

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
« Детская музыкальная школа № 11»
Ново-Савиновского района г. Казани**

УТВЕРЖДЕНО
Протокол педагогического совета
№ 1 от "31" 08. 2017 г.
Директор
А.А. Гургенидзе

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Программа ориентирована на детей от 10 до 17 лет.

Срок реализации – четыре года

Разработчик - составитель: Смирнов Всеволод Алексеевич,
преподаватель музыкальной литературы

Казань, 2017г.

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;*
- *Цели и задачи учебного предмета;*
- *Отличительные особенности программы;*
- *Срок реализации учебного предмета;*
- *Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий;*
- *Планируемые результаты и способы их проверки;*

II. Учебно-тематический план (распределение учебного материала по годам обучения)

III. Содержание учебного предмета

IV. Диагностический инструментарий

Формы и методы контроля, система оценок

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

V. Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации педагогическим работникам по основным формам работы;

VI. Материально-технические условия реализации программы;

VII. Список рекомендуемой учебно-методической литературы

- *Электронные образовательные ресурсы*
- *Учебники,*
- *Учебные пособия;*
- *Хрестоматии;*
- *Методическая литература;*
- *Рекомендуемая дополнительная литература.*

Приложение

-Примерные задания для контрольных уроков (промежуточной и итоговой аттестации)

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

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

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

Задачи программы:

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

Отличительные особенности программы:

Данная рабочая программа является адаптированной к условиям ДМШ и представляет собой курс, ориентированный на контингент обучающихся и особенности образовательного

процесса музыкальных школ, находящихся в Поволжском регионе, в Республике Татарстан.

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 учащихся кругозора в сфере музыкального искусства, воспитывают музыкальный вкус, пробуждают любовь к музыке. Благодаря полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам учащиеся 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.

Данная рабочая программа является адаптированной, и педагог имеет право на вариативность при изучении материала в зависимости от условий.

Программа реализуется в очной форме обучения с учетом индивидуальных особенностей учащихся. При необходимости на основе данной программы может быть разработан индивидуальный образовательный маршрут для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

Сроки реализации программы:

Данная программа рассчитана на 4 года обучения.

Предмет «Музыкальная литература» вводится в учебный план со 2 класса для учащихся с 5-летним сроком обучения и с 4 класса для учащихся с 7-летним сроком обучения. В соответствии с учебным планом, на предмет «Музыкальная литература» отводится 51 час в год, из расчета - 1,5 часа в неделю.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом

Вид учебной работы, нагрузки,		Всего

аттестации									
Годы обучения	1-й год		2-й год		3-й год		4-й год		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	
Количество недель	15	19	15	19	15	19	15	19	
Аудиторные занятия	22,5	28,5	22,5	28,5	22,5	28,5	22,5	28,5	204
Максимальная учебная нагрузка	22,5	28,5	22,5	28,5	22,5	28,5	22,5	28,5	204
	Контрольный урок	Контрольный урок	Контрольный урок	Контрольный урок	Контрольный урок	Контрольный урок	Контрольный урок	Контрольный урок	Итоговый контрольный урок

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература» – мелкогрупповая, от 4 до 10 человек.

Занятия проводятся в форме комбинированного урока.

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

- ✓ Урок – исследование;
- ✓ Урок – состязание;
- ✓ Урок – игра;
- ✓ Урок – путешествие;
- ✓ Конкурсы, викторины, познавательные игры по музыкальной литературе.

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

Примерные формы домашних заданий:

- Выявить особенности мелодии, ритма, фактуры и других средств выразительности в произведениях выученных в классе или предложенных педагогом.
- Сочинение небольшого музыкального фрагмента (например, мелодия в объеме 8 тактов с кульминацией во второй половине).
- Решение кроссвордов.
- Составление собственных кроссвордов.
- Решение тестов.

Планируемые результаты и способы их проверки:

Результатом освоения программы учебного предмета «Музыкальная литература» 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.

Учет успеваемости и контроль за выполнением программы проводится несколькими способами.

Механизм оценки:

- Фронтальный опрос (Проводится в устной или письменной форме. Выявляет общий уровень подготовки и усвоения материала);
- Поурочный опрос (Позволяет оценить уровень подготовки домашнего задания и закрепить материал прошлого урока);
- Беглый текущий опрос;
- Музыкальная викторина;
- Систематическая проверка домашнего задания;
- Самостоятельная работа на закрепление музыкального материала по аудиодискам;
- Контрольные уроки в конце каждой темы и каждой четверти (Форма контрольных уроков различна в зависимости от объема, особенностей пройденного материала, а также от способностей и возраста детей (тесты, собеседования, сочинения, рефераты, викторины и т. д.);

Аттестация учащихся осуществляется по текущему опросу и на контрольных уроках.

Разработаны основные требования к организации контрольных занятий и итогового контрольного урока по курсу, примерное содержание контрольных тестов, образцы опорных конспектов. *(Приложение)*

Для определения полноты и глубины знаний учащихся, по окончании каждой четверти выставляется итоговая оценка успеваемости на основании текущих отметок.

II. Учебно-тематический план по музыкальной литературе

ГОД ОБУЧЕНИЯ

Количество уроков	Тема урока	Количество часов
I четверть		
1	Музыка в твоей и моей жизни	1.5
2	Мифы и легенды о музыке. Средства музыкальной выразительности	1.5
3	Контраст тем - контраст выразительных средств	1.5
4	Значение тембра в создании музыкального образа	1.5
5	Струнно-смычковые инструменты	1.5
6	Деревянно-духовые инструменты	1.5
7	Медно-духовые инструменты	1.5
8	Ударные инструменты	1.5
9	Знакомство с народными инструментами	1.5
II четверть		
1	Формообразующие средства: интонация, каденция	1.5
2	Одночастная форма – период	1.5
3	Двухчастная и трехчастная форма	1.5
4	Сложная двух-трехчастная форма	1.5

5	Рондо	1.5
6	Вариации	1.5
7	Контрольный урок по формам	1.5
III четверть		
1	Основные жанры музыки. Песни календарные и бытовые обрядовые	1.5
2	Былины и исторические. Байты и мунаджаты	1.5
3	Лирические или протяжные песни. Озын кейлер	1.5
4	Жанр марш	1.5
5	Танцы народов мира	1.5
6	Программно-изобразительная музыка	1.5
7	Мусоргский, Сен-Санс	1.5
8	Музыка и театр “Пер Гюнт” Грига	1.5
9	Из истории оперы. Основные элементы этого жанра.	1.5
10	Глинка “Руслан и Людмила” 1-2д.	1.5
11	Глинка “Руслан и Людмила” 3-4д.	1.5
IV четверть		
1	История балета, его составные части	1.5
2	Чайковский. Щелкунчик	1.5
3	Контрольный урок по жанрам оперы и балета	1.5
4	Современные и зарубежные композиторы детям	1.5
5	Дебюсси и Равель	1.5
6	Советские композиторы детям	1.5
7	Контрольный урок	1.5

II ГОД ОБУЧЕНИЯ

Количество уроков	Тема урока	Количество часов
I четверть		
1	Искусство западной Европы в эпоху барокко	1.5
2	Развитие инструментальной музыки до Баха	1.5
3	И.С.Бах. Характеристика творчества. Органное творчество	1.5
4	Клавирное творчество Баха	1.5
5	Прелюдия и fuga до минор	1.5
6	Французская сюита до минор	1.5
7	Классицизм. Оперная реформа Глюка	1.5
8	Развитие инструментальной музыки в XVIII веке	1.5
9		1.5
II четверть		
1	Й. Гайдн . Характеристика творчества	1.5
2	Симфония «С ударом литавр»	1.5
3	Соната Ре мажор Гайдна	1.5
4	В.А. Моцарт. Характеристика оперного творчества, особенности оперной реформы	1.5

5	Симф. Творчество. Симфония соль минор Моцарта	1.5
6	Камерное творчество. Соната Ля мажор	1.5
7	Вокально-симф. творчество. Реквием	1.5
	III четверть	
1	Л. Бетховен. Характеристика творчества. 5 симфония	1.5
2	Увертюра “Эгмонт”	1.5
3	“Патетическая соната” №8	1.5
4	Лирическая линия в творчестве Бетховена	1.5
5	Романтизм в музыке XIX века	1.5
6	Ф. Шуберт – первый композитор-романтик	1.5
7	Симфония си минор, “Неоконченная”	1.5
8	Вокальное творчество. Песни	1.5
9	Вокальный цикл “Прекрасная мельничиха”	1.5
10	Ф. Шопен. Характеристика фп творчества	1.5
11	Контрольный урок	1.5
	IV четверть	
1	Мазурки, полонезы, вальсы Шопена	1.5
2	Прелюдии, ноктюрны, этюды	1.5
3	Ф. Лист. Значение его в мировой культуре.	1.5
4	Д. Верди. Особенности оперного творчества.	1.5
5	Р. Вагнер. Жизнь и творчество	1.5
6	Повторение и закрепление материала.	1.5
7	Контрольный урок.	1.5

III ГОД ОБУЧЕНИЯ

Количество уроков	Тема урока	Количество часов
	I четверть	
1	Введение в курс русской музыки.	1.5
2	Древнерусское искусство до XVII века	1.5
3	Музыкальная культура XVII века	1.5
4	Музыкальная культура XVIII века	1.5
5	Вокальное искусство начала XIX века	1.5
6	Романсы и песни М.И. Глинки.	1.5
7	Опера «Иван Сусанин»	1.5
8	Симфоническое творчество. «Камаринская»	1.5
9	Контрольный урок	1.5
	II четверть	
1	А.С. Даргомыжский. Характеристика творчества	1.5
2	Романсы и песни	1.5
3	Опера «Русалка». Жанр, драматургия.	1.5
4	А.П. Бородин Романсы и песни. Квартеты	1.5
5	“Богатырская” симфония	1.5
6	Опера “Князь Игорь” Жанр, драматургия	1.5
7	Характеристика главных персонажей	1.5

III четверть		
1	М.П. Мусоргский. Особенности творчества.	1.5
2	Вокльное и камерно-инструментальное творчество	1.5
3	Опера “Борис Годунов» Жанр , драматургия.	1.5
4	Характеристика народных персонажей.	1.5
5	Образ царя Бориса	1.5
6	Н.А. Римский-Корсаков. Характеристика творчества	1.5
7	Симфоническое творчество. “Шехеразада”.	1.5
8	Опера “Снегурочка”. Жанр, драматургия	1.5
9	Образы персонажей в опере “Снегурочка”	1.5
10	Романсы	1.5
11	Контрольный урок	1.5
IV четверть		
1	П.И. Чайковский. Характеристика творчества.	1.5
2	Симфоническое творчество «Зимние грезы»	1.5
3	Оперное творчество. «Евгений Онегин»	1.5
4	Характеристика Татьяны	1.5
5	Характеристика Ленского и Онегина	1.5
6	Сравнение творчества Римского-Корсакова и Чайковского	1.5
7	Подведение итогов года.	1.5

IV ГОД ОБУЧЕНИЯ

Количество уроков	Тема урока	Количество часов
I четверть		
1	Татарский фольклор и традиционные инструменты	1.5
2	С.Сайдашев - основоположник татарской композиторской школы.	1.5
3	А. Ключарев. Вклад его в развитие татарской композиторской школы.	1.5
4	М. Музафаров. Концерт для скрипки с оркестром	1.5
5	Н. Жиганов. Оперное творчество	1.5
6	Н. Жиганов. Симфония «Сабантуй»	1.5
7	Ф. Ярулин – основоположник балетного жанра в татарской музыке.	1.5
8	Р. Яхин. Камерное творчество.	1.5
9	Контрольный урок	1.5
II четверть		
1	С. Рахманинов – представитель новой волны романтизма.	1.5
2	Фортепианное творчество Рахманинова. Контрольный урок	1.5
3	А. Скрябин – яркий представитель символизма	1.5
4	Стравинский. Особенности балетного творчества. «Петрушка»	1.5
5	Контрольный урок.	1.5
6	С. Прокофьев. Фортепианное творчество.	1.5
7	Балетное и оперное творчество.	1.5
III четверть		
1	Балет “Золушка” Прокофьева	1.5
2	Кантата “Александр Невский”	1.5
3	Седьмая симфония. Контрольный урок.	1.5

4	Д.Д. Шостакович. Жизнь и особенности симф. Творчества.	1.5
5	Седьмая симфония 1 часть.	1.5
6	Вклад Шостаковича в кино	1.5
7	Вокально-симфоническое творчество. Опера “ Катерина Измайлова”, поэма “Казнь Степана Разина”	1.5
8	Камерно-инструментальное творчество. Восьмой квартет	1.5
9	Контрольный урок	1.5
10	Сравнение творчества Прокофьева и Шостаковича.	1.5
11	Г.В. Свиридов Характеристика творчества	1.5
	IV четверть	
1	Поэма памяти Есенина	1.5
2	Камерно-вокальное творчество. Курские песни	1.5
3	Контрольный урок	1.5
4	А. Хачатурян. Характеристика творчества	1.5
5	Р.К Щедрин. Вклад в симфонию , концерт, оперу, балет.	1.5
6	Кармен-сюита	1.5
7	Контрольный урок	1.5

III. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА.

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

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

Тематическая структура предмета “Музыкальная литература” такова:

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

Изложение основ предмета требует продумывания ряда вопросов:

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

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

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

Расширение кругозора происходит за счет привлечения богатого музыкального, изобразительного и литературного материала, знакомства с классическими произведениями великих творцов, составляющих сокровищницу мировой культуры. Полученные знания становятся базой для дальнейшего изучения мира искусства и залогом пробуждения собственного интереса к этой области

человеческой жизни. Это, в свою очередь, является показателем формирования потребности познавательной деятельности школьников и базой для составления собственного мнения о том или ином произведении искусства.

Изложение теоретического материала:

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

Каждая монографическая тема включает небольшое введение, биографию и обзор творческого наследия композитора, разбор 2 - 4 наиболее значительных произведений разных жанров, которые затем прослушиваются в звукозаписи. Отбор материала и его освещение даются с учетом возрастных и познавательных возможностей подростков, а также количества уроков, отводимых на изучение каждой темы согласно тематическому плану.

I ГОД ОБУЧЕНИЯ.

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

Задачи I года обучения:

- ✓ обучение “чтению” и пониманию “Музыкального букваря”;
- ✓ ознакомление с первыми музыкальными “задачами” и их решением;
- ✓ освоение “грамматики” музыки;
- ✓ нацеливание учащихся на восприятие эмоционального содержания музыки и

музыкальной “техники” в гармоническом единстве.

Тема 1. Знакомство с предметом “Музыкальная литература”.

Знакомство с предметом “Музыкальная литература”, организация учебного процесса, ведение тетрадей, словарей, знакомство с учебной литературой.

Тема 2. Музыка как один из видов искусства. Содержание музыкальных произведений.

Музыка – всеобщий язык общения, инструмент познания, способ выражения мыслей и чувств. Роль музыки в духовном развитии человека и общества. Музыка среди других видов искусств. Содержание музыкальных произведений. Вокальные и инструментальные произведения. Музыкальный образ. Звукоизобразительные возможности музыки.

Тема 3. Средства музыкальной выразительности.

Как вид искусства музыка выражает мысли и чувства человека с помощью определенных средств выразительности.

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

Лад: мажор, минор, пентатоника.

Ритм, размер, темп: влияние ритма на характер музыкальных произведений. Ритм, размер, темп – главные выразительные средства в танцевальной и маршевой музыке.

Гармония;

Регистр, штрихи, динамика;

Фактура: Полифоническая и гомофонно-гармоническая фактуры (унисонная, аккордовая, мелодия с аккомпанементом). Понятия – полифония, имитация, гомофония.

Тема 4. Знакомство с музыкальными инструментами. Инструменты симфонического оркестра.

История возникновения, развития инструментов; тембровые своеобразия, приемы игры на струнно-смычковых, деревянно-духовых, медно-духовых, ударных инструментах. Выдающиеся исполнители.

Тема 5. Клавишные инструменты. Арфа.

Возникновение, развитие, виды, строение, богатая тембровая палитра, специфика звукоизвлечения клавишно-ударных, клавишно-щипковых, клавишно-духовых инструментов. История арфы.

Тема 6. Виды оркестров.

История образования, инструментальный состав оркестров: симфонического, духового, джазового, эстрадного и оркестра народных инструментов. Знакомство с понятиями: партитура, партия, тутти, дирижер.

Тема 7. Знакомство с певческими голосами.

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

Тема 8. Музыкальные формы.

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

Период как самостоятельная музыкальная форма и часть более крупной формы.

Одночастная форма

Двухчастная и трехчастная формы

Куплетная форма

Вариации

Рондо

Тема 9. Музыкальные жанры.

Классификация жанров. Знакомство с жанрами: песня (на основе русского и татарского фольклора), марш, танец (танцы народов мира).

Тема 10. Программно-изобразительная музыка.

Музыкальный образ. Понятие программной музыки. Особенности восприятия и понимания непрограммной музыки. Звукоизобразительные возможности музыки.

Тема 11. Музыка в театре. Опера. Балет.

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

Музыка – важная часть драматургии в драматическом театре.

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

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

Словесный текст оперы – либретто.

Начинается опера с увертюры – симфонического вступления.

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

Значение хора в опере. Оркестр в опере.

Балет.

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

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

История балета. Балет в России.

II ГОД ОБУЧЕНИЯ.

Задачи II года обучения:

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

Тема 1. Музыка с древних времен до И. С. Баха.

Форма записи музыки: буквенная во времена Древней Греции, невменная в средние века и нотная с XIII века. Успехи нотации - толчок к развитию многоголосия. Многоголосие или полифония - основа церковной музыки, основа светской музыки- одноголосия. Господство в церковной католической музыке жанра месса, лучшим создателем которой был Палестрина.

17 век - начало Нового времени: рождение оперы в Италии. Появление оратории и кантаты.

Отделение инструментальной музыки от вокальной, обогащение элементами гомофонного склада, опора на песню и танец. Расцвет органного искусства. Получили широкое распространение скрипка, клавесин и клавикорд.

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

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

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

Произведения для органа. Инвенции. Сюиты. “ХТК”.

Творческий облик композитора.

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

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

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

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

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

Вокально-инструментальные произведения.

Тема 3. Классицизм в музыке. Венская классическая школа.

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

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

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

Симфоническое и клавирное творчество (4 часа).

Творческий облик композитора.

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

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

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

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

Соната Ля мажор.

Симфония №40 соль минор.

Опера “Свадьба Фигаро”

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

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

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

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

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

Соната №8 “Патетическая”.

Симфония №5.

Увертюра “Эгмонт”.

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

Симфонизм эпохи революций XVIII века. Идеалы гуманизма, свободы, общественного долга. Создание героического симфонизма. Героическая трагедия и трагическая героика в симфонии №5 (1805 – 1808). Традиции венской классической школы. Введение в партитуру новых инструментов.

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

Тема 7. Романтизм в музыке. Композиторы – романтики.

Романтизм как новое направление в искусстве (литературном, художественном, музыкальном), связь с новой политической обстановкой в Европе, с ростом национального самосознания после освобождения от Наполеона. Расцвет новых национальных муз культур – русской, польской, чешской, венгерской, норвежской, позднее – испанской, финской, английской. В музыке романтизм проявился с середины 1810 годов.

Новые темы. Программность многих сочинений. Рождение новых жанров. Обогащение и обогащение музыкального языка. Огромный интерес к национальной культуре.

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

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

Песни.

Произведения для фортепиано.

Симфония №8.

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

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

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

Тема 9. Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь.

Фортепианное творчество.

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

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

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

Соединение глубокого содержания и подлинной виртуозности в этюдах Шопена.

Краткая история, содержание, черты музыкального языка малых форм.

Тема 10. Знакомство с творчеством Р.Вагнера, Д.Верди, Ф.Листа.

Все три темы можно дать учащимся в качестве самостоятельных работ для выступлений в классе.

Рассматривая творчество великого немецкого композитора Р.Вагнера, важно подчеркнуть его заслуги в создании музыкальной оперы-драмы, в системе дирижирования и совершенствовании симфонического оркестра. Его оперная реформа состоялась благодаря немалому литературному дару композитора: либретто всех 13 опер написано им самостоятельно. Его реформаторская деятельность стала логическим завершением оперной реформы В.Глюка.

Творчество итальянского композитора Д.Верди также связано с оперным жанром. В отличие от Вагнера, Верди придерживается традиций Моцарта, насыщая оперу мелодическим богатством и демократическими формами. В опере «Аида» (24-ой из 26) композитор окончательно отказывается от условных традиций итальянской оперы-seria, создает первый для Западной Европы образец реалистической музыкально- психологической драмы.

Ференц Лист – гениальный пианист-новатор, дирижер, выдающийся музыкально-общественный деятель, национальная гордость венгерского народа. Ведущими областями в его творчестве являются фортепианная и симфоническая музыка. С его именем связано появление таких новых жанров, как симфоническая поэма, одночастная соната, большие фортепианные циклы (три тетради «Годов странствий»). Много времени и сил Лист отдавал пропаганде творчества современных передовых композиторов различных национальных школ, в том числе русских: Глинки, Верстовского, Варламова, Алябьева, Балакирева, Мусоргского, Бородина.

III ГОД ОБУЧЕНИЯ.

Задачи III года обучения:

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

Тема 1. Русская музыка с древних времен до 18 века.

Истоки русской музыки в народном творчестве, зарождение профессиональной музыки в Киевской Руси; искусство скоморохов; принятие христианства; особенности знаменного письма; эпоха Московской Руси; партесное пение; развитие театрального искусства.

Тема 2. Музыкальное искусство России 18 века. Творчество Е. И. Фомина, Д.С. Бортнянского, И.Е. Хандошкина

18 век - век “разума и просвещения”. Реформы Петра 1, приведшие к приобщению к достижениям европейской культуры. Национальные школы в литературе, живописи, театре и музыке. Первые нотные записи народных песен. Развитие театрального искусства. Возникновение в 18 веке русской композиторской школы. Фомин, Хандошкин, Березовский, Бортнянский.

Тема 3. Песни и романсы в творчестве А. Алябьева, А. Варламова, А. Гурилева.

Вокальная миника (вторая половина XIX века). Русская песня, элегия, песня восточного характера, баллада. Творцы русского романса.

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

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

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

Тема 4. М.И.Глинка. Жизненный и творческий путь.

Опера “Иван Сусанин”.

Произведения для оркестра: “Камаринская”, “Вальс – фантазия”.

Романсы и песни .

Зарождение русской музыкальной классики. Эпоха Глинки; современники композитора.

Два гения русской культуры XIX века : А.Пушкин и М. Глинка. Соединение классицизма, романтизма, реализма в музыке Глинки. М.И. Глинка- основоположник русской классической

композиторской школы. Национальная самобытность его музыки. Мастерское сочетание западноевропейской формы и национального содержания.

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

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

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

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

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

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

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

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

Наследие композитора в симфонической музыке. Жанровое разнообразие.

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

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

Традиции Глинки в творчестве русских композиторов.

Историческая роль и традиции “Испанских увертюр” в русской музыке.

Тема 5. А.С. Даргомыжский. Жизненный и творческий путь.

Опера “Русалка”.

Романсы и песни

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

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

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

Романсы и песни.

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

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

Тема 6. Русская музыкальная культура 2-й половины XIX века.

Литература, живопись и музыка того времени.

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

Расцвет русской музыкальной классики во второй половине XIX века, ее великие представители. Яркое созвездие талантливых музыкантов: композиторов, исполнителей. Новые пути композиторской школы России. Общественно-политическая жизнь в 60-е годы. Расцвет литературы и искусства. Роль русской музыки в мировой художественной культуре.

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

Тема 7. А.П.Бородин. Жизненный и творческий путь.

Романсы.

Опера “Князь Игорь”.

Симфония №2 “Богатырская”.

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

Обзор творческого наследия. Жанровое разнообразие произведений Бородина.

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

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

Сочинения для оркестра, камерные ансамбли, вокальная лирика. Сочетание в произведениях эпического и лирического начала.

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

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

Тема 8. М.П.Мусоргский. Жизненный и творческий путь.

Песни.

Цикл “Картинки с выставки”.

Опера “Борис Годунов”.

Творческий облик композитора.

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

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

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

Обзор творческого наследия. Оперы и вокальные произведения Мусоргского.

“Картинки с выставки” — лучшее инструментальное произведение композитора.

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

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

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

Тема 9. Н.А.Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь.

Симфоническая сюита “Шехеразада”.

Опера “Снегурочка”.

Фрагменты из опер “Садко”, “Сказка о царе Салтане”.

Романсы.

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

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

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

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

Оперное наследие Римского – Корсакова. Многообразие оперных жанров. Поэзия сказочной музыки оперы и музыка поэтической “Весенней сказки” Островского. “Снегурочка”. Рассмотрение оперы с элементами музыкально-литературной композиции. Значение, история создания и постановки, первоисточник, либретто. Чередование чтения текста А.Островского с разбором и прослушиванием

музыки. Пантеизм и обрядность берендеева царства. Сказочное и реальное в опере. Природа и люди. Широкое обращение к народно-песенным мелодиям. Основные лейттемы. Музыкальная характеристика Снегурочки.

Тема 10. П.И. Чайковский. Жизненный и творческий путь.

Опера “Евгений Онегин”.

Симфония №1 “Зимние грёзы”.

Романсы.

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

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

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

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

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

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

Опера “Евгений Онегин”

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

Тема 11. Русская музыкальная культура конца XIX- начала XX века.

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

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

А. К. Лядов; представитель петербургской школы Римского-Корсакова, профессор консерватории, участник беляевского кружка. Малые формы инструментальной музыки Лядова,

своеобразие выразительных средств. Прослушивание с предварительной характеристикой 2-3 сочинений.

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

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

IV ГОД ОБУЧЕНИЯ.

Задачи IV года обучения:

- ✓ Раскрыть особенности стиля русской музыки XX века и татарской музыкальной культуры.

Тема 1. Этапы музыкальной культуры Татарстана.

Краткие исторические сведения о татарском народе: территории, вероисповедании, сферах деятельности, особенностях древней татарской музыки, первых произведений древнетатарской литературы, рукописях путешественников, о профессиональной и народной музыке времен Волжской Булгарии, Золотой Орды и Казанского Ханства.

Особенности новой татарской культуры 19 века: слияние исламских традиций с традициями русской и европейской культур. Казань - культурный центр Поволжья: открытие типографии, Университета, создание театральных трупп, о деятельности Марджани, Насыри.

20 век - новый этап татарской культуры: о просветительской деятельности татарских писателей, поэтов, драматургов (Тукая, Камала, Гафури и др.). О союзе театра и музыки (театральные труппы “Сайяр”, “Нур”), инструментальных ансамблях, “Восточном Клубе”. Первые татарские концертирующие музыканты; возникновение национальной композиторской школы, открытие музыкальных учебных заведений, театров симфонического оркестра, филармонии; об организации фестивалей и конкурсов мирового масштаба.

Тема 2. С.Сайдашев. Жизненный и творческий путь. Музыка к драматическим спектаклям. Инструментальная музыка, романсы и песни.

С. Сайдашев- основоположник татарской профессиональной музыки, выдающийся композитор и дирижер. Сайдашев- автор музыки к драмам и комедиям; заложил основу для развития татарских опер, балетов, симфонической музыки. Искренность. Душевность, простота и яркость музыкального языка.

Детство в семье Ахмеровых; благотворное влияние татарской интеллигенции. Развитие музыкальных способностей у Сайдашева первым учителем - Яруллиным; учеба в КМУ; участие в работе “Восточного Клуба”, музыкально- просветительская деятельность. Служба в Красной Армии; сочинение маршей; участие в концертах. После демобилизации - работа в Оренбурге; сочинение первых песен.

Работа в Казани в Татарском Драматическом театре им. Тинчурина, сочинение музыки, дирижирование оркестром. Работа в татарском радио. Учеба в Москве в Татарской оперной студии, возвращение в Казань; присвоение звания народного артиста. Присвоение звания концертному залу им. С. Сайдашева.

Обзор и краткий разбор музыкально- театральных сочинений: роль музыки в спектаклях, использование новых для татарской музыки жанров, развитие инструментальных эпизодов, расширение выразительных возможностей татарской музыки, создание нового вокального стиля и нового жанра - музыкальная драма. Краткий обзор музыки к спектаклям “Голубая шаль” и “Наемщик”.

Тема 3. Ф.Яруллин. Жизненный и творческий путь. Балет “Шурале”.

Яруллин - основоположник татарского балета, талантливо проявил себя в инструментальной и камерно-вокальной музыке.

Родился в семье известного народного музыканта, получил образование КМУ, затем в Москве. Сочинил вокальные и инструментальные миниатюры. В 1941 г. Закончил работу над балетом "Шурале"; был призван в армию, на фронте был командиром взвода. Погиб в бою. Главное сочинение-балет "Шурале"- гордость татарской музыки. Постановка в отечественных и зарубежных театрах. Сюжет, драматургия балета, контрастные музыкальные сферы, ярко выраженный национальный колорит музыки; соединение традиций национального искусства с классическим балетом.

Тема 4. Н. Жиганов. Жизненный и творческий путь. Опера "Алтынчеч", отрывки из оперы "Джалиль", симфония №2.

Н. Жиганов - выдающийся татарский композитор, крупнейший деятель музыкального искусства 20 века; большое творческое наследие. Продолжает традиции русской и европейской культуры, органично сочетая их с татарскими национальными особенностями. Организаторский и общественная работа; высокопрофессиональный, опытный педагог.

Основные вехи биографии и творческого пути композитора.

Большое оперное наследие; преобладание героико-патриотической тематики. Опера "Алтынчеч"- одно из знаменитых татарских музыкальных произведений. Творческое содружество с М. Джалилем; жанр, особенность решения исторической темы, символика образов, система лейттем; разбор оперы по действиям.

Краткий рассказ об опере "Джалиль" с показом центральных музыкальных эпизодов.

Симфонические произведения: жанровое разнообразие; связь с театральной музыкой композитора; темы: проблемы современности, героическая борьба, жизнь и музыка других народов, национальные праздники. Симфония №2 "Сабантуй"; размышления композитора о народе, красоте родного края. Особенности сонатно-симфонического цикла, близость к одночастной поэме, красочность музыкального языка, использование народных мелодий.

Тема 5. Р. Яхин. Жизненный и творческий путь. Камерно-вокальные произведения. Концерт для фортепиано с оркестром.

Р. Яхин - яркий самобытный татарский композитор, профессиональный пианист, преобладающие области творчества - фортепианная и вокальная музыка. Автор музыки Государственного гимна Республики Татарстан.

Детство в Казани. Семья Яхиных. Раннее влечение к музыке. Учеба в музыкальной школе №1 в Казани, продолжение учебы в Москве в училище и Московская консерватория.

Служба в армии во время ВОВ, последующее окончание консерватории по классу композиции и фортепьяно. Дипломная работа- концерт для фортепьяно с оркестром.

Возвращение в Казань. Преподавание в Казанской консерватории. Уход с преподавательской деятельности и серьезное занятие исполнительством и композицией. Работа аккомпаниатором в ансамбле с М. Рахманкуловой, М. Булатовой, В. Шариповой, А. Аббасовым, М. Ахметовым, Ш. Манасыповом. Сочинения Яхина - золотой фонд музыки 20 века, гордость татарской музыкальной культуры.

Обзор творческого наследия.

Концерт для фортепьяно с оркестром - первый в истории татарской музыки популярный и исполняемый. Классическое строение концерта; яркое проявление национального колорита и влияние фортепьянной музыки Рахманинова и Чайковского; использование подлинных татарских мелодий. Разбор и прослушивание концерта по частям.

Камерно-вокальные произведения - важная часть творческого наследия. Новые образы и выразительные возможности. Содержание - чувства человека, родная природа и родной край. Большой мелодический дар, выразительность, естественность и удобство исполнения романсов и песен. Разбор некоторых романсов и цикла "В Моабитском застенке"

Тема 6. Русская музыкальная культура начала 20 века. Творческий облик А.Н. Скрябина.

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

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

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

Тема 7. Творческий облик С.В. Рахманинова.

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

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

Многогранность творческого наследия композитора. Музыка Рахманинова в наши дни.

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

Тема 8. Творческий облик И.Ф. Стравинского.

Балет “Петрушка”.

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

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

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

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

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

Полифонические особенности балета. Лейтмотивы, лейттемы, лейтгармонии.

Оркестр Стравинского.

Тема 9. Отечественная музыкальная культура XX века.

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

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

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

Музыкальные монографии. Объединение пьес в циклы.

Темы духовности и бездуховности в музыкальном искусстве.

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

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

Тема 10. С.С.Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Симфония №7.

Кантата “Александр Невский”.

Балеты “Ромео и Джульетта”, “Золушка”.

Фортепианная музыка.

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

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

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

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

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

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

Кантата “Александр Невский”, ее происхождение. Общая характеристика. Тщательный разбор с нотами хрестоматии и раздельное прослушивание 2, 4, 5, 6 частей.

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

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

Характеристика и прослушивание ряда номеров из “Ромео и Джульетты” и “Золушки” (факультативно).

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

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

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

Тема 11. Д.Д.Шостакович. Жизненный и творческий путь. Симфония №7.

Фортепианные произведения. Квартет №8 до минор. “Казнь Степана Разина”.

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

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

Значение творческого наследия. Универсальность таланта, творчески преломленное влияние лучших художественных традиций русской музыки, западноевропейских культур. Стилизовое своеобразие.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тема 12. Г. В. Свиридов. Обзор творчества.

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

Центральное место вокальных жанров в творчестве композитора,

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

Пушкинская тема, обращение к творчеству поэта — камертону русской культуры.

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

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

Тема 13. Обзор творчества А.И.Хачатуряна.

Музыка Хачатуряна ярко национальна, опирается на народное армянское искусство и традиции мировой классики. Его балеты «Гаянэ», «Спартак», скрипичный концерт, музыка к драмам «Маскарад» и «Валенсианская вдова» стали достоянием не только армянской, но и всей советской музыки.

Тема 14 Творческий облик Р.К. Щедрина.

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

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

IV. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Формы и методы контроля, система оценок

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый.

Текущий контроль - осуществляется регулярно преподавателем на уроках. Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 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.).

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.

Итоговый контроль

Итоговый контроль осуществляется в конце 7 класса, который может проходить в устной форме (подготовка и ответы на вопросы по билетам) и в письменном виде (итоговая письменная работа), а также включать музыкальную викторину.

2. 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.

3. Критерии оценки промежуточной и итоговой аттестации

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, стилевые направления, другие виды искусства.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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

Работа на уроках предполагает соединение нескольких видов получения информации: рассказ (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.

На уроках зачастую невозможно прослушать или просмотреть произведение целиком, подобная ситуация предусмотрена учебным планом. Однако в старших классах целесообразно в пределах самостоятельной работы предлагать обучающимся ознакомиться с сочинением в целом, используя возможности Интернета.

Методические рекомендации преподавателям

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

Повторение и проверка знаний в начале урока помогает мобилизовать внимание учеников, активизировать работу группы и установить связь между темами уроков. Чтобы вовлечь в процесс всех присутствующих в классе, рекомендуется пользоваться формой фронтального устного опроса. Возможно проведение небольшой тестовой работы в письменном виде. Реже используется форма индивидуального опроса.

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

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

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

Пример таблицы по биографии П.И.Чайковского

Годы жизни				
1840-1850	1850-1865	1866-1877	1877-1885	1885-1893
Место пребывания				
Воткинск	Петербург	Москва	Европа, Россия	Подмосковье, Клин

Периоды в биографии			
Детство	Обучение в училище правоведения и консерватории	Работа в консерватории. Педагогическая, композиторская, музыкально-критическая деятельность	Композиторская и дирижерская деятельность, концертные поездки по России, городам Европы и Америки

На усмотрение преподавателя такая таблица может быть дополнена перечнем самых значительных произведений композитора.

Наблюдение за звучащей музыкой по нотам, разбор нотных примеров перед прослушиванием музыки также тесно соприкасается с **практическими методами обучения**. К ним можно также отнести прослушивание музыкальных произведений без нотного текста и работу с текстом учебника. Формирование умения слушать музыкальное произведение с одновременным наблюдением по нотам должно происходить в ходе систематических упражнений. Степень трудности должна быть посильной для учеников и не отвлекать их от музыки. Наиболее простой текст для наблюдения по нотам представляет фортепианная музыка, сложнее ориентироваться в переложении симфонической музыки для фортепиано. Известную трудность представляют вокальные произведения, оперы, где необходимо следить за записью нот на нескольких нотоносцах и за текстом. Знакомство с партитурой предполагается в старших классах и должно носить выборочный характер. Перед началом прослушивания любого произведения преподавателю следует объяснить, на что следует обратить внимание, а во время прослушивания помогать ученикам следить по нотам. Такая систематическая работа со временем помогает выработать стойкие ассоциативные связи между звуковыми образами и соответствующей нотной записью.

Прослушивание музыки без нотного текста, с одной стороны, представляется самым естественным, с другой стороны имеет свои сложности. Обучая детей слушать музыку, трудно наглядно продемонстрировать, как это надо делать, и проверить, насколько это получается у учеников. Преподаватель может лишь косвенно проследить, насколько внимательны ученики. Необходимо помнить о том, что слуховое внимание достаточно хрупко. Устойчивость внимания обеспечивается длительностью слуховой сосредоточенности. Именно поэтому объем звучащего музыкального произведения должен увеличиваться постепенно. Педагогу необходимо уметь организовывать внимание учащихся, используя определенные приемы для сосредоточения внимания и для его поддержания (рассказ об истории создания произведения, разъяснение содержания произведения, привлечение изобразительной наглядности, создание определенного эмоционального состояния, постановка слуховых поисковых задач, переключение слухового внимания). Работа с учебником является одним из общих учебных видов работы. На музыкальной литературе целесообразно использовать учебник в классной работе для того, чтобы ученики рассмотрели иллюстрацию, разобрали нотный пример, сверили написание сложных имен и фамилий, названий произведений, терминов, нашли в тексте определенную информацию (даты, перечисление жанров, количество произведений). Возможно выполнение небольшого самостоятельного задания в классе по учебнику (например, чтение фрагмента биографии, содержания сценического произведения). Учебник должен максимально использоваться учениками для самостоятельной домашней работы. Завершая урок, целесообразно сделать небольшое повторение, акцентировав внимание учеников на новых знаниях, полученных во время занятия.

VI. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа реализуется преподавателем, имеющим специальное музыкальное образование. Для успешной реализации программы необходимо:

- наличие помещения, соответствующего санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда;

- учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Музыкальная литература», оснащаются пианино или роялями, звукотехническим оборудованием, видео-оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями, имеют звукоизоляцию;

- наличие учебных групп (не менее 6 человек);

- обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, формируемым по полному перечню учебного плана;

- во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены 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 в объеме соответствующем требованиям программы;

- наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями музыкальных произведений, соответствующих требованиям программы;

- обеспечение каждого обучающегося основной учебной литературой;

- наличие официальных, справочно-библиографических и периодических изданий в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

- соблюдение межпредметных связей;

- сотрудничество разных музыкальных учебных заведений, обмен опытом;

- активный поиск новых форм и методов преподавания слушания музыки, самообразование педагогов.

VII. СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ СПИСОК ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия

www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет».

www.rubricon.ru Энциклопедия «Рубрикон».

www.slovari.ru Электронные словари.

www.gramota.ru Справочно-информационный интернет- портал «Русский язык».

www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор».

www.myfholology.ru Мифологическая энциклопедия.

www.musike.ru Музыкальная литература зарубежных стран

www.belcanto.ru Классическая музыка, опера и балет

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Учебники

- Аверьянова О.И. «Отечественная музыкальная литература XX века» Учебник для ДМШ (четвертый год обучения). М.: «Музыка», 2005
- Брянцева В.Н. «Музыкальная литература зарубежных стран: учебник для детских музыкальных школ (второй год обучения)», М. «Музыка», 2012
- Козлова Н.П. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ. Третий год обучения. М.: «Музыка», 2004
- Лагутин А. И, Владимиров В.Н. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса детских музыкальных школ и школ искусств (первый год обучения предмету). М.: «Престо», 2006
- Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Первый год обучения
- Прохорова И.А. «Музыкальная литература зарубежных стран» для 5 класса ДМШ. «Музыка», 1985.
- Смирнова Э.С. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ (третий год обучения). М.: «Музыка»
- Фролова А. Музыкальная литература (Секреты музыкального языка). Учебник для 4 класса детских музыкальных школ. «Композитор», Санкт-Петербург, 2005.
- Дулат-Алеев В.Р. «Татарская музыкальная литература». Учебник для 5 класса детской музыкальной школы. I часть . «Тан-Заря», Казань, 1996.
- Дулат-Алеев В.Р. «Татарская музыкальная литература». Учебник для 7 класса детской музыкальной школы. II часть . «Мастер Лайн», Казань, 1998.
- Дулат-Алеев В.Р. «Татарская музыкальная литература». Учебник для музыкальных училищ и детских музыкальных школ. «Фолиантъ», Казань, 2007
- М. Шорникова –Музыка, ее формы и жанры 1 год обучения, 2014
- М. Шорникова Развитие западно-европейской музыки 2 год обучения, 2014
- М. Шорникова –Русская музыкальная классика 3 год обучения, 2014
- М. Шорникова –Русская Музыка 20 века 4 год обучения, 2014

Учебные пособия

- Калинина Г.Ф. Тесты по музыкальной литературе для 4 класса Тесты по зарубежной музыке Тесты по русской музыке, 2013
- Калинина Г.Ф., Бгорова Л.Н. Тесты по отечественной музыке, 2013
- Островская Я.Е., Фролова Л. А., Цес Н.Н. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе зарубежных стран 5 класс (2 год обучения). «Композитор» С-Пб, 2012
- Панова Н.В. Музыкальная литература зарубежных стран (рабочая тетрадь для 5 кл.). М., «Престо», 2009
- Панова Н.В. Русская музыкальная литература (рабочая тетрадь для 6-7 кл.). I часть. М., «Престо», 2009; II часть. М., «Престо», 2010
- Губина Н.М., Камалова Р.З. Казань музыкальная. «Сыйфат», 2009.
- Мухтарова Г.Н., Камалова Э.Р. Тесты по татарской музыкальной литературе Казань, 2003
- Раимова С.И. История татарской музыки . Учебное пособие. Казань, 1986.

Хрестоматии

- Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ. Составители Владимиров В.Н., Лагутин А.М.: «Музыка», 1970
- Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5 класса ДМШ. Составитель Прохорова И.М.: «Музыка», 1990

Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 классов ДМШ. Составители. Смирнова Э.С., Самонов А.М.: «Музыка», 1968
 Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для 7 класса ДМШ. Составитель Самонов А.М.: «Музыка», 1993
 Хрестоматия по татарской музыкальной литературе (фрагменты произведений) I и II части. Составитель Юнусова Г.Ф. Казань, 1991.
 З.Хайруллина Собрание сочинений С.Сайдашева . Татарское книжное издательство, Казань, 1980.

Методическая литература

Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе. М., Музыка, 1982
 Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе (для музыкальных училищ). М., 2005
 Лисянская Е.Б. Музыкальная литература: методическое пособие. Росмэн, 2001
 Методические записки по вопросам музыкального образования. Сб. статей, вып. 4. М.: «Музыка», 1991

Рекомендуемая дополнительная литература

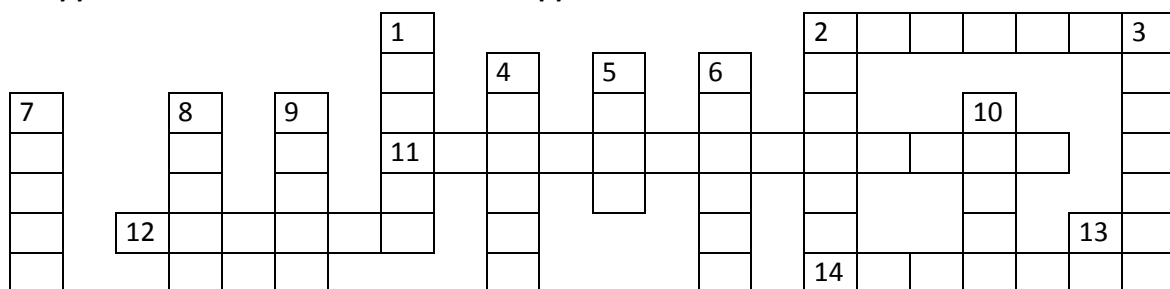
Всеобщая история музыки /авт.-сост. А.Минакова, С. Минаков - М.: Эксмо, 2009.
 Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества:
 вып.1 - Роланд Вернон. А.Вивальди, И.С.Бах, В.А.Моцарт, Л.Бетховен;
 вып.2 - Роланд Вернон. Ф.Шопен, Дж.Верди, Дж.Гершвин, И.Стравинский;
 вып.3 - Николай Осипов. М.Глинка, П.Чайковский, М.Мусоргский, Н.Римский-Корсаков.
 Изд-во «Поматур»
 В.Р.Дулат-Алеев Назиб Жиганов. Казань, 2001.
 Н.И.Жиганова, З.Я.Салехова Статьи, воспоминания, документы I и II том, Казань, 2004.
 Д.З.Саинова-Ахмерова Салих Сайдашев. Татарское книжное издательство, Казань, 1999.
 Д.Садрижиганов В мире музыки. Татарское книжное издательство, Казань, 1990.
 Д.Садрижиганов Воспоминания (Очерки). Татарское книжное издательство, Казань, 1985.
 Финкельштейн Э. Музыка от А до Я. Запоминательное чтение с картинками и фантазиями. Санкт-Петербург, 2010.
 Хитц К. Петер в стране музыкальных инструментов. М.,1990.
 Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М., 2005.
 Шорникова М.Музыкальная литература. Музыка, её формы и жанры. Первый год обучения.- Ростов н/Д: Феникс, 2017.-192с.
 Энциклопедия для детей Т.7. Искусство. Ч.2. Архитектура, изобразительное и декоративно - прикладное искусство XVII-XX вв. М.: Аванта+ 1999.-656с.

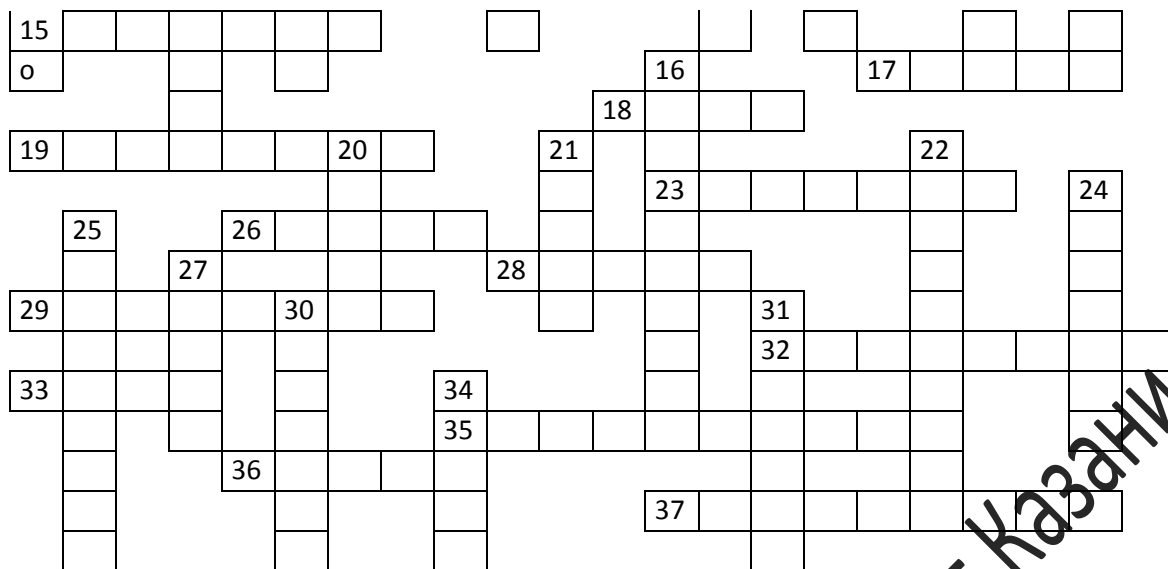
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Примерный диагностический инструментарий

Примеры письменных заданий для контрольного урока

КРОССВОРД ПО ТВОРЧЕСТВУ БАХА И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ

По горизонтали. 2.Родина Баха. 11.Название немецкого поэта-певца в XIV-XVI веках, чье творчество прославил Вагнер в опере 1867 года . 12.Кем работал Бах в Лейпциге. 14.Знаменитый французский клавесинист, современник Баха. 15.Французский 3-х дольный танец, входящий в сюиту. 17.Основоположник французской оперы и балета. 18.Высшая форма полифонической музыки. 19.Итальянский скрипач и композитор, автор 465 концертов, в том числе "Времена года". 23.Профессия отца Баха. 26.Первая опера К.Монтеверди. 28.Старинный жанр многоголосного пения, основанный на развитии григорианских хоралов. 29.Светский музыкально-поэтический жанр (на родном языке). 32.Крупное вокально-симфоническое произведение, предназначенное для концертного исполнения. 33.Английский и ирландский танец, входящий в сюиту. 35.Итальянский композитор XVI-XVII вв., завершивший становление гомофонно-гармонического стиля. 36.Самый крупный жанр церковной музыки, часть богослужебного обряда. 37.Немецкий танец, входящий в состав сюиты.

По вертикали. 1.Город, в котором жил И.С.Бах 10 лет. 2.Название первой итальянской оперы 1600 г. 3.Церковное одноголосное песнопение, часть богослужения. 4.Город, в котором жил и умер Бах. 5.Автор первой немецкой оперы. 6.Храмовое действо о страданиях Христа. 7.Художественный стиль XVI-XVIII вв., к которому относится творчество Баха. 8.Испанский 3-х дольный танец, входящий в сюиту.9.Жанр концертной вокально-инструментальной музыки сравнительно небольшого размера, широко представленный в творчестве Баха. 10. Автор первой английской оперы "Дидона и Эней" 13.Автор первой (утраченной) итальянской оперы "Ласпа". 16.Знаменитый немецкий органист и композитор, с творчеством которого Бах познакомился в Любеке. 20.Первая национальная немецкая опера. 21. Французский танец на 4/4, входящий в состав сюиты. 22.Итальянский композитор XVI в., автор более 100 мессы. 24.Автор одной из первых итальянских опер 1600 г. 25.Любимый инструмент Баха, один из предшественников фортепиано. 27.Клавишно-духовой инструмент, на котором виртуозно играл Бах. 30.Знаменитый немецкий композитор,современник Баха, автор многочисленных опер и ораторий. 31.Итальянский скрипач-виртуоз, мастер concerti grossi. 34.Семейство итальянских мастеров смычковых инструментов.

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. Назовите не менее 5 композиторов, большая часть жизни и творчества которых приходится на XVIII век. 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 в третьей части симфонии?

9. Кого из композиторов мы называем романтиками? Какие новые жанры появляются в их творчестве?

10. Объясните термины: хорал, двойные вариации, рефрен.

РУСТЕМ ЯХИН

1. Что стало с песней Яхина "Родной край" в 1993 году?
2. Что произошло с семьёй Яхиных в начале 30-х годов?
3. Чему и у кого обучался Рустем в ДМШ №1 г.Казани?
4. По какой специальности и когда закончил Яхин Московское музучилище?
5. У кого он учился по композиции и по фортепиано в Московской консерватории?
6. Какое произведение прославило имя Яхина по окончании консерватории?
7. Когда и как долго он работал в Казанской консерватории?
8. Какие музыкальные жанры принесли ему всеобщую любовь и признание профессионалов?
9. Назови исполнителей (вокалистов, скрипачей), в ансамбле с которыми выступал Рустем Яхин.
10. Какой балет на музыку Яхина был поставлен в Татарском театре оперы и балета в 1987г.

ДМШ №11 Ново-Савиновского района г.Казани

ДМШ №11 Ново-Савиновского района г.Казани