Основными задачами музыкальных школ являются: формирование у детей любви и интереса к серьезному музыкальному искусству, понимание народного, классического и современного музыкального творчества, развитие музыкальных способностей, а также подготовка активных слушателей и пропагандистов музыки. В решении этих задач ответственная роль принадлежит дисциплине «Музыкальная литература». Слушание и изучение музыкальных произведений является одним из средств музыкального воспитания, способствующих единству художественного и технического развития юных музыкантов. Изучение музыкальной литературы развивает в учащихся способность понимать художественную красоту музыки, и тем самым стимулирует их стремление воспроизводить, прекрасное, совершенствовать свои исполнительские навыки. В процессе активного изучения разнообразных музыкальных произведений развивается музыкальное мышление и память, а слуховое развитие приобретает богатую художественную основу. Преподавание музыкальной литературы в тесной связи со всем циклом учебных дисциплин обогащает музыкально-педагогический процесс, способствует более быстрому и гармоничному развитию музыкальных способностей учащихся.

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

Для решения задач музыкально-эстетического воспитания курса музыкальной литературы ставит своей практической целью развитие у учащихся разносторонних музыкальных навыков и прежде всего умения сознательно и эмоционально слушать музыку. В процессе изучения музыкальных произведений учащиеся приобретают умение разбирать музыкальные произведения: слышать и понимать выразительность отдельных элементов музыкальной речи, ориентироваться в нотном тексте сочинений, запоминать и узнавать на слух основные темы прослушанной музыки, грамотно излагать впечатления и мысли о музыке, рассказывать о проийденных произведениях, их содержании, композиции и выразительных средствах, свободно пользоваться необходимой музыкальной терминологией.

Современная социально-экономическая ситуация определила возникновение трех групп проблем. Первая из них связана с большой занятостью родителей, в результате чего потребность в общении с взрослыми - самая ранняя из социальных потребностей ребенка

остается неудовлетворенной. Вследствие этого школьники могут испытывать психическое и психологическое напряжение, а это, в свою очередь, приводит к тому, что нарушаются их контакты со сверстниками, создаются предпосылки для формирования заниженной самооценки, возникают определенные трудности в учебной деятельности.

Вторая проблема - общее ухудшение состояния здоровья детей. Для школьников с ослабленным здоровьем характерны быстрая утомляемость, рассеянность, небалансированность процессов возбуждения и торможения, что негативно влияет на учебный процесс.

Третья проблема - информационная перегруженность современного человека, от которой, прежде всего, страдают школьники. Одно из проявлений этого - превращение музыки в фоновый информационный поток. Бессистемность, хаотичность и поверхностность впечатлений, жанровое и стилевое однообразие звучащего фона не способствуют развитию музыкальности детей и формированию у них адекватной шкалы ценностей.

Таким образом, процесс обновления программ для детских школ искусств по предмету «Музыкальная литература», весьма актуален так как учитывает социальные задачи и проблемы, помогает учащимся в процессе обучения более легко приспособиться к реалиям сегодняшней жизни.

Характеристика содержания и структуры предмета

Изучение музыкальной литературы — составная часть единого и многостороннего процесса музыкального воспитания и обучения. Курс музыкальной литературы представляет собой систему знаний и умений, адресованных подросткам, усвоение которых должно обеспечить решение воспитательных и дидактических задач. В курсе музыкальной литературы рассматриваются различные явления музыкально-общественной жизни, творческая деятельность великих композиторов и выдающиеся произведения народного, классического и современного музыкального искусства. При изучении явлений музыкального творчества учащиеся знакомятся с разнообразным кругом знаний из области теории музыки: с особенностями различных жанров и форм народной и профессиональной музыки, с выразительными средствами музыкальной речи, инструментами симфонического оркестра и составами ряда инструментальных ансамблей.

Содержание курса музыкальной литературы определяется его назначением, оно должно обеспечить приобретение учащимися необходимых знаний и умений и благотворно воздействовать на общее развитие подростков. Очень важно соответствие количества учебного материала для изучения возможности его качественного усвоения, доступности по своему содержанию и методам преподнесения, возрастным особенностям детей, уровню их общего и музыкального развития. Программа содержит максимум учебного материала, который может быть качественно усвоен в отведенное время в соответствии с современным уровнем музыкальной дидактики.

Первый год обучения носит ознакомительный характер. Его основная цель — пробудить в учащихся сознательный и стойкий интерес к слушанию и разбору музыкальных произведений, к приобретению разнообразных музыкальных знаний. Учебный материал, предлагаемый для изучения, располагается по дидактическому принципу — в порядке возрастания его сложности: от песен — к театральным видам музыки. Он включает старинные народные, современные массовые песни, произведения композиторов-классиков и советских авторов, доступные для понимания детей 9—12 лет и целесообразные в учебно-воспитательном отношении.

Основными формами работы на первом году обучения должны стать: прослушивание музыки и работа с нотным текстом хрестоматии, характеристика содержания произведений, их жанровых особенностей, структуры и выразительных средств, объяснение и усвоение новых понятий и терминов, рассказ о создании и исполнении музыкальных сочинений и их авторах, самостоятельная работа над текстом учебника и

повторение пройденных произведений по хрестоматии, запоминание и узнавание музыки.

В работе с детьми необходимо умело использовать их наблюдения и знания, помогать им осмысливать предшествующий опыт общения с музыкой. Учащиеся должны получить представления об общественном назначении музыкального искусства, его роли в быту и своеобразном отражении в нем явлений действительности. Прослушивание и разбор несложных сочинений вокальной и инструментальной музыки помогут учащимся приобрести знания и освоить способы общения с музыкой, необходимые для дальнейшей учебной работы.

Начиная со второго года обучения, программа строится на чередовании отдельных монографических тем в соответствии с историко-художественным процессом. Это позволяет выявлять как характерные особенности отдельных произведений, так и некоторые черты стиля выдающихся композиторов, устанавливать взаимосвязи между явлениями музыкального творчества. Каждая тема-монография содержит рассказ о жизни композитора (биография), краткий обзор творческого наследия, характеристику и разбор отдельных произведений.

Задача биографических уроков — в ярком и увлекательном рассказе воссоздать живой облик композитора как человека, художника, гражданина, патриота. Изучение биографий композиторов имеет большое идеально-воспитательное и познавательное значение. Биографический рассказ позволяет увидеть разносторонние связи искусства с жизнью, положение музыкантов в обществе. Он содержит сведения исторического, бытового, художественного и музыкально-теоретического характера. На таких уроках возможно использование фрагментов музыки композитора, произведений живописи, поэзии, обращение к воспоминаниям современников.

Программа второго года обучения включает монографические темы, посвященные крупнейшим представителям западноевропейской музыки XVIII—XIX веков: И. С. Баху, Гайдну, Моцарту, Бетховену, Шуберту и Шопену. Жанровое разнообразие произведений (песни, фортепианные произведения малых форм, сюиты, сонаты, симфонии, увертюры и оперы) способствует расширению и углублению ранее полученных знаний и навыков. Музыкальный материал, составляющий основу большинства тем, впервые знакомит учащихся с сонатно-симфоническим циклом и сонатной формой. Эти знания, впервые полученные в теме «И. Гайдн», затем закрепляются 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 школьников. В этой связи, тему «И. С. Бах», которая содержит новые и довольно сложные для учащихся музыкально-исторические и теоретические понятия, лучше изучать в конце года, так как темы о венских классиках не позволяют расширить и закрепить знания, приобретенные при изучении темы «И. С. Бах», и сами в свою очередь содержат много нового и сложного.

Изучение русской классической музыки начинается с третьего года обучения. Оно имеет важнейшее идеально-воспитательное значение и составляет основу курса. Программа предусматривает изучение творчества основных представителей русской классики XIX века: Глинки, Даргомыжского, Бородина, Римского-Корсакова, Мусоргского и Чайковского.

Помимо монографических тем этот раздел программы включает также и три обзорных урока: введение, подготовляющее тему «Глинка», беседу о русской музыке 2-й половины XIX века, знакомящую учащихся с наиболее значительными явлениями передовой русской музыкальной культуры 60—70-х гг. прошлого столетия, и заключение, в котором, помимо общих выводов по всему разделу русской классики, содержатся сведения о крупнейших русских композиторах конца XIX — начала XX веков. Изучение отечественной музыкальной культуры должно быть связано с курсами истории и литературы средней школы.

Основное внимание в этом разделе программы уделено опере — всдущему жанру русской классической музыки. Изучение опер должно быть комплексным и включать краткие сведения из истории создания, характеристику содержания и композиции произведения, его важнейших жанровых и театральных особенностей. Эти сведения в сочетании с разбором отдельных сцен и номеров оперы ладут учащимся достаточно полное представление о сочинении. На примере пяти русских классических опер учащиеся могут достаточно хорошо усвоить как общие закономерности жанра, так и некоторые особенности, характерные для творчества отдельных композиторов. Знакомство с симфоническими произведениями Глинки, Бородина, Римского-Корсакова и Чайковского, с романсами и песнями Глинки и Даргомыжского должно дать учащимся представление о богатстве содержания и разнообразии жанров русской классической музыки.

Курс музыкальной литературы завершается изучением советской музыки. Программа этого раздела включает темы, посвященные творчеству Прокофьева, Шостаковича, Хачатряна и Кабалевского с предшествующим обзорным выведением. Возросший уровень развития познавательных способностей учащихся старших классов позволяет ставить и более сложные дидактические задачи. Так, при изучении тем советской музыки перед учащимися в доступной форме должны быть раскрыты важнейшие идеально-эстетические понятия, связанные с возрастающей ролью искусства в формировании мировоззрения советских людей, их нравственных убеждений и духовной культуры. А наличие в хрестоматии удобных и достаточно полных переложений изучаемых произведений позволяет относительно глубоко анализировать выразительные особенности музыки, структуру сочинений, что полезно для совершенствования музыкальной культуры школьников. Изучение тем советской музыки необходимо тесно связывать с характеристикой музыкально-общественной жизни, наиболее значительных событий в музыкальном искусстве страны и своего края. С этой целью полезно проводить обзоры журнала «Музыкальная жизнь», организовать выпуск специальных бюллетеней или иметь в школе постоянный стенд «Хроника музыкальной жизни». Изучение произведений ведущих советских композиторов, их творческого пути, знакомство с важнейшими явлениями музыкальной жизни нашей эпохи должно способствовать воспитанию интереса, уважения и любви учащихся к современной отечественной музыке, заинтересованности в судьбах дальнейшего развития музыкальной культуры в стране.

Организация занятий и краткие методические указания

Курс музыкальной литературы изучается в детской школе искусств в течение четырех лет: в 4—7 классах по специальностям с семилетним обучением (фортепиано, скрипка, академическое пение и т.д.) и во 2—5 классах по всем остальным специальностям с пятилетним сроком обучения (гитара, баян, аккордеон, домра, труба и т.д.) Общий объем курса—136 часов. Основной формой занятий является урок. Периодичность занятий — один академический час в неделю, исключая каникулярное время и праздники. Экзамены по предмету «Музыкальная литература» в школе не проводятся.

Решение основных дидактических задач на уроке обеспечивается чередованием различных видов учебного труда: изложение нового материала должно дополняться его закреплением, а повторение пройденного служить проверкой усвоения знаний и умений.

Главные требования, предъявляемые к уроку музыкальной литературы — единство воспитательных и образовательных задач, правильный подбор учебного материала, наличие межпредметных связей, обеспеченность необходимым оборудованием и учебными пособиями. Преподаватель должен добиваться, чтобы каждый ученик активно работал на протяжении всего урока, и стремиться преодолеть неравномерность в усвоении знаний отдельными учениками индивидуализацией обучения. Внутренняя взаимосвязь уроков, образующая единую систему занятий, позволит учащимся последовательно осваивать содержание учебного материала.

Эффективность уроков музыкальной литературы в значительной степени определяется применением разнообразных методов обучения. Значительная часть материала, как теоретического, так и собственно музыкального, при разборе произведений учащимися усваивается лучше всего из объяснений учителя. Живому и образному изложению биографий ближе форма рассказа, в котором хорошо сочетаются приемы повествования, описания, рассуждения и могут быть использованы изобразительные иллюстрации. Наибольшей активности учащихся можно добиться обращением к форме беседы при сообщении новых знаний, их закреплении, а также при повторении пройденного и проверке усвоения. Дополнительными источниками информации, расширяющими представление учащихся об окружающем музыкальном мире, могут служить и разнообразные иллюстрации, применение которых возможно не только на биографических уроках, но и при изучении музыкальных произведений (особенно театральных, а также вокальных и инструментально-программных). Наглядные методы обучения отвечают своеобразию восприятия подростков и повышают качество усвоения учебного материала.

Источником художественных впечатлений детей в классе должна быть звучащая музыка. Ее эстетическое воздействие на подростков служит основой для решения ряда учебных задач в курсе музыкальной литературы. Вне прослушивания становится невозможным и приобретение многих знаний о музыке, связанных, прежде всего с выразительными особенностями музыкальной речи. На уроке обязательно должно прозвучать целиком или в законченном фрагменте произведение, которое является предметом изучения. Демонстрация музыки в классе возможна как в виде ее исполнения преподавателем, так и путем воспроизведения с помощью технических средств. Оба способа должны дополнять друг друга, так как каждый из них имеет свои незаменимые достоинства. Демонстрацию музыки во многих случаях полезно сочетать с ее наблюдением по нотам, используя для этой цели прежде всего специальные хрестоматии. Такая форма работы хорошо концентрирует внимание учащихся и развивает полезные музыкальные навыки.

Прослушивание музыки в звукоаппаратах надо использовать и как подсод для бесед об исполнительском искусстве и его выдающихся представителях. Внимание школьников к вопросам исполнения музыки может послужить дополнительным стимулом в развитии их музыкальных интересов и способствовать успехам в классе игры на инструменте.

Обращение к техническим средствам воспроизведения музыки не исключает необходимости проигрывать на фортепиано темы и отдельные эпизоды из сочинений в процессе их разбора при объяснении выразительных средств и композиции.

В качестве практических методов обучения можно рекомендовать различного рода работы с нотным текстом произведений по хрестоматии, обдуманно пользоваться в процессе урока учебником, обращаясь к его тексту, нотным примерам и практическим заданиям.

Постоянного внимания преподавателя требует и процесс усвоения знаний, так как их глубина и прочность — обязательное требование к школьному обучению. Работа в классе и дома должна помочь учащимся осмыслить и запомнить необходимые сведения из программного материала, уметь их узнавать, воспроизводить и самостоятельно применять в музыкальной практике. Этой цели могут служить и специальные приемы по закреплению знаний и тренировке навыков. Закрепление учебного материала возможно в процессе его изложения и в конце урока, при повторении пройденного и при самостоятельной работе дома.

Задания на дом должны быть продуманными, целесообразными и доступными. Основной вид домашних заданий по музыкальной литературе — работа с учебником, в котором наибольшую сложность для учащихся представляет освоение нотных примеров в единстве с текстом. Учащихся следует научить видеть в музыкальном примере, подтверждение сказанному в тексте и представлять интуитивным слухом общий характер звучания. (Неполнять примеры в классе при проверке задания следует лишь выборочно,

возможно в облегченном виде и только по нотам). Вспомогательным материалом при выполнении домашних заданий могут служить и записи в тетрадях учащихся, если преподаватель считает необходимым в учебных целях организацию краткой записи содержания урока.

Специальным учебно-практическим заданием может явиться и разбор сочинений, исполняемых в классе на инструменте, выбор которых определяется содержанием программного материала. Но такие задания следует давать редко и строго индивидуально.

В музыкальной школе может быть организована внеklassная работа, задача которой расширять представления учащихся о музыкальном мире, знакомить с наиболее значительными событиями музыкальной жизни, давать простор для проявления интересов и творческой инициативы школьников. С этой целью полезно устраивать музыкальные вечера, посвященные памятным датам, встречи с музыкантами, прослушивание музыки в звукозаписи в исполнении выдающихся артистов и музыкальных коллективов.

Проверка успеваемости и учет знаний

Проверка успеваемости рассматривается как одно из средств управления учебной деятельностью школьников. Объектами повседневного контроля являются: уровень знаний и умений, учебная работа учащихся, а также динамика их музыкального развития.

Основная форма контроля на уроках музыкальной литературы — устная выборочная проверка. При индивидуальном опросе преподаватель имеет возможность обстоятельно проверить усвоение отдельными учащимися биографического и музыкального материала посредством его пересказа, ответов на вопросы, узнавания музыки на слух.

Фронтальный опрос, сопровождаемый обычно более высокой активностью учащихся, позволяет в ограниченное время осуществить проверку знаний большинства учеников постановкой вопросов перед всей группой с целью воспроизведения фактов, объяснения понятий, терминов, изложений, приведения доказательств, характеристики содержания и выразительных средств музыки, сравнения ее отдельных фрагментов.

Текущий контроль успеваемости, осуществляемый преподавателем на каждом уроке посредством наблюдения за учебной работой учащихся и опросов по пройденному материалу, должен сочетаться с организацией периодической обобщающей проверки знаний по определенным разделам программы. Обычно она проводится по одному разу в каждой учебной четверти в виде контрольных уроков. На таких уроках, проверку знаний можно осуществлять как в форме индивидуального, так и фронтального опроса, или предложить учащимся вопросы в письменной форме, но такие, которые бы требовали сжатых ответов и могли выявить степень усвоения всего учебного материала, подлежащего контролю.

В письменной форме удобно проводить проверку знания музыки, играя различные примеры для всей группы (возможна специальная подготовка магнитной ленты с записью фрагментов музыки для контрольной проверки). Письменные работы позволяют осуществлять контроль, равнозначный для всех учащихся группы, а сопоставление знаний, проявленных в одинаковых условиях, дает педагогу немало ценных сведений об усвоении отдельными учащимися программного материала.

Контроль за учебной работой учащихся по музыкальной литературе предполагает наличие общепедагогических требований, основными из которых являются: всесторонность, объективность, индивидуальный характер и разнообразие формы проверки. Под контролем должно находиться усвоение всего программного материала каждым учащимся. Эффективность любой из формы контроля повышается, если собственно проверочные его функции умело сочетать с воспитательными и обучающими.

Сочетание текущего и периодического контроля позволяет достаточно полно судить о процессе усвоения знаний, всесторонне и объективно оценивать достижения учащихся, что снимает необходимость в дополнительном итоговом контроле в виде годовых зачетов

или заключительного экзамена.

Любая оценка успеваемости должна учитывать условия учебной работы, возрастные особенности детей и отражать индивидуальный подход к каждому ученику.

Осуществляя контроль за учебной деятельностью учащихся, оценивая достижения каждого ученика, преподаватель ведет соответствующий учет. Оценочные баллы, выставляемые за ответы, целесообразно дополнить доброжелательными и аргументированными суждениями преподавателя о качественной стороне ответов с мотивированной отметкой. Оцениваться могут не только отдельные ответы учащихся при индивидуальном и фронтальном опросе, но и качество учебной работы в классе. На основании всестороннего наблюдения и выявления результатов этой работы целесообразным может быть выведение поурочного балла, что сделает контроль всесторонним и облегчит четвертную аттестацию. Четвертные отметки выводятся по результатам текущего опроса и обобщающей проверки на контрольном уроке и должны объективно отражать степень усвоения учебного материала. Итоговыми отметками по музыкальной литературе являются годовые, которые определяются на основании четвертных и с учетом тенденции роста учащихся. Итоговая отметка за последний год обучения идет в свидетельство об окончании музыкальной школы.

Критерии оценок

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки по пяти бальной шкале:

Оценка
5 («отлично»)
4 («хорошо»)
3 («удовлетворительно»)
2 («неудовлетворительно»)
«зачет» (без отметки)

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1-й год обучения

№ п/п	Тема урока	Кол-во часов
1-я четверть		
1	Предмет музыкальная литература. Музыка в нашей жизни. Содержание музыкальных произведений	1
2	Выразительные средства музыки. Музыкальный язык.	4
3	Музыкальные инструменты. Орган. Клавир. Оркестр. Симфонический оркестр. Другие виды оркестров. Контрольный урок.	4
2-я четверть		
1	Музыкальный образ. Музыкальная тема. Характер темы. Развитие темы.	2
2	Музыкальная форма. Музыкальные построения. Каданс. Форма периода.	1
3	Двухчастная форма: с репризой, без репризы.	1
4	Трехчастная форма: простая, сложная.	1
5	Вариации: А) старинная или besso ostinato Б) глинкинские или сертено ostinato В) строгие или классические Г) свободные или романтические Д) двойные вариации Контрольный урок	2
3-я четверть		
1	Музыкальная форма. Форма рондо.	1
2	Циклические формы: А) сюита Б) сонатно-симфонический цикл. Симфония В) сонатная форма. Соната	1 1 1
3	Закрепление темы «Музыкальные формы»	1

4	Музыкальные жанры А) песня. Марш. Жанровые разновидности, основные черты, строение Б) танец. Народные танцы: Трепак, Гопак, Крыжачок, Лезгинка и др. В) бальные танцы: менуэт, гавот, полька, вальс, мазурка, польонез и др.	1 1 2
5	Закрепление темы «Музыкальные жанры» Контрольный урок	1
4 –я четверть		
1	Программно-изобразительная музыка	1
2	Опера: А) история возникновения Б) опера – серия В) опера – буфа Г) строение оперы Д) вокальные, оркестровые номера, балетные сцены. Е) музыкальные картины Ж) лейтмотивы, их роль	3
3	Балет: А) из истории жанра Б) виды хореографии В) строение балета	2
4	Повторение и закрепление пройденного материала	1
5	Контрольный урок	1
Итого		34

2-й год обучения

№ п/п	Тема урока	Кол-во часов
1-я четверть		
	Введение	1
1.	Й.Ф. Гайдн Биография и краткий обзор творческого наследия	1
	Знакомство с сонатно-симфоническим циклом (на примере симфонии №103 Ми бемоль мажор)	1

	Симфония № 103 Ми бемоль мажор	1
	Знакомство с сонатной формой (на примере сонаты для фортепиано Ре мажор)	1
2.	В.А. Моцарт Биография и краткий обзор творческого наследия	1
	Симфония № 40 соль минор	1
	Симфония № 40 соль минор	1
	Контрольный урок	1
2-я четверть		
	В.А. Моцарт Соната для фортепиано №11 Ля мажор	1
	В.А. Моцарт Опера - «Свадьба Фигаро»	1
3	Л.В. Бетховен. Биография и краткий обзор творческого наследия	1
	Симфония до минор № 5. 1, 2 части	1
	Симфония до минор № 5. 3, 4 части	1
	Контрольный урок	2
3-я четверть		
	Л.В.Бетховен. Соната для фортепиано до минор № 8 «Патетическая»	1
	Увертюра «Эгмонт»	1
	Итоговое занятие по творчеству Л.В. Бетховена	1
	Обобщающее занятие по изучению сонатно-симфонического цикла	1
4	Ф.Шуберт Биография и краткий обзор творческого наследия	1
	Песни	1
	Фортепианные произведения	1
	Симфония си минор «Неоконченная» 1 часть	1
	Контрольный урок	1
5	Ф.Шопен Биография и краткий обзор творческого наследия	1

4 -я четверть		
	Мазурки, полонезы, вальсы	1
	Прелюдии, этюды	1
	Ноктюрны	1
6.	И.С.Бах. Биография и краткий обзор творческого наследия	1
	Произведения для органа	1
	Полифонические произведения «Хорошо темперированный клавир»	1
	Сюиты	
	Контрольный урок	1
Итого		34

3-й год обучения

№ п/п	Тема урока	Кол-во часов
I-я четверть		
	Введение, русская музыка XVII и первой половины XVIII веков	1
	Песни и романсы. Творчество А. Алибасова, Варламова, Гурилёва	1
1	М. И. Глинка Биография и краткий обзор творчества	1
	Оркестровые произведения	1
	Романсы и песни	1
	Опера «Иван Сусанин» История создания, сюжет, интродукция, 1 действие.	1
	Опера «Иван Сусанин» 2 действие.	1
	Опера «Иван Сусанин» 3 и 4 действие	1
	Контрольный урок по пройденным темам	1
2-я четверть		
2	А.С. Даргомыжский. Биография и краткий обзор творчества	2
	Романсы и песни	1

	Опера «Русалка»	2
	Значение творчества А. С.Даргомыжского	1
	Контрольный урок	1
3-я четверть		
	Русская музыкальная культура второй половины 19 века «Могучая кучка»	1
3	А.П. Бородин Биография и краткий обзор творчества.	1
	Опера «Князь Игорь» история создания, сюжет Пролог. 1 действие	1
	Опера «Князь Игорь» 2 действие	1
	Опера «Князь Игорь» 3 и 4 действие	1
	Опера «Князь Игорь» обобщающее занятие	1
	Симфония №2 «Богатырская» си минор	1
4	М.П. Мусоргский Биография и обзор творчества	1
	Фортепианный цикл «Картинки с выставки». Контрольный урок.	2
4 -я четверть		
	Опера «Борис Годунов»	1
	Опера «Борис Годунов»	1
	Опера «Борис Годунов»	2
	Обобщающее занятие по творчеству М.П.Мусоргского	1
5	Н.А. Римский-Корсаков Биография и обзор творчества	1
	Беседа об оркестре	1
	Контрольный урок по прошедшим темам	1
Итого		34

4-й год обучения

№ п/п	Тема урока	Кол-во часов
1-я четверть		
1	Н.А. Римский – Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада»	2
	Опера «Снегурочка». История создания, сюжет, драматургия, пролог	2
	Опера «Снегурочка». 1-2 – е действия	2
	Опера «Снегурочка». 3-4 – е действия	2
	Контрольный урок по творчеству Римского-Корсакова	1
2-я четверть		
2	П.И. Чайковский. Биография и краткий обзор творчества	1
	Опера «Евгений Онегин». История создания, сюжет, драматургия, 1-я картина	1
	Опера «Евгений Онегин» 2-3 картина	1
	Опера «Евгений Онегин» 4-5 картина	1
	Опера «Евгений Онегин» 6-7 картина	1
	Контрольный урок. Обобщающее занятие по опере «Евгений Онегин»	2
3-я четверть		
	П.И. Чайковский. Произведения для оркестра. Симфония №1 соль минор	2
	Обобщающее занятие по творчеству П.И. Чайковского	1
	Русские композиторы конца 19-20 века	1
	Творчество А.Н. Скрябина и С.В. Рахманинова	1
	Советская музыка	1
3	С.С. Прокофьев. Биография и краткий обзор творчества	1
	Музыкальные произведения для фортепиано	1
	Кантата «Александр Невский»	1
	Контрольный урок	1

4 –я четверть		
	С.С.Прокофьев Балет «Ромео и Джульетта»	1
4	Д.Д.Шостакович. Биография и краткий обзор творчества	1
	Симфония №7 «Ленинградская», 1 часть	1
	Прелюдия и фуга для фортепиано Ре мажор	1
	Вокально-симфоническая поэма «Казнь Степана Разина»	1
5	А.И.Хачатуриан. Биография и краткий обзор творчества	1
	Балет «Спартак»	1
	Контрольный урок по теме «Советские композиторы».	1
Итого		34

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

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

Введение

Проведение вводных уроков ставит своей целью дать детям представление о богатстве и разнообразии окружающего нас музыкального мира, о его многосторонних связях с жизнью людей, о своеобразии самой музыки как искусства. Объяснения учителя, доказательный показ на фортепиано отдельных выразительных элементов музыкальной речи и целостное прослушивание законченных фрагментов произведений призваны зародить в детях интерес к познанию музыки и связанных с нею явлений. С первых же шагов школьников следует учить не только внимательно слушать музыку, воспринимать ее эмоционально, но и размышлять о ней, вдумываться в ее художественный смысл. Учащиеся должны понимать и стремиться запомнить последовательно вводимые понятия, названия, термины.

На вводных уроках желательно обращение к достаточно широкому кругу жизненных явлений, к произведениям живописи, поэзии, к образам народного искусства и картинам природы, имеющим ассоциативные связи с музыкой или нашедшим отражение в ней. Живость рассказа, использование наглядных средств, звучание самой музыки, а также обращение к музыкальному опыту детей, активное вовлечение их в процесс познания — все это поможет учителю провести вводные уроки содержательно и ярко, а учащимся усвоить необходимые знания.

Тема 1. Предмет музыкальной литература. Музыка в нашей жизни.

Содержание музыкальных произведений.

Широкое распространение музыки и ее роль в повседневной жизни. Где и для чего звучит музыка, кто ее исполняет. Возможность воспроизведения музыки с помощью технических средств. Как слушать музыкальное произведение. Художественная, воспитательная и познавательная ценность лучших образцов народной, классической и современной музыки.

Музыка в жизни детей: в семье, детском саду, школе, парке, летнем лагере, музыкальные телепередачи для детей, книжки о музыке для школьников. Музыкальное воспитание в общеобразовательной школе и специальное обучение в музыкальной школе.

Содержание музыкальных произведений. Отражение в них широкого круга разнообразных явлений действительности, событий общественной и личной жизни людей. Отображение истории и современной жизни в творчестве классиков и советских композиторов. Произведения литературы и народного творчества как источник тем и сюжетов для музыкальных произведений. Образы природы в музыке. Духовный мир человека, его мысли, чувства и переживания как главный предмет содержания музыкального искусства.

Тема 2-5. Выразительные средства музыки. Музыкальный язык.

Сообщение выражения жизненного содержания средствами музыки. Основные выразительные средства музыкального искусства. Значение метра и ритма, лада и гармонии, динамики и темпа, регистра и тембра в создании художественных образов. Мелодия как основа музыкальных произведений.

Симфоническая сказка С. Прокофьева «Петя и Волк». Ее содержание и особенности композиции. Создание разнообразными выразительными средствами многогранной характеристики героя сказки.

Музыкальный материал

Прокофьев С.

Симфоническая сказка «Петя и Волк»

Домашнее задание Вспомнить и записать, но памяти элементы музыкальной речи

Изменение характера музыкальной темы в зависимости от изменения лада, метра, ритма, темпа и т. д. Музыкальный пример (любая известная песня). Определение учащимися элемента, который изменяется педагогам при исполнении. При этом необходимо вызвать активность учащихся в определении измененного элемента музыкального языка, а не давать уже готовые формулы. С первого же урока надо готовить учащихся к активному восприятию музыкальных произведений, к самостоятельному анализу прослушанного.

Бородин А. «Богатырская симфония» ч. 1, экспозиция.

Разбор элементов музыкальной речи главной и побочной партий. Осознание зависимости характера темы от выборных композитором средств

Домашнее задание

Вспомнить и записать по памяти элементы музыкальной речи, использованные Бородиным в создании характера тем главной и побочной партий ч. 1 симфонии, а также названия основных произведений композитора.

Контраст тем - контраст элементов музыкальной речи. Наличие общих элементов в контрастных темах.

Повторение; Бородин А.П. «Богатырская симфония», ч.1, экспозиция. Глинка М. И. Увертюра к опере «Руслан и Людмила», экспозиция.

Кабалевский Д. Б. «Патетическая увертюра». Анализ двух тем произведения. Ритмические особенности тем. Роль ритма в создании характера тем.

Дополнение к уроку: Вагнер Р. «Полет валькирий».

Анализ музыкальной речи вступления, главной и побочной партий. Определение общих и различных элементов в главной и побочной партиях. Наличие общих элементов в контрастных темах (лад, темп).

Домашнее задание

Вспомнить и записать по памяти элементы музыкального языка, создающие характер главной и побочной партий, а также названия основных произведений композитора.

Роль мелодии и сопровождения в создании характера тем. Образное содержание тем и особенности музыкального языка.

Моцарт В. А. Симфония № 40, ч. I, экспозиция.

Прокофьев С.С. Симфония № 1 «Классическая», ч. 1, экспозиция. Анализ строения мелодий и фактуры сопровождения главной, побочной и заключительной партий этих произведений. Раскрытие образного содержания тем.

Повторение пройденных на предыдущих уроках произведений. Раскрытие образного значения отдельных тем (по выбору педагога).

Домашнее задание

Вспомнить и записать по памяти элементы музыкального языка, создающие характер главной и побочной партий, а также названия основных произведений композитора.

Тема 6-9. Музыкальные инструменты.

История развития клавишных инструментов.

Орган. Клавесин. Рояль. Пьесы Ф. Куперсона, Ж. Рамо, английских верджиналистов.

Произведения Ф. Шопена, С. В. Рахманинова, П. И. Чайковского (по выбору педагога).

Партитура симфонического оркестра. Й. Гайдн—основоположник современного симфонического оркестра.

Древинные духовые инструменты

Флейта. Бах И.-С «Шутка» из Сюиты си-минор.

Гобой. Вивальди А. Концерт для гобоя с оркестром (фрагмент).

Кларнет. Римский-Корсаков Н. А. Концерт для кларнета с оркестром.

Фагот. Тема из Скерцио П. Дюка «Ученик чародей».

Медные духовые инструменты

Труба. Тромбон. Ударные инструменты.

Труба. Вайнберг С. Концерт для трубы с оркестром.

Тромбон. Блажевич В. М. Пьесы для тромбона.

Ударные инструменты. Петров А. «Сотворение мира» (фрагменты).

Струнные инструменты

Скрипка. Виолончель. Арфа.

Скрипка. Паганини Н. «Капризы». Мендельсон Ф. Концерт для скрипки с оркестром (фрагмент).

Виолончель. Чайковский П. И. Вариации на тему рококо (фрагмент);

Арфа. Прокофьев С. С. Прелюдия.

Русские народные инструменты.

Балалайка, домра, баян, скрипка. Будаев Н. П. Пьесы, обработки народных песен.

Пьесы из репертуара ансамбля «Сказ». Пьесы В. В. Андреева.

Оркестры.

Духовой оркестр. Агапкин В. И. «Прощание славянки». Оркестр русских народных инструментов. Андреев В. В. Вальс. Симфонический оркестр: Шедрин Р. К. «Озорные частушки».

Тема 10-11. Музыкальный образ. Музыкальная тема. Характер и развитие темы.

Прокофьев С. С. Симфония №7, ч. 1, экспозиция. Анализ элементов музыкальной речи, характера главного, побочной и заключительной партий; Раскрытие образного содержания тем. Зависимость характера тем от использования элементов музыкальной речи.

Повторение пройденных на предыдущих уроках произведений. Раскрытие образного значения отдельных тем (по выбору педагога).

Домашнее задание

Вспомнить и записать по памяти элементы музыкального языка, создающие характер главной и побочной партий, а также названия основных произведений композитора.

Развитие темы. Секвентность. Повторность.

Создание образа с помощью секвенчного развития темы. Вариантность. Создание образа с помощью вариационного развития темы.

Римский-Корсаков Н. А. «Шехеразада», ч. 1. Развитие «образа моря» с изменением динамики, регистра, фактуры темы при ее секвенчном развитии.
Повторение пройденных ранее музыкальных произведений.

Глинка М. И. «Камаринская» (фрагмент). Чайковский П. И. Симфония №4, финал (фрагмент). Развитие образа и зависимости от изменения лада, динамики, регистра, инструментовки, фактуры темы при ее вариантическом развитии.

Тема фашистского нашествия в Симфонии № 7 Д. Д. Шостаковича.

Музыкальный образ темы.

Повторение ранее пройденных произведений.

Домашнее задание

1. Написать «сочинение» «Образ моря» по ч. 1 сюиты Н. А. Римского-Корсакова «Шехеразада»

2. Найти элементы секвенчности в произведении из репертуара по специальному инструменту.

3. Написать сочинение на тему: «Народная песня в одном из пройденных на уроке произведений».

4. Проанализировать произведение из репертуара по специальному инструменту, написанное в вариационной форме, (изменение темы и развитие музыкального образа).

Тема 12. Музыкальная форма. Музыкальные построения. Каданс.

Формы периода.

Изучение формы музыкальных произведений играет важную роль не только в курсе музыкальной литературы, но и во всем процессе обучения учащегося в музыкальной школе.

Изучение связи содержания музыкального произведения, развития тематизма с его формой позволит профессионально анализировать исполняемый репертуар, научит слушать произведение целиком, а не «выхватывать» и запоминать отдельные мелодии. Интонация,

Музыкальная фраза. Период. Каденция. Куплет. Одночастная и двухчастная формы.

Песни, произведения из репертуара учащихся, инструментальные пьесы. Прелюдии Ф. Шопена и др. Анализ строения периода.

Работы в классе: определение окончания периода и предложений в предлагаемых педагогом произведениях; пьесы из «Детского альбома» П. И. Чайковского, песни советских композиторов, различные произведения, имеющие четко выраженную структуру периода и предложений.

Домашнее задание

Найти 1 период в произведении из своего репертуара определить его предложения.

Тема 13. Двухчастная форма с репризой, без репризы.

Пьесы из «Детского альбома» П. И. Чайковского, песни советских композиторов, различные произведения, имеющие четко выраженную структуру двухчастной формы с репризой и без репризы.

Домашнее задание.

Найти несколько примеров знакомых песен, написанных в двухчастной форме.

Тема 14. Трехчастная форма: простая, сложная.

Определение частей. Реприза. Средняя часть. Роль контраста и повторности в трехчастной форме. Чайковский П. И., «Детский альбом», Григ Э., «Норвежский танец» Ля мажор. Прокофьев С. С. «Шествие кузнецов» и др.

Работы в классе: определение формы прослушиваемых произведений.

Значение контраста в образовании сложной трехчастной формы. Область применения формы. П. И. Чайковский — «Времена года». Ф. Шопен—Полонезы и мазурки.

Домашнее задание

Найти в своем репертуаре пьесу, написанную в трехчастной форме, или представить в трехчастной форме содержание знакомой сказки.

Тема 15-16. Форма вариаций.

Изменение темы в вариациях разных типов. Область применения формы вариаций.

Л. Бетховен — «32 вариации». В.-А. Моцарт—Соната Ля мажор, ч. 1. Й. Гайдн—Симфония № 103, ч. 2. М. И. Глинка—«Камаринская», опера «Руслан и Людмила» - «Персидский хор», Д. Д. Шостакович—Эпизод в ч. I Симфонии № 7 «Ленинградской» (произведения—по выбору педагога).

Домашнее задание

Найти в своем репертуаре пьесу, написанную в форме вариации.

Тема 17. Музыкальная форма. Форма рондо.

Использование формы рондо в вокальной и инструментальной музыке. М. И. Глинка—«Рондо Фарлафа», В.-А. ; Моцарт—«Ария Фигаро» из оперы «Свадьба Фигаро», С. С. Прокофьев—марш из оперы «Любовь к трём апельсинам», И.Гайдн. Соната Ре мажор 3 часть.

Домашнее задание

Найти в своем репертуаре пьесу, написанную в форме рондо.

Тема 18-20. Циклические формы. Сонаты. Сонатно-симфонический цикл. Симфонии.

Сонатная форма.

История возникновения сонатного цикла основан на контрастном чередовании разных танцев, объединенных общей тональностью. Гендель «Соната» ре минор, И.С.Бах «Французская соната».

Домашнее задание.

Знать чередование порядка танцев в сонате.

Традиционный характер и формы частей сонаты или симфонии. И.Гайдн основоположник сонатно-симфонического цикла. Й. Гайдн—Симфония № 103, Прокофьев С.С. Симфония № 1 «Классическая».

Характеристика тематизма и определение формы частей симфонии.

Домашнее задание.

Анализ произведения из репертуара по специальному инструменту: форма произведения,

характер и развитие тематизма, элементы музыкальной речи.

Область применения сонатной формы. Противопоставление двух тем. Экспозиция сонатной формы. Л. Бетховен—Соната № 1. Д. Д. Шостакович—Симфония № 1. Ф. Шуберт—Симфония № 8 «Неоконченная». Повторение пройденных экспозиций. А. П. Бородин—«Богатырская симфония». В.А.Моцарт - Симфония №4.

Работа в классе: выявление элементов музыкальной речи, создающих контраст главной и побочной партии. Определение характера вступления (если оно есть), определение роли заключительной партии в указанных произведениях.

Сонатная форма. Разработка

Изменение тем экспозиции в разработке В.А. Моцарт — Симфония № 40, ч. I. Л. Бетховен. Соната № 1, ч. 1. Ф. Шуберт—Симфония № 6, ч. 1. Д. Д. Шостакович—Симфония № 1, ч. I. С. С. Прокофьев—Симфония № 7, ч. I.

Классная работа: внимательное прослушивание музыкальных произведений; самостоятельное определение тем, участвующих в разработке указанных симфоний.

Сонатная форма. Реприза.

Изменение основных тем экспозиции в репризе. Значение репризы в сонатной форме. Произведения, пройденные в темах «Экспозиции» и «Разработка».

Работа в классе: выявление элементов музыкальной речи, получивших в репризе изменения (при слуховом анализе или с нотами).

Домашнее задание

1. Определить характер главной и побочной партий, их тональности, элементы музыкальной речи в произведении сонатной формы из репертуара по специальному инструменту (при наличии такого произведения).

2. В знакомой сказке найти два контрастных образа, которые могли бы стать главной и побочной партиями в музыкальном произведении.

3. Вспомнить и записать все произведения, пройденные ранее, которые имели главную и побочную партии, т. е. были написаны в сонатной форме.

4. Проанализировать разработку произведения, написанного в сонатной форме, из репертуара по специальному инструменту (при наличии такого произведения).

5. В знакомой сказке, по которой уже была «написана» экспозиция, дать развитие «темы» в разработке.

Тема 21. Закрепление темы «Музыкальные формы».

Проверка выполнения творческих заданий.

Тема 22-25. Музыкальные жанры.

Задача данной темы — познакомить детей с выдающимися произведениями песенного жанра, созданными в разные годы признанными мастерами, показать отражение в них жизни народа, его любви к Родине. В процессе прослушивания и разбора учащиеся должны приобрести начальные аналитические навыки и умение ориентироваться в нотном тексте (по хрестоматии), научиться объяснять содержание песен, а также хорошо освоить характерные черты песенного жанра (взаимосвязь слова и музыки, песня и инструментального сопровождения, особенности куплетной формы, приемы исполнения). Параллельно осваивается и ряд специальных понятий и терминов (гимн, куплет, припев, запев, инструментальное вступление, отыгрыши, аккордовое сопровождение, кульминация, заключение, пунктирный ритм, трубные фанфары, солист, а капелла, название хоровых составов и типов голосов, которые будут слышны при прослушивании). Близство музыкального и поэтического разбора позволит уточнить связи выразительных средств музыки и поэтического текста, глубже и многограннее представить содержание песен. Рассказ может быть дополнен краткими сведениями об авторах, истории создания и исполнения некоторых песен.

Музыкальный материал

Песни о Родине

1. Дунаевский И., сл. Лебедева-Кумача В. Песня о Родине

2. Шостакович Д., сл. Долматовского Е. Родина слышит
Песни домоцоных и военных лет
 1. Белый В., сл. Шведова А. Орленок
 2. Лунаевский И., сл. Лебедева-Кумача В. Марш веселых ребят
 3. Покрасс Дм. и Дин., сл. Лебедева-Кумача В. Москва майская
 4. Александров А. В., сл. Лебедева-Кумача В. Синицкая война
- Песни о мире и о дружбе народов
1. Островский А., сл. Ошанина Л. Пусть всегда будет солнце
 2. Шостакович Д., сл. Долматовского Е. Песня мира
- Революционные песни XIX в.
1. Узник («Сижу за решеткой в темнице сырой», сл. А. С. Пушкина)
 2. Дубинушка
 3. Замучен тяжелой неволей
 4. Смело, друзья, не теряйте бодрость в неравном бою
- Боевые пролетарские песни
1. Смело, товарищи, в ногу
 2. Варшавянка
 3. Интернационал

Маршевая музыка

Данной теме принадлежит значительная развивающая и познавательная роль в учебном процессе. Разнообразные пьесы, рекомендованные для разбора и прослушивания на уроке, как сами по себе, так и в своих жизненных связях содержат богатую информацию общего и специального характера, усиление которой обогащает детей эмоционально, способствует их умственному и музыкальному развитию, совершенствует слуховые и аналитические умения. Учебная работа, проводимая на доступном, но достаточно насыщенном уровне трудности, позволит успешно решить дидактические задачи, поставленные в данной теме.

Непосредственному разбору маршей и танцевальных пьес должно предшествовать вступительное слово учителя, задача которого — ввести детей в круг новых представлений, понятий, названий, словосочетаний, связанных с содержанием темы. Их объяснение оказывается убедительнее, если использовать наблюдения и некоторые познания учащихся, самостоятельно приобретенные ими в разностороннем общении с музыкой. Активное участие детей в освоении нового учебного материала позволит теснее связать музыку как искусство с музыкой как явлением повседневной жизни. Введение нового понятия, определения лучше усваиваются, когда становится обобщением их наблюдений, итогом беседы с учителем.

Изучение темы должно подвести учащихся к достаточно свободному овладению рядом специальных понятий, умению применять в учебной работе их терминологические обозначения. Это прежде всего: жанры в музыке и их назначение, вокальная и инструментальная музыка, названия отдельных видов инструментальных сочинений и танцев, трехчастная форма и связанные с ней терминология (реприза, средняя часть или середина), парирование (и все производные от него слова), мелодический оборот, инструментальный канон, ритмический рисунок, переложение (для фортепиано оркестровых сочинений). Кроме того, при раскрытии содержания темы могут встретиться и такие понятия, термины, объяснение которых целесообразно дать позже, при изучении других тем. Например: театральная музыка, балет, опера, концертные сочинения, скрипка, ансамбль, обработки народных мелодий и др. Такой прием предварительного знакомства с понятиями, как и постоянное обращение к ранее усвоенным знаниям — проявление дидактической закономерности, способствующей качественному усвоению материала.

Роль маршевой музыки в общественной жизни. Различные виды маршей: торжественные, военно-строгие, траурные, спортивные, сказочно-фантастические.

Основные средства музыкальной выразительности, присущие жанру марша: четкий единсобразный ритм, темп шага, рельефность мелодии, ясная гармоническая основа с преобладанием аккордового сопровождения. Сопоставление контрастных тем как основа структуры маршей. Инструментальные и песенные марши.

Музыкальный материал

Инструментальные марши и песни-марши

1. Прокофьев С. Марш из сборника «Детская музыка»
2. Мендельсон Ф. Траурный марш («Песни без слов» № 27 ми минор)
3. Верди Дж. Марш из оперы «Аида»
4. Чайковский П. Марш из балета «Щелкунчик»
5. Хант Ю. Авиамарш («Все выше»)
6. Соловьев-Седой В. Марш нахимовцев

Танцевальная музыка

Танец как один из древнейших видов искусства. Его роль в быту. Национальная основа танцевальной музыки. Свойство выражительных средств каждого танца: темпа, метра и ритма; связь музыки с движением.

Народный танец как один из истоков творчества композиторов. Старинные и современные танцы. Танцевальные жанры в произведениях инструментальной и театральной музыки.

Музыкальный материал

Танцы народов СНГ

1. Русская народная пляска. «Камаринская»
2. Украинский народный танец. «Гопак»
3. Белорусский народный танец. «Бульба»
4. Кавказский народный танец. «Лезгинка»

Танцы народов Европы

1. Григ Э. Норвежский танец № 2 ля мажор
2. Брамс И. Венгерский танец № 5 фа-диез минор
3. Сметана Б. Полька из оперы «Проданная невеста»
4. Венявский Г. Мазурка № 2 ля минор (для скрипки и фортепиано)
5. Огинский М. Полонез ля минор

Тема 26. Закрепление темы «Музыкальные жанры».

Контрольный урок

Проверка выполнения творческих заданий. Музыкальная викторина.

Тема 27. Программно-изобразительная музыка.

Обращение к произведениям программной и программно-изобразительной музыки позволяет ввести подростков в мир достаточно сложных инструментальных сочинений и познакомить их с выдающимися образцами фортепианной и симфонической музыки. Учащихся следует научить свободно, отличать программные сочинения от других инструментальных пьес, для чего рассказ учителя должен содержать объяснения основных признаков программной музыки. Для большей наглядности объяснений целесообразно воспользоваться сборниками фортепианных сочинений для детей (например П. Чайковского, С. Прокофьева и др.), в которых программные пьесы чередуются с такими, где дано только их жанровое обозначение (Vals, мазурка, песня, марш и т. д.). Учащиеся должны также хорошо представлять источники содержания программных сочинений: картины природы, образы народного творчества, произведения литературы, живописи, реальные события жизни. В качестве примеров можно называть с соответствующими пояснениями различные произведения классической и современной музыки. Требуют пояснения и выразительные возможности звукоизобразительных приемов, их художественная природа в музыке.

При изучении пьес П. Чайковского, М. Мусорского и С. Прокофьева должны найти

применения знания, приобретенные учащимися на предшествующих занятиях, и быть усвоены следующие понятия: цикл, сюита, измененная реприза, тремоло. Наблюдение по нотам при прослушивании «Зимнего костра» С. Прокофьева должно быть выборочным и проходить под контролем и руководством преподавателя ввиду определенной сложности задания.

Музыкальный материал

П. Чайковский. «Времена года»

Краткая характеристика цикла. Разбор 1-2 пьес (например, «На тройке», «Песня жаворонка» или «Подснежники»).

М. Мусоргский. «Картинки с выставки»

Краткая характеристика цикла. Разбор 1-2 пьес (например, «Бидло», «Балет невылупившихся птенцов», «Избушка на куриных ножках»).

С. Прокофьев. Сюита «Зимний костёр» (стихи С. Я. Маршака)

Содержание произведения; сюжетное развитие событий. Стихи и музыка. Образы природы в музыке сюиты. Картинки из жизни советских школьников. Строение произведения, понятие о сюите, чередование контрастных музыкальных номеров. Использование звукозобразительных приемов. Мелодическое, гармоническое и тембровое богатство музыки сочинения.

Тема 28-30. Опера.

Определение понятия опера. История возникновения. Опера – серия, опера – буфа, строение оперы.

Синтетичность оперного жанра. Ведущее значение музыки. Единство вокального и инструментального начала. Основные элементы оперы: ария и ее разновидности, ансамбли, хоры, балетные сцены и оркестровые номера. Различные типы опер. Обращение к опере великих композиторов прошлого. Опера в наши дни.

Глинка и Пушкин. Сюжет и композиция «Руслана и Людмилы»; сказочно-эпические черты оперы. Яркое воплощение в музыке образов поэмы Пушкина. Светлый, жизнеутверждающий характер произведения. Характерные черты отдельных эпизодов музыки.

Музыкальный материал

Две песни Баяна; сцена похищения Людмилы из I д.; рондо Фарлафа; ария Руслана из II д.; персидский хор из III д.; марш Черномора; ария Людмилы «Ах ты, доля»; восточные танцы из IV д.; хор «Ах ты, свет Людмила» из V д.

Домашнее задание

Опера, либретто, ария, речитатив, пролог, эпилог, увертюра, содержание оперы «Руслан и Людмила».

Тема 31-32. Балет.

Основные черты балета как музыкально-сценического жанра; объединение в нем музыки, танца и сценического действия. Танцевальная основа музыки; чередование отдельных законченных танцевальных пьес. Виды хореографии, строение балета.

Чайковский — создатель русского классического балета. Сказочное содержание «Щелкунчика»; отражение в его музыке мира детских грез и сновидений. Неповторимое своеобразие каждого музыкального номера балета.

Музыкальный материал

Арабский танец, Китайский танец, Трепак, Танец пастушков, Танец Феи Драже.

Домашнее задание

Балет, аллегро, аданто, пантомима. Увертюра, эпилог, апофеоз, вариация, па-ле-де, па-де-труа, па-де-кар.

Тема 33. Повторение и закрепление прошедшего материала.

Выполнение творческих заданий.

Тема 34. Контрольный урок.

Музыкальная пикториана. Тест по прошедшему материалу.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ КЛАССИКИ ЕВРОПЕЙСКОЙ МУЗЫКИ

Тема 1 Введение

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

Тема 2 И. Гайдн биография и краткий обзор творческого наследия.
Франц Йосеф Гайдн (1732—1809) — австрийский композитор второй половины XVIII в., один из создателей основных жанров инструментальной музыки классического типа: симфонии, сонаты, квартеты.

Биография

Детские годы; раннее проявление музыкального дарования. Первые занятия музыкой. Пребывание в церковной капелле в Вене. Первые творческие опыты. Начало самостоятельной жизни. Музыкальный быт Вены.

Работы в капелле князя Н. Эстергази (1761—1790). Многочисленные обязанности Гайдна в капелле. Интенсивная творческая деятельность; рост мировой славы. Концертные поездки в Лондон в десятилетие годы и создание симфоний для лондонского филармонического оркестра.

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

Народные источники музыки Гайдна.

Краткий обзор творчества

Разнообразие жанров. Ведущее положение инструментальных произведений, их концертные и камерные виды. Понятие об оратории. Обращение Гайдна к театральным видам музыки. Обработка народных песен.

Тема 3. Знакомство с сонатно-симфоническим циклом

(на примере симфонии №103 Ми бемоль мажор)

Понятие о симфоническом оркестре. Общее знакомство с сонатно-симфоническим циклом. Строение цикла, чередование частей по принципу контраста.

Тема 4. Симфонии №103 Ми бемоль мажор

Общая характеристика музыки каждой части и показ основных тем (прослушивание возможно с сокращениями).

Тема 5. Знакомство с сонатной формой

(на примере сонаты Ре мажор для фортепиано)

Характеристика сонаты в целом; построение цикла. Разбор I части: основные разделы сонатного аллегро; главная, побочная и заключительные темы — их образный смысл, приемы выразительности. Закономерности тонального плана.

Общая характеристика музыки II части. Выявление выразительности лада, регистра, фактуры.

Основные темы III части; закономерности их чередования, образующие форму рондо.

Тема 6. В. А. Моцарт. Биография и краткий обзор творческого наследия.

Вольфганг Амадей Моцарт (1756—1791) — австрийский композитор второй половины XVIII века, младший современник Гайдна.

Биография

Детские годы. Проявление гениальной одаренности. Занятия музыкой под руководством отца — Леопольда Моцарта — опытного музыканта и педагога. 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. Тяжелая и уничижительная служба у архиепископа Зальцбурга. Напряженная творческая работа, поездка в Париж; надежды и

разочарования. Разрыв с архиепископом и переезд в Вену. Высший расцвет творчества, создание лучших произведений во всех жанрах музыки. Тяжелые материальные условия жизни, болезнь и преждевременная смерть. Реквием — последнее произведение Моцарта.

Краткий обзор творчества

Богатство и разнообразие музыки Моцарта. Интерес композитора к театру, создание опер. Виды инструментальных произведений; концертные и камерные сочинения; циклы и отдельные пьесы. Общее представление о реквиеме (возможно прослушивание фрагмента).

Тема 7-8. Симфония № 40 соль минор

Общая характеристика цикла. Лирико-драматическое содержание музыки. Разбор I части: основные темы, выявление их контраста — образного, ладового, регистрационного, фактурного. Основные черты разработки. Переход к репризе. Изменение побочной и заключительной тем в репризе.

II часть. Образное содержание музыки, ее светлый лирический характер; выражение покоя, умиротворенности (показ основной темы, прослушивание экспозиции).

III часть. Насыщение традиционной танцевальной формы менуэт драматическим звучанием. Выявление контраста основной темы и трио.

IV часть. Определенная близость финала обрядам первой части, подчеркивающая единство всего цикла. Характеристика основной темы, выявление ее внутреннего контраста, сочетание драматических и лирических образов.

Тема 9. Контрольный урок.

Музыкальная викторина по творчеству И. Гайдна В.А. Моцарта. Ребусы, кроссворды

Тема 10. В.А. Моцарт Соната для фортепиано №11 Ли Мажор

Разбор сонаты №11 для фортепиано с целью закрепления знания сонатного цикла и сонатной формы и выявления характерных черт фортепианной музыки Моцарта.

Закрепление и обогащение представлений учащихся о симфоническом цикле и сонатной форме в процессе изучения симфонии Моцарта.

Тема 11. В.А. Моцарт, Опера «Свадьба Фигаро»

Отношение Моцарта к оперному жанру и его место в творчестве композитора. Общее представление о сюжете, его комедийный характер. Противопоставление персонажей из разных сословий.

Основные действующие лица и их музыкальная характеристика в сольных номерах. Роль ансамблей в показе комедийных ситуаций и взаимоотношений действующих лиц. Отражение оптимизма и жизнерадостного характера оперы в увертюре.

Музыкальный материал

Увертюра; ария Фигаро «Мальчик резвый...» из I д.; ария Керубино из II д.; дуэт Сузанны и Марселя из III д.; ария Барбарины из IV д.

Тема 12. Л. Бетховен. Биография и краткий обзор творческого наследия.

Творчество Людвига ван Бетховена (1770—1828) — одна из вершин классической музыки; его богатство и многосторонность. Выражение в музыке Бетховена передовых демократических идей эпохи.

Биография

Жизнь в Бонне. Суровое детство. Занятия с К. Нефе — первым учителем и наставником молодого Бетховена. Первые творческие опыты. Выступления в роли пианиста-импровизатора. Встречи с Моцартом и Гайдном. Разносторонние интересы Бетховена; посещение лекций в университете. Упорная работа над пополнением знаний и совершенствованием, мастерства. Влияние идей французской революции конца XVIII века на формирование передовых убеждений композитора.

Переезд в Вену (1792). Музыкальная жизнь Вены. Рост славы Бетховена-исполнителя. Занятия по композиции с Гайдном и Сальери. Интенсивная творческая деятельность — создание сонат, концертов, ансамблей и других сочинений. Первые признаки приближающейся глухоты. Период высшего расцвета творчества (1803—1813). «Героическая»

симфония и история ее создания. Отражение идей героической борьбы в других произведениях этих лет. Обращение Бетховена к театру — создание оперы «Фиделион», музыки к драматическому спектаклю «Эгмонт» Гете. Рост славы композитора. Отношения с венской аристократией. Материальные затруднения. Наступление полной глухоты. Одиночество.

Произведения последних лет: Симфония № 9, Торжественная месса, сонаты и квартеты.

Краткий обзор творчества

Ведущее значение крупных инструментальных произведений: «симфоний, сонат, концертов, увертиор, ансамблей. Театральная музыка Бетховена, сочинения с участием хора; пьесы для фортепиано, песни.

Тема № 13-14. Л. Бетховен. Симфония № 5 до минор

Идейное содержание. Линия драматического развития музыки «от мрака к свету». Значение мотива «судьба». Строение цикла.

I часть. Героический характер музыки. Единство и целесустримленность развития. Лаконичность высказывания. Главная тема — основной образ первой части; выявление ее волевого начала, значение ритма. Лирические черты побочной темы, ее связь с главной. Светлос, торжественное звучание заключительной темы. Напряженный характер разработки; драматическое завершение развития в коде.

II часть. Сопоставление двух образов: мужественно-лирического и героического. Вариационное строение части.

III 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.

Часть. Торжество светлого начала как результат драматического развития всего цикла. Интонационные истоки основной темы.

Тема 15-16. Контрольный урок.

Музыкальная викторина по творчеству В.А. Моцарта, Л.Бетховена. Ребусы, кроссворды

Тема 17. Л. Бетховен. Соната № 8 до минор для фортепиано («Патетическая»)

Отражение в музыке идеи борьбы и воли к победе. Строение цикла.

I часть. Расширение сонатной формы вызванное необычным замыслом композитора. Музыкальное содержание вступления, его драматическая насыщенность, внутренние контрасты. Дальнейшее развитие тематического материала вступления и его роль в построении I части. 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 ее значение.

II часть. Образное содержание музыки, выражение в ней глубокого раздумья. Показ и разбор основных тем. Трехчастное построение; изменение основной темы в репризе.

III часть. Общий характер, некоторая близость образам и настроению первой части. Характеристика основной темы и ее роль в построении финала.

Тема 18. Увертира «Эгмонт»

Идейное содержание трагедии Гете и его воплощение в музыке Бетховена. Увертиора «Эгмонт» как образец программной музыки, ее геронко-драматический характер. Сонатное строение увертиры. Сопоставление основных образов во вступлении, выявление их контрастной выразительной природы. Характеристика основных тем аллегро; показ фрагмента разработки и кульминационного эпизода перед кодой. Победное звучание коды, ее близость симфоническому финалу; музыкальные особенности тем.

Тема 19. Итоговое занятие по творчеству Л.Бетховена.

Проверка усвоения знаний, музыкальная викторина.

Тема 20. Обобщающее занятие по изучению сонатно-симфонического цикла

Закрепление и углубление пройденного, проверка усвоения новых музыкальных

понятий и терминов, а также умения применять полученные знания и навыки. В качестве музыкального материала возможно обращение как к изученным произведениям, так и исполняемым в классе игры на инструменте.

Тема 21. Ф. Шуберт. Биографии и краткий обзор творческого наследия.
Франц Петер Шуберт (1797—1828) — австрийский композитор-романтик. Круг образов его музыки; значение песенного начала в произведениях различных жанров.

Биография

Детские годы. Домашнее музенирование в семье. Обучение в конвикте; участие в школьном оркестре. Изучение произведений Гайдна, Моцарта, Бетховена.

Начало творческой деятельности. Работа в должности учителя; отношение к службе. Разрыв с отцом и уход со службы.

Непрерывная и интенсивная творческая работа. Друзья Шуберта; «Шубертиады». Творческая зрелость. Создание лучших симфоний, песенных циклов и произведений в других жанрах.

Ранняя смерть Шуберта. Судьба творческого наследия.

Краткий обзор творчества

Обращение Шуберта ко многим жанрам классического искусства. Ведущее значение вокальной лирики. Разнообразие инструментальных жанров в его творчестве; симfonии и камерные ансамбли; произведения для фортепиано: сонаты, экспромты, музыкальные моменты, танцевальные пьесы, произведения в 4 руки — их бытовое назначение.

Тема 22. Песни

Ведущая роль песенного жанра в творчестве Шуберта и его глубокая связь с народной песней и бытовой музыкой Вены. Основное содержание и круг образов вокальной лирики. Единство музыки и текста. Многообразие песенных жанров. Значение мелодии как ведущего начала в песнях. Роль фортепианной партии.

Музыкальный материал

Лесной царь, Форель, Серенада, В путь, Мельник и ручей, Шарманщик

Тема 23. Фортепианные произведения

Их тесная связь с бытовым музенированием. Отражение в музыке многообразного мира чувств и переживаний человека.

Музыкальный материал

Вальс си минор

Музыкальный момент фа минор

Экспромт Ми-бемоль мажор

Весенний марш Ре мажор (в 4 руки)

Тема 24. Симфония № 8 си минор («Неоконченная»)

Необычность строения цикла. Круг художественных образов Лирико-драматический характер музыки. Песенность основных тем.

I часть. Сумрачное звучание вступления; его значение в дальнейшем развитии музыки. Характеристика главной и побочной тем, их песенный склад; черты танцевальности в побочной теме, близость к ней заключительной темы. Выразительная роль регистров в основных темах экспозиции. Напряженно-драматическое звучание разработки, преобразование в ней темы вступления. Возвращение в репризе лирических образов и настроения экспозиции, а в коде — образов вступления.

Тема 25. Контрольный урок по творчеству Л. Бетховена.

Тема 26. Ф. Шопен. Биографии и краткий обзор творческого наследия.

Фридрих Шопен (1810—1849) — основоположник польской музыкальной классики. Ведущее значение в его творчестве патриотической темы. Национальный характер музыки, претворение в ней народных мелодий и ритмов. Шопен — пианист, новый: концертный стиль его фортепианных произведений.

Биография

Детские годы. Благоприятные условия в семье для развития яркого таланта мальчика.

Блестящие успехи в занятиях на фортепиано. Серьезное изучение классической музыки. Многсторонняя одаренность Шопена. Занятия в лицее; изучение истории и литературы. Обучение в консерватории; занятия с К. Эльснером по композиции. Увлеченность польской народной музыкой.

Концертная и творческая деятельность в Варшаве. Общение с передовой польской интеллигенцией. Первый выезд за границу. Успешное выступление в Вене. Вторичный выезд за границу, прощание с друзьями.

Восстание в Польше (1830). Создание произведений, отражающих тревогу Шопена за судьбу Родины.

Жизнь в Париже с 1831 г. Общение с передовыми музыкантами, писателями, художниками. Насыщенность культурной жизни французской столицы. Концертная деятельность Шопена, широкое признание. Думы о Родине и ее судьбе. Создание лучших сочинений. Концертная поездка в Лондон. Тяжелая болезнь. Преждевременная смерть Шопена в Париже.

Краткий обзор творчества

Фортепианное творчество как основа творчества Шопена. Танцевальные жанры: мазурки, полонезы, вальсы. Цикл прелюдий; этюды. Крупные одночастные произведения: скерзо, баллады, Фантазия. Сонаты и концерты. Песни.

Тема 27. Мазурки, полонезы, вальсы.

Претворение народных элементов в мазурках. Влияние в них танцевального и песенного начала. Расширение выразительных возможностей народного танца. Разнообразие мазурок Шопена — лирические поэмы и картины народной жизни.

Характерные черты полонеза, его отличия от мазурки. Торжественно-героический характер Полонеза Ля мажор; аккордовый: склад основной темы и фанфарная мелодия средней части. Черты оркестровой звучности.

Музыкальный материал

2-3 разнохарактерные мазурки. Полонез Ля мажор

Тема 28. Прелюдии. Этюды

Прелюдия как вид инструментальной музыки. Возрождение Шопеном жанра прелюдии и его преобразование. Создание цикла; шесть во всех тональностях, его строение. Выражение в прелюдиях многообразного мира чувств и настроений. Лаконизм формы.

Скорбно-лирический характер Прелюдии ми минор, своеобразие ее выразительной природы. Изящество и грациозность. Прелюдия Ля мажор, ее танцевальная основа. Суровый, мужественный: колорит Прелюдии до минор; аккордовый склад, черты траурного шествия.

Этюды. Новая трактовка этюда в творчестве Шопена как виртуозного художественного произведения, насыщенного глубоким содержанием.

Этюд до минор, его образное содержание, выражение в музыке неукротимого порыва, решимости, призыва. Виртуозная природа пинизма.

Музыкальный материал

Прелюдия: ми минор, Ля мажор, до минор, Этюд до минор

Тема 29. Ноكتюры

Шопен как один из создателей романтического жанра ноктюрна. Характерные черты жанра: спокойный темп, напевность мелодии, инструментальный склад, теплота, искренность, эмоциональнаядержанность; образы природы, раскрытие глубоких чувств человека.

Ноктюрн фа минор. Спокойный, лирический характер основной темы, равномерность движения, приемы мелодического варирирования. Контрастный образ средней части, черты разработочного развития. Возвращение к основной теме в репризе. (По выбору преподавателя может быть показан другой ноктюрн).

Музыкальный материал

Ноктюрн: фа минор, до минор, до-диез минор

Тема 30. И. С. Бах. Биография и краткий обзор творческого наследия.

Иоганн Себастьян Бах (1685—1750) — немецкий композитор первой половины XVIII века, художник-гуманист, воплотивший в своем творчестве богатый душевный мир человека. С своеобразие жанров, характерных для музыки Баха.

Биография

Музыкальные традиции семьи Баха. Раннее проявление дарования. Занятия с отцом, а затем с братом Иоганном. Большая любознательность и неудержимое стремление будущего композитора к познанию музыкальной культуры. Окончание лицея в Людвигсбурге и интенсивная работа над своим образованием. Начало самостоятельной жизни. Университетское занятие положение музыканта в Германии того времени. придворная и церковная служба. Достижения Баха в области исполнительского мастерства.

Творческая деятельность в Веймаре и Кетеине (1706—1723). Создание ряда выдающихся произведений для органа и клавира. Растущая слава Баха как исполнителя — виртуоза и импровизатора на органе и клавире.

Жизнь в Лейпциге (с 1723). Служба при церкви. Многообразие обязанностей, разногласия с начальством. Тяжелое материальное положение семьи Баха. Музенирование в семейном кругу и участие в музыкальной жизни Лейпцига. Педагогическая деятельность и создание произведений учебного плана: маленьких прелюдий и фуг, инвенций и др. Вокально-инструментальные произведения; их основные жанровые черты. Последние годы жизни. Судьба творческого наследия.

Краткий обзор творчества

Обращение Баха к разнообразным музыкальным жанрам своего времени. Инструментальные произведения для органа, клавира, скрипки, виолончели; концерты для солирующих инструментов с оркестром; сюиты и концерты для оркестра. Вокально-инструментальные произведения типа ораторий; канканты.

Тема 31. Произведения для органа

Сведения об устройстве органа. Назначение органной музыки. Художественное своеобразие органных произведений: тембровое богатство, широта звукового диапазона, контрастность образов. Импровизационные и полифонические произведения. Выявление особенностей органной музыки на примере Токкаты ре минор и Хоральной прелюдии.

Музыкальный материал

Токката ре минор, хоральная прелюдия фа минор.

Тема 32. Полифонические произведения «Хорошо темперированный клавир»

Сведения об отличительных чертах гомофонно-гармонического и полифонического складов. Имитация как один из основных приемов полифонического письма. Инвенция — пример простейшего полифонического произведения, основанного на принципе имитации. Сборник двух- и трехголосных инвенций. Характеристика и Показ нескольких пьес.

Сборник «Маленькие прелюдии и фуги», его учебное назначение. Отличия и особенности прелюдий и фуг — показ на конкретных примерах по выбору преподавателя. Краткие сведения о «Хорошо темперированном клавире».

Музыкальный материал

Двух-трехголосные инвенции (по выбору педагога), «Маленькие прелюдии и фуги» (по выбору педагога)

Тема 33. Сюиты

Сюиты и партиты Баха для клавира, скрипки, виолончели, оркестра. Краткие сведения о строении сюиты как циклического произведения. Принцип контраста частей. Характеристика и показ отдельных частей из сюит и партит. Заключение. Дальнейшее развитие музыкальной культуры в странах Европы в XIX и XX вв. Значение классического наследия европейских композиторов.

Тема 34. Контрольный урок по творчеству И.С. Баха. Музыкальная викторина. Кроссворд.

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ РУССКИЕ КОМПОЗИТОРЫ - КЛАССИКИ

Тема 1. Введение. Музыкальная культура России в конце XVIII и начале XIX вв.

Тема 2. Песни и романсы. Творчество А. Алябьева, А. Варламова, А. Гурилева.

Народная песня и ее значение в формировании русской национальной музыкальной школы. Выдающиеся русские композиторы конца XVIII в. — Е. Фомин, И. Хандашкин, Д. Бортнянский. Создание первых русских опер, камерных, вокальных и инструментальных произведений.

А. Алябьев, А. Варламов, А. Гурилев — авторы популярных романсов первой половины XIX в. Тесная связь их творчества с Городской песней и бытовым музонированием. А. Верстовский — крупный оперный композитор, предшественник и старший современник Глинки.

Расцвет музыкальной культуры в России в XIX в. Формирование русской классической музыкальной школы.

Тема 3. М. И. Глинка. Биография и краткий обзор творчества.

Михаил Иванович Глинка (1804—1857) — основоположник русской классической музыки. Его творчество как новый этап в развитии музыкальной культуры России.

Эпоха Глинки; Глинка и Пушкин. Русская национальная природа творчества Глинки. Воплощение в его произведениях любви к родной стране, к своему народу. Создание выдающихся произведений в различных жанрах.

Биография

Детские годы в имении отца. Музыкальные впечатления детских лет. Влияние народной песни на развитие музыкальных представлений будущего композитора. События 1812 года.

Обучение в пансионе (1817—1822). Роль Кюхельбекера как воспитателя и наставника Глинки. Формирование демократических убеждений. Увлечение музыкой. Первые композиторские опыты. Поездка на Кавказ. Общение с передовой художественной интеллигенцией. Музыка как профессия Глинки.

Первая поездка за границу (1831 — 1834). Изучение быта и искусства Италии. Знакомство с оперной культурой. Мысль о создании национальной русской оперы. Пребывание в Берлине. Упорная работа над определением композиторским мастерством.

Возвращение в Россию. Расцвет творчества Глинки. Создание первой русской классической оперы «Иван Сусанин» (1836). Ее признание передовыми общественными кругами и отрицательное отношение значительной части аристократии. Работа в придворной певческой капелле. Поездка на Украину. Сближение с литературным кружком Н. Кукольника. Создание лучших произведений в разных жанрах музыки. Работа над оперой «Руслан и Людмила» и ее постановка (1842). Враждебное отношение к опере высшего общества.

Отъезд за границу (1844). 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 и его тяжелое положение в самодержавно-крепостнической России. Круг друзей Глинки. Общение с А. Даргомыжским, А. Серовым, В. Стасовым, М. Балакиревым. Новые творческие замыслы. Смерть Глинки в Берлине.

Тема 4. Оркестровые произведения

Краткая общая характеристика оркестровой музыки Глинки. Концертные увертюры и фантазии; отражение в содержании музыки идеи народности; обращение к музыкальному фольклору.

Вальс-фантазия как пример симфонизации танца. Лирическое содержание музыки, ее образное и мелодическое богатство. Сопоставление и чередование танцевальных тем. Роль струнной группы. Прозрачность фактуры и оркестровки.

Фантазия «Камаринская» — образец воплощения народной песенности в симфонической музыке. Характеристика народных мелодий и приемов их парырования. Построение произведения. Чайковский о «Камаринской».

Увертюра к опере «Руслан и Людмила» — одна из вершин симфонизма Глинки. Отражение в ней радостного, оптимистического характера оперы. Особенности сонатной формы в увертюре; краткая характеристика ее основных тем.

Музыкальный материал

Вальс-фантазия

Камаринская

Увертюра к опере «Руслан и Людмила»

Тема 5. Романсы и песни

Широкое распространение жанра романса в первой половине XIX в., его связь с бытом и характерные черты. Место вокальной лирики в творческом наследии композитора. Отражение в ней широкого круга жизненных явлений. Поэтический текст и его органическое слияние с музыкой. Классическая ясность и стройность формы.

Вокальная партия и фортепианное сопровождение. Жанровое разнообразие романсов. Цикл «Прощание с Петербургом». Глинка — создатель русской классической школы пения. Значение романсов в дальнейшем развитии этого жанра.

Музыкальный материал

Жаворонок, Попутная песня, «Я помни чудное мгновенье»

Тема 6-8. Опера «Иван Сусанин»

История создания оперы. Ее героико-патристическая идея. Сюжет и композиция. Понятие об эпилоге. Чередование законченных музыкальных номеров: сольных, ансамблевых, хоровых и оркестровых. Национальный характер музыки. Глубина и правдивость в передаче жизни народа и в характеристике действующих лиц. Сопоставление русской и польской музыки. Значение «Ивана Сусанина» в дальнейшем развитии русского музыкального искусства.

Музыкальный материал

Интродукция: каватина и rondо Антониды, трио «Не томи, родимый» из I д.; полонез, краковяк, мазурка из II д.; песня Вани, ответы Сусанина полякам и прощание с дочерью, свадебный хор и романс Антониды из III д.; речитатив и aria Сусанина из IV д., хор «Славься» из эпилога.

Тема 9. Контрольный урок по пройденным темам

Тема 10-11. А. С. Даргомыжский. Биография и краткий обзор творчества.

Александр Сергеевич Даргомыжский (1813—1869) — младший современник и последователь Глинки. Связь его творчества с передовыми реалистическими тенденциями Русской культуры 40-60-х гг.

Биография

Детские и юношеские годы. Знакомство с Глинкой (1834). Создание оперы «Эсмеральда». Поездка за границу (1844—1845). Формирование реалистических творческих принципов. Сочинение разнообразных вокальных произведений. Работа над «Русалкой» и ее постановкой (1856). Широкое признание оперы в демократической среде

(1864).

Сближение Даргомыжского с демократическим литературным кружком. Музыкальная общественно-просветительская деятельность. Социально-обличительная тематика вокальных сочинений. Развитие традиций «Камаринской» Глинки в симфонических произведениях Даргомыжского. Широкое признание композитора на родине и в европейских странах. Сближение с молодыми композиторами «Могучей кучки». Работа над оперой «Каменный гость».

Краткий обзор творчества

Тема 12. Романсы и песни

Новизна и своеобразие романсов и песен Даргомыжского, развитие в них традиций Глинки. Даргомыжский — педагог-покаллист. Тематика и жанры вокального творчества. Песни сатирического и социально-обличительного характера. Новый подход к тексту. Передача в музыке интонаций живой разговорной речи. Романсы на слова Пушкина, Лермонтова, Беранже. «Ночной зефир»: сопоставление контрастных тем — форма рондо; «Мне грустно» на слова М. Лермонтова — образец лирического монолога. «Старый капран» — драматическая песня социального содержания, правдивость в выражении чувств и состояний; обогащение куплетной формы, роль маршевого ритма, речитативный склад вокальной партии. Романс «Шестнадцать лет» как своеобразный музыкальный портрет.

Музыкальный материал

Ночной зефир, Мне грустно, Старый капран, Шестнадцать лет

Тема 13-14. Опера «Русалка»

Опера Даргомыжского «Русалка» — третья русская классическая опера (А. Серов); ее центральное положение, в творчестве композитора. Своеобразие произведения как социальной бытовой драмы.

Музыкальный материал

Из оперы «Русалка» (по выбору преподавателя):

Ария Мельника, хоры (по выбору педагога 1—3 фрагмента);

Тема 15. Значение творчества А.С. Даргомыжского.

Тема 16. Контрольный урок по пройденным темам

Тема 17. Русская музыкальная культура второй половины XIX в. «Могучая кучка».

Расцвет русской музыкальной культуры во второй половине XIX в. Ее великие представители: М. Балакирев, А. Бородин, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский. Развитие традиций Глинки и Даргомыжского: праздничный показ жизни народа, опора на народную песню, разносторонние связи с передовой русской культурой.

Характеристика общественно-политической жизни 60-х годов XIX в. Рыцает демократической литературы и искусства. Особенности музыкальной жизни и значение создания Русского музыкального общества (1859), Петербургской консерватории (1862) А. Рубинштейном и Московской консерватории (1866) Н. Рубинштейном. Бесплатная музыкальная школа и значение ее музыкально-просветительской деятельности. Выдающиеся музыкальные критики А. Серов и В. Стасов.

Композиторы «Могучей кучки». Передовые идеально-творческие установки и личная дружба композиторов. Краткая характеристика деятельности М. Балакирева, его роль в развитии русской музыкальной культуры.

Тема 18. А. П. Бородин. Биография и краткий обзор творчества.

Многогранность творческой деятельности Александра Порфирьевича Бородина (1833—1887). Вклад Бородина в развитие передовой русской культуры и науки. Стремление музыки композитора, ее эпический склад; развитие традиций Глинки.

Биография

Детские годы. Широкий круг интересов будущего композитора; увлечение естественнонаучными науками и искусством. Учеба в Медико-хирургической академии (1850—1856). Музенирование, постижение теории музыки, композиторские опыты.

Научная компоновка за границу (1859—1862). Продолжение музыкальных занятий. Сближение с Балакиревским кружком после возвращения в Петербург. Работа над 1-й симфонией и ее успешное исполнение (1869). Проявление характерных черт музыки Бородина в камерной вокальной лирике. Разносторонняя научно-педагогическая работа в Медико-хирургической академии и совмещение ее с композиторской деятельностью. Период творческой зрелости. Создание 2-й 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.

Краткий обзор творчества

Жанровое разнообразие музыки Бородина. Ведущее значение оперы «Князь Игорь». Симфонии и симфоническая картина «В Средней Азии». Камерные инструментальные и вокальные произведения.

Музыкальный материал

Спящая книжна. Квартет № 2 (3 часть «Ноктюрн»)

Тема 19-22. Опера «Князь Игорь»

История создания произведения, «Слово о полку Игореве», патриотическая идея оперы. Сюжет и композиция. Понятие о прологе. «Русские» и «ополовецкие» действия, их музыкальный контраст. Многогранная характеристика народа в — хоровых сценах. Портретные музыкальные характеристики основных действующих лиц. Близость традициям опер Глинки.

Музыкальный материал

Хор из пролога «Солнцу красному — слава!», эпизод солнечного затмения; песня Галицкого из 1-й картины I д.; хор девушек «Мы к тебе, княгиня» и хор бояр «Мужайся, княгиня» из 2-й картины I д.; ария Игоря, пряя Кончака, половецкие пляски (фрагменты) из II д.; плач Ярославны (фрагмент), хор поселян из IV д.

Тема 23. Симфония № 2 си минор «Богатырская»

Программный замысел Бородина. Эпический характер музыки, ее близость опере «Князь Игорь». Общая краткая характеристика цикла. Выявление в процессе разбора выразительной природы основных тем экспозиции, особенностей их развития в разработке. Ведущее значение темы главной партии в образном содержании музыки 1-й части. Современники о симфонии.

Дальнейшее углубление представлений учащихся о жанре симфонии и сонатной форме.

Музыкальный материал

Симфония № 2 си минор (1 часть)

Тема 24. М. П. Мусоргский. Биография и обзор творчества.

Отражение в творчестве Модеста Петровича Мусоргского (1839—1881) революционно-демократических идей 60-70-х гг. XIX в. Социально - обличительная направленность и смелое новаторство его творчества.

Биография

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 А. Даргомыжским, М. Балакиревым и его друзьями. Выход в отставку. Сближение с демократической молодежью, увлечение передовой литературой и философией. Формирование передовых убеждений.

Оперные замыслы. Обращение к крестьянским темам в вокальных сочинениях («Сиротка»), их социальная направленность, развитие традиций Даргомыжского. Правдивое отражение мира ребенка (Вокальный цикл «Детская»).

Сближение с Римским-Корсаковым. Создание оперы «Борис Годунов» и ее постановка (1868—1874). Идейная борьба вокруг 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 А. Голенищева-Кутузова тяжелых переживаний композитора. Одиночество; материальная нужда и неизлечимая болезнь. Моральная поддержка В. Стасова. Концертная поездка с певицей Д. Леоновой и ее артистический успех. Безвременная смерть.

Краткий обзор творчества

Разнообразие оперных замыслов; незавершенность большинства из них. Интерес Мусоргского к исторической и социальной тематике. Редакции оперы «Борис Годунов». Новизна тематики и выразительных средств камерной вокальной музыки; обращение к поэзии Н. Некрасова и Т. Шевченко. Вокальные циклы. Программный замысел и его реалистическое воплощение в фортепианном цикле «Картинки с выставки». Судьба творческого наследия Мусоргского.

Музыкальный материал

«Детская» (1-2 песни). Колыбельная Еремутине. Калистрат. «Картинки с выставки».

Тема 25-26. Фортепианный цикл «Картинки с выставки».

Контрольный урок.

Программный замысел и его реалистическое воплощение в фортепианном цикле «Картинки с выставки». Контрольный урок по пройденным темам.

Музыкальный материал

«Картинки с выставки»

Тема 27-30. Опера «Борис Годунов»

История создания оперы. Развитие Мусоргским идеи Пушкина в новых исторических условиях. Смелость и новаторство композитора в выявлении конфликта между народом и самодержавием в обновлении средств музыкальной и сценической выразительности. Композиция оперы. Понятие о сквозном развитии действия. Песенное и речитативно-декламационное начало вокального стиля. Народные сцены оперы и музыкальные характеристики действующих лиц.

Музыкальный материал

Вступление к 1-й картине пролога, хор «На кого ты нас покидаешь», 2-я картина пролога; монолог Пимена, песня Варлаама из I д.; хор «Расходилась, разгулялась...», песня Юродивого из IV д.

Тема 31. Обобщающее занятие по творчеству М.П. Мусоргского.

Тема 32. Н. А. Римский-Корсаков. Биография и обзор творчества.

Многогранность творческой и общественной деятельности Николая Андресевича 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 образам фольклора.

Биография

Детские годы в Тихвине. Первое приобщение к музыке. Учеба в Морском корпусе в Петербурге (1856—1862). Увлечение музыкой, начало серьезных занятий. Знакомство с Балакиревым и его роль в развитии таланта и формировании передовых убеждений Римского-Корсакова. Кругосветное плавание (1862—1865). Завершением успешное исполнение 1-й симфонии; создание других произведений для оркестра. Работа над оперой «Псковитянка». 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 гг. («Шехеразада», «Испанское каприччио»). Беляевский кружок. Работа над завершением и редактированием сочинений М. Мусорского и А. Бородина («Борис Годунов», «Хованщина», «Князь Игорь»). Выступления в роли дирижера. Новый расцвет оперного творчества с середины 90-х гг.

Солидарность Римского-Корсакова с настроениями передовой части русского общества в годы революции 1905—1907 гг. Создание оперы-сатиры «Золотой петушок». Борьба Римского-Корсакова, за реализм и народность русского музыкального искусства. Всемирное признание композитора.

Краткий обзор творчества

Жанровое и тематическое богатство сочинений Римского-Корсакова. Ведущее положение оперы; преобладание сказочно-эпических произведений.

Народно-жанровая основа симфонической музыки; роль программы в ней. Сюиты, симфонии и одночастные сочинения для оркестра. Камерная вокальная музыка. Произведения других жанров.

Книги и статьи Римского-Корсакова о музыке. «Летопись моей музыкальной жизни» как образец творческой автобиографии.

Музыкальный материал

Романсы: «Редеет облаков летучая гряда» и др.; фрагменты из опер (по выбору), из симфонической картины «Садко».

Тема 33. Беседа об оркестре

Виды оркестров, различных по инструментальному составу и назначению. Современный симфонический оркестр; оркестровые группы и их состав. Расположение оркестровых групп на сцене. Функции дирижера. Понятие о партитуре.

Тема 34. Контрольный урок

Тестовые задания. Музыкальная викторина.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Тема 1-2. Симфоническая сюита «Шехеразада»

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.

Строение цикла. Характеристика основных тем вступления и их ведущая роль в произведении. Разбор сонатного построения 1-й части, ее основные темы. Сопоставление контрастных образов во 2-й части. Вариационное развитие основной темы. Песенные и танцевальные черты в темах 3-й части; ее лирический склад. Обобщающий характер финала. Чередование тем из всех предшествующих частей. Программное и тематическое содержание коды финала.

Музыкальный материал

Симфоническая сюита «Шехеразада»

Тема 3-8. Опера «Снегурочка». История создания, сюжет, драматургия, пролог

Выражение в опере светлых, поэтических сторон народной жизни, единения человека с природой. Сочетание сказочного и реального. Картины древнего народного быта и образы природы. Опера на народную песню. Понятие о лейтмотиве (лейт теме). Особенности построения отдельных сцен и эпизодов. Музыкальная характеристика Снегурочки и других действующих лиц.

Музыкальный материал

Вступление к прологу; песня и пляска птиц, ария и ариетта Снегурочки, сцена «Проводы масленицы» (1-й хор) из пролога; шествие царя Берендея, каватина Берендея из II д.; хор «Ай, во поле липеньки», пляска скоморохов, третья песня Леля, ариозо Мизгири из III д.; сцена таяния Снегурочки, заключительный хор из IV д.

Тема 9. Контрольный урок по творчеству Римского-Корсакова.

Тема 10. П. И. Чайковский. Биография и краткий обзор творчества

Многогранность творческой личности Петра Ильича Чайковского (1840—1893); его композиторская, педагогическая, лирическая, музыкально-критическая и общественная деятельность. Тематическое и жанровое разнообразие его сочинений. Отражение в музыке различных сторон русской жизни, богатого внутреннего мира простого человека, его борьбы за счастье. Обращение к народной песне и развитие традиций Глинки и Даргомыжского'. Широкая популярность музыки Чайковского во всем мире. Международный конкурс его имени в Москве.

Биография

Детские годы в Воткинске. Впечатлительность как черта натуры Чайковского; общение с музыкой. Обучение в училище правоведения в Петербурге. Влияние А. Рубинштейна на формирование творческого облика Чайковского в годы обучения в консерватории (1862—1865).

Московский период жизни и творчества (1866—1877). Напряженная творческая, педагогическая и музыкально-критическая деятельность. Круг друзей. Создание театральных, симфонических и камерных произведений. Отъезд из Москвы.

Образ жизни Чайковского в последующие годы. Поездки по европейским странам; интенсивная творческая работа. Обращение к новым темам, образам, музыкальным жанрам, (сюиты, трио).

Жизнь в Подмосковье (с середины 80-х гг.). Широкая концертная деятельность и повседневная творческая работа. Мировое признание музыки Чайковского. Произведения последних лет. Трагедийная основа «Пиковой дамы» и Симфонии № 6. Дом Чайковского в Клину. Смерть в расцвете творческих сил.

Краткий обзор творчества

Богатое творческое наследие композитора. Увлечение театром. Оперы, балеты и музыка к драматическим спектаклям. Чайковский — создатель русского классического

балета. Жанры концертной музыки Чайковского: симфонии, сюиты, одночастные произведения для оркестра и концерты. Кантаты и сочинения для хора. Камерная музыка: романсы, инструментальные ансамбли, пьесы для фортепиано и других инструментов.

Закрепление и углубление знаний учащимся особенностей основных музыкальных жанров, инструментальных составов, расширение представлений о связях музыки с литературой при обзоре творческого наследия Чайковского.

Музыкальный материал

Романсы (по выбору)

Фрагменты музыки балетов (по выбору)

Тема 11-14. Опера «Евгений Онегин»

«Евгений Онегин» как одна из вершин творчества Чайковского. Первое обращение композитора к Пушкину. История создания и первой постановки оперы. Особенность драматургии, «лирические сцены». Глубокое отражение душевной драмы героев; картины русского быта. Композиции оперы.

Понятие об оперной сцене и ариоло.

Музыкальный материал

Вступление к 1-й картине, дуэт Татьяны и Ольги из 1-й картины, вступление и сцена письма из 2-й картины, хор певунов «Девицы, красавицы», ария Онегина из 3-й картины; вальс, мазурка (возможно в сокращении) из 4-й картины; 5-я картина (полностью).

Тема 15-16. Контрольный урок обобщающее занятие по опере «Евгений Онегин»

Тема 17-18. П.И. Чайковский. Произведения для оркестра. Симфония № 1 соль

минор «Зимние грёзы»

Симфонии Чайковского — одна из вершин в развитии европейской симфонической музыки. «Зимние грёзы» — первое крупное произведение композитора. Программность симфонии, ее лирико-драматическое содержание, отражение в музыке образов русской природы. Национальный характер и песенный склад основных тем.

Характеристика тем главной партии 1-й части, их преобразование в ходе дальнейшего развития. Народно-песенный склад побочной партии и аккордовое изложение заключительной. Изменение главной темы в репризе. Возвращение в коде первоначального музыкального образа.

Характеристика вступительной и основной тем 2-й части, ее драматическая кульминация.

Сопоставление темы скрипки и вальса в 3-й части. Преобразование народно-песенной мелодии в финале.

Музыкальный материал

Симфония № 1 «Зимние грёзы»

Тема 19. Обобщающее занятие по творчеству П.И. Чайковского.

Тема 20. Русские композиторы конца XIX и начала XX вв.

Русская музыкальная классика XIX в. как одна из вершин в развитии мировой музыкальной культуры. Рост популярности и авторитета русской музыки за рубежом.

Достижения русской исполнительской культуры и ее великие представители.

Начало плодотворной творческой, исполнительской и педагогической деятельности третьего поколения русских композиторов-классиков — учеников и последователей Чайковского и Римского-Корсакова: А. Лядова (1855—1914), А. Глазунова (1855—1915), А. Аренского (1861—1906), В. Капникова (1866—1901), М. Ил-политова-Иванова (1859—1935), А. Скрябина (1872—1915), С. Рахманинова (1873—1943). Реалистическая основа их творчества, опора на классические традиции. Создание произведений выдающейся художественной ценности.

Формирование классических национальных музыкальных школ на Украине, в Закавказье и Прибалтике.

Начало творческой деятельности старшего поколения советских композиторов: Р.

Глиэр, Н. Мясковского, С. Прокофьева, З. Палиашвили, А. Спендиарова, У. Гаджибекова и др.

Усиление идеейной борьбы в общественно-культурной жизни России в начале XX в. Отражение в искусстве сложной политической атмосферы. Рост демократических тенденций в музыкально-общественной жизни.

Музыкальный материал

Лядов А. Кикимора

Калинников В. Симфония № 1 (фрагменты)

Рахманинов С. Концерт № 2 (1 часть)

Музыкальный момент, прелюдия, этюд (по выбору преподавателя)

Романс (по выбору преподавателя)

Скрябин А. 2 прелюдии, этюд, поэма (по выбору преподавателя)

Тема 21. Творчество А.И. Скрябина и С.В. Рахманинова

Они были почти погодки. По рождению принадлежали к одному и тому же военно-интеллигентно-дворянскому кругу, жили в Москве, вращались в одном и том же музыкальном мире, учились у одних и тех же профессоров в Московской консерватории; творчески работали в одной и той же области – оба композитора и пианисты. И несмотря на это трудно представить себе две натуры, столь противоположные, как Рахманинов и Скрябин.

Тема 22. Советская музыка

Великая Октябрьская социалистическая революция и развитие искусства в советской стране. В. И. Ленин об искусстве. Руководящая роль коммунистической партии в культурном строительстве.

Демократизация музыкальной жизни после победы Октябрьской революции; привлечение широких масс трудящихся к сокровищам мировой культуры. Выявление народных талантов; реформы художественного образования; музыкальное воспитание школьников и молодежи. Рост и достижения советского исполнительского искусства.

Становление реалистического направления советской музыки. Современность как ведущая тема в творчестве композиторов. Связь с народным искусством; развитие классических традиций и новаторство. Многогранная природа советского искусства; расцвет музыкальной культуры народов СССР.

Преемственность творческой деятельности музыкантов старшего поколения и их последователей, учеников. Активная роль в развитии советской музыкальной культуры А. Глазунова, М. Ипполитова-Иванова, Р. Глиэра, Н. Мясковского, Б. Асафьева, Л. Ревуцкого, Б. Лятошинского, М. Баланчивадзе, З. Палиашвили, А. Спендиарова, У. Гаджибекова, А. Каппа и др. выдающихся ее представителей.

Большой успех лучших произведений советской музыки в 20-е гг.: песен Давиденко, Симфонии № 1 Д. Шостаковича, балета «Красный цветок» Р. Глиэра, опер «Дамис» З. Палиашвили, «Ал-наст» А. Спендиарова, «Керр-оглы» У. Гаджибекова.

Яркий и многосторонний расцвет советской музыкальной культуры в 30-е гг. Создание Союза советских композиторов. Многообразие жанров советской музыки. Расцвет массовой песни и отражение в ней различных сторон жизни советского народа. И. Дунаевский как выдающийся представитель песенного искусства. Рост популярности оперы. Создание советской оперы («Тихий Дон» И. Дзержинского, «В бурю» Т. Хренникова, «Семен Котко» С. Прокофьева, «Щорс» Б. Лятошинского, «Кола Брюньон» Д. Кабалевского), балета («Ромео и Джульетта» С. Прокофьева, «Птицы Парижа» и «Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьева), кантаты и оратории («Александр Невский» С. Прокофьева, «На поле Куликовом» Ю. Шапорина, «Емельян Пугачев» М. Ковalia), произведений симфонической и камерной музыки (Н. Мясковского, С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Д. Шебалина, А. Хачатуряна).

Роль музыки в годы Великой Отечественной войны. Защита Родины — ведущая тема музыкального творчества, отражение в нем событий военного времени (песни «Свищевая война» А. Александрова, «Вечер на рейде» В. Соловьева-Седого; Симфонии № 7, 8 Д. Шостаковича, опера «Война и мир» С. Прокофьева, «Сказание о битве за русскую землю» Ю. Шапорина).

Дальнейший расцвет советской музыкальной культуры в послевоенные годы. Крупнейшие события музыкальной жизни, съезды и конкурсы Союза советских композиторов. Интенсивная творческая и общественная деятельность композиторов и музыкантов всех республик страны.

Борьба за мир, дружба народов, социалистический труд — ведущие темы многонационального советского искусства. Выдающиеся произведения советской музыки, удостоенные Ленинской премии; музыканты — Герои Социалистического Труда.

Тема 23. С. С. Прокофьев. Биография и краткий обзор творчества

Сергей Сергеевич Прокофьев (1891 — 1953) — выдающийся композитор первой половины XX века, крупнейший представитель старшего поколения русских советских композиторов. Самобытность и яркость его композиторского стиля. Новаторский характер творчества.

Биография

Годы детства. Разносторонние интересы юного Прокофьева. Музыкальная одаренность, занятия музыкой. Обучение в Петербургской консерватории (1904—1914). Освоение традиций русской классической музыки и поиски своего стиля. Отношение современников к музыке Прокофьева. Дореволюционный период творчества; создание сочинений в различных музыкальных 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. Высший расцвет композиторского дарования Прокофьева. Создание ярких реалистических произведений в различных жанрах, обогащение и дальнейшее развитие Прокофьевым классических традиций (оперы, балеты, канканы, симфонии, сонаты). Отражение в музыке композитора разнообразных явлений современной жизни, обращение к актуальной тематике (Великая Октябрьская социалистическая революция, гражданская война, социалистическое строительство, Великая Отечественная война, борьба за мир). Черты самобытного стиля Прокофьева. Значение творчества Прокофьева для дальнейшего развития музыкального искусства. Огромный рост популярности его произведений во всем мире.

Краткий обзор творчества

Тематическое и жанровое богатство и разнообразие сочинений: Прокофьева. Обращение композитора к истории и современности, к произведениям классической литературы и сказочным образам..

Театральные жанры музыки; сотрудничество с С. Эйзенштейном в создании киномузыки. Кантаты, оратория, другие вокальные произведения. Инstrumentальная музыка Прокофьева: симфонии, скрипичные концерты, фортепианные произведения, ансамбли. Сочинения для детей.

Закрепление и углубление в процессе обзора творчества Прокофьева знаний и представлений учащихся о жанрах музыки, их основных композиционных особенностях и исполнительских составах.

Освоение новых понятий, терминов в разносторонних связях с пройденным; применение знаний. Выявление наблюдений учащихся, обращение к опыту их учебной и внешкольной музыкальной деятельности.

Музыкальный материал

«Классическая» симфония (фрагменты). Кантата «К двадцатилетию Октября» (фрагменты)

Тема 24. Музыкальные произведения для фортепиано

Прокофьев-пианист. Формирование самобытного фортепианного стиля композитора. Разнообразие жанров фортепианной музыки: пьесы, фортепианные циклы, сонаты, концерты.

Музыкальный материал: несколько разнохарактерных пьес из соч. 12 (возможна замена по выбору преподавателя).

Тема 25. Кантата «Александр Невский»

Обращение Прокофьева к героическим страницам отечественной истории. Патриотическая идея сочинения. Выражение героизма русского народа. Героический характер музыки. Опора на классические традиции. Конtrастность музыкальных образов. Художественные особенности отдельных частей.

Музыкальный материал

Песня об Александре Невском (№ 2), хор «Вставайте, люди русские» (№ 4), Ледовое побоище (№ 5, фрагменты), Мертвое поле (№ 6).

Тема 26. Контрольный урок.

Тесты. Музыкальная инсториана.

Тема 27. С. С. Прокофьев. 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 — первая советская исполнительница партии Джульетты.

Музыкальный материал

Улица просыпается (№ 3), Джульетта-девочка (№ 10), Маски (№ 12), Танец рыцарей (№ 13), Прощание перед раслукой (№ 39). Вариант 2. Балет «Золушка»

Сказочная тема в творчестве Прокофьева. Развитие традиций русского классического балета. Народные источники сюжета «Золушки». Утверждение добра, красоты и благородства человеческих чувств, их противопоставление миру злобы, зависти, эгоизма. Музыкальные портреты-характеристики основных персонажей балета; своеобразие выразительных средств в каждом из них.

На де шаль (№ 2), Золушка (№ 3), Фея-нищенка (№ 5), гавот (№ 10), отъезд Золушки на бал (№ 13), сцена Золушки и принца (№ 35), галоп (№ 40). Урок 5. Симфония № 7

Общая характеристика цикла и разбор I части. Светлый, лирический характер музыки, проявление в ней национальных черт. Песенный, полифонический склад главной темы, ее развитие. Мелодическое своеобразие побочной темы, выразительная роль в ней регистра, фактуры. Черты сказочности в заключительной теме. Развитие тем в разработке и повторение в репризе. Своеобразие коды.

Симфония № 7 Прокофьева — первое произведение советской музыки, отмеченное Ленинской премией (1957, посмертно).

Музыкальный материал

Симфония № 7

При разборе музыки Прокофьева целесообразно организовать работу учащихся с иллюстрированным текстом хрестоматии.

Тема 28. Д. Д. Шостакович. Биография и краткий обзор творчества.

Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906—1975) — крупнейший советский композитор середины XX в., продолжатель лучших традиций музыкального искусства прошлого, смелый новатор. Глубокое раскрытие в музыке Шостаковича остройших социальных конфликтов нашего времени. Гуманистическая направленность его искусства. Активная жизненная позиция композитора, многогранность его творческой и общественной деятельности

Биография

Детские годы в Петербурге. Семья Шостаковича. Впечатления от революционных событий 1917 г. Учеба в консерватории (1919—1925); освоение классических традиций. Успех Симфонии № 1. Участие в международном конкурсе пианистов имени Шопена в Варшаве (1927). Поиски своего пути в искусстве. Вступление в пору творческой зрелости; опера «Катерина Измайлова» и Симфония № 5.

Гражданский и творческий подвиг Шостаковича в первые месяцы обороны Ленинграда в 1941 г. Геронко-патриотическое и трагедийное начало в произведениях военных лет (Симфонии № 7, 8., Трио). Обращение к теме революции в Симфониях № 11, 12, в хоровых циклах.

Глубокое и многогранное воплощение в произведениях различных жанров наиболее значительных тем, рожденных современностью. (Противопоставление образов созидания силам зла, пафос напряженной борьбы и глубокое раздумье, возышенная лирика в комическом и его музыке). Новаторские черты стиля композитора, своеобразие выразительных средств.

Произведения последних лет: симфонии, квартеты, вокальные циклы.

Многогранная общественная, педагогическая деятельность композитора, выступления в печати. Всемирное признание музыки Шостаковича, его высокий авторитет художника и гражданина. Шостакович — первый советский музыкант, удостоенный высокого звания Героя Социалистического Труда.

Краткий обзор творчества

Ведущее значение симфонической музыки. Общий обзор симфоний: программные произведения (№№ 2, 3, 11, 12), введение в симфонию вокального начала (№№ 2, 3, 13, 14), переосмысление цикла (№ 14).

Другие виды инструментальных циклов: концерты, квартеты и другие ансамбли, сонаты, 24 прелюдии и фуги. Разнообразное содержание вокальных произведений. Жанры театральной музыки Шостаковича: оперы, балеты, музыкальная комедия, драматические спектакли; музыка к кинофильмам.

Музыкальный материал

Музыка к спектаклям или фильмам (фрагменты), песни (по выбору)

Тема 29. Симфония № 7 «Ленинградская» (1 часть)

Работа над симфонией в Ленинграде, в дни обороны города, летом и осенью 1941. Ее огромное политическое звучание в годы войны. Успех произведения в СССР и странах антигитлеровской коалиции. Ленинградская премьера в августе 1942; посвящение симфонии городу Ленинграду.

Необычность замысла. Содержание симфонии как произведения воспобеждающего мужества. Ее патриотическая идея. Раскрытие в музыке борьбы советского народа с фашизмом, обличение фашизма, утверждение веры в победу.

Программный замысел 1 части. Противопоставление образа советского народа образам захватчиков. Необычность сонатного построения. Содержание экспозиции: образы мирной жизни советских людей. Геронко-эпический характер главной партии, способ разнесения выражительных средств. Лирические темы побочной партии, их характерные черты. «Эпизод наихствия»: особенности темы и ее развития. Трагическое содержание рецитаты; изменения и переосмысливание тем экспозиции. Кoda, ее программное и тематическое содержание. Тональный план 1 части.

Музыкальный материал

Симфония № 7, 1 часть.

В целях расширения представлений учащихся о музыке Шостаковича и для знакомства с произведениями других жанров возможен показ (общая характеристика, прослушивание) одного из следующих произведений композитора:

Тема 30. Прелюдия и фуга для фортепиано Рей мажор

Концерт для фортепиано с оркестром № 2. Квартет (по выбору преподавателя, возможно отдельные части). Вокальные произведения (например, 5 романсов на ст. Е. Долматовского или части из Сюиты на слова Микеланджело)

Тема 31. Вокально-симфоническая поэма «Катина Степана Разина»
Поэма для баса, хора и симфонического оркестра на слова Е. Евтушенко.

Тема 32. А. И. Хачатуров. Биография и краткий обзор творчества.

Арам Ильич Хачатуров (1903—1978)— крупнейший советский композитор, выдающийся представитель музыкальной культуры Армении, общественный деятель.

Краткие биографические сведения и обзор творчества

Детские годы в Тифлисе. Любовь к музыке и отсутствие возможности получить музыкальное образование. Переезд в Москву после Великой Октябрьской революции. Учеба в училище и консерватории. Композиторская, педагогическая и общественная деятельность, выступления в роли дирижера. Авторские концерты Хачатурова на родине и во многих странах мира. Огромная популярность музыки композитора. Влияние его творчества на становление многонациональной советской музыкальной культуры.

Основные жанры творчества: балеты, концерты, симфонии; музыка к драматическим спектаклям и кинофильмам, камерные сочинения. Характерные черты музыки: светлый жизнерадостный характер, красочность, яркий национальный колорит, широкое использование кавказских народных мелодий и ритмов. Развитие классических традиций на основе национальной музыкальной культуры Армении.

Тема 33. Балет «Спартак»

Балет «Спартак» — одна из вершин творчества Хачатурова (1953) присуждение композитору за музыку балета Ленинской премии. Раскрытие темы борьбы за свободу, созвучной стремлению многих народов мира к независимости на примере античной истории. Героический образ главного героя. Яркость, красочность музыки, ее романтическая приподнятость. Сопоставление контрастных образов; чередование жанровых сцен, характерных танцев. Драматургическое единство балета. Автор о своем балете. Успех «Спартака» на театральных сценах мира.

Музыкальный материал

Концерт для скрипки с оркестром Балет «Спартак»: триумф Рима (№ 1, фрагменты), в казарме гладиаторов (№ 14, 15, фрагменты), адаажио Спартака и Фригии (№ 33).

Тема 34. Контрольный урок по теме «Советские композиторы»

Тестовые задания. Музыкальная викторинка.