

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Детская школа искусств №1»
Альметьевского муниципального района РТ

Программа по учебному предмету
«Музыкальная литература»

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы
в области музыкального искусства
«Фортепиано», «Народные инструменты»,
«Вокальное исполнительство»

Срок реализации 5 лет

Альметьевск, 2020

«Принято» Педагогическим советом протокол №1 МБОУ ДО «ДШИ №1» от 20.08.2020 г. _____ (дата рассмотрения)	«Утверждаю» Директор Харитонов Р.П. <i>Хар</i> (подпись) Приказ №62 от 20.08.2020г. _____ (дата утверждения)
--	---

Составлена на основе «Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств»

Составители:

Миннахметова Я.В., преподаватель высшей квалификационной категории
МБОУ ДО «ДШИ №1» АМР РТ
Шакирова Л. Ф. преподаватель первой квалификационной категории
МБОУ ДО «ДШИ №1» АМР РТ

Рецензент:

Афони́на Ольга Ивановна, преподаватель высшей квалификационной
категории МБОУ ДО «ДШИ №2» АМР РТ

Содержание:

1.Пояснительная записка.....	3
1.1Цель программ.....	3
1.2.Задачи.....	3
1.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом.....	4
1.4.Материально-технические условия для реализации учебного предмета....	4
2.Формы и методы контроля.....	4
2.1.Контроль и учёт успеваемости.....	4
2.2.Механизм оценки.....	6
2.3.Критерии оценки.....	6
2.4.Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся.....	7
2.5. Требования к уровню подготовки учащегося.....	7
3.Учебно – тематический план.....	8
3.1.Содержание тем уроков.....	18
4.Примерная форма проведения зачета.....	44
5.Список используемой литературы.....	50

1. Пояснительная записка

Основными задачами музыкальных школ являются:

- формирование у детей любви и интереса к серьёзному музыкальному искусству, понимание народного, классического и современного музыкального творчества, развитие музыкальных способностей, а так же подготовка активных слушателей и пропагандистов музыки. В решении этих задач существенная роль принадлежит дисциплине «Музыкальная литература».

1.1. Цель программы:

- способствовать музыкально эстетическому воспитанию учащихся,
- расширению их общего музыкального кругозора,
- формированию музыкальной памяти, мышления, творческих навыков.

1.2. Задачи:

- Целенаправленное систематическое **развитие** музыкально-слуховых способностей обучающихся, музыкального мышления и музыкальной памяти, как основу для практических навыков;
- **Воспитание** основ аналитического восприятия, осознания некоторых закономерностей организаций музыкального языка;
- **Формирование** практических навыков и умение использовать их в комплексе, при исполнении музыкального материала, в творческих формах музицирования;
- **Выработка** у обучающихся слуховых представлений.

Слушание и изучение музыкальных произведений является одним из средств музыкального воспитания, способствующих единству художественного и технического развития юных музыкантов. В процессе обучения учащиеся приобщаются к различным видам творческого труда, совершенствуя свой художественный вкус, учатся слушать музыку. «Музыкальная литература» способствует успешному овладению исполнительскими и слуховыми умениями.

В процессе активного изучения разнообразных музыкальных произведений развивается музыкальное мышление и память, а слуховое развитие приобретает богатую художественную основу. Преподавание «музыкальной литературы» в тесной связи со всем циклом учебных дисциплин обогащает музыкально-педагогический процесс, способствует более быстрому и гармоничному развитию музыкальных способностей учащихся. Богатство содержания и разнообразие жанров изучаемых произведений, знакомство с событиями музыкальной жизни, с биографиями крупнейших композиторов классиков и наших современников помогает учащимся понять связь искусства с явлениями общественной жизни.

Для решения задач музыкально-эстетического воспитания курс «музыкальной литературы» ставит своей практической целью развитие у учащихся разносторонних музыкальных навыков и, прежде всего, умение разбирать музыкальные произведения:

- слышать и понимать выразительность отдельных элементов музыкальной речи
- ориентироваться в нотном тексте сочинений
- запоминать и узнавать на слух основные темы прослушанной музыки
- грамотно излагать впечатления и мысли о музыке
- рассказывать о пройденных произведениях, их содержании, композиции и выразительных средствах, свободно пользуясь при этом необходимой музыкальной терминологией.

Формирование слухового внимания осуществляется непроизвольно. Управление этим процессом – необходимая, но сложная задача для преподавателя.

1.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом.

На освоение предмета «Музыкальная литература» по учебному плану предлагается 1 час аудиторных занятий в неделю.

Общая трудоёмкость учебного предмета при 5-летнем сроке обучения составляет 350 часов. Из них: 175 часов – аудиторные занятия, 175 часов – самостоятельная работа.

1.4. Материально-технические условия для реализации учебного предмета.

Материально-технические условия, необходимые для реализации учебного предмета «Музыкальная Литература»: наличие фонотеки, кабинет, предназначенные для реализации учебного предмета, оснащаются пианино, баян, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами).

2. Формы и методы контроля

2.1. Контроль и учёт успеваемости

Проверку успеваемости следует рассматривать как одно из средств управления учебной деятельностью школьников. Объектом повседневного контроля на уроках музыкальной литературы должны быть: уровень знаний и умений, учебная работа учащихся, динамика музыкального развития, успехи обучающегося.

Основная форма контроля на уроках музыкальной литературы может быть в виде:

- устного индивидуального или фронтального опроса
- письменного опроса
- тестирования.

При индивидуальном опросе есть возможность обстоятельно проверить усвоение отдельными учащимися биографического и музыкального

материала посредством пересказа, ответов на вопросы, определения музыки на слух.

Фронтальный опрос, сопровождаемый обычно высокой активностью учащихся, позволяет в ограниченное время осуществить проверку знаний большинства учеников. Если при проверке знаний биографий композиторов от учащихся требуются более сжатые ответы, то при разборе музыкального материала они могут более полно раскрыть свои возможности. В таком ответе должны проявиться слуховые представления, умение передавать словами выразительность музыки. По ходу ответа можно напоминать учащимся звучание музыкальных фрагментов.

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

Под контролем должно находиться усвоение всего материала каждым учащимся. Эффективность любой из форм контроля повышается, если проверочные его функции умело сочетать с воспитательными и обучающими.

Для того, чтобы получить определённое представление о запасе накопленных за годы учёбы знаний, для итогового контрольного урока можно давать вопросы, связанные с теми знаниями, которые на длительное время должны сохраниться в памяти подростков, заканчивающих обучение в ДШИ. Это могут быть музыкально-исторические вопросы, теоретические, связанные с объяснением музыкальных понятий, терминов, о современной музыкальной жизни, о творчестве известных композиторов и музыкальных произведениях. Данное занятие может иметь форму конкурса, олимпиады. Любая оценка успеваемости должна учитывать условия учебной работы, возрастные особенности детей и отражать индивидуальный подход к каждому ученику.

Оценочные баллы целесообразно дополнять доброжелательными и аргументированными суждениями о качественной стороне ответов с мотивировкой отметки. Оцениваться могут не только отдельные ответы учащихся при индивидуальном и фронтальном опросе, но и качество учебной работы в классе.

Четвертные отметки выводятся по результатам текущего опроса и обобщающей проверки на контрольном уроке и должны объективно

отражать степень усвоения учебного материала. Итоговыми отметками по музыкальной литературе являются годовые, которые определяются на основании четвертных с учётом тенденции роста учащихся. При их выведении необходимо учитывать все выступления учащихся:

- поурочная работа
- контрольные уроки

Итоговая отметка за последний год обучения идёт в «Свидетельство об окончании Детской Школы Искусств».

2.2.Механизм оценки:

- Фронтальный опрос;
- Беглый текущий опрос;
- Систематическая проверка домашнего задания;
- Самостоятельная работа на закрепление теоретического материала;
- Тестирование на закрепление знаний;
- Контрольные уроки в конце полугодий.

2.3.Критерии оценки

В Детской Школе Искусств практикуется пятибалльная система оценок. По этой причине при выставлении отметок могут учитываться все «+» и «-»

Оценка «5» - «*Отлично*» выставляется за безупречное выполнение всех заданий по всем формам работы на уроке музыкальная литература. Продемонстрировано уверенное использование изученного материала в практике.

Оценка «4» - «*Хорошо*» выставляется в том случае, если учеником демонстрируется достаточное понимание характера и содержания музыкального произведения, теоретического материала,...но допущены некоторые неточности. Допускаются небольшие погрешности в выполнении других форм работы.

Оценка «3» - «*Удовлетворительно*» выставляется, если учащийся демонстрирует ограниченность своих возможностей, неточное понимание учебного материала; показывает недостаточное владение знаниями, требуемыми по программе.

Оценка «2» - «*Неудовлетворительно*» выставляется за грубые ошибки при выполнении заданий, предложенных преподавателем, предусмотренных программой; отсутствие знаний терминологии.

2.4.Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся.

Домашнее задание, которое ученики получают в конце урока, должно логично вытекать из пройденного в классе, что они должны сделать на следующем уроке (рассказывать, отвечать на вопросы, объяснять значение терминов, узнавать музыкальные примеры и т.д.) и объяснить, что для этого нужно сделать дома.

Регулярная самостоятельная работа включает в себя, в том числе, повторение

пройденного материала, поиск информации и закрепление сведений, связанных с изучаемыми темами, повторение музыкальных тем.

2.5. Требования к уровню подготовки учащегося

Содержание программы учебного предмета «Музыкальная литература» обеспечивает художественно-эстетическое и нравственное воспитание личности учащегося, гармоничное развитие музыкальных и интеллектуальных способностей детей. В процессе обучения у учащегося формируется комплекс историко-музыкальных знаний, вербальных и слуховых навыков. Результатом обучения является сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у обучающегося музыкальной памяти и слуха, музыкального восприятия и мышления, художественного вкуса, знания музыкальных стилей, владения профессиональной музыкальной терминологией, определенного исторического кругозора.

Результатами обучения также являются:

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

3. Учебно – тематический план

1 год обучения.

Кол-во часов	Тема	Фономатериал
2ч	Легенды о музыке. Апполон и музы. Состязания Аполлона и Пана. Легенда об Орфее. Из былины о Садко.	Глюк опера «Орфей» Римский-Корсаков. Опера «Садко».
4ч	Как говорит музыка? Музыкальный язык. Основные элементы музыкального языка. Мелодия. Гармония. Ритм. Лад. Тембр и регистр. Симфонический оркестр. Фактура, и ее типы.	Чайковский. Балет «Спящая красавица». Крылатов. Песня «Крылатые качели». Гаврилин «Мама». Римский-Корсаков. Опера «Садко». Бах. Прелюдия до мажор, 1 том ХТК. Прокофьев «Паника». Ровель «Болеро». Свиридов «Весна и Осень». Прокофьев «Петя и Волк» Римский –Корсаков «Три чуда» Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи»
2ч	Музыкальные формы. П. Чайковский «Детский альбом»	П. Чайковский «Детский альбом»
4ч	Музыка и слово. Песня. Романс. Музыка и слово в фольклоре. Мелодия и речитатив в романсе. Кантилена.	Веснянки. Колядки. Былины. Исторические песни. Лирические песни. Шуточная песня. Плясовая песня Колыбельная. Шуберт «Форель» Глинка «Ночной смотр» Мусоргский Цикл. «Детская»

		Беллини. Опера «Норма» Рахманинов «Вокализ»
6ч	Музыка и движение. Марш. Танец Маршевая музыка. Танцевальная музыка	Марш Преображенского полка. Агапник «Прощание славянки» Госсек «Скорбный марш» Бетховен «Соната №12» «Траурный марш на смерть героя» Верди опера «Аида», Финал 2 действия. Прокофьев. Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам» Стравинский «Весна священная» Мусоргский. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка» Чайковский Трепак из балета «Щелкунчик» Хачатурян Лезгинка из балета «Гаяне» Россини «Тарантелла» Бах «Сицилиана» Моцарт Менуэт из оперы «Дон Жуан» Шуберт «Лендлер» Штраус на прекрасном голубом Дунае» Штраус «Сказки

		венского леса»
8ч	Программно- изобразительная музыка. М.Мусоргский «Картинки с выставки» Римский –Корсаков «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» К. Сен-Санс «Карнавал животных» А. Лядов «Баба Яга», «Волшебное озеро» «Кикимора» Контрольный урок	Куперен «Сестра Монник» М.Мусоргский. «Картинки с выставки Римский-Корсаков «Полет шмеля» К. Сен-Санс «Карнавал животных» А. Лядов «Баба Яга», «Волшебное озеро» «Кикимора»
9ч	Детская музыка композиторов XX века Слушаем музыку, размышляем о ней. К.Дебюсси «Детский уголок» М. Ровель. «Матушка-гусыня» Б. Барток Фортепианные пьесы для детей.	К.Дебюсси «Детский уголок» М. Ровель. «Матушка-гусыня» Б. Барток 10 легких пьес Прокофьев «Детская музыка» Свиридов «Альбом пьес для детей»

2 год обучения

Кол-во часов	Тема	Фономатериал
2ч	Музыка от древнейших времен до И.С.Баха Какими путями дошли до нас сведения о музыке Древнего мира. О музыке в Древней Греции. Как была создана удобная нотация. Как в музыке начало развиваться многоголосие. Как продолжала развиваться полифония. Рождение оперы. Оратория и кантата. Об инструментальной музыке XVIIвека, ее жанрах и формах.	Григорианские хоралы. Органум. Раннее многоголосие. Органум. Перотина. Вальтер фон дер Фогельвейде. Рыцарская песня КлеманЖанекен. Пение птиц. Палесрина. Месса Папы Марчелло AgnusDei Я. Пери Фрагмент оперы «Эвредика» К. Монтеверди Опера «Орфей». 5 акт Дуэт Орфея и Апполона. Ж. Б. Люли. Опера «Изида» Г. Перселл. Опера «Дидона и Эней» И.С.Бах «Страсти по Матфею» А. Вивальди Концерт D-dur Д.Букстехуде Фуга фа диез минор. Н. Пахельбель. Хоральная прелюдия. Ф. Куперен Жнецы
5ч	И.С. Бах (1685-1750) Жизненный путь. Творчество. 4Токката и фуга ре-минор для органа. 5Клавирная музыка. Инвенции. «Французская Сюита» до минор. Прелюдия и фуга доминор из первого тома «Хорошо темперированного клавира». Основные произведения.	И.С.Бах Токката и фуга ре минор И.С.Бах Инвенция до мажор. И.С.Бах Инвенция фа мажор. И.С.Бах «Французская сюита» до минор. И.С.Бах Прелюдия и фуга до минор №2 1том

5 ч	Йозеф Гайдн (1732-1809) Жизненный путь О формировании классического стиля в музыке. Музыкальный театр. Инструментальная музыка. Сонатная форма. Классический сонатный (сонатно-симфонический) цикл. Симфоническое творчество. Симфония ми- бемоль мажор. Клавирное творчество. Соната ре-мажор. Соната ми-минор. Основные произведения	Гайдн Симфония «103 Ми-бемоль мажор Гайдн соната ре мажор Гайдн Соната ми минор
8ч	Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791) Жизненный путь. Опера «Свадьба Фигаро» Соната ля мажор для клавира. Симфония соль минор. Основные произведения. Контрольный урок	Моцарт Опера «Свадьба Фигаро» Моцарт Соната ля мажор. Моцарт Симфония соль минор №40
7ч	Людвиг ванн Бетховен (1770-1828) Жизненный путь. «Патетическая соната». Пятая симфония. Увертюра «Эгмонт» Основные произведения.	Бетховен Соната до минор №8 Бетховен Соната до минор №5 Бетховен увертюра «Эгмонт»
1ч	О романтизме в музыке	

3ч	Франц Шуберт (1797-1828) Жизненный путь. Песни. «Гретхен за прялкой». «Лесной царь» «Вечерняя серенада» «Аве Мария» «Прекрасная мельничиха» «Зимний путь» Фортепианные произведения. Симфония си минор. Основные произведения.	Шуберт «Маргарита за прялкой» Шуберт «Лесной царь» Шуберт «Вечерняя серенада» Шуберт «Аве Мария» Шуберт «Форель» Шуберт «Прекрасная мельничиха» Шуберт «Зимний путь» Шуберт Вальс си минор Шуберт Музыкальный момент фа минор Шуберт Экспромт ми бемоль мажор Шуберт Симфония №8 си минор
4ч	Фридерик Шопен (1810-1849) Жизненный путь. Мазурки. Полонез ля мажор. Вальс до диез минор Прелюдии. Ноктюрн фа минор. Этюды	Шопен Мазурка до мажор Op.56№2 Шопен Мазурка си бемоль мажор Op.7№1 Шопен Мазурка ля минор мажор Op.68№2 Шопен Полонез ля мажор Op.40№1 Шопен Вальс до диез минор Op.64№2 Шопен Прелюдия ми минор Шопен Прелюдия ля мажор Шопен Прелюдия до минор Шопен Ноктюрн фа минор Шопен Этюд до минор Op.10№12 Шопен Этюд ми мажор Op.10.№3

Згод обучения

Кол-во часов	Тема	Фономатериал
2ч	Русская музыка XVIII и первой половины XIX века	
7ч	М.И. Глинка (1804-1857) Жизненный путь композитора. Опера «Иван Сусанин» Симфоническое творчество Глинки. Романсы М.И. Глинки.	М.И. Глинка Опера «Жизнь за царя» Глинка Увертюра к опере «Руслан и Людмила» Глинка Симфоническая фантазия «Камаринская» Глинка Вальс –фантазия Глинка Элегия «Не искушай» ст. Баратынского Е Глинка «Попутная песнь»сл Кукольника Н. Глинка «Я помню чудное мгновенье» ст. А. Пушкина.
7ч	А.С. Даргомыжский (1813-1869) Жизненный путь композитора. Романсы и песни Опера «Русалка»	Даргомыжский «Шестнадцать лет» сл.А.Дельвига. Даргомыжский «Мне грустно» сл.М.Лермантова Даргомыжский «Старый капрал» сл.П. Беранже Даргомыжский «Титулярный советник» сл. П. Вейнберга
1ч	Русская музыка второй половины XIX века	
8ч	А.П. Бородин (1833-1887) Жизненный путь Богатырская симфония Опера «Князь Игорь» Романсы	Бородин опера «Князь Игорь» Бородин Симфония №2 «Богатырская» си минор

10ч	М.П.Мусоргский (1839-1881) Жизненный путь композитора. Оперное творчество. Опера «Борис Годунов» Романсы и песни Фортепианное творчество. «Картинки с выставки»	Мусоргский опера «Борис Годунов» Мусоргский Песня «Светик Савишна» Мусоргский песня «Семинарист» Мусоргский Вокальный цикл «Детская» Мусоргский Баллада «Забытый»
-----	---	---

4год обучения.

Кол-во часов	Тема	Фономатериал
6ч	Н.А.Римский-Корсаков (1844-1908) Жизненный путь композитора Симфоническое творчество «Шехерезада» Опера «Снегурочка»	Римский Корсаков опера «Снегурочка» Р.-Корсаков Симфоническая сюита «Шехерезада»
8ч	П.И. Чайковский (1840-1893) Жизненный путь композитора Симфония №1 «Зимние грезы» Оперное творчество «Евгений Онегин»	Чайковский Симфония №1 «Зимние грезы» Чайковский опера «Евгений Онегин»
3ч	Русская музыка на рубеже XIX – XX веков. Русские меценаты и музыкально общественные деятели Музыкальное творчество С.И. Танеев А.К. Лядов А.К.Глазунов	Танеев Симфония до минор Лядов Музыкальная табакерка Лядов Баллада «Про старину» Лядов «Волшебное озеро» Глазунов Симфония №5 Глазунов Концерт для скрипки с оркестром ми минор

2ч	А.Н. Скрябин (1872-1915) Биография Фортепианные сочинения.	Скрябин Симфония №3 Скрябин Прелюдия ми минор Op.11 Скрябин Прелюдия ля минор Op11 Скрябин Этюд ре диэз минор Op.8
3ч	С.В. Рахманинов (1873-1943) Биография. Произведения для фортепиано с оркестром Романсы	Рахманинов Прелюдия до диэз минор Рахманинов Концерт «3 для фортепиано с оркестром» Рахманинов Музыкальный момент ми минор, op16 Рахманинов Прелюдия ре мажор Op23 Рахманинов Этюд – картина ля минор op 39 Рахманинов Концерт №2 до минор для фотрепиано с оркестром Рахманинов Романс «не пой красаца при мне» «Весенние воды» Рахманинов «Вокализ» Рахманинов «Романс»
3ч	И.Ф Стравинский (1882-1971) Биография «Петрушка»	Стравинский Балет «Петрушка»
3ч	Отечественная музыка в 1920-1950 –е годы Песня Опера Балет Симфония Кантата и оратория Музыка для детей	И.О. Дунаевский «Марш веселых ребят» Дунаевский «Песня о Родине» из к/ф «Цирк» «Священная война» Муз. А.Александрова, сл.Лебедева- Кумача.
7ч	С.С.Прокофьев (1891-1953) Биография. Фортепианные произведения. «Александр Невский». «Ромео и Джульетта». «Золушка» «Седьмая симфония»	Прокофьев Концерт №1 для фортепиано с оркестром, ре бемоль мажор. Прокофьев Токката ре минор Op11 Прокофьев 10 пьес для фо-

		ноОр12 Прокофьев «Александр Невский» Прокофьев Балет «Ромео и Джульетта» Прокофьев Балет «Золушка» Прокофьев Симфония №7 до диез минор
--	--	--

5год обучения.

3ч	Д.Д. Шостакович (1906-1975) Биография. Седьмая симфония Квintет для фортепиано, двух скрипок, альты и виолончели. «Казнь Степана Разина»	Шостакович. Симфония №5 Шостакович. Симфония №7 до минор Шостакович Квintет соль минор для фо-но, двух скрипок, альты и виолончели. Шостакович. Квintет соль минор. Шостакович «Казнь Степана Разина» Ст.Е. Евтушенко. Поэма для баса, смешанного хора и оркестра.
1ч	Отечественная музыка в 1960 - 1990-е годы. Песня. Опера и балет. Кантата и оратория. Формы, жанры, стили. Исполнительское искусство.	
1ч	Григорий Васильевич Свиридов (1951-1998) Поэма памяти Сергея Есенина» Свиридов и Пушкин.	Свиридов «Поэма памяти Сергея Есенина» Свиридов Музыкальные иллюстрации к повести Пушкина

3ч	Композиторы последней трети XX века В.А. Гаврилин. Р.К. Щедрин. Э.В. Денисов. А.Г. Шнитке. С.А. Губайдуллина. С.М.Слонимский. А.П. Петров. Б.И. Тищенко.	Гаврилин. Симфония-действо «Перезвоны» Гаврилин «Русская тетрадь» Гаврилин Балет «Анюба» Щедрин Концерт для оркестра «Озорные частушки» Э.В. Денисов Пьесы для фо-но «Знаки на белом». Э.В. Денисов. «Диана в осеннем ветре» А.Г. Шнитке Симфония №1 А.Г.Шнитке Хоровой концерт, ст Григора Нарекации. С.А. Губайдуллина Vivente – non vivente С.М. Слонимский Три пьесы для фо-но. А.П.Петров. «Я шагаю по Москве» Б.И.Тищенко. Концерт для арфы с оркестром.
5ч	Татарская традиционная музыка. Особенности татарской традиционной музыки. Стихи на распев. Песни. Традиционные музыкальные инструменты. Народная песня в музыке татарских композиторов	
2ч	Музыка татарских композиторов. 13 Татарская музыка нового времени	

4ч	Салих Сайдашев Жизнь и творчество. Музыкально - театральные сочинения. Песни. Танцы. Марши.	«Голубая шаль» «Наемщик» «Бибисара» « Марш Советской Армии»
4ч	Фарид Яруллин. Жизнь и творчество. Балет «Шурале».	Балет «Шурале».
6ч	Назиб Жиганов. Жизнь и творчество. Опера «Алтынчач» Опера «Джалиль» Вторая симфония «Сабан туй»	Опера «Алтынчач» Опера «Джалиль» Вторая симфония «Сабан туй»
4ч	Рустем Яхин. Жизнь и творчество. Концерт для фортепиано с оркестром. Фортепианный цикл «Летние вечера» Романсы и песни.	Концерт для фортепиано с оркестром. Фортепианный цикл «Летние вечера» «В душе весна»
2ч	Традиции и современность в татарской музыке рубежа XXи XI веков Контрольный урок	

3.1.Содержание тем уроков.

Первый год обучений

Тема.1 Легенды о музыке.

Мир музыки... Музыкальное произведение – это «письмо «из прошлых эпох и дальних стран или обращение композитора-современника к нам. Музыка - это чувства композитора и его мысли о своем времени и своей

стране, его наблюдений, впечатления. Люди создавали о музыкантах мифы, былины, сказки. Из глубины веков пришли к нам их легендарные имена.

Аполлон и музы.

Состязание Аполлона и Пана.

Легенда об Орфее.

Опера Глюк «Орфей». Для Глюка Орфей стал не мифическим героем, а живым человеком. Рассказывая в сузике о его судьбе, композитор словно звглянул в душу Орфея, раскрыл скорбь, верность и мужество его страдающего сердца.

Из былины о Садко.

Тема.2 Как говорит музыка? Музыкальный язык

Музыкальный язык богат и разнообразен, потому что в его словаре не просто звуки, а мелодия, лад, ритм, гармония, тембр, динамика, темп, штрихи, фразировка... Всеми этими элементами музыкального языка в их всевозможных сочетаниях пользуются композиторы, создавая музыку.

Основные элементы музыкального языка.

Мелодия. Мелодия – развитая и законченная музыкальная мысль, выраженная одноголосно.

Кульминация. Завершается мелодия кадансом – устойчивым оборотом.

Мотивы. Музыкальная фраза. Предложения.

Гармония - аккорды, сопровождающие мелодию. Благодаря гармонии усиливается выразительность мелодии, она становится ярче и богаче по звучанию.

Аккорды, созвучия и их последовательность и составляют гармонию, тесно взаимодействующую с мелодией.

Ритм – организатор музыкальных звуков во времени. Без ритма не может существовать музыкальное произведение.

Лад. Лад означает согласованность звуков, различных по высоте. Эти звуки объединяются вокруг главного звука – тоники. В европейской музыке наиболее распространены лады – мажор и минор.

Тембр и регистр.

Симфонический оркестр.

Рассказывая об основных элементах музыкального языка, мы не назвали один из важнейших – тембр.

Тембр – это неповторимая окраска звучания. Каждый музыкальный инструмент имеет своеобразный голос. Более ста разноголосых инструментов объединяет самый богатый и разнообразный по тембрам симфонический оркестр.

Струнная группа.

Деревянные духовые.

Медные духовые.

Ударные инструменты.

Партитура – полная нотная запись всех партий оркестровых инструментов .

С.Прокофьев «Петя и волк».

Прослушав сказку, вы познакомились с инструментами симфонического оркестра.

Н.Римский–Корсаков. «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане».

Богатство оркестровых тембров позволяет композиторам изображать голоса и движения людей, птиц, зверей, как это сделал Прокофьев в симфонической сказке «Петя и волк»

Творческую фантазию композитора нередко побуждали сказочные сюжеты. Особенно благодатным материалом стала для него «Сказка о царе Салтане» для симфонического оркестра – так назвал композитор созданную им сюиту из трех частей, где каждому из чудес посвящена отдельная часть.

Тема. 3 Музыкальные формы.

П.И.Чайковский. «Детский альбом»

Чайковский был первым русским композитором, создавшим для детей альбом фортепианных пьес.

Сочиняя «Детский альбом», композитор осуществлял свой давний замысел – «содействовать по мере сил к обогащению детской музыкальной литературы»

В этом сборнике, состоящее из 24 небольших пьес – фортепианных миниатюр, - вся жизнь ребенка: его чувства, настроения, мысли, игровые сценки, страшные сказки, мечты. А также – картины русской жизни, русской природы, «песенки-путешествия». Особое место в «Альбоме» занимают лирические пьесы.

«Утренняя молитва», «В церкви», «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Вальс», «Новая кукла», «русская песня», «Мужик на гармонике играет», «Камаринская», «Неаполитанская песенка», «Старинная французская песенка», «Немецкая песенка», «Нянина сказка», «Баба-Яга», «Сладкая греза».

Тема.4 Музыка и слово. Песня. Романс

Музыка и слово в фольклоре.

Человек издавна стремился выразить в музыке свое отношение к миру: земле и небу, солнцу и звездам. Он был частицей вселенной, управляемой могучими, неведомыми силами. Он поклонялся им, наделяя солнце, огонь, воду, землю, ветер своими, человеческими чертами, просил, заклинал их даровать тепло, свет, удачу. Вера в божественные силы природы привела к созданию древних языческих обрядов, праздников, игр. Эти обряды сопровождалась плясками, музыкой. Слова заклинаний в обрядах не только произносились, но и пелись.

Веснянки.

Колядки. Зимние песни – колядки – вошли в обычай славян позднее веснянок и до сих пор удержались в народной жизни.

Былины. Суровая простота и величие свойственны древним песням-сказкам о подвигах русских богатырей, о важных исторических событиях.

Исторические песни.

Примерно с XIV века появляются исторические песни. Они рождались как горестный отклик народа на страдания, принесенные монголо-татарским игом. В исторических песнях нет вымысла, художественного преувеличения, как в древних былинах. «Песня про татарский полон», «Ты взойди, солнце красное», «Из-за острова на стрежень»

Лирические песни.

Одним из жанров народного творчества являются лирические песни. Их расцвет наступил в XVIII веке. Многие из лирических песен называют «протяжными». «Не одна во поле дороженька», «Не шуми, мати зеленая дубравушка».

Шуточные, плясовые, колыбельные песни.

В шуточных, плясовых песнях слово и мелодия подчинялись танцевальному четкому ритму. «Журавель», «Я с комариком плясала»

Колыбельные.

Мелодия и речитатив в романсе.

Союз слова и музыки укрепился в жанре романса.

В романсе по сравнению с песней текст более точно и детально отражен в музыке. Аккомпанемент дополняет поэтические образы романса и подчас выступает как равноправный участник ансамбля.

Речитатив используется в тех романсах, где важно донести до слушателя сюжет, ход событий, показать характер героев. В таких романсах всегда чувствуется театральность.

Ф. Шуберт. «Форель»

М.Глинка. «Ночной смотр»

М.Мусоргский. «В углу». Из цикла «Детская»

Кантилена.

Певучая мелодия широкого дыхания и длительного развертывания называются кантиленой, что в переводе с итальянского означает «пение». Образцами кантилены по праву считаются многие народные песни, лирические романсы, оперные арии.

«Вокализ» Рахманинова.

Тема.5 Музыка и движение. Марш. Танец

Древние обряды, игры, праздники, военные походы всегда сопровождала музыка. Она помогала людям объединиться в общем настроении, чувстве, движении. Так еще в глубокой древности возникли два жара: марш и танец. Их назначение – организовать движение идущих или танцующих людей. Поэтому в маршевой и танцевальной музыке главные выразительные средства – ритм и темп.

Маршевая музыка.

Походные марши.

«Марш Преображенского полка», «Прощание славянки»

Церемониальные и траурные марши.

Кроме походных и другие, не менее важные виды маршей: церемониальные и траурные.

«Скорбный марш» Госсека.

«Траурный марш на смерть героя» из сонаты для фортепиано №12

Джузеппе Верди «Аида».

Сказочные марши.

Жанр марша многолик. Он особенно интересен, когда в нем воплощаются сказочные образы.

В опере Прокофьева «Любовь к трем апельсинам», написанной по сказке итальянского драматурга XVIII века Карло Гоцци, есть эпизод во втором действии, где звучит веселый марш. Это шествует королевская свита.

Танцевальная музыка.

Народные танцы.

В русском хороводе, украинском гопаке, русский трепак, лезгинка, тарантелла, сицилиана.

Из истории западноевропейских танцев.

Менуэт.

Менуэт – старинный французский крестьянский танец.

Вальс.

Прямым предшественником вальса был лендлер – австрийский и немецкий крестьянский танец.

Лендлеры и вальсы Шуберта были лирическими миниатюрами.

«На прекрасном голубом Дунае» - это поэтический вальс поэма о Вене, а Дунае.

Тема.6 Программно- изобразительная музыка.

Все произведения, имеющие названия, заголовки отдельных частей, эпиграфы или развернутую литературную программу, называются программными.

В вокальных произведениях - песнях, романсах, вокальных циклах, а также в музыкально-театральных жанрах- всегда есть текст и программа ясна.

М.Мусоргский. «Картинки с выставки»

Этот фортепианный цикл написан Мусоргским под впечатлением выставки рисунков художника Виктора Гартмана в 1847 году.

К.Сен- Санс. «Карнавал животных»

Это произведение виртуозно и в тоже время с улыбкой демонстрируется изобразительные возможности музыкального искусства.

А Лядов. «Баба-Яга», «Волшебное озеро», «Кикимора»

Жизнь и творчество А.К.Лядова связаны с Петербургом, с русской музыкой, которую он обогатил замечательными произведениями.

Русские сказки всегда восхищали Лядова своей загадочностью, причудливой фантастикой. Они будили его воображение, превращались в красочные музыкальные картины.

Тема. 7 Музыка и театр.

О музыкальных жанрах.

Обратимся к музыкально-сценическим жанрам, а именно к опере и балету, а также к драматическому спектаклю с музыкой - жанрам, сочетающим в себе разные виды искусства: музыку и танец, литературу и живопись, игру актеров, искусство дирижеров, режиссеров, лейтместеров и всех, кто причастен к рождению подлинно художественного спектакля.

Музыка к драматическому спектаклю.

Э.Григ. «Пер Гюнт»

В пьесе Ибсена раскрывается один из вечных сюжетов искусства: странствия человека в поисках счастья.

Балет.

Из истории балета.

Он наряду с оперой стал одним из самых сложных и богатых видов музыкально-театрального искусства.

Основа балета-танец. В балете танец нашел свое высшее выражение.

Слово «балет» происходит от итальянского «ballo», что значит «танцую».

Балет в России.

П.Чайковский. «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик» - все три балета Чайковского – сказки со счастливым концом, где любовь побеждает зло, разрушает злые чары.

Опера

Из истории оперы.

Это слово в переводе с итальянского означает «труд», «дело», «сочинение». Каждый оперный спектакль – это вдохновенный труд композитора, певцов, хора и оркестра, дирижера, режиссера, балетмейстера, художника.

Италия _ страна belcanto- стала родиной оперы. Оперы, написанные на исторические и мифические сюжеты, получили названия seria – «серьезные», а оперы, связанные с бытовыми сюжетами, - buffa – «комические»

Основу оперного спектакля составляют сольные и ансамблевые вокальные номера.

Ария. Речитатив. Ансамбль. Хор.

Главное в опере – пение.

Начинается опера оркестровым вступлением – увертюрой.

Оперный спектакль состоит обычно из нескольких (трех – четырех) действий, или актов.

Текст оперы либретто

М.И. Глинка «Руслан и Людмила»

Создателем классической русской оперы стал М.И.Глинка.

Опера «Руслан и Людмила» стала первой русской эпической оперой, родоначальницей этого жанра. В ней пять действий – словно пять величественных древних фресок. Развитие событий в каждом действии течет неторопливо и обстоятельно. Но музыка полна огня, богатырской силы и красочной фантазии.

Тема.8 Детская музыка композиторов XX века.

Слушаем музыку, размышляем о ней.

Речь в этом разделе пойдет о музыке, написанной специально для детей композиторами Дебюсси, Равелем, Бартоком, Прокофьевым и Свиридовым.

К.Дебюсси. «Детский уголок»

Этот фортепианный альбом для детей вводит нас в мир музыки XX века. Он представляет собой сюиту из шести фортепианных пьес различного характера.

Музыка Дебюсси учит юных пианистов наслаждаться красотой звучания фортепиано, гармонии, свежестью и чистотой диатонических звуков.

М.Ровель. «Матушка- гусыня»

В том же 1908 году современником Дебюсси – Морисом Равелем_ были написаны пять пьес для фортепиано в четыре руки для детей.

Первая пьеса сюиты-были написаны – «Павана Красавице, спящей в лесу».

Вторая пьеса – «Мальчик – с - пальчик»

Третья пьеса – «Дурнушка, императрица педагог»

«Красавица и чудовище» - самая интересная, контрастная и яркая по музыкальному языку пьеса сюиты.

Пьеса «Волшебный сад»

Б.Барток Фортепианные пьесы для детей.

Дети всего мира играют музыку венгерского композитора Беллы Бартока «Десять легких пьес», «Детям», «15 венгерских крестьянских песен», «Румынские рождественские песни». Свежесть и необычность музыкального языка Бартока связаны в первую очередь с народным венгерским искусством...

Второй год обучения.

Классики европейской музыки.

Тема.1 Введение. Музыка от древнейших времен до XVIII века.

Формирование классического стиля в музыке.

Музыка в Древнем мире. Расцвет искусств в античную эпоху. Появление нотации. Возникновение и развитие многоголосия; полифония и гомофония. Музыка в храме: месса, оратория и кантата.

Развитие инструментальной музыки. Произведения для органа, скрипки и клавесина.

Формирование классического стиля в музыке. Появление в XVIII веке новых жанров циклических инструментальных произведений – симфонии, сонаты и квартета.

Тема.2 И.С.Бах

И.С.Бах – немецкий композитор, органист, чье творчество относится к первой половине XVIII века и принадлежит эпохе барокко. Смелый новатор, художник-гусанист, воплотивший в своем творчестве огромный мир идей, эмоций, многообразия жизненных явлений своего времени. Высший расцвет полифонии в произведениях Баха. Особое место композитора в истории музыкальной культуры. Жизнь его музыки на протяжении XIX и XX веков. Музыкальные традиции Баха. Раннее появление дарования. Занятие с отцом, а затем с братом. Большая любознательность и неудержимое тяготение будущего композитора к сфере музыкальной культуры. Судьба творческого наследия Баха. Сыновья Вильгельм Фридеман, Филипп Эммануэль, Иоганн Кристоф, Иоганн Кристиан – известные композиторы середины – второй половины XVIII века.

Краткий обзор творческого наследия. Каждый новый термин (прежде всего это названия жанров) требует тщательного разъяснения, для того чтобы учащиеся не только адекватно понимали их, но и умели правильно объяснить, включив эти слова и словосочетания в состав активной профессиональной лексики.

Сочинения для органа не требуют тщательного анализа: достаточно лишь пояснить их названия и некоторые особенности игры на органе. Уроки отводятся на знакомство со сборником инвенции и жанром сюиты: ученики – пианисты этого возраста играют инвенции и отдельные пьесы из сюит. Традиционное обращение к Французской сюите до минор. Урок, посвященный баховской сюите, можно построить следующим образом: знакомство с составом сюиты – обязательными и дополнительными танцами (пьесами), их национальным происхождением, темпом и размером, которые хорошо усваиваются благодаря использованию наглядной схемы.

Слово «клавир» учащихся должны понимать как общее название старинных клавишных инструментов (клавесин, клавикорд, чембало) по аналогии со словами «фортепиано» - общим названием современных клавишных инструментов(рояль, пианино).

Тема.3 Й.Гайдн.

Ф.Й.Гайдн (1732-1809) – австрийский композитор второй половины XVIII века, один из создателей основных жанров инструментальной музыки классического типа: симфонии, сонаты, струнного квартета.

Биография композитора

Краткий обзор творческого наследия. Обращение Гайдна к разнообразным жанрам инструментальной, вокальной и театральной музыки при ведущем значении крупных инструментальных сочинений й: симфонии, концерта, квартета, сонаты. Понятие оратории. В теме «Гайдн» учащиеся впервые знакомятся с жанрами симфонии и сонаты. Усвоение связанных с этим знаний представляет для подростков определенные трудности. На первом уроке, на примере симфонии, можно показать строение цикла, а на следующем уроке, при изучении сонаты, сосредоточить внимание на объяснении сонатной формы первой части, посвятив этому целое занятие. При знакомстве с симфоническим циклом учащиеся должны услышать и осмыслить порядок чередования контрастных частей, характер каждой из них и особенности основных тем.

На последнем уроке по данной теме разбираются и прослушиваются 2-я и 3-я части сонаты с осмыслением формы рондо.

В итоге изучения сочинений Гайдна учащиеся должны хорошо осознавать общность и различия симфонии и сонаты, трех - и четырехголосного

построения цикла; понимать строение сонатной формы и рондо, усвоить новые понятия: капелла, капельмейстер, придворный музыкант (композитор), оратория. Прослушивание симфонии и звукозаписи дополнит представление школьников об оркестре эпохи Гайдна. Знания, полученные при изучении симфонии и сонаты Гайдна, будут закреплены и расширены при знакомстве с крупными инструментальными произведениями Моцарта, Бетховена и Шуберта.

Тема.4 В.А.Моцарт.

В.А.Моцарт (1756-1791) – австрийский композитор второй половины XVIII века, младший современник Гайдна. Краткий обзор творческого наследия. Богатство и разнообразие музыки Моцарта. Интерес композитора к театру, создание опер. Виды инструментальных произведений: концертные и камерные сочинения, циклы и отдельные пьесы. Духовная музыка. На изучение симфонии отводятся два урока. Яркость, образность, «запоминаемость» музыки симфонии соль минор, контраст ее частей и своеобразие всех тем позволяют более полно, чем в теме «Гайдн», разобрать каждую из частей, выявить выразительные особенности многих тем сочинения. При разборе сонатной формы необходимо подчеркнуть образный, ладовый, регистровый, тембровый, фактурный контраст основных тем 1-й части, тональную неустойчивость музыки разработки, изменения лада побочной и заключительной темы в репризе. Во 2-й части – отметить светлый лирический характер музыки, выражения в ней покоя, умиротворенности (разбор формы и полное прослушивание части, что для учащихся пока еще затруднительно, необязательно). В менуэте – насыщение музыки драматическим звучанием и контраст основной темы и темы трио. В финале – близость его музыки первой части, подчеркивающий единство цикла, внутренний контраст основной темы, сочетание драматических и лирических образов.

Включение оперы в тему «Моцарт» необходимо, учитывая значение этого жанра в творчестве композитора, и с целью закрепления знаний об этом жанре, полученных при знакомстве с оперой «Руслан и Людмила» на первом году обучения. Прекрасная музыка «Моцарта», комедийный характер сюжета позволяют провести одно-два занятия увлекательно и доступно для подростков.

Тема.5 Л.Бетховен.

Творчество Л.Бетховена (1770-1827) – одна из вершин классической музыки. Отражение в нем грандиозных общественных перемен, происходивших в Европе на рубеже XVIII- XIX веков, героических устремлений народов. Передовых демократических идей эпохи. Бетховен как продолжатель традиций и смелый новатор в музыкальном искусстве. Краткий обзор творческого наследия. Многообразие творческого наследия

Бетховена, в котором представлены все музыкальные жанры эпохи венской классической школы. Ведущее значение крупных инструментальных произведений. Обращение к театральным видам музыки; сочинения с участием хора; пьесы для фортепиано; песни.

Разбор и прослушивание сонаты №8 дает возможность дальнейшего углубления в содержание и структуру классической сонаты и сонатного аллегро. Отражение в музыке сонаты идеи борьбы и воли к победе. Расширение сонатной формы первой части, вызванное необычным замыслом композитора. Музыкальное содержание медленного вступления, его драматическая насыщенность, внутренние контрасты. Дальнейшее развитие тематического материала вступление и его роль в построение первой части. Характеристика основных тем сонатное аллегро: образность, выразительные средства, тональный план. Принципы развития и сопоставление тем в разработке. Тематическое содержание коды (впервые вводимое понятие) в раскрытие идейного замысла и ее значения. Показ и разбор основных тем. Трехчастное построение, изменение основной темы в репризе. Третья часть: общий характер, некоторая близость образам и настроению первой части.

Симфония №5 до минор. Героико-драматическое содержание симфонии, развитие музыка «от мрака к свету». Значение мотива «судьбы». Строение цикла. 1-я часть: героический характер музыки, единство и целеустремленность развития, лаконичность высказывания. Главная тема – основной образ первой части; выявление ее волевого начала, значение ритма. Лирические черты побочной темы, ее связь с главной. Светлое торжественное звучание заключительной темы. Напряженный характер разработки; жалобное соло героя в главной теме репризы; драматическое завершение развития в коде. 2-я часть: сопоставление двух образов – мужественно-лирического и героического; вариационное строение части (вторую часть можно прослушать в сокращении)

Третья часть: новый подход Бетховена к трактовке третьей части в симфоническом цикле. Просветление колорита в среднем разделе. Интонационные истоки основной темы.

Увертюра «Эгмонт». Воплощение в музыке Бетховена содержание трагедии Гете. Увертюра – наиболее значительный из фрагментов в музыке Бетховена к пьесе Гете, с героико-драматический характер. Исполнение увертюры в концертах как самостоятельного сочинения с программным содержанием. Сонатное строение увертюры. Сопоставление основных образов во вступлении, выявление их контрастной выразительной природы. Характеристика основных тем аллегро; показ фрагмента разработки и кульминационного эпизода перед кодой. Победное звучание коды, ее близость финалу симфонии; музыкальные особенности тем.

Тема.6 Романтизм.

Зарождение романтизма в европейском искусстве. Его характерные черты, отличающие романтическую музыку от произведений предшествующей эпохи. Основные жанры романтической музыки, проявление в них национальных черт. Возникновение национальных композиторских школ в ряде стран Европы. Романтизм – ведущее направление в музыкальном искусстве XIX века.

Тема.7 Ф.Шуберт.

Ф.П.Шуберт (1797-1828) – австрийский композитор-романтик, младший современник Бетховена. Образное содержание его сочинений, отражение в них лирической сферы человеческих чувств. Господство песенного начала. Классические и романтические жанры в творческом наследии композитора. Краткий обзор творческого наследия. Неисчерпаемое творческое наследие Шуберта, насчитывающее свыше тысячи сочинений. Ведущее значение вокальной лирики; песенные циклы. Разнообразие инструментальных жанров: симфонии, камерные ансамбли различных составов; произведения для фортепиано в 2 и 4 руки: сонаты, фантазии, вариации, экспромты, музыкальные моменты, танцевальные пьесы.

Песня для голоса с фортепиано – один из ведущих жанров романтической музыки, тесно связанным со словом. Отражение в песнях Шуберта богатого духовного мира и судеб простых людей, современников композитора. Жанровое разнообразие песен, зависимость их построения от поэтического текста. Ведущее значение песенной мелодии; ролт фортепианной партии. Объединение песен в циклы.

Разбор и прослушивание первой части «Неоконченной» симфонии закрепляет уже полученные знания о сонатной форме и в тоже время показывает ее наполнение содержанием, свойственным романтической музыке. Необычность строения цикла Круг художественных образов. Лирический песенный характер основных тем драматические приемы развитие музыкального материала в разработке. Значение темы вступления для дальнейшего развития музыки, ее выразительный смысл. Тональное, тембровое, регистровое сопоставление главной и побочной тем, песенность их мелодий. Черты танцевальности в побочной теме и неожиданное вторжение резких аккордов, Нарушающих спокойный, безмятежный характер музыки. Интонационная близость заключительной темы теме побочной.

Тема.8 Ф.Шопен.

Ф.Шопен (1810-1849) – основоположник польской музыкальной классики. Национальный характер его музыки, претворение в ней народных мелодий и

ритмов. Тема Родины в творчестве композитора. Шопен – пианист; новый концертный стиль его фортепианных произведений.

Краткий обзор творческого наследия. Фортепианные сочинения как основа творчества Шопена. Обращение к танцевальным жанрам; создание цикла прелюдий, концертных этюдов. Разнообразие произведений крупной формы: одночастные скерцо, баллады, фантазия; циклические – сонаты, концерты. Сочинения с участием фортепиано. Романтические черты музыки Шопена. Обогащение им приемов фортепианного исполнительства, насыщение его содержательной виртуозностью, динамикой симфонизма.

Третий год обучения

Классики русской музыки

Тема.1 Введение. Русская музыка XVIII и первой половины XIX века.

Сведения исторического плана о зарождении и формах существования профессиональной культуры в России, о народной песне и ее значении в формировании национальной композиторской школы содержат конкретные факты, имена наиболее известных музыкантов XVIII и начала XIX века, подготовивших расцвет отечественной музыкальной классики в XIX веке.

Тема.2 М.И. Глинка.

М.И.Глинка (18084-1857) – основоположник русской классической музыки. Его творчество как новый этап в развитии музыкальной культуры России. Эпоха Глинки. События 1812 и 1825 годов. Подъем национальной культуры. Современники композитора – музыканты, литераторы. Глинка и Пушкин.

Детские годы в имении отца. Обучение в Благородном пансионе (1817 – 1822). Поездка на Кавказ в 1823г. Первая поездка за границу (1830-1834). Италия. Возвращение в Россию. Создание первой русской классической оперы «Иван Сусанин» и ее премьера в Петербурге. (1836) Отъезд за границу в 1844 году. Изучение народной испанской музыки и создание на ее основе концертных увертюр. «Камаринская» - одна из вершин творчества Глинки. Последние годы жизни.

Краткий обзор творческого наследия. Театральные произведения Глинки.

Опера «Иван Сусанин». Путь Глинки к опере. Обращение композитора к историческому сюжету с героико-патриотической идеей. Построение оперы.

Сопоставление русской и «польской» музыки. Главные персонажи оперы, народ, их музыкальная характеристика.

Романсы и песни. Романс как небольшое произведение для голоса в сопровождении фортепиано на какой-либо поэтический текст,

предназначенный для камерного исполнения. Широкое распространение жанра романса в 1-й половине XIX века и его связь с бытовым музицированием. Место вокальной лирики в творческом наследии композитора. Отражение в ней широкого круга жизненных явлений; богатство и разнообразие образного содержания. Поэтический текст и его органическое слияние с музыкой; авторы текстов. Вокальная партия и фортепианное сопровождение. Классическая ясность и стройность формы.. Цикл «Прощание с Петербургом». Развитие традиций Глинки в камерно-вокальных сочинениях его последователей.

«Жаворонок»

«Попутная песня»

«Я помню чудное мгновенье»

Произведения для оркестра. Охарактеризовать и прослушать три произведения: «Камаринскую», Вальс- фантазия и увертюру к опере «Руслан и Людмила». Общее представление о симфонических произведениях Глинки как относительно небольших, одночастных оркестровых пьесах, различных по художественной образности и строению. Обращение в них к русскому и испанскому музыкальному фольклору. Программность «Ночи в Мадриде». «Испанские увертюры» как первые образцы концертных увертюр в русской музыкальной классике.

Тема.3 А.С. Даргомыжский.

А.С.Даргомыжский (1813-1869) – младший современник, друг и последователь Глинки, вписавший новую страницу в историю отечественной музыки, смелый новатор. Связь его творчества с реалистическими тенденциями русской культуры 40-60-х годов.

Дворянское воспитание в семье и разностороннее образование, полученные в детские и юношеские годы. Приобщение к искусству, музыке, композиции. Знакомство с Глинкой в 1834 году. Создание оперы «Эсмеральда». Поездка за границу (1844-1845). Формирование реалистических художественных принципов. Наступление творческой зрелости. Сочинение вокальных произведений, работа над оперой «русалка» и ее постановка(1856). Широкое признание оперы в демократической среде (1864). Сближение Даргомыжского с демократическим литературным кружком, работа в сатирическом журнале «Искра». Участие в работе Русского музыкального общества. Напряженная работа. Обращение к социально-обличительной тематике в вокальных сочинениях. Сближение с молодыми композиторами «Могучей кучки». Работа над оперой «Каменный гость»

Тема.4 Русская музыкальная культура второй половины XIX века.

Данная тема – одна из ключевых обзорных тем курса, содержащая большой и важный материал для осмысления происходящих в музыкальной культуре того времени процессов. Тема содержит много нового для учащихся.

Рассвет русской музыкальной культуры во второй половине XIX века. Ее великие представители: М. Балакирев, А. Бородин, М. Мусоргский, Н.Р.-Корсаков, П.Чайковский, братья А. и Н. Рубинштейны. Развитие традиций Глинки и Даргомыжского : правдивость жизненных образов, обращение к народной песне, сочинение произведений в различных жанрах, разносторонние связи с национальной отечественной культурой. Характеристика общественно- политической жизни 60-х годов XIX века. Расцвет литературы и искусства реалистического направления. Обличительные стихи Н.Некрасова, правдивый и разносторонний показ российской действительности в творчестве художников-передвижников; их просветительская деятельность. Изменения в музыкальной жизни российских столиц, позднее – других городов. Образование Императорского Русского музыкального общества (ИРМО) его деятельность, направленная на приобщение к музыкальному искусству широких слоев городского населения. Открытие первых российских консерваторий в Петербурге(1862) и Москве (1866), их роль в подготовке хорошо образованных музыкантов – профессионалов. Композиторов, исполнителей, педагогов, музыкальных критиков. Братья Рубинштейны – крупнейшие авторитетные музыканты. Их разносторонняя и плодотворная деятельность : Антона Григорьевича – в Петербурге и Николая Григорьевича – в Москве. Открытие бесплатной музыкальной школы (Петербург, 1862) – учебного заведения, ставившего целью обучение исполнительскому искусству и музыкальной грамоте любителей музыки. Концертные выступления музыкальных коллективов школы.

Начало 60- е годы творческой деятельности композиторов «Могучей кучки» и Чайковского. Творческие принципы композиторов «Могучей кучки» - последователей Глинки Даргомыжского в развитии национальной музыкальной культуры. Дружеское общение музыкантов. М.А. Балакирев – композитор пианист, дирижер – старший наставник «Могучей кучки». Борьба передовых музыкантов за утверждение национальных путей развития отечественной музыки, за музыкальное воспитание широких слоев населения.

Тема.5 А.П.Бородин.

Многогранность творческой деятельности А.П.Бородина (1833-1887). Вклад Бородина в развитие русской культуры и науки. Своеобразие музыки композитора, ее эпический склад; развитие традиций Глинки.

Детские годы в Петербурге. Круг интересов будущего композитора: увлечение естественными науками и искусством. Учеба в медико-хирургической академии. Музицирование, постижение теории музыки, композиторские опыты. Научная командировка за границу (1859-1862). Сближение с балакиревским кружком после возвращения в Петербург. Работа над первой симфонией и ее успешное исполнение. Появление характерных черт Бородина в камерной вокальной лирике. Разносторонняя научно-педагогическая работа в Медико-хирургической академии и совмещение ее с композиторской деятельностью. Период творческой зрелости. Создание второй симфонии и оперы «Князь Игорь». Новая поездка в Европу; встреча с Ф. Листом в Веймаре. Рост известности Бородина-композитора на родине и за рубежом. Произведения последнего десятилетия: романсы, квартеты, сочинения для оркестра, фортепиано.

Краткий обзор творческого наследия. Жанровое разнообразие музыки Бородина. Ведущее значение оперы «Князь Игорь» Симфонии и симфоническая картина «В Средней Азии». Камерные инструментальные и вокальные произведения. Эпос и лирика в музыке Бородина.

Опера «Князь Игорь» Краткая история создания оперы от зарождения замысла(1869) до премьеры(1890).

Обращение к симфонии позволит продолжить знакомство с симфонической музыкой, прерванное на « Неоконченной» Шуберта. Разрыв в несколько месяцев потребует восстановления знаний, связанных с жанром симфонии. Разбор и прослушивание одной части не исключает краткой характеристики цикла с его героика –эпическими образами. В процессе анализа выявляются выразительные свойства основных тем и приемы развития построений 1-й части.

Тема.6 М.П. Мусоргский.

Отражение в творчестве М.П.Мусоргского Общественно-демократических идей 60-70 годов XIX века. Социально - обличительная направленность и смелое новаторство его творчества. Развитие традиций Даргомыжского.

Детские годы в имении отца. Проявление музыкального дара, успехи в игре на фортепиано. Переезд в Петербург для обучения военному делу. Служба в Преображенском полку. Крутой перелом в жизни: знакомство и дружба с Даргомыжским и Балакиревым, сближение с демократической молодежью, увлечение литературой, философией. Выход в отставку с военной службы. Погружение в творческую работу: оперные замыслы, обращение к крестьянской теме в вокальных сочинениях, их социальная направленность; отражение народных поверий в симфонической картине

«Ночь на лысой горе». Сближение с Р.-Корсаковым. Создание оперы «Борис Годунов» и ее постановка. Судьба оперы. Общение со Стасовым, работа над операми «Хованщина» и «Сорочинская ярмарка». «Картинки с выставки» - лучший образец инструментальной музыки Мусоргского. Отражение в вокальных циклах на слова А. Голенищева-Кутузова. Тяжелых переживаний композитора. Жизненная неуверенность, отход от прежних друзей, материальная нужда, неизлечимая болезнь. Артистический успех концертной поездки с певицей Д. Леоновой в качестве аккомпаниатора и автора исполняемых произведений.

Краткий обзор творческого наследия. Интерес Мусоргского к исторической и социальной тематике. Вокальные циклы. Программный замысел и его яркое воплощение в фортепианном цикле «Картинки с выставки». Судьба творческого наследия Мусоргского.

Опера «Борис Годунов»

В общую характеристику оперы входит: история ее создания. Развитие идей Пушкина в новых исторических условиях, раскрытие конфликта между народом и властью царя, объяснение композиции оперы и сквозного развития действия. Песенное и речитативно-декламационное Начало вокального стиля, музыкальные характеристики персонажей и народно – хоровых сцен выявляются по ходу учебной работы с музыкальным материалом оперы. Пимен, Варлаам и Юродевый как воплощение различных сторон народного характера.

Четвертый год обучения

Тема.1 Н.А. Римский – Корсаков.

Многогранность творческой и общественной деятельности Р.- Корсакова – композитора, педагога, музыкального писателя и редактора, дирижера и пропагандиста русской музыки. Отражение в его творчестве истории и быта народа; широкое обращение к национальному фольклору.

Детские годы в Тихвине. Первое приобщение к музыке. Учеба в морском корпусе в Петербурге. Увлечение музыкой, посещение оперы и концертов, занятия с Канилле. Знакомство с Балакиревым и его роль в развитии таланта и формирование художественного взглядов Р.-Корсакова. Заграничное плавание. Завершение и успешное исполнение Первой симфонии; создание других произведений для оркестра.

Работа над оперой «Псковитянка» на исторический сюжет. Рост известности композитора. Начало педагогической работы в консерватории. Совершенствование композиторского мастерства. Увлечение народной песней и создание песенных сборников. Обращение к народно-бытовым и сказочным сюжетам в операх «Майская ночь» и «Снегурочка».

Период высшей творческой зрелости; создание лучших произведений для оркестра в 80-е годы. Выступление в роли дирижера. Новый рассвет оперного творчества с середины 90-х годов. Солидарность Р. – Корсакова с настроениями передовой части русского общества в годы революции 1905-1907 годов. Создание оперы сатиры «Золотой петушок» Борьба за реализм и народность русского музыкального искусства. Ученики и последователи Р.-Корсакова.

Краткий образ творческого наследия. Жанровое и тематическое богатство сочинений. Ведущее положение оперы; преобладание сказочно – эпических произведений. Народно – жанровая основа симфонической музыки; роль программностей в ней. Сюиты, симфонии и одночастные сочинения для оркестра. Камерная вокальная музыка. Произведения других жанров.

«Шехеразада». Обращение к «Шехеразаде» дает повод восстановить и значительно дополнить представления учащихся о симфоническом оркестре. Красочное звучание оркестра Р.- Корсакова, программность сюиты усиливают восприятие музыки, а сольные эпизоды почти всех инструментов облегчают узнавание их голосов.

Опера «Снегурочка». Приблизить творение Р.- Корсакова к восприятию школьников поможет обращение к чудесному поэтическому тексту А.Н. Островского и построение занятий в форме своеобразной музыкально-литературной композиции.

Тема.2 П.И.Чайковский.

Многогранность творческой личности П.И. Чайковского – его композиторская, педагогическая, дирижерская, музыкально-критическая и общественная деятельность. Тематическое и жанровое разнообразие его сочинений, богатство и выразительность мелодики. Отражение в музыке Чайковского различных сторон русской жизни, духовного мира людей, борьбы человека за свое счастье. Обращение к народной песне. Развитие традиций Глинки и Даргомыжского. Широкая популярность музыки Чайковского во всем мире. Международный конкурс его имени в Москве.

Детские годы в Воткинске. Музыка в родительском доме. Обучение в училище правоведения в Петербурге. Влияние А. Рубенштейна на формирование творческого облика композитора в годы обучения в консерватории.

Московский период жизни и творчества. Напряженная композиторская, педагогическая и музыкально-критическая, журналистская деятельность. Создание театральных, концертных и камерных сочинений; первый расцвет творчества. Круг московских друзей композитора. Повод и причины отъезда из Москвы.

Интенсивная творческая работа во время пребывания в Европе и в летний месяцы на родине. Обращение к новым темам и жанрам. Знакомство с видными зарубежными композиторами. Выступление в качестве дирижера-пропагандиста русской музыки.

Жизнь в Подмоскowie с середины 80-х годов. Создание последних опер, балетов, симфоний, трагедийная основа «Пиковой дамы» и Шестой симфонии. Дом Чайковского в Клину. Смерть в расцвете творческих сил.

Жизненный путь Чайковского.

Обзор творческого наследия. Богатство и разнообразие творческого наследия, его вершины достижения во всех видах музыки того времени, при ведущей роли оперы и симфонии.

Симфония №1 «Зимние грезы». Симфонии Чайковского – одна из вершин в развитии европейской симфонической музыки. Народно-жанровые черты ранних, московских симфоний и усиление трагедийного начала в последующих.

«Зимние грезы» - первое крупное произведение композитора. Программность симфонии, ее лирико-драматическое содержание, подобное соль минорной симфонии Моцарта и «Неоконченной» Шуберта, известных учащимся. Выражение в музыке лирических раздумий, связанной с образами русской природы. Национальная основа и песенный склад основных тем.

Опера «Евгений Онегин». Роман Пушкина и опера Чайковского. Определение Чайковским жанра оперы как «лирических сцен». История создания и первой постановки «Евгения Онегина». Крушение надежд на счастье – основная тема оперы. Душевная рана героев и картина русского быта. Композиция оперы и композиция отдельных картин. Сочетание законченных номеров с фрагментами сквозного развития, образующее сцены. Некоторые особенности драматургии оперы и построение музыкально-симфонического действия.

Тема.3 Русская музыкальная культура конца XIX – начала XX века.

Сопоставление понятий «музыкальная литература» и «музыкальная культура». Состав музыкальной культуры, включающей как творческую деятельность композиторов, так и музыкантов других специальностей: исполнителей, критиков, ученых, педагогов, сотрудников различных музыкальных учреждений и всех тех, чья деятельность служит распространению и усвоению музыкальных ценностей. Высокий расцвет русской музыкальной культуры на рубеже столетий; рост популярности русской музыки и авторитета отечественных музыкантов за рубежом. Музыкальное образование как фундамент развития музыкальной культуры. Плодотворная деятельность Петербургской и московской консерваторий,

других учебных заведений и музыкально- просветительских организаций, отвечающая растущему интересу широких слоев городского населения к музыке и знаниям о ней. Русские меценаты и музыкально общественные деятели.

Начало разносторонней творческой, исполнительской и педагогической деятельности третьего поколения русских композиторов-классиков – учеников и последователей Р.-Корсакова и Чайковского: А.К.Лядова (1855-1914), А.К. Глазунова(1865-1936), А.С. Аренского(1861-19906), В.С. Калинникова (1866-1901), С.И. Тонеево(1856-1915), М.М. Ипполитова-Иванова (1859-1935), А.Н. Скрябина (1872-1915), С.В. Рахманинов(1873-1943), Н.К. Метнера(1880-1951), И.Ф. Стравинского (1882-1971). Развитие ими национальных традиций отечественной музыки, поиски новых путей в искусстве. Связи музыкальной культуры конца XIX- начала XX века с русской литературой и поэзией, живописью и архитектурой, театром и хореографией.

Тема.4 А.Н. Скрябин.

Своеобразие творческого и духовного облика Скрябина. Выделяющее его в ряду других композиторов рубежа веков. Смелый новатор, открывший новые пути музыке XX века; яркий пианист. Учителя Скрябина в Московской консерватории; поддержка молодого композитора Беляевым. Концертная деятельность в России и за рубежом.

Тема.5 С.В.Рахманинов.

Творчество Рахманинова – одна из вершин русской классики. Многогранность деятельности: композитор, пианист, дирижер. Близости творческой индивидуальности Рахманинова Чайковскому: яркий мелодический дар, способность воплощать в музыке как лирические, так и драматические образы, создавать произведения жизнерадостные и трагедийные.

«Школа» Н.С. Зверева в составление профессионализма Рахманинова. Московская консерватория. Начало творческого пути, первое общественное признание. Творческий кризис. Дирижерская деятельность в опере; дружба с Ф.Шаляпиным. Расцвет композиторского творчества, создание произведений в разных жанрах. Ивановка – «малая» Родина Рахманинова.

Перелом в судьбе после революции 1917года и отъезд за границу. Жизнь вне Родины; творческое молчание; концентрирование; сознание последних сочинений проявление в них трагического начала. Тоска по Родине, переживания за ее судьбу в годы второй мировой войны. Смерть на чужбине. Всемирная слава Рахманинова – композитора и пианиста. Присвоение имени Рахманинова камерному залу Московской консерватории, международному конкурсу пианистов, Тамбовскому музыкальному училищу. Богатство и

многообразие творческого наследия композитора. Создание опер, кантат, хоров, романсов. Сочинения для одного и двух фортепиано; Симфонические произведения. Концерты для фортепиано с оркестром – одна из вершин музыки Рахманинова. Судьба духовых сочинений.

Тема.6 И.Ф.Стравинский.

Один из крупнейших композиторов XX века, в своем творчестве отдавший дань различным направлениям современного ему музыкального искусства. Новаторская сущность творческих устремлений композитора, обогатившего музыкальную речь новыми выразительными возможностями и приемами композиторской техники.

Тема.7 Отечественная музыкальная культура после 1917 года.

Воздействие Октябрьской революции и последующих радикальных реформ на все стороны общественной жизни. Идеалы социализма и реалии послереволюционных лет. Интенсивность художественной жизни в 20-е годы вопреки трудностям и противоречиям эпохи. Провозглашение политики «государственного музыкального строительства». Национализация художественных учреждений и ценностей; создание новых музыкальных учреждений, художественных коллективов, учебных заведений. Вовлечение в культурный процесс широких народных масс, развитие музыкальной самодеятельности. Переплетение различных течений, разнообразие поисков, определенная свобода творческого выражения в искусстве 20-х годов.

Достижения отечественной музыкальной культуры в 30-40-е года в трудных условиях политической жизни страны. Создание образцов музыки в различных жанрах Прокофьевым, Шостаковичем, Хачатуряном, Шапориным, Дунаевским. Расцвет массовой песни. Формирование советской исполнительской школы; составление государственной системы музыкального воспитания и образования.

Музыкальная жизнь, творческая и общественная деятельность композиторов в условиях борьбы советского народа с фашистскими захватчиками. Выдающиеся произведения военных лет.

Новые выявления в отечественной культуре в годы хрущевской «оттепели». Оживление международных крупных связей, активизация поисков новых путей в музыкальном искусстве. Создание новых опер, балетов, кантат и ораторий, произведений симфонической и камерной музыки.

Тема. 8С.С.Прокофьев.

С.С.Прокофьев – выдающийся русский композитор первой половины XX века, представитель поколения композиторов, расцвет творчества которых приходится на советское время. Связь искусства Прокофьева с его эпохой, с условиями, в которых жил и творил композитор. Самобытность его музыки, сочетающие черты отечественной классики с новизной выразительных средств, новаторским подходом к решению творческих задач. Влияние музыки Прокофьева на младших современников композитора.

Детские годы в Соцновке. Разносторонние интересы и пытливость юного Прокофьева. Увлечение музыкой Р.М. Глиэр – первый профессиональный учитель Прокофьева. Обучение в Петербургской консерватории (1904-1914) композиции, игре на фортепиано, дирижированию. Поиски своего стиля. Выступления Прокофьева- пианиста; отношение к нему современников. Раннее наступление зрелости, создание ярких и самобытных сочинений в различных жанрах. Годы пребывания за рубежом (1918-1933). Рост мировой славы Прокофьева – композитора и пианиста. Общение с выдающимися представителями западного искусства. Возвращение на родину. Интенсивность творческой и музыкально - общественной деятельности. Создание сочинений, характеризующий высший расцвет искусства композитора: кантата «Александр Невский», балет «Ромео и Джульетта», опера «Война и мир», балет «Золушка», 5 – я симфония. Сложные условия общественной жизни в последние годы сталинского режима.

Значение творчества Прокофьева для дальнейшего развития музыкального искусства. Огромный рост популярности произведений Прокофьева во всем мире. Обзор творческого наследия. Тематическое и жанровое богатство, разнообразие сочинений Прокофьева. Обращение композитора к истории и современности, произведениям классической литературы и сказочным образам. Жанры театральной музыки. Сотрудничество с Эйзенштейном в создание киномузыки. Кантаты оратория, другие вокальные произведения. Инструментальная музыка. Прокофьева: симфонии, сюиты, концерты, фортепианные произведения, ансамбли. Сочинения для детей. Необычные жанровые черты симфонической сказки «Петя и волк» и вокальной «Гадкий утенок»

Кантата «Александр Невский». Основанные признаки жанра; происхождение кантаты, ее композиция и состав исполнителей. Историко-патриотическая тема произведения и состав исполнителей. Историко-патриотическая тема произведения и героико-эпический характер музыки. Противопоставление образов русского народа и тевтонских рыцарей. Композиционные и художественные особенности отдельных частей.

Балет «Ромео и Джульетта». Воплощение образов трагедии Шекспира. Традиции и новаторство балетного театра Прокофьева. Драматургическое

единство спектакля. Образы добра и зла. Воспевание красоты и нравственного величия любви. Яркость музыкальных характеристик.

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

Симфония №7. Общая характеристика цикла и разбор первой части. Светлый, лирический характер музыки, проявление в ней национальных черт. Песенный, полифонический склад главной темы, ее развитие. Мелодическое своеобразие побочной темы, выразительная роль в ней регистра, фактуры. Черты сказочности в заключительной теме. Развитие тем в разработке и повторение в репризе. Особенности коды.

Пятый год обучения

Тема.1 Д.Д.Шостакович.

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

Детские годы в Петербурге. Учеба в консерватории / 1919-1925/. Успех первой симфонии. Участие в международном конкурсе пианистов им. Шопен в Варшаве/1927/. Шостакович – пианист.

Шостакович в годы Великой Отечественной войны; “военные” симфонии, фортепианное трио. Переезд в Москву. Признание заслуг перед страной, руководство которой авторитет, творчество Шостаковича выставляет в “качестве” витрины социалистической культуры. Последние годы жизни великого композитора. Непрерывающаяся творческая работа, свидетельствующая о силе духа музыканта, неисчерпаемости его творческого потенциала.

Обзор творческого наследия. Ведущее значение крупных инструментальных произведений: Симфоний, концертов, камерных ансамблей /квартеты, трио, квинтет, сонаты/. Шостакович как величайший симфонист, продолжатель традиций Бетховена, Брамса, Чайковского, Малера. Общая характеристика пятнадцать симфоний: программные, с включением вокального начала, с нетрадиционным количеством частей, посвященные памятным датам и событиям.

Симфония 7. Работа над симфонией в Ленинграде в дни обороны города летом и осенью 1941 года и ее завершение в г. Куйбышеве. Посвящение симфонии “Городу Ленинград”. Успех произведения на родине и в странах антигитлеровской коалиции. Программный замысел первой части. Противопоставление образов мира и войны, народа и захватчиков. Необычность сонатного построения.

Тема.2 Отечественная музыка в 1960-1990-е годы.

Начиная с 60-х годов во всех областях жизни нашей страны наступают серьезные перемены. Происходит серьезный бум науки, начинаются освоения космоса. В новый период развития вступает отечественная культура.

Расширяются международные культурные связи.

Все чаще у нас в культурных программах появляются произведения зарубежных композиторов XX века – Г. Маллера, Р. Штрауса, П. Хиндемита, А. Берга, А. Шенберга, Б.Бартока, О. Мессиаана, А. Онеггера.

В рассматриваемый период трудятся композиторы разных поколений. Творчество одних к этому времени стало уже музыкальной классикой; это Шостакович, Хачатурян, Кабалевский, Свиридов, Хренников. Наряду с ними в 60-е годы в музыкальную жизнь страны входит новое поколение. Молодые тогда композиторы – А. Волконский, Э. Денисов, С. Губайдулина, В. Гаврилин, Н. Каретников, А. Петров, С. Сломинской, Б. Тищенко, А Шнитке, А Эшпай.

Много нового происходит в развитии песни. Авторы прежде всего интересуют внутренний мир человека, его чувства, переживания. Гражданские, патриотические темы раскрываются как свои, личные. Таковы лирические песни “Журавли” /композитор Я.Френкель – поэт. Р.Газматов/, “ На безымянной высоте”? “ С чего начинается родина?” /В. Баснер – М. Матусовский/, “Алеша” /Э. Колмановский-К.Ваншенкин/. Песни из кино-или телефильмов. “Песня о мгновениях” М. Таривердиева “ Мне нравится”. Из мультфильмов детворе песни В.Шаинского “Улыбка”, “Чунга-Чанга”, “Песенка крокодила Гены”, песни Гладкова “Бременские музыканты”

Авторская песня. Выдающимися представителями авторской песни являются Б.Окуджава, Н. Матвеева, А. Галич, Ю. Визбор, А. Розенбаум, Ю. Ким, В.Высотский.

Опера и балет.

Кантата и оратория.

Формы, жанры, стили.

Корень изменения происходят и в области композиторской техники. Вместо привычного мажора и минора преобладает атональная музыка, алеаторика, сонористика. Композиторы создают не требующую нотной записи электронную музыку.

Исполнительское искусство.

Заслуженной славой пользуются отечественные исполнительские коллективы-симфонические оркестры, хоры ансамбли, и их руководители – дирижеры Е. Светланов, Г. Рождественский, В. Федосеев, В. Гергниев.

Тема.3 Г.В.Свиридов.

Г.В. Свиридов – Крупнейший русский композитор XX столетия. Главным направлением его творчества была вокальная – сольная и хоровая – музыка.

Детские годы композитора. Его ранние и самые сильные впечатления связаны с пением церковного хора, с домашним музицированием. Звучал дома граммофон с более серьезным репертуаром.

В1932 году Свиридов переехал в Ленинград, поступил в Центральный музыкальный техникум.

В 1950году создает вокальный цикл “Страна отцов” на стихи армянского поэта Аветика Исаакяна. Он пишет песни, романсы, кантаты, оратории, хоровые произведения на стихи Бернса, Блока, Гоголя, Есенина, Мясковского, Некрасова, Пушкина, Ф. Сологуба, Твардовского, Хлебникова.

В центре творчества композитора – образ Поэта, чья жизнь и судьба неразрывно связана с судьбой Родины, с ее историей, народом. О композиторе говорили, что он обладает “ абсолютным поэтическим слухом”. На протяжении почти всей творческой жизни композитор обращался к поэзии Пушкина. Самое известное его произведение – “Музыкальные иллюстрации” к повести Пушкина “Метель” , в которых композитор использовал сочиненную им ранее музыку к одноименному кинофильму. Под неумолчный перезвон бубенцов стремительно несется русская тройка, открывая и завершая сюиту. Одна за другой возникают бытовые сценки – поэтический вальс, блестящий Военный марш. А в центре этой знаменитой оркестровой сюиты – знаменитый Романс.

Романс звучит просто, с особой, проникающей в самые глубины человеческого сердца искренностью. Воистину гениальная простота. Именно о такой простоте говорил Свиридов: “Простота ценна, как озарение”.

Тема.4 Композиторы последней трети XX века.

Г. Свиридов – фрагменты из вокально-хоровых произведений / поэма “Памяти Сергея Есенина” или “Патетическая оратория”/ и музыки к “Метели” Пушкина.

Р.Щедрин – “Озорные частушки”/концерт для оркестра/

А. Шнитке - Токката из Кончерто гротто 1

Творчество каждого из названных выше композиторов дает повод коснуться тех или иных вопросов развития музыкального искусства последней четверти XX века: пути развития музыкального искусства в условиях интернационализации музыкальной речи /Хачатурян, Гаврилин/, проявление фольклорных элементов в музыке /Щедрин/, концерты для оркестра и для хора в творчестве современных композиторов /Свиридов, Щедрин, Эшпай/, создание звуковых эффектов с помощью синтезатора; создание композиторской техники и их отражение в нетрадиционной нотной записи /Шнитке/ и т.п.

Ввести выпускников школы в богатый и пестрый мир современной музыкальной жизни, участниками которой они становятся. Формирование интереса учащихся к событиям музыкальной жизни, умения ориентироваться в окружающей их звуковой среде.

Тема.5 Татарская традиционная музыка.

Культура каждого народа имеет свой неповторимый облик. Он складывается из нескольких слагаемых, среди которых важнейшие: язык, искусство и религия. И вместе, и каждый в отдельности являются хранителями национальной традиции. Традиция – это то, что передается из поколения в поколение: это обычаи, праздники, предания и песни, это знания и жизненный опыт предков. Пока национальная традиция жива, хранящий ее народ не затеряется в пестром калейдоскопе современного мира.

Очень важно знать и понимать национальные традиции других народов. Это позволит увидеть мир более интересным и многогранным, поможет оценить по достоинству богатства мировой культуры. Надо помнить, что традиция – это мудрость предков, это душа народа. Необходимо учиться ее понимать. В этом поможет изучение национального искусства, и в первую очередь – музыки.

Тема.6 Музыка татарских композиторов.

У татарской классики короткая, но насыщенная история. Из народной она начала превращаться в профессиональную. Хотя и отношение имамов к увеселениям с музыкой было резко отрицательным, артисты приглашались на домашние вечера, их граммофонные записи пользовались бешеной популярностью, и тогда же собственно, появились авторские произведения

Татарские композиторы решали многие сложности, связанные с различиями западной и восточной традиций. Пентатоника против аккордов, многоголосие против одноголосия, новые инструменты. По сути, за сто с лишним лет татарская классическая музыка проделала путь, на который у других уходило по несколько веков.

Тема.7 Салих Сайдашев

Музыкальное дарование Сайдашева проявилось рано. Первым инструментом, на котором он начал играть, была гармоника. Затем родственники приобрели для него рояль. Первым учителем его был народный музыкант Загидулла Яруллин, а затем видные педагоги Казанского музыкального училища.

Салих Сайдашев считается основоположником татарской профессиональной музыки. На подлинно профессиональном и высоком творческом уровне Сайдашев подытожил, обобщил опыт первых народных композиторов, многовековые традиции народа сумел органически соединить с опытом европейской музыки, с фольклором и создать на этой основе подлинно национальное и профессиональное искусство.

Тема.8 Фарид Яруллин.

Фарид Яруллин - один из представителей многонациональной советской композиторской школы, внесший значительный вклад в создание профессионального татарского музыкального искусства. Несмотря на то что его жизнь оборвалась очень рано, он успел создать несколько значительных произведений, в том числе балет «Шурале», который благодаря своей яркости занял прочное место в репертуаре многих театров нашей страны.

Тема.9 Назиб Жиганов.

Символ советской татарской музыки написал 16 симфоний, восемь опер, три балета — и нет такого учреждения, связанного с музыкой, в создании которого он не участвовал. Сирота, выпускник детдома, он, как и многие другие герои этой статьи, учился и в Казани, и в Москве. Во время войны

Жиганов предложил руководству республики открыть консерваторию и возглавлял ее более 40 лет. И это параллельно с должностью главы Союза композиторов ТАССР.

Тема.10 Рустем Яхин.

Р.М. Яхин родился 16 августа 1921 года в Казани. Начальное музыкальное образование получил в Казанской детской музыкальной школе № 1. В 1937 году он поступил в Московское музыкальное училище. Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов композитор служил стрелком в зенитно-артиллерийской дивизии, затем в ансамбле песни и пляски.

Мелодика Р. М. Яхина органически связана с национальным фольклором. Композитор расширил возможности татарской музыки, развив в новых условиях традиции П. И. Чайковского и С. В. Рахманинова, европейских романтиков XIX века, импрессионистов. Через это знакомое инонациональный слушатель легче входит в богатый мир образов татарского искусства.

Тема.11 Традиции и современность в татарской музыке рубежа XX и XXI веков

В музыке XX века существовало множество различных стилей одновременно. Ранее в музыкальном искусстве не было такого широкого «ассортимента» мелодий и ритмов, аккордовых созвучий и тембров, приемов композиторского письма и оригинальных исполнительских составов. Богатое разнообразие музыкальных стилей возникло из-за небывалого расширения границ музыкального мира. Причем границы расширились сразу в нескольких направлениях.

4. Примерная форма проведения зачета.

1 Вариант (тесты, музыкальная викторина).

1. *Посмотри на портреты 10 музыкантов. Соедини стрелкой каждый портрет с соответствующей ему фамилией.*

(Бах; Шопен; Григ; Глинка; Мусоргский; Чайковский; Рахманинов; Шостакович; Прокофьев; Щедрин).

2. Определи национальную школу. Соедини стрелкой фамилию композитора с соответствующей страной.

(К. Орф; В. А. Моцарт; Э. Григ; Ф. Шопен; К. Дебюсси; Дж. Гершвин; А. Вивальди, Н. А. Римский-Корсаков).

3. Подумай, что объединяет этих музыкантов и дополни список

(Шуберт; Шопен; Бизе; Верди...)

4. Соедини стрелкой музыкальное произведение с фамилией его автора.

«К Элизе»	Р. Щедрин
«Кармина Бурана»	В. А. Моцарт
«Волшебная флейта»	К. Орф
«Кармен — сюита»	Л. Бетховен

5. Определи, в каких жанрах преимущественно работали эти композиторы.

А. Вивальди	(опера)
Й. Гайдн	(соната)
Ф. Шуберт	(концерт)
Н. Римский-Корсаков	(симфония)
А. Скарлатти	(песня)

6. Узнай музыкальное произведение и его автора по нотному тексту.

Л. Бетховен. «Ода к радости» (Симфония № 9, 4 ч.)

М. Глинка. Вторая тема «Из-за гор, гор высоких» («Камаринская»)

М. Равель. Болеро

Д. Шостакович. Главная партия 1 ч. (Симфония № 7) А. Хачатурян, Главная партия 1 ч. (Скрипичный концерт ре минор)

Э. Григ. «Утро» («Пер Гюнт»)

7. Верни каждому музыкальному жанру его определение.

Полифоническая пьеса, в которой одна или несколько тем по очереди проходят в каждом голосе. балет

Крупное вокально-инструментальное произведение для солистов, хора и симфонического оркестра. опера

Небольшое лирическое произведение для голоса с сопровождением. фуга

Крупное произведение для театра, объединившее разные виды искусств при главной роли хореографии. романс

8. Вспомни, кому из композиторов принадлежат программные сочинения.

«Пер Гюнт»	Л. Бетховен
«Аппассионата»	А. Бородин
«Детский уголок»	Ф. Шопен
«Революционный» этюд	Э. Григ
«Богатырская» симфония	Д. Гершвин

«Порги и Бесс»

К. Дебюсси

9. Верни каждому музыкальному инструменту его описание.

Два металлических круглых (медных) диска,
издающих звук неопределенной высоты.

валторна

Самый низкий медный духовой инструмент,
басовая опора оркестра.

флейта

Деревянный духовой инструмент в виде
продолговатой трубки с рядом отверстий (клапанов),
происходит от пастушьей свирели.

туба

В точном переводе его имя звучит как «лесной рог»,
медный духовой инструмент с системой вентилей. тарелки

10. Назови композитора, о ком напоминают эти слова.

«Не ручей, океан ему имя»

А. Даргомыжский

«У него нот мало, а музыки много»

Ф. Шопен

«Учитель музыкальной правды»

И. С. Бах

«Богатырь русской музыки»

Л. Бетховен

«Бард, дух, рапсод фортепиано»

А. Бородин

«Шекспир масс»

Г. Свиридов

11. Докажи, что знаешь оперу.

Развернутое оркестровое вступление
к опере. ария

Короткая тема, которая характеризует
героя и проходит в произведении много раз. речитатив

Самостоятельный сольный номер в опере. увертюра

Эпизод в опере, который исполняет
большая группа певцов. лейттема

Род музыки, интонационно и ритмически
близкий напевной речи. хор

и так далее...

2 Вариант (творческий)

1. Письменная работа в виде музыкальной викторины за 2 курс обучения (не менее 10-15 вопросов).

2. Устное выступление на зачете готовится учеником по теме, несовпадающей с темой реферата по эпохе, стилю, национальной школе.

Устный ответ сопровождается музыкальными иллюстрациями (небольшие произведения или их фрагменты) в исполнении ученика.

3. Презентация по одной из предлагаемых учителем тем

5.Список используемой литературы:

- 1.И.Прохорова, Г.Скудина Музыкальная литература Советского периода для VII класса Д.М.Ш. Москва “Музыка” 1997 иден.ном.0480
- 2.Э.Смирнова русская музыкальная литература для VI-VIIIкл. Д.М.Ш. под редакцией Т.В. Поповой Москва “Музыка” 1999
- 3.В. Дулат-Алиев Татарская музыкальная литература ч.1 дляVкл. Д.М.Ш. печатается по заказу Министерства культуры Р.Т. ТанЗаря Казань 1996 иден.ном. 0053
- 4.В. Дулат-Алиев Татарская музыкальная литература ч.2 дляVIIкл. Д.М.Ш. печатается по заказу Министерства культуры Р.Т. ТанЗаря Казань 1998 иден.ном. 3027
- 5.Р.А. Нургалиев Музыкальная литература в таблицах /учебно-методическое пособие/ ч.1
- 6.З.Осовицкая, А.Казаринова В мире музыки учебное пособие по музыкальной литературе для преподавателей Д.М.Ш. первый год обучения Москва “Музыка” 1999 иден.ном.0126
- 7.М. Шорникова Музыкальная литература Музыка, ее формы и жанры первый год обучения издание2-е дополненное и переработанное Ростов – на – Дону Феникс 2004 иден.ном. 0570
- 8.М.Шорникова Музыкальная литература развитие заподно-европейской музыки второй год обучения Учебное пособие изд.20-е Ростов- на- Дону “Феникс” 2015 иден.ном.3989
- 9.М.Шорникова Музыкальная литература Русская музыкальная классика третий год обучения Учебное пособие изд. Девятнадцатое Ростов- на- Дону “Феникс” 2015 иден.ном.3990
- 10.М.Шорникова Музыкальная литература развитие Русская музыка XX века четвертый год обучения Учебное пособие изд.четырнадцатое Ростов- на- Дону “Феникс” 2014 иден.ном.3991

11.Д. Сорокотягин Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения Учебное пособие Издание 5-е, стереотипное Ростов- на- Дону “Феникс” 2014 иден.ном.3974

12.О.К. Ермакова Уроки музыкальной литературы Первый год обучения Второе издание, исправленное Ростов- на- Дону “Феникс” 2014 иден.ном.3940

13.Великие музыканты XX века Автор-составитель Д.Е. Сидорович ООО Издательство «Мартин», 2003 иден.ном.3370