

**УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД САРАТОВ»**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 10»**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА**

ПРОГРАММА
по учебному предмету
МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

г. Саратов
2017

Принято
педагогическим советом
МБУДО «ДШИ № 10»
«31» августа 2017 г.

Жильцова И.А.

Разработчик:

преподаватель МБУДО «ДШИ № 10» Чемпилска Е.Б.

Рецензент:

Директор МБУДО «ДШИ № 10», преподаватель музыкально-теоретических
предметов Жильцова И.А.

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. Цели и задачи учебного предмета.*
- 6. Обоснование структуры программы учебного предмета.*
- 7. Методы обучения.*
- 8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.*

II. Содержание учебного предмета

- 1. Сведения о затратах учебного времени.*
- 2. Учебно-тематический план.*
- 3. Годовые требования по классам.*

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- 1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание.*
- 2. Критерии оценки.*
- 3. Контрольные требования на разных этапах обучения.*

V. Методическое обеспечение учебного процесса

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

VII. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы

- 1. Список рекомендуемых учебных пособий.*
- 2. Список рекомендуемой методической литературы.*

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», изложенных в приложении к письму Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.

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 средств 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» 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 учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте **с семи до девяти лет**, составляет 4 года (**с 2 по 5 класс**).

При реализации программы учебного предмета «Музыкальная литература» со сроком обучения 5 лет, продолжительность учебных занятий со второго по пятый год обучения составляет 35 недель в год.

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию предмета «Музыкальная литература»:

Срок обучения – 4 года **Таблица 1**

Содержание	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс
Количество недель	35	35	35	35
Количество часов на	35	35	35	35

аудиторные занятия				
Количество часов на самостоятельные занятия	17,5	17,5	17,5	17,5
Общее количество часов на аудиторные занятия	140			
Общее количество часов на самостоятельные занятия	70			

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий:

мелкогрупповая (численностью от 4 до 10 человек), продолжительность урока - 40 минут.

5. Цели и задачи учебного предмета «Музыкальная литература»

Цели:

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития обучающихся;
- овладение обучающимися духовными и культурными ценностями народов мира;
- 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.

Задачи:

- 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;
- формирование навыков восприятия элементов музыкального языка; знания специфики различных музыкально-театральных инструментальных жанров;
- формирование навыков по восприятию музыкального произведения, умение выражать его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств;
- формирование знаний о различных эпохах и стилях в истории и искусстве;

6. Обоснование структуры учебного предмета «Музыкальная литература»

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 «Музыкальная литература»

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Материально-технические условия, необходимые для реализации учебного предмета «Музыкальная литература»:

- обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, формируемым по полному перечню учебного плана; во время самостоятельной работы обучающиеся самостоятельно обеспечиваются доступом к сети Интернет;
- укомплектование библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы, а также изданиями музыкальных произведений;
- специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, соответствующем требованиям программы;
- наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями музыкальных произведений, соответствующих требованиям программы;
- обеспечение каждого обучающегося основной учебной литературой.

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Музыкальная литература», должны быть оснащены роялями или пианино, звукотехническим оборудованием, видеооборудованием, учебной

мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами). Музыкальные инструменты должны регулярно обслуживаться настройщиками (настройка, мелкий и капитальный ремонт).

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета «Музыкальная литература» на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:

Таблица 2

Классы	Распределение по годам обучения			
	2	3	4	5
Продолжительность учебных занятий (в неделях)	35	35	35	35
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю)	1	1	1	1
Общее количество часов на аудиторные занятия	140			
Количество часов на самостоятельную работу (в неделю)	0,5	0,5	0,5	0,5
Количество часов на самостоятельную работу по годам	17,5	17,5	17,5	17,5
Общее количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу	70			
Максимальное количество часов занятий в неделю (аудиторные и самостоятельные)	1,5	1,5	1,5	1,5
Общее максимальное количество часов	52,5	52,5	52,5	52,5

по годам (аудиторные и самостоятельные)				
Общее максимальное количество часов на весь период обучения	210			

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования. Объем времени на самостоятельную работу может определяться с учетом сложившихся педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей обучающегося. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части образовательной программы в области искусств распределяется по годам обучения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Виды внеаудиторной работы:

- выполнение домашнего задания;
- подготовка к конкурсам и олимпиадам;
- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и др.);
- участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для освоения учебного материала.

2. Учебно-тематический план

1 год обучения

1 четверть

Тема	Количество часов
Введение. Место музыки в жизни человека	1
Содержание музыкальных произведений	2
Выразительные средства музыки	2
Состав симфонического оркестра	1

Тембры певческих голосов	1
Контрольный урок	1

2 четверть

Тема	Количество часов
Понятие жанра в музыке. Основные жанры – песня, марш, танец	2
Песня. Куплетная форма в песнях	2
Марш, танец. Трехчастная форма в маршах и танцах	3
Контрольный урок	1

3 четверть

Тема	Количество часов
Народная песня в произведениях русских композиторов. Сборники русских народных песен. Музыкальные жанры: вариации, квартет, концерт, сюита	4
Программно-изобразительная музыка	2
Музыка в театре (раздел «Музыка в драматическом театре»)	2
Повторение	1
Контрольный урок	1

4 четверть

Тема	Количество часов
Музыка в театре (раздел «Балет»)	2
Музыка в театре (раздел «Опера»)	4
Повторение	1
Контрольный урок	1
Резервный урок	1

2 год обучения
Музыкальная литература. Вводный курс

1 четверть

1.	Введение. Музыка и мы.	Урок	2	1	1
2.	Выразительные средства музыки. Мелодия, гармония, лад.	Урок	2	1	1
3.	Регистр, диапазон, темп, динамика.	Урок	2	1	1
4.	Ритм, тембр.	Урок	2	1	1
5.	Программная музыка.	Урок	2	1	1
6.	Знакомство с музыкальными инструментами.	Урок	2	1	1
7.	Семейства музыкальных инструментов.	Урок	2	1	1
8.	Контрольный урок	Урок	2	1	1

2 четверть

1.	Струнные инструменты.	Урок	2	1	1
2.	Деревянные духовые инструменты.	Урок	2	1	1
3.	Медные духовые инструменты.	Урок	2	1	1
4.	Ударные инструменты.	Урок	2	1	1
5.	Клавишные инструменты.	Урок	2	1	1
6.	История появления и развития оркестра. Расположение инструментов оркестра. Дирижёр.	Урок	2	1	1
7.	Закрепление материала	Урок	2	1	1
8.	Контрольный урок	Урок	2	1	1

3 четверть

1.	Виды оркестров.	Урок	2	1	1
2.	Певческие голоса. Соло. Виды хоров.	Урок	2	1	1
3.	Музыкальные жанры. Марш, песня, танец.	Урок	2	1	1
4.	Танец в музыке.	Урок	2	1	1
5.	Виды танцев.	Урок	2	1	1
6.	Народная песня и композитор.	Урок	2	1	1
7.	Народные инструменты.	Урок	2	1	1
8.	Что такое «музыкальная форма».	Урок	2	1	1
9.	Закрепление пройденного материала.	Урок	2	1	1
10	Контрольный урок.	Урок	2	1	1
4 четверть					
1.	Трёхчастная форма.	Урок	2	1	1
2.	Форма рондо.	Урок	2	1	1
3.	Вариации.	Урок	2	1	1
4.	Сюита.	Урок	2	1	1
5.	Музыка в театре и кино.	Урок	2	1	1
6.	Что такое опера.	Урок	2	1	1
7.	Что такое балет.	Урок	2	1	1
8.	Итоговый контрольный урок.		66	33	33
3 год обучения Музыкальная литература зарубежных стран					
1 четверть					
1.	Введение. Музыка от древнейших времён до XVII века.	Урок	2	1	1

2.	Об инструментальной музыке XVII века, её жанрах и формах.	Урок	2	1	1
3.	И.С.Бах. Жизненный и творческий путь.	Урок	2	1	1
4.	Токката и фуга ре минор для органа.	Урок	2	1	1
5.	Клавирная музыка. Инвенции. «Французская сюита» до минор.	Урок	2	1	1
6.	Прелюдия и фуга до минор из I тома ХТК.	Урок	2	1	1
7.	Закрепление пройденного материала.	Урок	2	1	1
8.	Контрольный опрос.	Урок	2	1	1
2 четверть					
1.	Формирование классического стиля в музыке.	Урок	2	1	1
2.	Й.Гайдн. Жизненный и творческий путь.	Урок	2	1	1
3-4.	Симфоническое творчество. Симфония Мибмажор.	Урок	4	2	2
5.	Клавирное творчество. Сонаты Ре мажор, ми минор.	Урок	2	1	1
6.	В.А.Моцарт. Жизненный и творческий путь.	Урок	2	1	1
7.	Контрольный опрос.	Урок	2	1	1
3 четверть					
1.	Опера «Свадьба Фигаро».	Урок	2	1	1
2.	Соната Ля мажор для клавира.	Урок	2	1	1
3-4.	Симфония соль минор.	Урок	4	2	2
5.	Л.В.Бетховен. Жизненный и творческий путь.	Урок	2	1	1

6.	Фортепианное творчество. «Патетическая соната»	Урок	2	1	1
7-8.	Пятая симфония.	Урок	4	2	2
9.	Увертюра «Эгмонт». Закрепление пройденного материала.	Урок	2	1	1
10	Контрольный урок.	Урок	2	1	1
4 четверть					
1.	О романтизме в музыке.	Урок	2	1	1
2.	Ф.Шуберт. Жизненный и творческий путь.	Урок	2	1	1
3.	Песни. Песенные циклы «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь».	Урок	2	1	1
4.	Фортепианные произведения.	Урок	2	1	1
5.	Симфония си минор.	Урок	2	1	1
6.	Ф.Шопен. Фортепианное творчество (обзорно).	Урок	2	1	1
7.	Итоговый контрольный урок.	Урок	2	1	1
			66	33	33
4 год обучения Русская музыка					
1 четверть					
1.	Введение. Русская музыка до Глинки	Урок	5	2	3
2.	М.И.Глинка. Биография. Характеристика творчества	Урок	2,5	1	1,5
3.	Произведения для оркестра	Урок	2,5	1	1,5
4.	Опера «Иван Сусанин»	Урок	5	2	3
5.	Романсы и песни	Урок	2,5	1	1,5
	Контрольный урок	Урок	2,5	1	1,5

2 четверть					
1.	А.С.Даргомыжский. Биография. Характеристика творчества	Урок	2,5	1	1,5
2.	Опера «Русалка»	Урок	5	2	3
3.	Вокальное творчество	Урок	2,5	1	1,5
4.	Контрольный урок	Урок	2,5	1	1,5
5.	Русская музыкальная культура 2-й половины XIX века	Урок	2,5	1	1,5
6.	А.П.Бородин. Биография. Характеристика творчества	Урок	2,5	1	1,5
	Контрольный урок	Урок	2,5	1	1,5
3 четверть					
1.	Симфония № 2	Урок	2,5	1	1,5
2.	А.П.Бородин «Князь Игорь»	Урок	7,5	3	4,5
3.	Вокальное творчество	Урок	2,5	1	1,5
4.	Н.А.Римский-Корсаков. Биография. Характеристика творчества	Урок	2,5	1	1,5
5.	«Шехеразада»	Урок	2,5	1	1,5
6.	Опера «Снегурочка»	Урок	5	2	3
	Контрольный урок	Урок	2,5	1	1,5
4 четверть					
1.	М.П.Мусоргский. Биография. Характеристика творчества	Урок	2,5	1	1,5
2.	«Картинки с выставки»	Урок	2,5	1	1,5
3.	Опера «Борис Годунов»	Урок	10	3	4,5
4.	Вокальное творчество	Урок	2,5	1	1,5
	Контрольный урок	Урок	2,5	1	1,5
	ИТОГО:		82,5	33	49,5
5 год обучения Русская, советская и современная музыка					

1 четверть					
1.	П.И.Чайковский. Биография. Характеристика творчества	Урок	2	1	1
2.	Симфония № 1	Урок	2	1	1
3.	Опера «Евгений Онегин»	Урок	8	4	4
4.	Русская музыкальная культура конца XIX-начала XX века	Урок	2	1	1
5.	Контрольный урок	Урок	2	1	1
2 четверть					
1.	А.К.Лядов, А.К.Глазунов, С.И.Танеев. Характеристика творчества	Урок	4	2	2
2.	С.В.Рахманинов. Биография. Характеристика творчества	Урок	2	1	1
3.	Фортепианное творчество	Урок	2	1	1
4.	А.Н.Скрябин. Биография. Характеристика творчества	Урок	2	1	1
5.	Фортепианное творчество	Урок	2	1	1
6.	И.Ф.Стравинский. Характеристика творчества	Урок	2	1	1
	Контрольный урок	Урок	2	1	1
3 четверть					
1.	Отечественная музыкальная культура после 1917 года	Урок	2	1	1
2.	С.С.Прокофьев. Биография. Характеристика творчества	Урок	2	1	1
3- 4.	Балет «Золушка»	Урок	4	2	2
5.	Симфония № 7	Урок	2	1	1
6.	Кантата «Александр Невский»	Урок	2	1	1
7.	Д.Д.Шостакович. Биография. Характеристика творчества	Урок	2	1	1
8.	Симфония № 7	Урок	2	1	1

9.	Прелюдии и фуги	Урок	2	1	1
10	Контрольный урок	Урок	2	1	1
4 четверть					
1.	А.Хачатурян. Биография. Характеристика творчества	Урок	2	1	1
2.	Концерт для скрипки с оркестром	Урок	2	1	1
3- 6.	Г.Свиридов, Р.Щедрин, А.Шнитке (и др. композиторы второй половины XX века). Обзор	Урок	8	4	4
7.	Контрольный урок	Урок	2	1	1
	ИТОГО:		66	33	33

3. Годовые требования по классам

Первый год обучения

Его задачи –развивать и совершенствовать навыки слушания музыки и эмоциональной отзывчивости на музыку, познакомить обучающихся с основными музыкальными жанрами, музыкальными формами, сформировать у них навыки работы с учебником и нотным материалом, умение рассказывать о характере музыкального произведения и использованных в нем элементах музыкального языка.

Введение. Место музыки в жизни человека.

Музыка «серьезная» и «легкая». Музыкальные впечатления учеников– 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 деде 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 остинато), 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 fuga 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) или другого произведения по выбору преподавателя.

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», «заключение», «проигрыш», «вокализ», «а капелла».

Прослушивание произведений:

Русская народная песня «Дубинушка»,

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

А.В.Александров «Священная война»,

Д.Ф.Тухманов «День Победы»,
А.И.Островский «Пусть всегда будет солнце»,
Д.Д.Шостакович «Родина слышит»,
Песни современных композиторов, авторские песни по выбору преподавателя.

Марш, танец. Трехчастная 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 трехчастная 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 часть из Первого струнного квартета, финал Первого концерта для фортепиано с оркестром,
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 костер»

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» имузыкой 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.

Второй год обучения

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН»

Второй год обучения музыкальной литературе является базовым для формирования у обучающихся знаний о музыкальных жанрах и формах.

Важной задачей становится развитие исторического мышления: обучающиеся должны представлять себе последовательную смену культурных эпох, причем не только в мире музыки, но и в других видах искусства.

Главная задача предмета состоит в том, чтобы интересы обучающихся в итоге становились шире заданного минимума, чтобы общение с музыкой, историей, литературой, живописью стали для них необходимостью.

В центре внимания курса находятся темы «Жизнь и творчество» И.С.Баха, И.Гайдна, В.А.Моцарта, Л. ван Бетховена, Ф.Шуберта, Ф.Шопена. Каждая из этих тем предполагает знакомство с биографией композитора, с особенностями его творческого наследия, подробный разбор и прослушивание нескольких произведений. В списке музыкальных произведений также приводятся варианты сочинений композиторов, данные для более широкого ознакомления, которые можно использовать на биографических уроках или рекомендовать ученикам для самостоятельного прослушивания. Остальные темы курса являются ознакомительными, в них представлен обзор определенной эпохи и упомянуты наиболее значительные явления в музыкальной жизни.

История развития музыки от Древней Греции до эпохи барокко.

Курс начинается с ознакомления 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 рекомендуется прослушивание небольших фрагментов танцевальной и вокальной музыки мастеров эпохи Возрождения (О. диЛассо, 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 рекомендуется прослушивание одного из концертов из 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 фуга до минор из 1 тома ХТК,

Французская сюита до минор.

Для ознакомления:

Хоральная прелюдия Ми-бемоль мажор,

Трехголосная инвенция си минор,

Прелюдия и фуга До мажор из 1 тома ХТК,

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

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

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

Мангеймская школа.

Венские классики. Великая французская революция.

Французские энциклопедисты. Реформа оперного жанра. Творчество Х.В.Глюка, суть его реформы – драматизация музыкального спектакля. Для ознакомления рекомендуется прослушивание отрывков из оперы Глюка «Орфей» (Хор из 1 д., сцена с фуриями из 2 д., ария «Потерял я Эвридику»)

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

Прослушивание произведений:

Симфония Ми-бемоль мажор (все части),

Сонаты Ре мажор и ми минор,

Для ознакомления:

«Прощальная» симфония, финал.

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

Прослушивание произведений:

Симфония соль минор (все части),

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

Соната Ля мажор.

Для ознакомления:

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

«Реквием» – фрагменты

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

Прослушивание произведений:

Соната №8 «Патетическая»,

Симфония №5 до минор,

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

Для ознакомления:

Соната для фортепиано №14, 1 ч.,

Соната для фортепиано №23, 1ч.,

Симфония № 9, финал,

Симфония № 6 «Пасторальная».

Романтизм в музыке. Новый стиль, новая философия, условия и предпосылки возникновения. Новая тематика, новые сюжеты – природа, фантастика, история, лирика, тема одиночества, романтический герой.

Новые жанры – фортепианная и вокальная миниатюра, циклы песен, пьес.

Для ознакомления:

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

Франц Шуберт. Жизненный и творческий путь. Возрастание значимости вокальной миниатюры в творчестве композиторов-романтиков.

Песни, баллады и вокальные циклы Шуберта, новаторство в соотношении мелодии и сопровождения, внимание к поэтическому тексту, варьированные куплеты, сквозное строение. Новые фортепианные жанры– экспромты, музыкальные моменты. Новая трактовка симфонического цикла, специфика песенного тематизма в симфонической музыке («Неоконченная» симфония).

Прослушивание произведений:

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

Экспромт Ми-бемоль мажор, Музыкальный момент фа минор,

Симфония № 8 «Неоконченная».

Для ознакомления:

28 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.

Третий год обучения

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ

Данный раздел учебного предмета «Музыкальная литература», посвященный отечественной музыке XIX-XX веков, – ключевой в курсе.

Он имеет как познавательное, так и воспитательное значение для обучающихся подросткового возраста.

В данной программе изучению русской музыкальной литературы отводится весь 4 класс.

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 предлагается прослушивание любых образцов знаменного распева, примеров раннего многоголосия (стихир, тропарей и кондаков).

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 предлагается прослушивание частей хоровых концертов, увертюр из опер Д.С.Бортнянского и М.С.Березовского; русских кантов.

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

Прослушивание произведений:

А.А.Алябьев «Соловей»,

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

А.Е.Гурилев «Колокольчик».

Для ознакомления:

А.А.Алябьев «Иртыш»,

А.Е.Гурилев «Домик-крошечка»,

другие романсы по выбору преподавателя.

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

Опера «Жизнь за царя» или «Иван Сусанин». Общая характеристика; композиция оперы. Музыкальные характеристики героев: русских и поляков. Различные виды сольных сцен (ария, каватина, песня, романс). Хоровые

сцены. Понятия «интродукция», «эпилог». Танцы как характеристика поляков. Повторяющиеся темы в опере, их смысл и значение.

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

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

Прослушивание произведений:

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

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

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

Для ознакомления:

Увертюра к опере «Руслан и Людмила»,

«Арагонская хота».

Романсы «Я здесь, Инезилья», «В крови горит огонь желанья»,

«Венецианская ночь» и др. по выбору преподавателя.

Александр Сергеевич Даргомыжский. Жизненный и творческий путь. Значение дружбы с Глинкой. Новые эстетические задачи. Поиск выразительности музыкального языка, отношение к литературному тексту, передача в музыке интонаций разговорной речи.

Социально-обличительная тематика в вокальных сочинениях.

Опера в творчестве композитора, особенности музыкального языка в операх «Русалка», «Каменный гость». Психологизм образа Мельника, жанровые хоровые сцены, портретная характеристика Князя.

Вокальная миниатюра – появление новых жанров и тем (драматическая песня, сатирические сценки).

Прослушивание произведений:

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

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

Для ознакомления:

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

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

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

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

Место и роль «Половецких плясок».

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

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

Прослушивание произведений:

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

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

Симфония №2 «Богатырская».

Для ознакомления:

Квартет №2, 3 часть «Ноктюрн».

Модест Петрович Мусоргский. Жизненный и творческий путь.

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

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

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

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

Прослушивание произведений:

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

Для ознакомления:

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

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

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

Прослушивание произведений:

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

Симфоническая сюита «Шехерезада».

Для ознакомления:

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

Петр Ильич Чайковский. Жизненный и творческий путь.

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

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

Опера «Евгений Онегин».

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:

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 «Девицы, красавицы», ария Онегина, 4 к.: вступление, вальс с хором, мазурка и финал, 5 к.: вступление, ария Ленского, дуэт «Враги», сцена поединка, 6 к.: полонез, ария Гремина, ариозо Онегина; 7 к.: монолог Татьяны, дуэт «Счастье было так возможно», ариозо Онегина «О, не гони, меня ты любишь».

Для ознакомления:

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»,

Симфония № 4,

Квартет № 1, 2 часть,

Концерт для фортепиано с оркестром № 1,

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

Четвёртый год обучения

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА

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

Русская культура в конце XIX - начале XX веков. «Серебряный век»русской культуры. Меценаты и музыкально-общественные деятели. Развитие музыкального образования. Связи с отечественным искусством и литературой. «Мир искусства». Выдающиеся исполнители этого периода.

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

Для ознакомления рекомендуется прослушивание кантаты «Иоанн Дамаскин», Симфонии до минор, романсов и хоров по выбору преподавателя.

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

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

Творчество А.К.Глазунова. Общая характеристика творчества.

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

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

Творчество С.В.Рахманинова. Биография. Наследник традиций П.И.Чайковского. Русский мелодизм в духовных и светских сочинениях.

С.В.Рахманинов – выдающийся пианист. Обзор творчества.

Прослушивание произведений:

Концерт № 2 для фортепиано с оркестром,

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

Прелюдии до-диез минор, Ре мажор,

Музыкальный момент ми минор.

Для ознакомления:

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром,

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

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

Прослушивание произведений:

Прелюдии ор. 11 по выбору преподавателя,

Этюд ре-диез минор ор. 8,

Для ознакомления:

«Поэма экстаза»,

Две поэмы ор.32.

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 возможно прослушивание произведений:

А.В.Мосолов «Завод»,

В.М.Дешевов «Рельсы»,

и других на усмотрение преподавателя.

Сергей Сергеевич Прокофьев. Жизненный и творческий путь.

Сочетание двух эпох в его творчестве: дореволюционной и советской.

С.С.Прокофьев – выдающийся пианист. Уникальное сотрудничество

С.С.Прокофьева и С.М.Эйзенштейна. «Александр Невский» - киномузыка, переросшая в самостоятельное оркестровое произведение.

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

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

Прослушивание произведений:

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

Кантата «Александр Невский»,

Балет «Ромео и Джульетта»: вступление, 1 д.: «Улица просыпается», «Джульетта-девочка», «Маски», «Танец рыцарей», «Мадригал»; 2 д.:

«Ромео у патера Лоренцо»; 3 д.: «Прощание перед разлукой»,

Балет «Золушка». 1 д.: «Па-де-шаль», «Золушка», Вальс соль минор; 2 д.:

Адажио Золушки и Принца; 3 д.: первый галоп Принца,

Симфония №7: 1, 2, 3 и 4 части.

Для ознакомления:

Кинофильм С.М.Эйзенштейна «Александр Невский»,

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

Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам»,

Первый концерт для фортепиано с оркестром.

Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Жизненный и творческий путь.

Гражданская тематика творчества, музыка Д.Д.Шостаковича как летопись истории страны. Особое значение жанра симфонии, особенности цикла. Роль камерной музыки в творчестве композитора.

Седьмая («Ленинградская») симфония. Великая Отечественная война в советской музыке. Подробный разбор первой части (особенности строения сонатной формы, «эпизод нашествия», 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, фуга, 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 возможно прослушивание произведений:

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

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

Для ознакомления возможно прослушивание произведений:

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

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

Творчество Р.К.Щедрина. Краткое ознакомление с биографией композитора. Прослушивание произведений:

Концерт для оркестра «Озорные частушки».

Творчество А.Г.Шнитке и С.А.Губайдуллиной. Краткое ознакомление с биографиями композиторов.

Для ознакомления рекомендуется прослушивание произведений:

А.Г.Шнитке Concertogrosso №1,

С.А.Губайдуллина «Detto-I» или других по выбору преподавателя.

Творчество Э.В.Денисова и В.А.Гаврилина. Краткое ознакомление с биографиями композиторов.

Для ознакомления рекомендуется прослушивание произведений:

Э.В.Денисова «Знаки на белом», фрагментов балета В.А.Гаврилина «Анюта» или других по выбору преподавателя.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения программы «Музыкальная литература» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- 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 исполнять на музыкальном инструменте тематический материал пройденных музыкальных произведений;
- навыки по выполнению теоретического анализа музыкального произведения – формы, стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, метроритмических, ладовых особенностей;
- знание основных исторических периодов развития зарубежного и отечественного музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительного, театрального, киноискусства, литературы), основные стилистические направления, жанры;
- знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков музыки;
- знание профессиональной музыкальной терминологии;
- сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
- 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 выразить его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств.

IV. 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 обучающегося, 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),
- выполнение домашнего задания,
- знание музыкальных примеров,
- письменное задание, тест.

Особой формой текущего контроля является **контрольный урок**.

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 ит.д.). Особой формой проверки знаний, умений, навыков является форма самостоятельного анализа нового (незнакомого) музыкального произведения.

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.

2. Критерии оценки:

5 «отлично» - содержательный и грамотный (с позиции русского языка) устный или письменный ответ с верным изложением фактов. Точное определение на слух тематического материала пройденных сочинений. Свободное ориентирование в определенных эпохах (историческом контексте, других видах искусств).

4 «хорошо» - устный или письменный ответ, содержащий не более 2-3 незначительных ошибок. Определение на слух тематического материала также содержит 2-3 неточности негрубого характера или 1 грубую ошибку и 1 незначительную. Ориентирование в историческом контексте может вызывать небольшое затруднение, требовать время на размышление, но в итоге дается необходимый ответ.

3 «удовлетворительно» - устный или письменный ответ, содержащий 3 грубые ошибки или 4-5 незначительных. В определении на слух тематического материала допускаются: 3 грубые ошибки или 4-5 незначительных. В целом ответ производит впечатление поверхностное, что говорит о недостаточно качественной или непродолжительной подготовке обучающегося.

2 «неудовлетворительно» - большая часть устного или письменного ответа неверна; в определении на слух тематического материала более 70% ответов ошибочны. Обучающийся слабо представляет себе эпохи, стили направления, другие виды искусства.

3. Контрольные требования на разных этапах обучения

Содержание и требование программы «Музыкальная литература» определяет уровень подготовки обучающихся. В соответствии с ними обучающиеся 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.

Примерные вопросы для контрольных уроков

2 год обучения, 1 вариант

1. В каких странах жили и творили композиторы: Г.Ф.Гендель, Г.Перселл, К.В.Глюк, А.Сальери, К.М.Вебер, В.Беллини, Д.Верди, Ф.Мендельсон.
2. Назовите не менее 5 композиторов, большая часть жизни и творчества которых приходится на XVIII век.
3. Расположите эти события в хронологическом порядке:
 - Великая французская буржуазная революция,
 - первое исполнение «Страстей по Матфею» И.С.Баха,
 - год рождения В.А.Моцарта,
 - год смерти И.С.Баха,
 - переезд Ф.Шопена в Париж и восстание в Польше,
 - год рождения И.С.Баха,
 - год смерти В.А.Моцарта,
 - год встречи Л. ван Бетховена и В.А.Моцарта в Вене,
 - год окончания службы И.Гайдна у Эстерхази,
 - год смерти Ф.Шуберта.
4. Чем отличается квартет от концерта?
5. Назовите танцы, популярные в XIX 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: «Страсти по Матфею», «Кофейная кантата», «Времена года», «Неоконченная», «Пасторальная», «Лесной царь», «Зимний путь».
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, имитация, разработка.

2 год обучения, 2 вариант

1. Из каких стран композиторы: К.Монтеверди, Ф.Куперен, А.Вивальди, Д.Б.Перголези, Ф.Лист, Г.Доницетти, Р.Вагнер, Р.Шуман.
2. Назовите не менее 5 композиторов, большая часть жизни и творчества которых приходится на XIX век.
3. Расположите эти события в хронологическом порядке:
 - Великая французская буржуазная революция,
 - первое исполнение «Страстей по Матфею» И.С.Баха,
 - год рождения В.А.Моцарта,
 - год смерти И.С.Баха,
 - переезд Ф.Шопена в Париж и восстание в Польше,
 - год рождения И.С.Баха,
 - год смерти В.А.Моцарта,
 - год встречи Л. ван Бетховена и В.А.Моцарта в Вене,
 - год окончания службы И.Гайдна у Эстерхази,
 - год смерти Ф.Шуберта.
4. Чем отличается симфония от сонаты?
5. Назовите танцы, популярные в XVIII веке. В творчестве каких композиторов они встречались?
6. Какие темы изменяются в репризе сонатной формы, а какие - нет? В чем состоят эти изменения?
7. Укажите жанр, этих произведений, их авторов и объясните их названия: «Страсти по Иоанну», «Хорошо темперированный клавир», «Времена года», «Прощальная», «Патетическая», «Форель», «Прекрасная мельничиха».
8. Какие жанры и какую музыкальную форму использовали композиторы третьей части симфонии?
9. Кого из композиторов мы называем романтиками? Какие новые жанры появляются в их творчестве?
10. Объясните термины: хорал, двойные вариации, рефрен.

5 класс, 1 вариант «Евгений Онегин»

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?

5 класс, 2 вариант «Евгений Онегин»

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 теме 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?

Итоговый контроль

Итоговый контроль осуществляется в конце 5 класса. Эффективной формой проведения является итоговый контрольный урок. Для подготовки к нему 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 контрольного урока не известен.

Контрольный урок проводится в устной 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 обучающихся. Контрольный урок может быть проведён в виде брейн-ринга, защиты творческих работ по темам 4-го года обучения, а также в иной форме (по согласованию с преподавателем).

Примерные вопросы для итогового контрольного урока

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 по специальности? Напишите, что вы знаете об авторе (страна, время), жанр, тональность произведения.

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)?

3 вариант

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?

Учитывая пройденный материал, можно добавить или исключить некоторые вопросы по усмотрению преподавателя.

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

1. Методические рекомендации педагогическим работникам

«Музыкальная литература», как любая гуманитарная учебная дисциплина, содержащая в себе субъективное начало, допускает множество индивидуальных подходов в области методики преподавания. Но для достижения цели и решения задач курса рекомендуется придерживаться некоторых общих принципов.

Основополагающим является принцип приоритета опыта как источника знаний, умений и навыков. Эпицентром урока музыкальной литературы должен быть процесс переживания музыкального произведения как художественного явления. Его можно условно разделить на три фазы: подготовка, непосредственное переживание во время слушания, переживание «последствия». Задача преподавателя так организовать этот процесс, чтобы обучающиеся захотели послушать произведение еще раз.

Содержание первой фазы меняется в зависимости от этапа развития обучающихся. На начальных уроках музыкальный опыт детей отличается фрагментарностью и неупорядоченностью, поэтому преподаватель может опираться только на их жизненный опыт, переживание имеющихся у них представлений о мире. Таким образом, довольно длительное время подготовка к слушанию произведения организуется по принципу «от жизни - к искусству». По мере накопления и упорядочения в сознании обучающихся музыкальных впечатлений, последние могут сами служить импульсом для размышлений о явлениях реальной жизни. На этом этапе внимание детей ориентируется на движение «от искусства – к жизни».

В рамках фазы подготовки к слушанию осуществляется постановка двух взаимодополняющих задач, охватывающих и общую характеристику произведения, и некоторые детали (в соответствии с задачами конкретного урока). Обучающиеся также должны получить сведения, которые не вытекают непосредственно из самой музыки: автор, название произведения, историко-культурный контекст, количество частей в цикле, главная тональность (если не ставится задача определения ладового наблюдения). Иногда необходимо прочитать поэтический текст вокального сочинения, особенно если оно исполняется на иностранном языке. Обучающиеся могут сделать прогноз относительно формы (например, I или III частей симфонии), актуализировать полученные из предыдущего опыта знания, необходимые для понимания данного произведения. Целесообразно дать обучающимся задание во время слушания музыки - фиксировать в тетради некоторые параметры произведения.

Фаза переживания «последствия» музыки должна строиться как диалог с обучающимися, в ходе которого дети коллективно осуществляют поиск решения поставленных перед ними проблем, а преподаватель обобщает, оценивает полученные практические результаты. При необходимости весь процесс повторяется. Фаза подготовки сокращается до минимума и сводится к постановке новых задач. Повторное прослушивание может носить фрагментарный характер. Очень полезно исполнять на

фортепиано музыку, звучащую до этого в записи - это помогает обучающимся отделить высотную сторону музыкальных звуков от тембровой составляющей, что является основой развития музыкального слуха.

Процесс анализа произведения на уроке совпадает по времени с процессом изложения результатов и практически неотделим от него. По этой причине нецелесообразно требовать от обучающихся развернутых, литературно оформленных ответов, стройности и последовательности в мыслях. Надо учитывать, что обучающиеся излагают не выученный ранее материал, а свои собственные, только что рожденные мысли.

Анализ содержания не следует отделять от анализа выразительных средств. Для восприятия содержания не обязательно знать его теорию, но нужно воспринимать музыкальную ткань дифференцированно, иначе обучающиеся просто не будут понимать, на что они должны нацелить внимание в поисках выразительности.

Описанный выше процесс работы на уроке осуществим по отношению к сравнительно небольшим пьесам, частям циклов, номерам музыкально-сценических произведений. Крупные формы требуют особого подхода.

При освоении произведений, написанных в сонатной форме, целесообразно вначале прослушать отдельно экспозицию, при этом ставятся задачи определения количества тем и соотношения образов. Во время последующего собеседования исполняются только отдельные темы. Иногда подобная пауза необходима и после прослушивания вступительного раздела. Далее все произведение (часть) дослушивается до конца, при этом внимание обучающихся нацеливается на выявление особенностей развития, композиции и драматургии.

Многие оперные сцены, основанные на сквозном действии, требуют прослушивания без искусственных пауз, иначе драматургический замысел композитора может остаться непонятым обучающимися. Но в наиболее сложных случаях (например, вторая картина первого действия оперы М.П.Мусоргского «Борис Годунов») необходимы точки временных остановок, соответствующих этапам развития образов.

В процессе знакомства с вокальными жанрами необходим параллельный анализ поэтического и музыкального текстов, включающий характеристику их содержательной стороны и особенностей композиционного строения. Интонационное освоение несложных вокальных произведений, прежде всего романсов русских композиторов начала XIX века, целесообразнее осуществлять на уроках сольфеджио посредством практического музицирования.

Правильно организованный процесс слушания музыки обеспечивает ее непосредственное знание в объеме, соответствующем цели и задачам курса. Специальное заучивание музыки наизусть в большинстве случаев нецелесообразно: во-первых, это знание неизбежно будет локальным и, во-вторых, далеко не все обучающиеся впадают фортепиано в достаточной степени для выразительного исполнения даже отдельных мелодий.

Исключения возможны лишь для очень ограниченного круга тем, наиболее ярких интонационно и хорошо запоминающихся. Важно, чтобы обучающиеся сами хотели научиться играть эти фрагменты на фортепиано. Кроме того, многие мелодии, в том числе инструментальные, доступные для вокального исполнения, могут быть освоены на уроках сольфеджио.

Особой формой урока, которая, с одной стороны, дает обучающимся уникальный опыт учебно-творческой деятельности, а с другой - позволяет проконтролировать процесс формирования знаний, умений и навыков, является письменный анализ незнакомого произведения под руководством преподавателя. Для прослушивания предлагаются только произведения инструментальных жанров (программные и непрограммные), написанные для любых составов. Время звучания произведения (фрагмента) не должно превышать 5 минут. Музыкальный фрагмент выбирается достаточно законченный, яркий, с ясной формообразующей и драматургической идеей. Круг выразительных средств, жанров и образов не должен выходить за рамки пройденного в течение года. Рекомендуется выбирать произведения, основанные на двух-трех темах. Произведение прослушивается 3 раза, при этом после последнего прослушивания обучающиеся должны иметь достаточно времени для завершения работы. Возможно коллективное обсуждение отдельных аспектов сразу после первого прослушивания или в процессе написания работы. Этот прием рекомендуется в том случае, если в произведении есть нестандартные или малоизвестные детям композиционные решения. Возможно (но не обязательно!) использование нотного текста. Работа выполняется только в классе на протяжении одного урока и не предполагает изложения общих исторических и биографических сведений. Название произведения и его автор объявляются перед прослушиванием (по усмотрению преподавателя) или остаются неизвестными обучающимся.

Письменная работа допускает выбор формы ответа обучающимися. Это может быть краткое утверждение, выраженное одним словом, либо развернутые конструкции предположительного характера («возможно...», «или... или»). Вопросы предлагаются преподавателем и охватывают основные аспекты содержания и формы художественного целого в доступном для детей виде. Трудность вопросов должна соответствовать уровню подготовленности конкретной группы. По отношению к произведению возможны вопросы, как универсального характера, так и ориентированные на конкретные особенности.

Учитывая возраст и уровень подготовки обучающихся, следует ориентировать их на выявление только тех особенностей произведения, которые являются существенными для понимания его содержания и формы. Рекомендуется составлять разные списки вопросов для каждого прослушивания.

Предполагаются следующие типы ответов обучающихся:

- составление списка (наиболее важные средства выразительности, инструменты оркестра, эпитеты и т.п.);

- выбор правильного варианта из предложенного списка;
- ответ-определение (название формы, жанра и т.п.);
- составление схем;
- рассуждение на заданную тему в произвольной форме.

Обучающиеся успешно справляются с работой только при условии, что поставленные перед ними задачи аналогичны тем, что они решали на каждом предыдущем занятии. Принципиально новый момент здесь только один: каждый обучающийся имеет возможность создать вербальными средствами свой собственный образ, ассоциированный с содержанием анализируемого произведения. В отличие от обычного урока, данная форма работы позволяет раскрыться творческому потенциалу даже самых застенчивых и робких обучающихся, которые испытывают затруднения в общении с другими людьми. Такой тип урока может проводиться 2-3 раза в год, начиная с последней четверти первого года обучения.

Особую изобретательность должен проявить преподаватель при подготовке итогового урока в выпускном классе. Проблематика, объем материала и план урока должны зависеть от уровня группы. Главные принципы - сотрудничество и свобода выбора. Несмотря на то, что для обучающихся оценка на этом уроке более памятна, чем другие, она не может иметь приоритет при выставлении годовой отметки.

В основе оценки, выставляемой на любом уроке, лежит степень готовности обучающегося к деятельности в качестве слушателя: уровень потребности в общении с музыкой, выраженный в отношении к ней, и способность эту потребность удовлетворять, выраженная в степени активности на уроке.

Для формирования знаний, относящихся к области музыкального искусства, рекомендуется применять метод проблемно-поискового обучения. Обучающиеся должны не только отмечать в прослушанной музыке уже известные им явления, но и самостоятельно находить ответы на новые вопросы, поставленные преподавателем. Анализируя музыкальные произведения, обучающиеся обнаруживают новые для них явления и закономерности, а затем узнают, как они называются.

В связи с тем, что знания, относящиеся к области музыкального искусства, формируются в ДШИ на уровне представлений, для освоения необходимой терминологии рекомендуется применение принципа образных параллелей и ассоциаций. Музыкальное произведение может быть представлено как изобразительное, театральное или литературное. Выявление закономерностей, общих для всех видов искусств, позволяет понять специфику музыки. На этой основе конструируются определения-метафоры, которые, несмотря на простоту и лаконичность, несут в себе многозначность обозначаемых явлений и объектов, не вступая в противоречие с подлинно научным, понятийным содержанием. Так дети сохраняют широту взгляда на мир музыки, которая позволит формировать в дальнейшем профессиональные знания без преодоления и ломки ученических стереотипов. Разумеется, определения-метафоры не

предназначены для запоминания, словарь терминов формируется в пассивной форме, хотя постепенно его элементы становятся частью лексики обучающихся. Но этот процесс должен происходить естественным путем без всякого нажима извне.

Особое место среди знаний, относящихся к области музыкального искусства, занимают представления об истории музыки как процессе накопления культурных ценностей. Наиболее доступным для детей путем познания различных исторических эпох является изучение биографий выдающихся композиторов. Но если посвящать этому специальные уроки, то неизбежно сократятся объем освоенных музыкальных произведений. Целесообразно совместить изучение биографий с формированием умения использовать музыковедческие тексты дидактической и просветительской направленности в познавательных целях. Типовыми образцами таких текстов могут служить любые рекомендованные для применения в ДШИ учебники по музыкальной литературе, независимо от качества изложения материала. Обучающиеся должны самостоятельно прочитать соответствующий параграф, отделить существенные факты от несущественных и письменно изложить структурированный текст в виде таблицы, образец которой приведен в Приложении. Дети быстро осваивают эту форму работы, но на начальном этапе они нуждаются в помощи преподавателя.

Желательно, чтобы обучающиеся начинали изучать биографию композитора после знакомства с некоторыми его произведениями (или параллельно с этим) для создания необходимого эмоционального фона. На уроках необходимо периодически актуализировать полученные знания в связи со слуховым освоением соответствующих произведений.

Для обобщения имеющихся у обучающихся музыкально-исторических представлений можно предложить особую форму урока с элементами театрализации, построенного по принципу «погружения» в эпоху. Каждый обучающийся представляет реальное лицо или вымышленный персонаж, исполняет любую музыкальную пьесу, читает выбранные им стихи, рассказывает о живописи и реализует другие предварительные заготовки. Главным условием является принадлежность этого действия одной определенной эпохе. Преподаватель вмешивается в ход урока только в случае возникновения сложностей в общении между «историческими лицами» в связи с исчерпанием темы. Такой урок может проводиться не чаще одного-двух раз в год и только на третьем и четвертом годах обучения.

Для перспективного и поурочного планирования, так же, как и для выбора конкретных методических приемов, существенное значение имеет принцип ориентации на индивидуальные и возрастные особенности обучающихся. В работе с младшими подростками необходимо принять во внимание такие их особенности, как повышенная утомляемость, а также тонность к стереотипным действиям и стандартам поведения. Исходя из этого, преподаватель должен строить урок на чередовании различных форм работы при сохранении неизменной структуры. В этом возрасте проявляется

желание отмежеваться от всего детского, что определяет различия в выборе музыкального материала курса «Музыкальная литература».

Для обучающихся старшего подросткового возраста следует избегать простого прослушивания музыки, во время которого обучающиеся не выполняют никаких заданий. В этом возрасте зарождается интерес к миру взрослых, поэтому музыкальные произведения, которые становятся достоянием слухового опыта детей в последние годы обучения, должны отражать самые разнообразные стороны человеческих отношений.

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Домашнее задание, которое ученики получают в конце урока, должно логично вытекать из пройденного в классе. Обучающимся 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 0,5 часа в неделю.

Регулярная самостоятельная работа включает в себя, в том числе, повторение пройденного материала (соответствующие разделы в учебниках), поиск информации и закрепление сведений, связанных с изучаемыми темами, повторение музыкальных тем.

VII. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Список рекомендуемых учебных пособий:

1. Учебник Аверьянова О.И. Русская музыка второй половины XX века: Р.Щедрин, Э.Денисов, А.Шнитке. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн, 2004
2. Аверьянова О.И. Русская музыка до середины XIX века. М.И.Глинка, А.С.Даргомыжский. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн-пресс, 2003
3. Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная литература XX века для ДМШ: четвертый год обучения. М.: Музыка, 2004
4. Белоусова С.С. Романтизм. Ф.Шуберт, Р.Шуман, Ф.Шопен. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн-пресс, 2003
5. Белоусова С.С. Русская музыка второй половины XIX века. А.П.Бородин, М.П.Мусоргский, Н.А.Римский-Корсаков. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн-пресс, 2003
6. Богоявленский С.Н. Очерки по истории зарубежной музыки XX века. Ленинград: Музыка, 1983 г.

7. Брянцева В.Н. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебник для ДМШ: второй год обучения. М.: Музыка, 2004
8. Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран. Выпуск III. М.: Музыка, 1983 г.
9. Енукидзе Н.И. Популярные музыкальные жанры. Из истории джаза и мюзикла. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн, 2004
10. Енукидзе Н.И. Русская музыка конца XIX – начала XX века: П.Чайковский, А.Скрябин, С.Рахманинов. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн-пресс, 2004
11. Ильичева А.В., Иосиф Б.Р. Европейская музыка XX века. Группа «Шести». Новая венская школа. Б.Барток, П.Хиндемит. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн, 2004
12. Иофис Б.Р. Примерная программа и методические рекомендации «Музыкальная литература». Для детских музыкальных школ и музыкальных отделений школ искусств. Москва, 2004
13. Кирнарская Д.К. Классицизм. И.Гайдн, В.Моцарт, Л.Бетховен. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн, 2002
14. Козлова Н.П. Русская музыкальная литература. Учебник для ДМШ: третий год обучения. М.: Музыка, 2004
15. Левин Б.В. Музыкальная литература зарубежных стран. Выпуск IV. М.: Музыка, 1982 г.
16. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Учебник для ДМШ: первый год обучения. М.: Музыка, 2004
17. Тихонова А.И. Возрождение и барокко. К.Монтеверди, Г.Пёрселл, Ф.Куперен, А.Вивальди, И.-С. Бах, Г.-Ф. Гендель. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн, 2003

2. Список рекомендуемой методической литературы:

1. Примерная программа и методические рекомендации для детских музыкальных школ и музыкальных отделений школ искусств по учебной дисциплине «Музыкальная литература», утвержденная научно-методическим центром по художественному образованию (Москва, 2004 г.)
2. Батицкий М. Знаете ли вы музыку? Занимательные задачи-головоломки, ребусы, кроссоворды для школьников. М.: Музыка, 1985
3. Великович Э. Контрольная по музыкальной литературе. Зарубежная музыка. Пособие для учащихся 5-х классов. СПб.: Союз художников, 2004
4. Видеозаписи опер, балетов, концертов классической музыки.
5. Зверевы А. и Ю. Фонохрестоматия на 72 дисках CD. Антология русской и западно-европейской музыки XII-XX веков. М.: 2004

6. Калинина Г.Ф. Игры на уроках музыкальной литературы. Зарубежная музыка. Выпуск II. М.: 2003
7. Калинина Г.Ф. Игры на уроках музыкальной литературы. Русская музыка. Выпуск III. М.: 2003
8. Калинина Г.Ф. Музыкальная литература. Тесты по зарубежной музыке. Выпуск II. М.: 2000
9. Калинина Г.Ф. Музыкальная литература. Тесты по русской музыке. Выпуск III. М.: 2000
- 10.Калинина Г.Ф., Егорова Л.Н. Музыкальная литература. Тесты по отечественной музыке XX века. Выпуск IV. М.: 2000
- 11.Кушнир М.Б. Аудиопособие по музыкальной литературе для учебных заведений. М.: 2003
- 12.Панова Н.В. Музыкальная литература зарубежных стран. Рабочая тетрадь для 5-го класса. М.:Престо, 2002
- 13.Панова Н.В. Русская музыкальная литература. Рабочая тетрадь для 6-7 классов. М.: Престо, 2004
- 14.Презентации
- 15.Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебник для 5 кл. ДМШ. М.: Музыка, 2004
- 16.Смирнова Э. Русская музыкальная литература. Учебник для 6-7 кл. ДМШ. М.: Музыка, 2004
- 17.Теле-, видео-, аудиоаппаратура. Компьютер.
- 18.Шорникова М. Музыкальная литература. Русская музыка XX века. 4 год обучения. Ростов-на-Дону: Феникс, 2007