

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КРАСНОТУРЬИНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1»**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА**

«ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

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

**Программа по учебному предмету
ПО.02.УП.02. «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА»**

**для обучающихся 4 - 8 (9) классов детских музыкальных школ
и музыкальных отделений детских школ искусств**

г. Краснотурьинск

2017 год

<p>«Одобрено»</p> <p>Педагогическим советом МБУ ДО «Краснотурьинская детская музыкальная школа № 1»</p> <p>протокол № 5 от «09» июня 2017 г.</p>	<p style="text-align: right;">«Утверждаю» Директор МБУ ДО «Краснотурьинская ДМШ № 1»</p> <p style="text-align: right;">Шотт С. М. _____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> <p style="text-align: center;">приказ № 44/1-О от «25» августа 2017 г.</p> <p>МП</p>
---	--

Разработчик:

Гутман Евгения Валерьевна, преподаватель
теоретических дисциплин муниципального
бюджетного учреждения дополнительного
образования «Краснотурьинская детская
музыкальная школа № 1»

Разработчик:

Рожкова Мария Николаевна, преподаватель
отделения теоретических дисциплин
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Краснотурьинская
детская музыкальная школа № 1»

Рецензент:

Манылова Елена Сергеевна, преподаватель
высшей квалификационной категории,
заведующая ПЦК «Теория музыки» ГБПОУ
СО «Краснотурьинский колледж искусств»

Рецензент:

Морозова Наталья Ивановна, преподаватель
высшей категории государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
Свердловской области «Краснотурьинский
колледж искусств»

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

I. Пояснительная записка

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
2. Срок реализации учебного предмета
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета
4. Форма проведения учебных аудиторных занятий
5. Цель и задачи учебного предмета
6. Обоснование структуры программы учебного предмета
7. Методы обучения
8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

II. Учебно-тематический план

Распределение учебного материала по годам обучения

III. Содержание учебного предмета

1. Сведения о затратах учебного времени
2. Годовые требования по классам

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся

V. Формы и методы контроля, система оценок

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
2. Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена и итоговой аттестации
3. Контрольные требования на разных этапах обучения

VI. Методическое обеспечение учебного процесса

1. Методические рекомендации педагогическим работникам
2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

VII. Список учебной и методической литературы

1. Учебники
2. Учебные пособия
3. Учебная литература
4. Методическая литература
5. Рекомендуемая дополнительная литература

I. Пояснительная записка

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

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» составлена на основе Федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиями реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты», утверждённой приказом Министерства культуры Российской Федерации 12.03.2012 г. № 165.

Данная программа составлена с учётом многолетнего педагогического опыта преподавателей теоретического отделения муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Краснотурьинская детская музыкальная школы № 1» (далее - Школа).

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

Место предмета в структуре дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства: обязательная часть предметной области «Теория и история музыки»; выпускной экзамен по музыкальной литературе является частью итоговой аттестации.

На уроках «Музыкальной литературы» происходит формирование музыкального мышления обучающихся, навыков восприятия и анализа музыкальных произведений, приобретение знаний о закономерностях музыкальной формы, о специфике музыкального языка, выразительных средствах музыки.

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

Предмет «Музыкальная литература» теснейшим образом взаимодействует с учебным предметом «Сольфеджио», с предметами предметной области «Музыкальное исполнительство».

Благодаря полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам, обучающиеся овладевают навыками осознанного восприятия элементов музыкального языка и музыкальной речи, навыками анализа незнакомого музыкального произведения, знаниями основных направлений и стилей в музыкальном искусстве, что позволяет использовать полученные знания в исполнительской деятельности.

2. Срок реализации основной программы

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, поступивших в Школу в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 5 лет (4 года 9 месяцев) с 4 по 8 классы.

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, может быть увеличен на один год (9 класс).

Предмет «Музыкальная литература» вводится в учебный план с 4 класса для обучающихся с 8-летним сроком обучения, так как с 1 по 3 классы обучающиеся занимаются по программе «Слушание музыки».

В соответствии с учебным планом, на предмет «Музыкальная литература» отводится с 1 по 4 годы обучения (4-7 классы) - 33 часа в год, из расчёта 1 час в неделю, а на 5 год обучения (8 класс) – 49,5 часов в год, из расчёта 1,5 часа в неделю. Общий объём часов за 5 лет обучения – 346,5 часов, а в 9 классе (дополнительном) – 82,5 часа.

3. Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию предмета «Музыкальная литература» Срок обучения 8 (9) лет (4-9 классы)

Содержание	4 – 7 классы	8, 9 классы
Максимальная учебная нагрузка в часах	264	165
Количество часов на аудиторные занятия	132	99
Количество часов на внеаудиторные (самостоятельные) занятия	132	66
Общее количество часов на аудиторные занятия	231	
Общее количество часов на внеаудиторные (самостоятельные) занятия	198	

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Основной формой учебной и воспитательной работы является урок в форме мелкогрупповых занятий. Рекомендуемая продолжительность урока с 4 по 7 классы – 40 минут, в 8, 9 классах – 60 минут.

С целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачётам, экзаменам, творческим конкурсам предусмотрено проведение консультаций.

Продвижение ученика во многом зависит от регулярности и качества домашних занятий. Поэтому очень важно научить обучающегося самостоятельно работать и рационально использовать время, отведённое на домашнюю подготовку к урокам.

5. Цель и задачи учебного предмета «Музыкальная литература»

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» направлена на художественно-эстетическое развитие личности обучающегося.

Целью учебного предмета является развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать различные произведения отечественных и зарубежных композиторов, а также выявление одаренных детей в области музыкального искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.

Задачами предмета «Музыкальная литература» являются:

- формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной культуре в целом;
- воспитание музыкального восприятия: музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды и в разных странах;
- овладение навыками восприятия элементов музыкального языка;
- знания специфики различных музыкально-театральных и инструментальных жанров;
- знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве;
- умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой);
- умение использовать полученные теоретические знания при исполнении музыкальных произведений на инструменте;

- формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в образовательное учреждение, реализующее профессиональные программы.

Основными задачами музыкальных школ являются: формирование у детей любви и интереса к серьёзному 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 должно развивать в обучающихся художественную красоту музыки и тем самым стимулировать их стремление воспроизводить прекрасное, совершенствовать свои исполнительские навыки. В процессе 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 обучающихся. Богатое содержание 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 в детских музыкальных школах.

6. Обоснование структуры программы учебного предмета

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

Программа содержит следующие разделы:

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

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

7. Методы обучения

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

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

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Реализация программы учебного предмета «Музыкальная литература» обеспечивается

доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, а так же аудио-видео ресурсам. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет.

Библиотечный фонд Школы укомплектован печатными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по учебному предмету «Музыкальная литература», а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений. Основной учебной литературой по учебному предмету «Музыкальная литература» обеспечивается каждый обучающийся.

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Музыкальная литература», оснащены пианино, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, учебными партами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями.

II. Учебно-тематический план

Распределение учебного материала по годам обучения

Для обучающихся 4 класса (освоивших курс учебного предмета «Слушание музыки» в 1 - 3 классах) содержание тем первого года обучения раскрывается с учётом полученных знаний, умений, навыков.

Первый год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.	1 четверть Введение. Место музыки в жизни человека	урок	2	1	1
2.	Содержание музыкальных произведений	урок	4	2	2
3.	Выразительные средства музыки	урок	4	2	2
4.	Состав симфонического оркестра	урок	2	1	1
5.	Тембры певческих голосов	урок	2	1	1
	Текущий контроль	контрольный урок	2	1	1
6.	2 четверть Понятие жанра в музыке. Основные жанры: песня, марш, танец	урок	4	2	2
7.	Песня. Куплетная форма	урок	4	2	2
8.	Марш, танец. Трёхчастная форма в маршах и танцах	урок	6	3	3
	Текущий контроль	контрольный урок	2	1	1
9.	3 четверть Народная песня в произведениях русских композиторов. Сборники русских народных песен. Музыкальные жанры: вариации, квартет, концерт, сюита	урок	8	4	4
10.	Программно-изобразительная музыка	урок	4	2	2
11.	Музыка в театре (раздел	урок	4	2	2

	«Музыка в драматическом театре»)				
	Текущий контроль	контрольный урок	2	1	1
12.	4 четверть Музыка в театре (раздел «Балет»)	урок	4	2	2
13.	Музыка в театре(раздел «Опера»)	урок	8	4	4
14.	Повторение	урок	2	1	1
	Контрольный урок	контрольный урок	2	1	1
	Итого:		66	33	33

Второй год обучения

Музыкальная литература зарубежных стран

1.	1 четверть История развития музыки от Древней Греции до эпохи барокко	урок	2	1	1
2.	Музыкальная культура эпохи барокко, итальянская школа	урок	2	1	1
3.	И.С. Бах. Жизненный и творческий путь. Инвенции Хорошо темперированный клавир. Клавирные сюиты Органное творчество	урок	10	5	5
	Текущий контроль	контрольный урок	2	1	1
4.	2 четверть Современники И. С. Баха Г. Ф. Гендель	урок	2	1	1
5.	Классицизм, возникновение и обновление инструментальных жанров и форм, опера	урок	4	2	2
6.	Й. Гайдн Жизненный и творческий путь Симфония Ми бемоль мажор	урок	6	3	3
	Текущий контроль	контрольный урок	2	1	1
7.	3 четверть И. Гайдн. Клавирное творчество	урок	4	2	2
8.	В.А. Моцарт Жизненный и творческий путь Симфония соль минор Опера «Свадьба Фигаро» Соната № 11 Ля мажор	урок	12	6	6
9.	Л. ван Бетховен. Жизненный и творческий путь	урок	2	1	1
	Текущий контроль	контрольный урок	2	1	1

10.	4 четверть Л. ван Бетховен Патетическая соната Увертюра к трагедии «Эгмонт» Симфония № 5 до минор	урок	10	5	5
11.	Классический сонатно-симфонический цикл (повторение)		4	2	2
	Контрольный урок	контрольный урок	2	1	1
	Итого:		66	33	33

Третий год обучения

Западноевропейская музыкальная школа 19 века

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.	1 четверть Романтизм – стиль в музыкальной культуре 19 века.	урок	4	2	2
2.	Франц Шуберт. Жизненный путь. Романсы и песни. Первая романтическая симфония си минор	урок	10	5	5
	Текущий контроль	контрольный урок	2	1	1
3.	2 четверть. Фридерик Шопен Жизненный путь. Прелюдии Ноктюрны. Мазурки, полонезы Баллада соль минор	урок	8	4	4
4.	Композиторы-романтики первой половины 19 века	урок	2	1	1
5.	Европейская музыка второй половины 19 века (обзор)	урок	2	1	1
	Текущий контроль	контрольный урок	2	1	1

Музыкальная литература русских композиторов

6.	3 четверть. Вводный урок	урок	2	1	1
7.	Русская церковная музыка, нотация, жанры и формы	урок	2	1	1
8.	Музыкальная культура XVIII века, творчество Д. С. Бортнянского, М. С. Березовского и др.	урок	2	1	1
9.	Культура начала XX века. Романсы. Творчество А. А. Алябьева, А. Л. Гурилёва, А. Е. Варламова	урок	2	1	1
10.	М. И. Глинка. Жизненный путь	урок	10	5	5

	Опера «Иван Сусанин»				
	Текущий контроль	контрольный урок	2	1	1
11.	4 четверть М. И. Глинка Романсы и песни произведения для симфонического оркестра: «Камаринская», «Вальс-фантазия», «Арагонская хота», увертюра к опере «Руслан и Людмила»	урок	8	4	4
12.	А. С. Даргомыжский Творческий портрет. Романсы и песни. Опера «Русалка»	урок	6	3	3
	Контрольный урок	контрольный урок	2	1	1
	Итого:		66	33	33

Четвёртый год обучения

1.	1 четверть Русская музыка 2-й половины 19 века. Деятельность и творчество М. А. Балакирева	урок	4	2	2
2.	А. П. Бородин Жизненный путь Романсы. Опера «Князь Игорь»	урок	10	5	5
	Текущий контроль	контрольный урок	2	1	1
3.	2 четверть «Богатырская» симфония	урок	2	1	1
4.	М. П. Мусоргский. Биография. Песни «Борис Годунов» «Картинки с выставки»	урок	10	5	5
	Текущий контроль	контрольный урок	2	1	1
5.	3 четверть Н. А. Римский-Корсаков. Биография. Симфоническая сюита «Шехерезада» Опера «Снегурочка». Романсы	урок	16	8	8
6.	П. И. Чайковский Жизненный путь	урок	2	1	1
	Текущий контроль	контрольный урок	2	1	1
7.	4 четверть П. И. Чайковский Опера «Евгений Онегин» Симфония № 1 «Зимние грезы»	урок	12	6	6
8.	Повторение пройденного	урок	2	1	1
	Контрольный урок	контрольный урок	2	1	1
	Итого:		66	33	33

Пятый год обучения

Отечественная музыкальная литература XX век

1.	1 четверть Русская музыкальная культура рубежа 19–20 века. А. Глазунов, А. Лядов, С. Танеев	урок	9	3	6
2.	С. В. Рахманинов Биография. Романсы	урок	4,5	1,5	3
3.	А. Н. Скрябин Биография Фортепианные сочинения	урок	3	1,5	1,5
	Текущий контроль	контрольный урок	3	1,5	1,5
4.	2 четверть Симфоническое творчество	урок	3	1,5	1,5
5.	И. Ф. Стравинский Биография «Русские сезоны» Балеты: «Жар-птица», «Петрушка»	урок	4,5	1,5	3
6.	Отечественная музыкальная культура 20-30-х годов XX века	урок	3	1,5	1,5
7.	С. С. Прокофьев Биография «Александр Невский»	урок	4,5	1,5	3
	Текущий контроль	контрольный урок	3	1,5	1,5
8.	3 четверть С. С. Прокофьев Седьмая симфония Балеты «Ромео и Джульетта», «Золушка»	урок	9	3	6
9.	Д. Д. Шостакович Биография 7-я симфония Квintет соль минор Поэма «Казнь Степана Разина»	урок	10,5	3	7,5
	Текущий контроль	контрольный урок	3	1,5	1,5
10.	4 четверть А. И. Хачатурян Творческий путь	урок	4,5	1,5	3
11.	Г. В. Свиридов Творческий путь	урок	3	1,5	1,5
12.	60-годы XX века творчество Р. К. Щедрина	урок	3	1,5	1,5
13.	Творчество А. Г. Шнитке и С. А. Губайдулиной	урок	3	1,5	1,5
14.	Творчество Э. Денисова и Гаврилина	урок	3	1,5	1,5

15.	Повторение пройденного	урок	3	1,5	1,5
	Контрольный урок	контрольный урок	3	1,5	1,5
	Итого:		82,5	33	49,5

Шестой (дополнительный) год обучения

1.	1 полугодие Введение	урок	4,5	1,5	3
2.	Итальянская музыка XVIII века; А. Вивальди, Д. Скарлатти; скрипка и клавесин; камерный оркестр	урок	4,5	1,5	3
3.	Опера и оратория в XVIII веке; Г. Ф. Гендель, К. В. Глюк	урок	4,5	1,5	3
4.	Немецкие романтики первой половины XIX века К. М. Вебер, Ф. Мендельсон, Р. Шуман	урок	4,5	1,5	3
5.	Ф. Лист	урок	4,5	1,5	3
6.	Г. Берлиоз	урок	3	1,5	1,5
7.	Н. Паганини	урок	3	1,5	1,5
8.	Д. Россини	урок	3	1,5	1,5
	Контрольный урок (семинар)	контрольный урок	4,5	1,5	3
9.	2 полугодие К. Сен-Санс	урок	4,5	1,5	3
10.	И. Брамс	урок	3	1,5	1,5
11.	Д. Верди	урок	4,5	1,5	3
12.	Р. Вагнер	урок	4,5	1,5	3
13.	А. Дворжак или Б. Сметана	урок	3	1,5	1,5
14.	Г. Малер	урок	3	1,5	1,5
15.	Французск. импрессионисты: К. Дебюсси, М. Равель, П.Дюка	урок	4,5	1,5	3
16.	Б. Бриттен и английская музыка	урок	3	1,5	1,5
17.	Д. Гершвин и американская музыка	урок	3	1,5	1,5
18.	О. Мессиан и французская музыка или композиторы Нововенской школы	урок	3	1,5	1,5
19.	Выдающиеся исполнители XX века	урок	4,5	1,5	3
20.	Итоговый семинар, коллоквиум	контрольный урок	6	3	3
	Итого:		82,5	33	49,5

III. Содержание учебного предмета

Первый год обучения

Введение. Место музыки в жизни человека

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

Содержание музыкальных произведений

Воплощение в музыке образов природы, сказочных образов, чувств и характера человека, различных событий. Содержание музыки столь же богато, как и содержание других видов искусств, но раскрывается оно с помощью музыкальных средств. Как работать с нотными примерами в учебнике музыкальной литературы.

Прослушивание произведений:

- П. И. Чайковский «Осенняя песнь» из цикла «Времена года»
- Д. Россини «Буря» из оперы «Севильский цирюльник»
- Н. А. Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане», «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии»
- М. П. Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов», «Тюильрийский сад» из цикла «Картинки с выставки»
- Р. Шуман «Пьеро», «Арлекин», «Флорестан», «Эвзебий» из цикла «Карнавал»,
- К. Сен Санс «Кенгуру», «Слон», «Лебедь» из цикла «Карнавал животных»
- С. С. Прокофьев «Нам не нужна война» из оратории «На страже мира»

Выразительные средства музыки

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

Прослушивание произведений:

- М. И. Глинка «Патриотическая песнь»
- Ф. Шуберт «Липа»
- М. И. Глинка Речитатив из арии Сусанина («Иван Сусанин», 4 действие)
- Ф. Шопен Ноктюрн для фортепиано Ми бемоль мажор
- С. С. Прокофьев «Сказочка», «Дождь и радуга» из цикла «Детская музыка»

Состав симфонического оркестра

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

Прослушивание произведений:

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

Тембры певческих голосов

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

Прослушивание произведений:

Н. А. Римский-Корсаков Фрагменты из оперы «Садко» (песня Садко, Колыбельная Волховы, сцена в подводном царстве)

Понятие жанра в музыке. Основные жанры – песня, марш, танец (повторение)

Понятие о музыкальных жанрах. Вокальные и инструментальные жанры. Песенность, маршевость, танцевальность. Песня. Куплетная форма в песнях. Причины популярности жанра песни. Народная песня; песня, сочиненная композитором; «авторская» песня. Воплощение различных чувств, настроений, событий в текстах и музыке песен. Строение песни (куплетная форма). Понятия «запев», «припев», «вступление», «заклучение», «проигрыш», «вокализ», «а капелла».

Прослушивание произведений:

Русская народная песня «Дубинушка»

И. О. Дунаевский «Марш веселых ребят», «Моя Москва»

А. В. Александров «Священная война»

Д. Ф. Тухманов «День Победы»

А. И. Островский «Пусть всегда будет солнце»

Д. Д. Шостакович «Родина слышит»

Песни современных композиторов, авторские песни

Марш, танец. Трёхчастная форма в маршах и танцах

Связь музыки с движением. Отличия марша и танца. Разновидности марша (торжественные, военно-строевые, спортивные, траурные, походные, детские, песни-марши). Танец как пластический вид искусства и как музыкальное произведение. Народное происхождение большинства танцев. Исторические, бальные, современные танцы. Музыкальные особенности марша, проявляющиеся в темпе, размере, ритме, фактуре, музыкальном строении. Характерные музыкальные особенности различных танцев (темп, размер, особенности ритма, аккомпанемента).

Понятие трёхчастная форма с репризой (первая часть - основная тема, середина, реприза).

Прослушивание произведений:

С. С. Прокофьев Марш из сборника «Детская музыка»

Ф. Мендельсон Песня без слов № 27, «Свадебный марш» из музыки к комедии В. Шекспира «Сон в летнюю ночь»

Д. Верди Марш из оперы «Аида»

В. П. Соловьев-Седой «Марш нахимовцев»

П. И. Чайковский Камаринская из «Детского альбома», Трепак из балета «Щелкунчик»

А. С. Даргомыжский «Малороссийский казачок»

А. Г. Рубинштейн «Лезгинка» из оперы «Демон»

Э. Григ «Норвежский танец» ля мажор

Л. Боккерини Менуэт

Д. Скарлатти Гавот

К. Вебер Вальс из оперы «Волшебный стрелок»

Б. Сметана Полька из оперы «Проданная невеста»

Г. Венявский Мазурка для скрипки и фортепиано

М. К. Огиньский Полонез ля минор

Р. М. Глиэр Чарльстон из балета «Красный мак»

Народная песня в произведениях русских композиторов

Сборники русских народных песен

Музыкальные жанры: вариации, квартет, концерт, сюита

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

Прослушивание произведений:

Народные песни «Эй, ухнем», «Как за речкою, да за Дарьею», «Среди долины ровныя»
М. И. Глинка Вариации на русскую народную песню «Среди долины ровныя»
М. П. Мусоргский Песня Марфы из оперы «Хованщина»
Н. А. Римский-Корсаков Песня Садко с хором из оперы «Садко»
П. И. Чайковский II ч. из Первого струнного квартета, финал Первого концерта для фортепиано
А. К. Лядов 8 русских народных песен для оркестра

Программно-изобразительная музыка

Понятия «программная музыка», «звукоизобразительность», «звукоподражание». Роль названия и литературного предисловия в программной музыке. Понятие цикла в музыке.

Прослушивание произведений:

А. К. Лядов «Кикимора» (фрагмент)
Л. ван Бетховен Симфония №6 «Пасторальная», 2 часть (фрагмент)
П. И. Чайковский «На тройке» из цикла «Времена года»
М. П. Мусоргский «Избушка на курьих ножках» из цикла «Картинки с выставки»
С. С. Прокофьев Сюита «Зимний костёр»

Музыка в театре

Театр как вид искусства. Театральные жанры. Различная роль музыки в музыкальном и драматическом театре.

Музыка в драматическом театре

Значение музыки в драматическом спектакле. Как создается музыка к драматическому спектаклю, какие музыкальные жанры могут быть использованы. Знакомство с произведением Г. Ибсена «Пер Гюнт» и музыкой Э. Грига к этому спектаклю. Сюиты Э. Грига, составленные композитором из отдельных номеров музыки к драме. Подробный разбор пьес первой сюиты и «Песни Сольвейг».

Прослушивание произведений:

Э. Григ «Утро», «Смерть Озе», «Танец Анитры», «В пещере горного короля», «Песня Сольвейг»

Балет

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

Прослушивание произведений:

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

Опера

Опера как синтетический вид искусства, соединяющий театр и музыку, пение и танец, игру актеров и сценическое оформление. Ведущая роль музыки в опере. Содержание оперы, оперные сюжеты: исторические, бытовые, сказочные, лирические. Понятие «либретто оперы». Структура оперы: действия, картины. Роль оркестра в опере, значение увертюры. Сольные номера в опере (разновидности), виды ансамблей, различные составы хора, самостоятельные оркестровые фрагменты.

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

Прослушивание произведений:

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

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Второй и третий годы обучения

История развития музыки от Древней Греции до эпохи барокко

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

Для ознакомления:

Фрагменты танцевальной и вокальной музыки мастеров эпохи Возрождения (О. ди Лассо, К. Монтеверди, М. Преториус, К. Жанекен и т.д.).

Музыкальная культуры эпохи барокко, итальянская школа

Значение инструментальной музыки в эпоху барокко. Возникновение оперы. Краткая характеристика творчества Вивальди.

Для ознакомления:

Один из концертов цикла «Времена года»

Иоганн Себастьян Бах

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

Прослушивание произведений:

Хоральная прелюдия фа минор

Токката и фуга ре минор для органа

Двухголосные инвенции До мажор, Фа мажор

Прелюдия и fuga до минор из 1 тома ХТК

Французская сюита до минор

Для ознакомления:

Хоральная прелюдия Ми бемоль мажор

Трехголосная инвенция си минор

Прелюдия и fuga До мажор из 1 тома ХТК

Фрагменты сюит, партит, сонат для скрипки и для виолончели соло

Современники И. С. Баха: Г. Ф. Гендель

Краткое изложение биографии Г. Ф. Генделя. Влияние итальянской школы на его творчество, основные жанры.

Для ознакомления:

Отрывки из оперного наследия Г. Ф. Генделя или его концертов.

Классицизм

Классицизм. Возникновение и обновление инструментальных жанров и форм, опера. Основные принципы нового стилевого направления. Сонатный цикл и симфонический цикл, их кардинальное отличие от предшествующих жанров и форм. Переосмысление драматургии формы произведения. Состав симфонического оркестра.

Мангеймская школа. Венские классики. Великая французская революция. Французские энциклопедисты. Реформа оперного жанра. Творчество Х. В. Глюка, суть егореформы – драматизация музыкального спектакля.

Для ознакомления:

Отрывки из оперы Глюка «Орфей» (Хор из 1 д., сцена с фуриями из 2 д., ария «Потерял я Эвридику»).

Йозеф Гайдн

Жизненный и творческий путь. Вена – «музыкальный перекресток» Европы. Судьба придворного музыканта. Поездка в Англию. Ознакомление со спецификой строения сонатно-симфонического цикла на примере симфонии Ми бемоль мажор (1 часть – сонатная форма, 2 часть - двойные вариации, 3 часть - менуэт, финал). Эволюция клавирной музыки. Строение классической сонаты. Подробный разбор строения и тонального плана сонатной формы.

Прослушивание произведений:

Симфония Ми-бемоль мажор (все части)

Сонаты Ре мажор и ми минор

Для ознакомления: «Прощальная» симфония, финал.

Вольфганг Амадей Моцарт

Жизненный и творческий путь. «Чудо-ребенок», поездка в Италию, трудности устройства, разрыв с зальцбургским архиепископом. Венский период жизни и творчества.

Основные жанры творчества. Симфоническое творчество В. А. Моцарта. Лирико-драматический характер симфонии соль минор. Опера «Свадьба Фигаро» - сравнение с первоисточником Бомарше. Функция увертюры. Сольные характеристики главных героев. Клавирное творчество В. А. Моцарта.

Прослушивание произведений:

Симфония соль минор (все части)

Опера «Свадьба Фигаро» - увертюра, Ария Фигаро, две арии Керубино, ария Сюзанны (по выбору преподавателя)

Соната Ля мажор

Для ознакомления:

Увертюры к операм «Дон Жуан», «Волшебная флейта»

«Реквием» - фрагменты

Людвиг ван Бетховен

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

Прослушивание произведений:

Соната № 8 «Патетическая»

Симфония № 5 до минор

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

Для ознакомления:

Соната для фортепиано № 14, 1 часть

Соната для фортепиано № 23, 1 часть

Симфония № 9, финал

Симфония № 6 «Пасторальная»

Романтизм в музыке

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

Для ознакомления:

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

Концерт для скрипки с оркестром, 1 часть.

Франц Шуберт

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

Прослушивание произведений:

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

Экспромт Ми бемоль мажор, Музыкальный момент фа минор

Симфония № 8 «Неоконченная»

Для ознакомления: Вальс си минор, Военный марш.

Фредерик Шопен

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

Прослушивание произведений:

Мазурки До мажор, Си бемоль мажор, ля минор

Полонез Ля мажор

Прелюдии ми минор, Ля мажор, до минор

Вальс до диез минор

Этюды Ми мажор и до минор «Революционный»

Ноктюрн фа минор

Для ознакомления:

Баллада № 1

Ноктюрн Ми бемоль мажор

Полонез Ля бемоль мажор

Композиторы-романтики первой половины XIX века

Значение национальных композиторских школ. Творчество (исполнительское и композиторское) Ф. Листа. Р. Шуман – композитор и музыкальный критик. Музыкальное и теоретическое наследие Г. Берлиоза.

Для ознакомления:

Рапсодии Ф. Листа

Отрывки из «Фантастической» симфонии Г. Берлиоза

Номера из «Фантастических пьес» или вокальных циклов Р. Шумана

Европейская музыка в XIX веке

Разные пути развития оперного жанра. Творчество Д. Верди и Р. Вагнера. Инструментальная музыка Германии и Австрии (И. Брамс). Французская композиторская школа (Ж. Бизе, С. Франк и др.).

Для ознакомления: Номера из опер Д. Верди «Травиата», «Аида», «Риголетто», Р. Вагнера «Лоэнгрин», «Летучий голландец», «Валькирия».

Третий и четвертый годы обучения

Русская церковная музыка, нотация, жанры и формы.

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

Для ознакомления:

Образцы знаменного распева,

примеры раннего многоголосия (стихира, тропарь и кондак).

Музыкальная культура XVIII века

Творчество Д. С. Бортнянского, М. С. Березовского и других. Краткий экскурс в историю государства российского XVII – начала XVIII века. Раскол. Реформы Петра Великого. Новые эстетические нормы русской культуры. Жанры канта, партесного концерта. Возрастание роли инструментальной музыки. Возникновение русской оперы.

Для ознакомления:

Части хоровых концертов

Увертюры из опер Д. С. Бортнянского и М. С. Березовского

Русские канты.

Культура начала XIX века

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

Прослушивание произведений:

А. А. Алябьев «Соловей»

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

А. Е. Гурилёв «Колокольчик»

Для ознакомления:

А. А. Алябьев «Иртыш»

А. Е. Гурилёв «Домик-крошечка» и другие.

Михаил Иванович Глинка

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

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

Романсы Глинки – новое наполнение жанра, превращение романса в особый жанр камерной вокальной миниатюры. Роль русской поэзии, внимание к поэтическому тексту. Роль фортепианной партии в романсах. Разнообразие музыкальных форм. Симфонические сочинения Глинки – одночастные программные симфонические миниатюры. Национальный колорит испанских увертюр. «Камаринская»: уникальная роль в становлении русской симфонической школы. «Вальс-фантазия».

Прослушивание произведений:

«Иван Сусанин» («Жизнь за царя») 1 д.: Интродукция, Каватина и рондо Антонида, трио «Не томи, родимый»; 2 д.: Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка; 3 д.: Песня Вани, сцена Сусанина с поляками, Свадебный хор, Романс Антонида; 4 д.: ария Сусанина; Эпилог: хор «Славься».

Романсы: «Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновенье».

Симфонические произведения: «Камаринская», «Вальс-фантазия».

Для ознакомления:

Увертюра к опере «Руслан и Людмила»

«Арагонская хота»

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

Александр Сергеевич Даргомыжский

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

Прослушивание произведений:

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

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

Для ознакомления:

Романсы и песни «Ночной зефир», «Мельник» и другие.

Русская культура 60-х годов XIX века

Деятельность и творчество М. А. Балакирева. Общественно-политическая жизнь в 60-е годы. Расцвет литературы и искусства. «Западники» и славянофилы.

Расцвет русской музыкальной классики во второй половине XIX века, ее великие представители. Изменения в музыкальной жизни столиц. Образование РМО, открытие консерваторий, Бесплатная музыкальная школа. А. Н. Серов и В. В. Стасов, Антон и Николай Рубинштейны, М. А. Балакирев и «Могучая кучка».

Для ознакомления:

Фрагменты оперы А. Рубинштейна «Демон»

Фрагменты фортепианной фантазии М. А. Балакирева «Исламей»

Александр Порфирьевич Бородин

Жизненный и творческий путь. Многогранность личности А. П. Бородина. Научная, общественная деятельность, литературный талант.

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

Романсы А. П. Бородина. Глубокая лирика, красочность гармоний. Роль текста, фортепианной партии.

Симфоническое наследие А. П. Бородина, формирование жанра русской симфонии в 60-х годах XIX века. «Богатырская» симфония.

Прослушивание произведений:

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

Романсы «Спящая княжна», «Для берегов Отчизны»

Симфония № 2 «Богатырская».

Для ознакомления: Квартет № 2, 3 часть «Ноктюрн»

Модест Петрович Мусоргский

Жизненный и творческий путь. Социальная направленность, историзм и новаторство творчества М. П. Мусоргского. Судьба наследия композитора, редакции его сочинений.

«Борис Годунов», история создания, редакции оперы, сложности постановки. Идейное содержание оперы. Композиция оперы, сквозное развитие действия, декламационное начало вокальных партий ряда персонажей – характерные черты новаторского подхода композитора к реализации замысла оперы.

Вокальные произведения М. П. Мусоргского. Продолжение традиций А.С.Даргомыжского, поиск выразительной речевой интонации. Круг поэтов, тематика циклов и песен М. П. Мусоргского. («Детская», «Светик Савишна» и др.). «Картинки с выставки» - лучшее инструментальное произведение композитора. История создания, особенности построения, лейтмотив цикла. Оркестровая версия М. Равеля.

Прослушивание произведений:

«Борис Годунов»: оркестровое вступление, пролог 1к.: хор «На кого ты нас покидаешь», сцена с Митюхой, 2 к. целиком, 1 д. 1 к.: монолог Пимена, 1 д. 2 к.: песня Варлаама, 2 д. монолог Бориса, сцена с курантами, 4 д. 1 к.: хор «Кормилец-бабушка», сцена с Юродивым, 4 д.3 к.: хор «Расходилась, разгулялась» «Картинки с выставки» (возможно фрагменты на усмотрение преподавателя).

Для ознакомления:

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

Николай Андреевич Римский-Корсаков

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

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

Прослушивание произведений:

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

Симфоническая сюита «Шехерезада»

Для ознакомления:

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

Петр Ильич Чайковский

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

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

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

Прослушивание произведений:

Симфония № 1 «Зимние грезы»,

Опера «Евгений Онегин». 1 к.: вступление, дуэт Татьяны и Ольги, хоры крестьян, ария Ольги, ариозо Ленского «Я люблю вас»; 2 к.: вступление, сцена письма Татьяны; 3 к.: хор «Девушки, красавицы», ария Онегина, 4 к.: вступление, вальс с хором, мазурка и финал, 5 к.: вступление, ария Ленского, дуэт «Враги», сцена поединка, 6 к.: полонез, ария Гремина, ариозо Онегина; 7 к.: монолог Татьяны, дуэт «Счастье было так возможно», ариозо Онегина «О, не гони, меня ты любишь».

Для ознакомления:

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»

Симфония № 4

Квартет № 1, 2 часть

Концерт для фортепиано с оркестром № 1

Романсы «День ли царит», «То было раннею весной», «Благословляю вас, леса» и другие.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА

Пятый год обучения

Русская культура в конце XIX - начале XX веков

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

Творчество С. И. Танеева

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

Для ознакомления:

Кантата «Иоанн Дамаскин»

Симфония до минор

Романсы и хоры.

Творчество А. К. Лядова

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

Для ознакомления:

Симфонические произведения «Волшебное озеро», «Кикимора»
Фортепианные пьесы «Музыкальная табакерка», «Про старину»

Творчество А. К. Глазунова

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

Для ознакомления:

Симфонии № 5
Концерт для скрипки с оркестром
Фрагменты балета «Раймонда»

Творчество С. В. Рахманинова

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

Прослушивание произведений:

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

Для ознакомления:

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

Творчество А. Н. Скрябина

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

Прослушивание произведений:

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

Для ознакомления:

«Поэма экстаза»
Две поэмы ор. 32.

Биография И. Ф. Стравинского. «Русские сезоны»

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

Прослушивание произведений:

«Петрушка».

Для ознакомления:

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

Отечественная музыкальная культура 20-30-х годов XX века

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

Для ознакомления:

А. В. Мосолов «Завод», В. М. Дешевов «Рельсы» и другие.

Сергей Сергеевич Прокофьев

Жизненный и творческий путь. Сочетание двух эпох в его творчестве: дореволюционной и советской. С. С. Прокофьев – выдающийся пианист. Уникальное сотрудничество С. С. Прокофьева и С. М. Эйзенштейна. «Александр Невский» - киномузыка, переросшая в самостоятельное оркестровое произведение.

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

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

Прослушивание произведений:

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

Кантата «Александр Невский»

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

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

Симфония №7: 1, 2, 3 и 4 части.

Для ознакомления:

Кинофильм С. М. Эйзенштейна «Александр Невский»

Фильм-балет «Ромео и Джульетта» (с Г. Улановой в роли Джульетты)

Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам»

Первый концерт для фортепиано с оркестром

Дмитрий Дмитриевич Шостакович

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

Камерная музыка, основные жанры. Фортепианный квинтет соль минор. Особенности строения цикла, использование барочных жанров и форм (прелюдия, fuga, пассакалия).

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

Прослушивание произведений:

Симфония № 7 До мажор
Фортепианный квинтет соль минор
«Казнь Степана Разина»

Для ознакомления:

Симфония № 5, 1 часть
«Песня о встречном»

Творчество Арама Ильича Хачатуряна

Новое поколение композиторов Советского Союза. Разнообразное наследие автора. Национальный колорит творчества.

Для ознакомления:

Концерт для скрипки с оркестром
Фрагменты из балетов «Гаянэ» и «Спартак».

Творчество Георгия Васильевича Свиридова

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

Для ознакомления:

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

Шестидесятые годы XX века

Отечественная музыка второй половины XX века. Связи процессов музыкального творчества с событиями общественно-политической жизни страны. Общее представление о композиторских техниках конца XX века.

Творчество Р. К. Щедрина

Краткое ознакомление с биографией композитора.

Прослушивание произведений:

Концерт для оркестра «Озорные частушки».

Творчество А. Г. Шнитке и С. А. Губайдулиной

Краткое ознакомление с биографиями композиторов.

Для ознакомления:

А. Г. Шнитке Concerto grosso № 1
С. А. Губайдулина «Detto-I» или других.

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

Краткое ознакомление с биографиями композиторов.

Для ознакомления:

Э. В. Денисова «Знаки на белом»
Фрагменты балета В. А. Гаврилина «Анюта»

Шестой (дополнительный) год обучения

Введение

Музыка в античном мире, в эпоху Средневековья и Ренессанса: церкви, монастыри - очаги культуры, строительство храмов («романский» стиль), появление певческих капелл, зарождение нотной записи (невменное письмо) и полифонической музыки.

Итальянская музыка XVIII века; А. Вивальди, Д. Скарлатти; скрипка и клавесин; камерный оркестр

Эпоха Барокко; расцвет инструментальной музыки; формирование оркестров; жанр скрипичного концерта; concerto grosso; клавирные сонаты; неаполитанская школа.

Опера и оратория в XVIII веке; Г. Ф. Гендель, К. В. Глюк

Монументальные вокально-оркестровые сочинения эпохи Барокко и классицизма. Ознакомление с отдельными частями из произведений для камерного оркестра Г. Ф. Генделя, ариями из опер, хорами из ораторий; фрагментами из оперы «Орфей».

Немецкие романтики первой половины XIX века: К. М. Вебер, Ф. Мендельсон, Р. Шуман

Новая стилистика; романтическая опера (увертюра, хор охотников из оперы К. М. Вебера «Волшебный стрелок»). Музыка в драматическом театре (Ф. Мендельсон «Сон в летнюю ночь»), лирико-исповедальный характер творчества романтиков (цикл Р. Шумана «Любовь поэта»).

Ф. Лист

Ф. Лист - венгерский композитор, пианист-виртуоз, дирижер, педагог, критик, музыкальный деятель. Творчество Листа, несмотря на противоречивость мировоззрения, в основе своей было прогрессивным и реалистическим. Один из основоположников и крупнейший классик венгерской музыки, выдающийся национальный художник.

Программный симфонизм, его специфика

Для ознакомления: «Прелюды»

Г. Берлиоз

Г. Берлиоз - французский композитор, дирижер, музыкальный критик; представитель «бунтарного» романтизма, не признающий классических норм. Берлиоз вошел в историю музыки как крупнейший французский композитор-романтик, создатель программной симфонии, новатор в области музыкальной формы, гармонии и особенно инструментовки, выдающийся дирижер.

Программный симфонизм; гротеск в музыке.

Для ознакомления: «Фантастическая» симфония 2, 4, 5 части

Н. Паганини

Итальянский скрипач-виртуоз, композитор, гитарист. Паганини художник-новатор, яркий представитель музыкального романтизма, феноменальный виртуоз. Произвел коренной переворот в культуре и технике скрипичного исполнительства, обогатив и расширив возможности этого инструмента. Композиторская и исполнительская деятельность Паганини оказала большое влияние на все последующее развитие инструментальной музыки. Виртуозы-исполнители и их творчество; Каприс № 24 и сочинения Ф. Листа, И. Брамса на тему Н. Паганини.

Д. Россини

Разнообразие творчества итальянского композитора; духовная музыка Д. Россини.

Для ознакомления:

Три оперные увертюры

Части из «Маленькой торжественной мессы».

К. Сен-Санс

Творчество французского романтика.

Для ознакомления:

Второй фортепианный концерт

Рондо-каприччиозо (для скрипки)

Ария Далилы из оперы «Самсон и Далила».

И. Брамс

Симфонические циклы второй половины XIX века;

Для ознакомления: Финалы Первой и Четвертой симфоний

Д. Верди

Развитие оперных традиций; духовная музыка

Для ознакомления:

Фрагмент из «Реквиема»

Сцены из опер «Аида», «Травиата», «Риголетто»

Р. Вагнер

Крупнейший немецкий композитор XIX столетия, который оказал значительное влияние на развитие не только музыки европейской традиции, но и мировой художественной культуры в целом. Сравнительно рано обозначились интересы композитора, всецело сосредоточенные на жанре оперы. Главное свойство вагнеровской оперной реформы связано с особой ролью оркестра Музыкальная драма, новое отношение к структуре оперы.

Прослушивание произведений:

«Лоэнгрин»: вступление к 1 и 3 действиям

«Тристан и Изольда»: вступление к 1 и 3 действию, смерть Изольды.

А. Дворжак или Б. Сметана

Б. Сметана и А. Дворжак – основоположники чешской музыки.

Б. Сметана – чешский композитор, пианист-виртуоз, дирижер, педагог, критик, музыкальный деятель. Вошел в историю музыки как основоположник и создатель чешской музыки. Его по справедливости называют «чешским Глинкой».

А. Дворжак – чешский композитор, дирижер, скрипач, альтист, педагог. Воспитал большую группу чешских композиторов. В историю музыки вошел как один из основоположников (наряду со Сметаной) чешской музыкальной классики и создатель национальной симфонии.

Прослушивание произведений:

А. Дворжак 9-я симфония, части 3,4

«Влтава»

Б. Сметана Увертюра к опере «Проданная невеста»

Г. Малер

Австрийский композитор и дирижер. Основной жанр творчества Малера - симфония. Значение его симфонизма определяется философско-эстетической содержательностью и гуманистической направленностью творческих концепций, поисками демократичности музыкального языка и использованием в этих целях песенного начала и жанровых элементов. Характерное для Малера стремление к выразительности во что бы то не стало даёт основание считать его «отцом» экспрессионизма в музыке.

Для ознакомления:

1-я симфония 3,4 части,
Адажиетто из 5 симфонии.

Французские импрессионисты: К. Дебюсси, М. Равель, П. Дюка

Направление в искусстве, зародившееся во французской живописи в конце 19 века. Сущность и своеобразие его заключается в стремлении передать субъективные ощущения, настроения и мимолетные впечатления художника без обобщения, не раскрывая сути явления, вне связи с процессом развития и вне зависимости от общественно-идейных задач искусства. Вместе с тем музыкальный импрессионизм существенно обогатил и обновил выразительные средства музыки, особенно в области гармонии и оркестрового колорита.

Для ознакомления:

Фортепианные и симфонические сочинения К. Дебюсси и М. Равеля («Прелюдии», «Болеро» и т.д.)

Симфоническая сказка П. Дюка «Ученик Чародея».

Б. Бриттен и английская музыка

Английский композитор, пианист, дирижер. Один из основателей Английского общества камерной оперы, инициатор фестивалей музыки разных эпох в Олборо. Активно занимался изучением и обработкой английских народных песен. Бриттен – один из видных зарубежных прогрессивных композиторов 20 века, продолжатель традиций реализма.

Прослушивание произведений:

Вариации на тему Г. Перселла

Д. Гершвин и американская музыка

Американский композитор и пианист. Наряду с «легкой музыкой», он создал ряд произведений, сочетавших принципы симфонизма с элементами джаза, который он рассматривал как специфически американское народное музыкальное искусство (American folk-music), использование которого в рамках традиционных симфонических форм открывает путь к «американизации» музыки.

Прослушивание произведений: Рапсодия в стиле блюз.

О. Мессиа́н и французская музыка или композиторы Нововенской школы

О. Мессиа́н – французский композитор, органист, педагог. Один из основателей творческого объединения «Молодая Франция».

Для ознакомления:

О. Мессиа́н Квартет «На конец времени»

Различные органные пьесы или отрывки из «Лунного Пьеро» А. Шенберга, «Воццека» А. Берга, Фортепианные пьесы А. Веберна.

Выдающиеся исполнители XX века

Международное признание советской музыки благодаря выдающимся музыкантам-исполнителям: Д. Ойстрах, С. Рихтер, Л. Коган, Э. Гилельс, М. Расторопович, Е. Светланов, Г. Рождественский, Е. Образцова, Ю. Башмет и другие.

Творчество популярных западных исполнителей: Р. Лоретти, Л. Паворотти, А. Челентано, М. Кобалье, Э. Карузо, «Битлз» и другие. Знакомство с аудио - и видео-записями, характеристика и особенности исполнения.

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся

Содержание программы учебного предмета “Музыкальная литература” обеспечивает художественно-эстетическое и нравственное воспитание личности обучающегося, гармоничное развитие музыкальных и интеллектуальных способностей детей. В процессе обучения у обучающегося формируется комплекс историко-музыкальных знаний, вербальных и слуховых навыков.

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

Результатами обучения также являются:

- первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов согласно программным требованиям;
- знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений зарубежных и отечественных композиторов различных исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до современности;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве композиторов;
- умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального произведения;
- навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств.

V. Формы и методы контроля, система оценок

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый.

Текущий контроль – осуществляется регулярно преподавателем на уроках. Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на ответственную организацию домашних занятий. Текущий контроль учитывает темпы продвижения ученика, инициативность на уроках и при выполнении домашней работы, качество выполнения заданий.

На основе текущего контроля выводятся четвертные оценки.

Формы текущего контроля:

- устный опрос (фронтальный и индивидуальный),

- выставление поурочного балла, суммирующего работу ученика на конкретном уроке (выполнение домашнего задания, знание музыкальных примеров, активность при изучении нового материала, качественное усвоение пройденного),
- письменное задание, тест.

Особой формой текущего контроля является **контрольный урок**, который проводится преподавателем, ведущим предмет. Целесообразно проводить контрольные уроки в конце каждой учебной четверти. На основании текущего контроля и контрольного урока выводятся четвертные оценки.

На контрольном уроке могут быть использованы - как устные, так и письменные формы опроса (тест или ответы на вопросы - определение на слух тематических отрывков из пройденных произведений, указание формы того или иного музыкального сочинения, описание состава исполнителей в том или ином произведении, хронологические сведения и т.д.). Особой формой проверки знаний, умений, навыков является форма самостоятельного анализа нового (незнакомого) музыкального произведения.

Пример письменных вопросов для контрольного урока

"Евгений Онегин" 1 вариант, четвертый год обучения

1. Как определил П. И. Чайковский жанр оперы "Евгений Онегин" и почему.
2. Какие музыкальные темы, связанные с образом Ленского, повторяются в опере и где?
3. В какой картине находится «Сцена письма Татьяны»? Какие музыкальные темы из этой сцены еще звучат в опере, где?
4. В какой картине показан бал в Петербурге, и какие танцы там использованы?
5. Перечислите хоровые эпизоды в опере (картина, состав хора).
6. С какой темы начинается опера? Дайте ей характеристику. Где еще звучит эта тема?

"Евгений Онегин" 2 вариант, четвертый год обучения

1. Где впервые была поставлена опера и почему.
2. Какие музыкальные темы, связанные с образом Татьяны, повторяются в опере, где?
3. В какой картине находится Ария Ленского? Как она построена, дайте характеристику основной темы арии. Где в последний раз звучит эта тема, в чем ее смысл?
4. В какой картине показан бал в деревне, и какие танцы там использованы?
5. Перечислите ансамбли в опере (картина, состав и особенности ансамбля).
6. Что такое ариозо? Ариозо каких персонажей есть в опере? Где находятся эти ариозо? Темы каких ариозо повторяются в опере и где?

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

Пример письменных вопросов для контрольного урока (зачета) - 2 год обучения

1. Назовите не менее 5 композиторов, большая часть жизни и творчества которых приходится на XVIII век.
2. Расположите эти события в хронологическом порядке:
 - ✓ Великая французская буржуазная революция,
 - ✓ год рождения В. А. Моцарта,
 - ✓ год смерти В. А. Моцарта,
 - ✓ год встречи Л. ван Бетховена и В. А. Моцарта в Вене,

- ✓ год окончания службы И. Гайдна у Эстерхази,
 - ✓ год встречи Л. ван Бетховена и Й. Гайдна в Бонне,
 - ✓ год рождения Й. Гайдна,
 - ✓ год смерти Л. ван Бетховена,
3. Чем отличается квартет от концерта?
 4. Чем отличается симфония от сонаты?
 5. Назовите танцы, популярные в XVIII веке. В творчестве каких композиторов они встречались?
 6. Чем отличается экспозиция сонатной формы от репризы?
 7. Укажите жанр этих произведений, их авторов и объясните названия: «Юпитер», «Пасторальная», «Медведь», «Лунная»,
 8. Как называется последняя часть сонатно-симфонического цикла? Какую музыкальную форму чаще всего использовали композиторы?
 9. Кого из композиторов мы называем «венскими классиками» и почему? Какие жанры являются главными в их творчестве?
 10. Объясните термины: рондо, разработка, менуэт, рефрен.

Итоговый контроль

Учебным планом по образовательной программе «Духовые и ударные инструменты» в качестве промежуточной аттестации может быть предусмотрен **экзамен** по учебному предмету «Музыкальная литература» в конце 14 полугодия – то есть в конце 7 класса. Его можно проводить как устный экзамен, предполагающий подготовку билетов, или как развернутую письменную работу.

Экзаменационная работа, 1 вариант

1. Каких композиторов и почему мы называем «венскими классиками»?
2. Кто из великих композиторов был выдающимся музыкантом-исполнителем? (желательно указать страну и время, когда жил этот музыкант)
3. Какие важные исторические события произошли в России за время жизни Глинки?
4. Назовите основные жанры русских народных песен. Кто из композиторов и как работал с народными песнями?
5. Какие виды оркестров вы знаете, в чем их различие?
6. Когда и где возникли первые консерватории в России, кем они основаны, чьи имена носят?
7. Вспомните музыкальные произведения, рисующие картины природы (напишите автора, название, жанр). Как мы называем музыку такого характера?
8. Вспомните произведения русских композиторов, в которых есть образы Востока, Испании, Италии (напишите автора, жанр, название).
9. У кого из композиторов есть циклы из 24 пьес, с чем связано такое количество?
10. Объясните, что такое финал в инструментальном произведении и в опере.
11. Вспомните, какие партии мужских персонажей в опере исполняет женский голос (автор, название оперы, персонаж).
12. Что такое либретто, концерт (по 2 значения каждого термина).
13. В основе каких музыкальных форм лежат две темы? три темы?
14. В чем сходство и различие экспозиции и репризы сонатной формы?
15. В чем отличие ариозо от арии? Приведите примеры ариозо.
16. Какие музыкальные произведения возникли как отклик на современные исторические события (автор, жанр, название)?
17. Назовите самые известные концертные залы Москвы.

18. Какое произведение старинной музыки входит в вашу экзаменационную программу? Напишите, что вы знаете об авторе (страна, время), жанр, тональность произведения.

Экзаменационная работа. 2 вариант

1. Назовите русских композиторов рубежа XIX-XX века. Кто из них был выдающимся исполнителем?
2. Кто из композиторов писал книги, научные труды, статьи о музыке (желательно указать названия книг)?
3. Перечислите произведения, созданные на сюжеты и слова Пушкина (автор, жанр, название).
4. Что такое фортепианное трио, струнный квартет, фортепианный квинтет? Кто из композиторов писал произведения для таких составов?
5. В творчестве каких композиторов встречается жанр «поэма»? Укажите автора, название произведения и состав исполнителей.
6. Какие вы знаете произведения, имеющие несколько редакций?
7. Что такое цикл? Приведите примеры разных циклов.
8. Запишите эти произведения в порядке их создания: «Евгений Онегин», «Шехерезада», «Иван Сусанин», Первая симфония Чайковского, «Борис Годунов», «Руслан и Людмила», «Русалка».
9. Вспомните музыкальные произведения, в которых композитор изобразил сражение (автор, жанр, название). Как мы называем сцены, изображающие сражение в живописи, в музыке?
10. Какое важное историческое событие оказало влияние на мировоззрение и творчество Бетховена?
11. В чем сходство и в чем отличие заключительной партии и коды?
12. Перечислите оперы: с историческими сюжетами, со сказочными сюжетами (автор, название).
13. Кто из известных русских композиторов получил образование в консерватории, и кто сам преподавал в консерватории?
14. Какие темы в сонатной форме звучат в основной тональности?
15. Что такое партитура и в каком порядке она записывается?
16. Что такое клавир, квартет (по 2 значения каждого термина)
17. Назовите известные вам музыкальные музеи, укажите, где они находятся.
18. Какие этюды входят в вашу экзаменационную программу? Напишите, что вы знаете об авторах (страна, время)?

Итоговый контроль осуществляется в конце пятого года обучения. ФГТ предусмотрен экзамен по музыкальной литературе, который может проходить в устной форме (подготовка и ответы вопросов по билетам) и в письменном виде (итоговая письменная работа). Если обучающийся осваивает дополнительный год обучения (9-й класс) итоговая аттестация (экзамен) завершает дополнительный год обучения.

Итоговая письменная работа

1. Когда и где существовала «Могучая кучка», кто входил в ее состав, кому принадлежит это название?
2. Какие произведения мы называем программными? Какие признаки указывают на то, что это программное произведение? Приведите несколько примеров (автор, жанр, название).
3. Кто из великих композиторов жил в XVIII веке, в каких странах?
4. Какие важные исторические события произошли за время жизни С. С. Прокофьева?
5. В какой исторической последовательности возникли эти жанры: симфония, концертная увертюра, опера, концерт.

6. Что вы знаете об Антоне и Николае Рубинштейнах, в чем значение их деятельности для русской музыки?
7. Назовите композиторов, в творчестве которых особое значение принадлежит полифонии. Укажите, в какой стране и в какое время они жили.
8. Приведите примеры симфонических произведений, где используется хор (назовите автора, жанр, какой текст использован).
9. В чем сходство и в чем различие сонаты и симфонии?
10. В основе каких музыкальных форм лежит одна тема?
11. Назовите произведения, написанные на сюжеты Н. В. Гоголя (автор, название, жанр).
12. Какие вы знаете неоконченные произведения? Почему они остались незавершенными? Завершил ли их кто-нибудь?
13. Завершите: «Имя П. И. Чайковского присвоено...»
14. Назовите группы инструментов симфонического оркестра. Какие инструменты используются в оркестре, но не входят ни в одну из этих групп?
15. По каким признакам можно найти начало репризы в произведении?
16. Объясните термины: лейттема, каденция, речитатив, органнй пункт?
17. Назовите музыкальные театры Москвы.
18. Какое произведение крупной формы входит в вашу экзаменационную программу? Что вы знаете об авторе? Сколько частей в этом произведении, какие в них тональности?

Эффективной формой подготовки к итоговому экзамену является **коллоквиум**. Для подготовки к коллоквиуму обучающиеся должны использовать в первую очередь учебники по музыкальной литературе, а также «Музыкальную энциклопедию», музыкальные словари, книги по данной теме.

Полный список вопросов обучающимся до коллоквиума не известен.

Коллоквиум проводится в устной индивидуальной или мелкогрупповой форме (группы не более 4 человек). Возможно выполнение небольшого письменного задания, например, запись различных музыкальных терминов, названий произведений, фамилий деятелей культуры с целью проверки уровня грамотности и владения профессиональной терминологией у обучающихся.

Возможно проведение своеобразной олимпиады, содержание и формы которой выбирает сам преподаватель. Особого внимания потребуют обучающиеся, поступающие на теоретическое отделение, где проводится вступительный экзамен по музыкальной литературе.

2. Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена (зачёта) и итоговой аттестации

- **Оценка «5» (отлично):**
 - знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований программы;
 - владение музыкальной терминологией;
 - умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.
- **Оценка «4» (хорошо):**
 - знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований программы;
 - владение музыкальной терминологией;
 - не достаточное умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.
- **Оценка «3» (удовлетворительно):**
 - не полное знание музыкального, исторического и теоретического материала;
 - не уверенное владение музыкальной терминологией;

- слабое умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.
- **Оценка «2» (неудовлетворительно):**
- не знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований программы;
- не владение музыкальной терминологией;
- неумение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.

3. Контрольные требования на разных этапах обучения

Содержание и требования программы «Музыкальная литература» определяет уровень подготовки обучающихся. В соответствии с ними ученики должны уметь:

- грамотно и связно рассказывать о том или ином сочинении или историческом событии;
- знать специальную терминологию;
- ориентироваться в биографии композитора;
- представлять исторический контекст событий, изложенных в биографиях композиторов, - определить на слух тематический материал пройденных произведений;
- играть на фортепиано тематический материал пройденных произведений;
- знать основные стилевые направления в культуре и определять их характерные черты;
- знать и определять характерные черты пройденных жанров и форм.

Содержание учебного предмета «Музыкальная литература» направлено на подготовку обучающихся к поступлению в профессиональные учебные заведения. В то же время освоение выпускниками данной программы создает благоприятные условия для развития личности, укрепляет мотивацию к познанию и творчеству, эмоциональному обогащению.

Итоговый контроль предполагает проведение экзамена по музыкальной литературе в соответствии с ФГТ. Если обучающийся осваивает дополнительный год обучения, итоговая аттестация (экзамен) завершает дополнительный год обучения.

Целесообразно выпускной экзамен проводить не в виде ответов по заранее подготовленным билетам, а в виде коллоквиума и итоговой письменной работы. Одним из вариантов письменной работы может быть предложен анализ незнакомого произведения.

Возможно проведение своеобразной олимпиады, содержание и формы которой выбирает сам преподаватель. Особого внимания потребуют обучающиеся, поступающие на теоретическое отделение, где проводится вступительный экзамен по музыкальной литературе.

VI. Методическое обеспечение учебного процесса

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

На каждом уроке «Музыкальной литературы» необходимо повторять и закреплять сведения, полученные на предыдущих занятиях. Современные технологии позволяют не только прослушивать музыкальные произведения, но и осуществлять просмотр видеозаписей. Наиболее целесообразными становятся просмотры на уроках отрывков балетов и опер, концертных фрагментов, сопровождаемых комментариями педагога. В старших классах целесообразно в пределах самостоятельной работы предлагать обучающимся ознакомиться с сочинением в целом, используя возможности Интернета.

1. Методические рекомендации педагогическим работникам

Урок музыкальной литературы, как правило, имеет следующую структуру: повторение пройденного и проверка самостоятельной работы, изучение нового материала, закрепление и объяснение домашнего задания. Повторение и проверка знаний в начале урока помогает мобилизовать внимание учеников, активизировать работу группы и установить связь между темами уроков. Чтобы вовлечь в процесс всех присутствующих в классе, рекомендуется пользоваться формой фронтального устного опроса. Возможно проведение небольшой тестовой работы в письменном виде. Реже используется форма индивидуального опроса.

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

Практически весь новый материал обучающиеся воспринимают со слов преподавателя и при музыкальных прослушиваниях, поэтому огромное значение имеют разнообразные **словесные методы** (объяснение, поисковая и закрепляющая беседа, рассказ). Предпочтение должно быть отдано такому методу, как **беседа**, в результате которой ученики самостоятельно приходят к новым знаниям. Беседа, особенно поисковая, требует от преподавателя умения грамотно составить систему направленных вопросов и опыта управления беседой.

Конечно, на уроках музыкальной литературы нельзя обойтись без такого универсального метода обучения, как **объяснение**. Объяснение необходимо при разговоре о различных музыкальных жанрах, формах, приемах композиции, нередко нуждаются в объяснении названия музыкальных произведений, вышедшие из употребления слова, различные словосочетания, фразеологические обороты.

Специфическим именно для уроков музыкальной литературы является такой словесный метод, как **рассказ**, который требует от преподавателя владения не только информацией, но и ораторским и актерским мастерством. В построении рассказа могут использоваться прямая речь, цитаты, риторические вопросы, рассуждения. Рассказ должен быть подан эмоционально, с хорошей дикцией, интонационной гибкостью, в определенном темпе. В форме рассказа может быть представлена биография композитора, изложение оперного сюжета, история создания и исполнения некоторых произведений.

Наглядные методы. Помимо традиционной для многих учебных предметов изобразительной и графической наглядности, на музыкальной литературе используется такой специфический метод, как наблюдение за звучащей музыкой по нотам. Использование репродукций, фотоматериалов, видеозаписей уместно на биографических уроках, при изучении театральных произведений, при знакомстве с различными музыкальными инструментами и оркестровыми составами, и даже для лучшего понимания некоторых жанров – концерт, квартет, фортепианное трио. Использование различных схем, таблиц помогает структурировать материал биографии композитора, осознать последовательность событий в сюжете оперы, представить структуру сонатно-симфонического цикла, строение различных музыкальных форм. Подобного рода схемы могут быть заранее подготовлены педагогом или составлены на уроке в совместной работе с учениками.

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

содержания сценического произведения). Учебник должен максимально использоваться учениками для самостоятельной домашней работы.

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

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

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

Самостоятельная (внеаудиторная) работа составляет 1 час в неделю. Для достижения лучших результатов рекомендуется делить это время на две части на протяжении недели от урока до урока. Регулярная самостоятельная работа включает в себя, в том числе, повторение пройденного материала (соответствующие разделы в учебниках), поиск информации закрепление сведений, связанных с изучаемыми темами, повторение музыкальных тем.

VIII. Список учебной и методической литературы

1. Учебники

1. Лагутин А. И, Владимиров В.Н. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса детских музыкальных школ и школ искусств (первый год обучения предмету). М., 1986
2. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Учебник для ДМШ: первый год обучения. М.: Музыка, 2004
3. Прохорова И.А. Музыкальная литература зарубежных стран для 5 класса ДМШ. М.: Музыка, 1985
4. Смирнова Э.С. Русская музыкальная литература. Учебник для 6-7 классов ДМШ. М.: Музыка, 2004
5. Шорникова М. Музыкальная литература. Музыка, ее формы и жанры. 1 год обучения. Ростов-на-Дону, 2008
6. Шорникова М. Музыкальная литература. Развитие западно-европейской музыки. Ростов-на-Дону, 2014
7. Шорникова М. Музыкальная литература. Русская музыкальная классика. Ростов, 2015
8. Шорникова М. Музыкальная литература. Русская музыка 20 века. Ростов-на-Дону, 2009

2. Учебные пособия

1. Калинина Г.Ф. Тесты по музыкальной литературе для 4 класса. М., 2001
2. Калинина Г.Ф. Тесты по зарубежной музыке выпуск 2. М., 2001
3. Калинина Г.Ф. Тесты по русской музыке выпуск 3. М., 2001
4. Калинина Г.Ф., Егорова Л.Н. Тесты по отечественной музыке выпуск 4. М., 2000

Хрестоматии

1. Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ. Составители Владимиров В.Н., Лагутин А.М.: Музыка, 1970
2. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5 класса ДМШ. Составитель Прохорова И.М.: Музыка, 1990
3. Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 классов ДМШ. Составители. Смирнова Э.С., Самонов А. М.: Музыка, 1968
4. Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для 7 класса ДМШ. Составитель Самонов А. М.: Музыка, 1993

3. Методическая литература

1. Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе. М., Музыка, 1982

4. Рекомендуемая дополнительная литература

1. Домрина Е. Беседы о музыке. Л., 1982
2. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. М., 1988
3. Музыкальное путешествие. Книга для юношества о музыке и музыкантах. М., 1970
4. Назайкинский Е. Звуковой мир музыки. М., 1988
5. Россихина В. Рассказы о русских композиторах. М., 1989
6. Сорокотягин Д. Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения. Ростов, 2009
7. Сто великих композиторов. Сост. Самин Д. М., 2000
8. Слово о музыке. Русские композиторы 19 века. Сост. Григорович В. И Андреева З. М., 1990
9. Шакирова И. Музыка в сказке. М., 2000
10. Я познаю мир. Энциклопедия. М., 2005

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 722671968566237128169706768058107758750791459332

Владелец Шотт Светлана Мирославовна

Действителен с 08.11.2024 по 08.11.2025