МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ В.П. ДУБРОВСКОГО» ГОРОДА СМОЛЕНСКА

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора№10-0
«19» 01 2018 года

УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ПРЕДМЕТУ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА «НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», «ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ».

5-ЛЕТНИЙ СРОК ОБУЧЕНИЯ

Составители: Софонова Е.А. преподаватель отделения «Теории музыки» МБУДО «Детская музыкальная школа № 5 имени В.П.Дубровского» города Смоленска
Тарасенкова О.А. преподаватель первой квалификационной категории МБУДО «Детская музыкальная школа № 5 имени В.П.Дубровского» города Смоленска

СМОЛЕНСК
2018

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка.....
2. Структурные компоненты УМК учебного предмета
«Музыкальная литература»……..
3. Рабочая программа учебного предмета
«Музыкальная литература»…….
4. Методические рекомендации по изучению предмета……...
5. Содержание предмета по годам обучения……..
6. Контроль и критерии оценок изучения учебного предмета…….
7. Учебная литература:
учебно-методическая литература……
8. Материально-техническое обеспечение учебного предмета……
9. Самостоятельная работа обучающихся…….

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебно-методический комплекс по предмету «Музыкальная литература» (далее УМК) – это оптимальная система учебно-методической документации и средств обучения, необходимых для эффективной организации образовательного процесса в рамках времени и содержания, определяемых дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программой в области музыкального искусства «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты».

УМК по предмету «Музыкальная литература» предназначен для реализации минимума содержания дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программой в области музыкального искусства «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты».

Цель разработки УМК «Музыкальная литература»-развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать различные произведения отечественных и зарубежных композиторов, а также выявление одаренных детей в области музыкального искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.

Задачами предмета «Музыкальная литература» являются:

- формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной культуре в целом;
- воспитание музыкального восприятия: музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды и в разных странах;
- овладение навыками восприятия элементов музыкального языка;
- знания специфики различных музыкально-театральных и инструментальных жанров;
- знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве;

- умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой);
- умение использовать полученные теоретические знания при исполнительстве музыкальных произведений на инструменте;
- формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в образовательное учреждение, реализующее профессиональные программы.

Учебно-методический комплекс призван обеспечить целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение в процессе освоения образовательной программы теоретических знаний умений и навыков.

II. СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ УМК УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА»

- ✓ Рабочая программа учебного предмета «Музыкальная литература».
- ✓ Методические рекомендации по изучению предмета.
- ✓ Содержание предмета по годам обучения.
- ✓ Контроль и критерии оценок изучения учебного предмета.
- ✓ Учебная литература:
  нотные сборники, учебно-методическая литература.
- ✓ Материально-техническое обеспечение учебного предмета
- ✓ Самостоятельная работа обучающихся

III. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Рабочая программа учебного предмета «Музыкальная литература» является частью дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты».

Цель рабочей программы: обеспечение развития музыкально-творческих способностей обучающегося на основе приобретенных им знаний, умений и

навыков в области теоретических знаний, выявление одаренных детей в области теоретических дисциплин и подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования.

Форма проведения учебных аудиторных занятий групповая, которая позволяет преподавателю построить содержание программы в соответствии с особенностями развития обучающегося.

Паспорт программы

1. Область применения программы:

- программа учебного предмета является частью дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства в соответствии с ФГТ по программам искусства «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты» со сроком обучения 5 лет.

Программа учебного предмета предназначена для использования в учебном процессе детской музыкальной школы.

Место предмета в структуре дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства: теория и история музыки.

Цели и задачи предмета, требования к результатам освоения предмета:

Целью предмета является:

- развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих

самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать различные произведения отечественных и зарубежных композиторов;

- выявление одаренных детей в области музыкального искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.

Задачами предмета «Музыкальная литература» являются:

- формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной культуре в целом;
- воспитание музыкального восприятия: музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды и в разных странах;
- овладение навыками восприятия элементов музыкального языка;
- знания специфики различных музыкально-театральных и инструментальных жанров;
- знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве;
- умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой);
- умение использовать полученные теоретические знания при исполнительстве музыкальных произведений на инструменте;
- формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в образовательное учреждение, реализующее профессиональные программы.

В результате освоения предмета обучающийся должен знать:

-шедевры мирового музыкального искусства, созданные в различные художественно-исторические эпохи; познакомить с основными этапами становления и развития мирового и отечественного искусства (направления,

стили, жанры, средства художественной выразительности, с жизнью и творчеством выдающихся деятелей искусства)

- тембры музыкальных инструментов;

- понятия «метр», «Ритм», «Темп», «Динамика», «Музыкальный жанр»;

- простейшие музыкальные формы и жанры;

- особенности взаимодействия музыкального и хореографического искусства

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь:

-работать с литературным источником, нотным материалом, рассказать о жизни творчестве композитора; делать исторический обзор, разобрать конкретное музыкальное произведение, использовать музыкальные термины и определения при разборе музыкального произведения.

- осознавать мир музыкальных звуков;

- осознавать процесс слушания с ярким эмоциональным сопереживанием;

- проанализировать и рассказать о своем впечатлении от прослушанного музыкального произведения;

- провести ассоциативные связи с произведением других видов искусств.

В результате освоения предмета обучающийся должен владеть:

- музыкальной терминологией, связанной с музыкальным искусством;

- основными музыкальными понятиями.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы предмета: максимальной учебной нагрузки обучающегося _346,5_ часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки _181,5_часов;

самостоятельной работы обучающегося _165_ часов.

Вид учебной работы	Количество часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	346,5
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	181,5
в том числе:	
практические занятия	178,5
контрольные уроки, контрольные работы.	19
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	165
в том числе:	
итоговая аттестация в форме выпускных экзаменов	0,5

Тематический план и содержание учебного предмета

Название темы	Содержание учебного материала, виды практической работы, самостоятельная работа	Количество часов
Тема 1. Введение предмет «Музыкальная литература»	Содержание учебного материала	
	1.Музыкальные средства выразительности. 2.Музыкальные инструменты симфонического и народного оркестров. 3.Тембры певческого голоса. 4.Жанры и формы музыкального произведения. 5.Народная песня. 6.Програмно изобразительная музыка	
	Практические занятия	21

	Контрольные работы	-
	Самостоятельная работа обучающихся	20
Тема 2. Музыка в театре.	Содержание учебного материала	
	1.Опера. «Руслан и Людмила». М.Глинка. 2.Балет «Щелкунчик» П.Чайковского. 3.Сюита «Пер Гюнт» Э. Грига	
	Практические занятия	12
	Контрольные работы	-
	Самостоятельная работа обучающихся	11
Тема 3 Искусство Барокко.	Содержание учебного материала	
	1.История развития музыки от древней Греции до эпохи барокко, итальянская школа 2.Бах. Биография. 4.Инвенции, органные произведения, сюита C-moll. 5.Г. Гендель	
	Практические занятия	10
	Контрольные работы	-
	Самостоятельная работа обучающихся	8
Тема 4. Венские Классики.	Содержание учебного материала	
	1. И.Гайдн. 2. В. Моцарт. 3. Л. Бетховен.	
	Практические занятия	21
	Контрольные работы	-

	Самостоятельная работа обучающихся	20
Тема 5. Романтическое направление в искусстве.	Содержание учебного материала	
	1.Ф.Шуберт. 2.Ф. Шопен. 3.Р. Шуман.	
	Практические занятия	16
	Контрольные работы	1
	Самостоятельная работа обучающихся	14
Тема 6. Русская музыка конца XVIII и первой половины XIX века	Содержание учебного материала	
	1.Развитие национальной школы хорового пения, оперы и скрипичной музыки. 2.Русский романс (А. Алябьев, А. Варламов, А. Гурилёв). 3.М. Глинка. Оперное, симфоническое и вокальное творчество. 4.А. Даргомыжский. Оперное и вокальное творчество.	
	Практические занятия	18
	Контрольные работы	-
	Самостоятельная работа обучающихся	15
Тема 7. Русская культура шестидесятых годов XIX века.	Содержание учебного материала	
	1.М. Балакирев. 2.А. Бородин 3.М. Мусоргский 4.Н. Р-Корсаков	

	5.П. Чайковский	
	Практические занятия	32
	Контрольные работы	1
	Самостоятельная работа обучающихся	31
Тема 8. Русская музыкальная культура концаXIX века-начала XX веков.	Содержание учебного материала	
	1.С. Танеев 2.А. Лядов 3.А. Глазунов 4.С. Рахманинов 5.А. Скрябин 6.И. Стравинский	
	Практические занятия	15,5
	Контрольные работы	-
	Самостоятельная работа обучающихся	15
Тема 9. Отечественная музыкальная культура 20 - 30 годов XX века.	Содержание учебного материала	
	1.С. Прокофьев 2.Д. Шостакович 3.А. Хачатурян 4..Г. Свиридов	
	Практические занятия	25,5
	Контрольные работы	1
	Самостоятельная работа обучающихся	23,5
Тема 10.	Содержание учебного материала	

Отечественная музыкальная культура шестидесятых годов XX века.	1Р.Щедрин 2.Э. Денисов 3.С. Губайдуллина 4.А. Шнитке 5.А. Гаврилин	
	Практические занятия	7,5
	Контрольные работы	-
	Самостоятельная работа обучающихся	7,5

ВИД АТТЕСТАЦИИ

Год обучения	1 год				2 год				3 год				4 год				5 год				6 год				7 год				8 год			
Четверть учебного года	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Зачет/ Экзамен/ Контрольный урок				З				З				З				Э																
Итоговая аттестация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРЕДМЕТА

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

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.

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

Успех педагогической деятельности преподавателя определяется его умением индивидуально подойти к каждому обучающемуся. Для этого ему необходимо систематически изучать личность ученика, знать, чем он живет и интересуется, какова окружающая среда. Важно уделять внимание наиболее ценному, самобытному, что есть в его индивидуальности, а также знать недостатки обучающегося и систематически работать над их устранением.

Учебный предмет «Музыкальная литература» продолжает образовательно-развивающий процесс, начатый в курсе учебного предмета «Слушание музыки».

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

В документации преподавателя особое место занимают поурочные планы, являющиеся важным документом, характеризующим процесс развития обучающегося. При их составлении необходимо рассматривать комплекс задач, которые учитывают индивидуальные способности конкретного ребенка.

Благодаря полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам обучающиеся овладевают навыками осознанного восприятия элементов

музыкального языка и музыкальной речи, навыками анализа незнакомого музыкального произведения, знаниями основных направлений и стилей в музыкальном искусстве, что позволяет использовать полученные знания в исполнительской деятельности.

На начальном этапе важно не перегрузить ребенка, создать положительную эмоциональную атмосферу, развить мотивацию к познанию и творчеству. Заложенные на первых уроках основы музыкальных знаний определяют успехи дальнейшего музыкального развития и образования обучающихся. Основная задача преподавателя - научить слушать, чувствовать, переживать, слушая музыку, вызывать эмоциональный отклик на полученную информацию.

При правильной и объективной оценке данных ученика, разумно и педагогически верно составленном поурочном плане работы и индивидуальном подходе каждый обучающийся может успешно завершить курс обучения в музыкальной школе.

V. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ

Первый год обучения

Первый год обучения музыкальной литературе тесно связан с учебным предметом «Слушание музыки». Его задачи - продолжая развивать и совершенствовать навыки слушания музыки и эмоциональной отзывчивости на музыку, познакомить учащихся с основными музыкальными жанрами, музыкальными формами, сформировать у них навыки работы с учебником и нотным материалом, умение рассказывать о характере музыкального произведения и использованных в нем элементах музыкального языка.

Для тех учеников, которые поступили в детскую школу искусств в первый класс в возрасте от десяти до двенадцати лет, изучение музыкальной литературы начинается с 1 класса. Учитывая, что эти учащиеся не имеют предварительной подготовки по учебному предмету «Слушание музыки», педагог может уделить большее внимание начальным темам «Музыкальной литературы», посвященным содержанию музыкальных произведений, выразительным средствам музыки.

Содержание первого года изучения «Музыкальной литературы» дает возможность закрепить знания, полученные детьми на уроках «Слушания музыки», на новом образовательном уровне. Обращение к знакомым ученикам темам, связанным с содержанием музыкальных произведений, выразительными средствами музыки, основными музыкальными жанрами позволяет ввести новые важные понятия, которые успешно осваиваются при возвращении к ним на новом материале.

Введение. Место музыки в жизни человека

Музыка «серьезная» и «легкая». Музыкальные впечатления учеников - посещение театров, концертов. Понятия «народная», «церковная», «камерная», «концертная», «театральная», «эстрадная», «военная» музыка. ***Содержание музыкальных произведений*** Воплощение в музыке образов природы, сказочных образов, чувств и характера человека, различных событий. Содержание музыки столь же богато, как и содержание других видов искусств, но раскрывается оно с помощью музыкальных

средств. Как работать с нотными примерами в учебнике музыкальной литературы.

Прослушивание произведений:

П.И.Чайковский «Осенняя песнь» из цикла «Времена года»,

Д.Россини «Буря» из оперы «Севильский цирюльник»,

Н.А.Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане», «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии»,

М.П.Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов»,

«Тюильрийский сад» из цикла «Картинки с выставки»,

Р.Шуман «Пьеро», «Арлекин», «Флорестан», «Эвзебий» из цикла «Карнавал»,

К.Сен-Санс «Кенгуру», «Слон», «Лебедь» из цикла «Карнавал животных», С.С.Прокофьев «Нам не нужна война» из оратории «На страже мира».

Выразительные средства музыки

Основные выразительные средства музыкального языка (повторение). Понятия: мелодия (кантилена, речитатив), лад (мажор, минор, специальные лады - целотонная гамма, гамма Римского-

Корсакова), ритм (понятие ритмическое остинато), темп, гармония (последовательность аккордов, отдельный аккорд), фактура (унисон, мелодия и аккомпанемент, полифония, аккордовое изложение), регистр, тембр.

Прослушивание произведений

М.И.Глинка «Патриотическая песнь», Ф.Шуберт «Липа»,

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

Состав симфонического оркестра

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

Прослушивание произведений

С.С.Прокофьев «Петя и волк»,

Б.Бриттен «Вариации и фуга на тему Перселла» («Путеводитель по оркестру»).

Тембры певческих голосов

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

Прослушивание произведений

Н.А.Римский-Корсаков. Фрагменты из оперы «Садко» (песня Садко, Колыбельная Волховы, сцена в подводном царстве) или другого произведения по выбору преподавателя.

Понятие жанра в музыке. Основные жанры - песня, марш, танец

(повторение)

Понятие о музыкальных жанрах. Вокальные и инструментальные жанры. Песенность, маршевость, танцевальность.

Песня. Куплетная форма в песнях

Причины популярности жанра песни. Народная песня; песня, сочиненная композитором; «авторская» песня. Воплощение различных чувств, настроений, событий в текстах и музыке песен. Строение песни (куплетная форма). Понятия «запев», «припев», «вступление», «заключение», «проигрыш», «вокализ», «а капелла».

Прослушивание произведений

Русская народная песня «Дубинушка», И.О.Дунаевский «Марш веселых ребят», «Моя Москва», А.В.Александров «Священная война», Д.Ф.Тухманов «День Победы», А.И.Островский «Пусть всегда будет солнце», Д.Д.Шостакович «Родина слышит», Песни современных композиторов, авторские песни по выбору преподавателя.

Марш, танец. Трехчастная форма в маршах и танцах

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

Прослушивание произведений

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

Ф.Мендельсон Песня без слов № 27, «Свадебный марш» из музыки к комедии В.Шекспира «Сон в летнюю ночь»,
Д.Верди Марш из оперы «Аида»,
В.П.Соловьев-Седой «Марш нахимовцев»,
П.И.Чайковский Камаринская из «Детского альбома», Трепак из балета «Щелкунчик»,
А.С.Даргомыжский «Малороссийский казачок», А.Г.Рубинштейн «Лезгинка» из оперы «Демон», Э.Григ «Норвежский танец» Ля мажор, Л.Боккерини Менуэт, Д.Скарлатти Гавот,
К.Вебер Вальс из оперы «Волшебный стрелок», Б.Сметана Полька из оперы «Проданная невеста», Г.Венявский Мазурка для скрипки и фортепиано, М.К.Огиньский Полонез ля минор, Р.М.Глиэр Чарльстон из балета «Красный мак».

Народная песня в произведениях русских композиторов. Сборники русских народных песен. Музыкальные жанры: вариации, квартет, концерт, сюита

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

Прослушивание произведений

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

Программно-изобразительная музыка

Понятия «программная музыка», «звукоизобразительность», «звукоподражание». Роль названия и литературного предисловия в программной музыке. Понятие цикла в музыке. *Прослушивание произведений* А.К.Лядов «Кикимора» (фрагмент),
Л.ван Бетховен Симфония №6 «Пасторальная», 2 часть (фрагмент),
П.И.Чайковский «На тройке» из цикла «Времена года»,
М.П.Мусоргский «Избушка на курьих ножках» из цикла «Картинки с выставки»,
С.С.Прокофьев Сюита «Зимний костер»

Музыка в театре

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

Музыка в драматическом театре

Значение музыки в драматическом спектакле. Как создается музыка к драматическому спектаклю, какие музыкальные жанры могут быть использованы. Знакомство с произведением Г.Ибсена

«Пер Гюнт» и музыкой Э.Грига к этому спектаклю. Сюиты Э.Грига, составленные композитором из отдельных номеров музыки к драме. Подробный разбор пьес первой сюиты и «Песни Сольвейг».

Прослушивание произведений

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

Балет

Особенности балета как театрального вида искусств. Значение танца и пантомимы в балете. Значение музыки в балете.

П.И.Чайковский - создатель русского классического балета. Балет «Щелкунчик» - сюжет, содержание, построение балета.

Дивертисмент. Подробный разбор Марша и танцев дивертисмента.

Новый инструмент в оркестре - челеста.

Прослушивание произведений

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

Опера

Опера как синтетический вид искусства, соединяющий театр и музыку, пение и танец, игру актеров и сценическое оформление. Ведущая роль музыки в опере.

Содержание оперы, оперные сюжеты: исторические, бытовые, сказочные, лирические. Понятие «либретто оперы». Структура оперы: действия, картины. Роль оркестра в опере, значение увертюры. Сольные номера в опере (разновидности), виды

ансамблей, различные составы хора, самостоятельные оркестровые фрагменты.

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

Прослушивание произведений

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

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» (второй год обучения)

Второй и третий год обучения музыкальной литературе являются базовыми для формирования у учащихся знаний о музыкальных жанрах и формах. Важной задачей становится развитие исторического мышления: учащиеся должны представлять себе последовательную смену культурных эпох, причем не только в мире музыки, но и в других видах искусства. Главная задача предмета состоит в том, чтобы интересы учеников в итоге становились шире заданного минимума, чтобы общение с музыкой, историей, литературой, живописью стали для них необходимостью.

Благодаря увеличению сроков освоения учебного предмета «Музыкальная литература», предусмотренному федеральными государственными требованиями, появляется возможность

увеличить время на изучение «Музыкальной литературы зарубежных стран» - 2-й год обучения и первое полугодие 3-го года обучения. В центре внимания курса находятся темы «Жизнь и творчество» И.С.Баха, И.Гайдна, В.А.Моцарта, Л. ван Бетховена, Ф.Шуберта, Ф.Шопена. Каждая из этих тем предполагает знакомство с биографией композитора, с особенностями его творческого наследия, подробный разбор и прослушивание нескольких произведений. В списке музыкальных произведений также приводятся варианты сочинений композиторов, данные для более широкого ознакомления, которые можно использовать на биографических уроках или рекомендовать ученикам для самостоятельного прослушивания. Остальные темы курса являются ознакомительными, в них представлен обзор определенной эпохи и упомянуты наиболее значительные явления в музыкальной жизни.

История развития музыки от Древней Греции до эпохи барокко. Курс начинается с ознакомления учеников с музыкальной культурой Древней Греции. История возникновения нотного письма, Гвидо Аретинский. Изучение сведений о музыке (инструментах, жанрах, формах и т.д.) Средневековья и Ренессанса.

Для ознакомления рекомендуется прослушивание небольших фрагментов танцевальной и вокальной музыки мастеров эпохи Возрождения (О. ди Лассо, К.Монтеверди, М.Преториус, К.Жанекен и т.д.).

Музыкальная культура эпохи барокко, итальянская школа.
Значение инструментальной музыки в эпоху барокко. Возникновение оперы. Краткая характеристика творчества Вивальди.
Для ознакомления рекомендуется прослушивание одного из концертов из цикла «Времена года»
Иоганн Себастьян Бах. Жизненный и творческий путь. Работа Баха органистом, придворным музыкантом, кантором в разных городах Германии. Ознакомление с историей Реформации. Специфика устройства органа, клавесина, клавикорда. Принципы использования органной музыки в церковной службе. Инвенции. Уникальное учебное пособие для начинающих исполнителей на клавире Хорошо темперированный клавир - принцип организации цикла. Проблема соотношения прелюдии и фуги. Специфика организации полифонической формы (тема, противосложение, интермедия и т.д.). Инструментальные сюиты - история формирования цикла, обязательные и дополнительные танцы.
Прослушивание произведений
Хоральная прелюдия фа минор, Токката и фуга ре минор для органа,
Двухголосные инвенции До мажор, Фа мажор, Прелюдия и фуга до минор из 1 тома ХТК, Французская сюита до минор.
Для ознакомления
Хоральная прелюдия Ми-бемоль мажор, Трехголосная инвенция си минор, Прелюдия и фуга До мажор из 1 тома ХТК,

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

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

Классицизм, возникновение и обновление инструментальных жанров и форм, опера. Основные принципы нового стилевого направления. Сонатный цикл и симфонический цикл, их кардинальное отличие от предшествующих жанров и форм. Переосмысление драматургии формы произведения. Состав симфонического оркестра. Мангеймская школа. Венские классики. Великая французская революция. Французские энциклопедисты. Реформа оперного жанра. Творчество Х.В .Глюка, суть его реформы - драматизация музыкального спектакля.

Для ознакомления рекомендуется прослушивание отрывков из оперы Глюка «Орфей» (Хор из 1 д., сцена с фуриями из 2 д., ария «Потерял я Эвридику»)

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

Строение классической сонаты. Подробный разбор строения и тонального плана сонатной формы

Прослушивание произведений

Симфония Ми-бемоль мажор (все части), Сонаты Ре мажор и ми минор,

Для ознакомления «Прощальная» симфония, финал.

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

Прослушивание произведений

Симфония соль минор (все части),

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

Для ознакомления

Увертюры к операм «Дон Жуан», «Волшебная флейта», «Реквием» - фрагменты

Людвиг ван Бетховен. Жизненный и творческий путь. Юность в Бонне. Влияние идей Великой французской буржуазной революции на мировоззрение и творчество Л. Ван Бетховена.

Жизнь в Вене. Трагедия жизни - глухота. Основные жанры творчества. Фортепианные сонаты, новый стиль пианизма. «Патетическая» соната. Принципы монотематизма в Симфонии №5 до-минор. Изменение жанра в структуре симфонического цикла - замена менуэта на скерцо. Программный симфонизм, театральная музыка к драме И.В.Гете «Эгмонт».

Прослушивание произведений

Соната №8 «Патетическая», Симфония №5 до минор,

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

Для ознакомления

Соната для фортепиано №14, 1 ч.,

Соната для фортепиано №23, 1ч.,

Симфония № 9, финал,

Симфония № 6 «Пасторальная».

Романтизм в музыке. Новый стиль, новая философия, условия и предпосылки возникновения. Новая тематика, новые сюжеты - природа, фантастика, история, лирика, тема одиночества, романтический герой. Новые жанры - фортепианная и вокальная миниатюра, циклы песен, пьес. *Для ознакомления:*

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

Концерт для скрипки с оркестром, 1 часть.

Франц Шуберт. Жизненный и творческий путь. Возрастание значимости вокальной миниатюры в творчестве композиторов-романтиков. Песни, баллады и вокальные циклы Шуберта, новаторство в соотношении мелодии и сопровождения, внимание к поэтическому тексту, варьированные куплеты, сквозное строение.

Новые фортепианные жанры - экспромты, музыкальные моменты. Новая трактовка симфонического цикла, специфика песенного тематизма в симфонической музыке («Неоконченная» симфония).

Прослушивание произведений

Песни «Маргарита за прялкой», «Лесной царь», «Форель», «Серенада», «Аве Мария», песни из циклов «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь» (на усмотрение преподавателя), Экспромт Ми-бемоль мажор, Музыкальный момент фа минор, Симфония № 8 «Неоконченная».

Для ознакомления

Вальс си минор, Военный марш.

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

Прослушивание произведений

Мазурки До мажор, Си-бемоль мажор, ля минор, Полонез Ля мажор,

Прелюдии ми минор, Ля мажор, до минор, Вальс до-диез минор,

Этюды Ми мажор и до минор «Революционный», Ноктюрн фа минор.

Для ознакомления Баллада № 1,

Ноктюрн Ми-бемоль мажор, Полонез Ля-бемоль мажор.

Композиторы-романтики первой половины XIX века. Значение национальных композиторских школ. Творчество (исполнительское и композиторское) Ф.Листа. Р.Шуман - композитор и музыкальный критик. Музыкальное и теоретическое наследие Г.Берлиоза.

Для ознакомления предлагается прослушивание рапсодий Ф.Листа, отрывков из «Фантастической» симфонии Г.Берлиоза, номеров из «Фантастических пьес» или вокальных циклов Р.Шумана.

Европейская музыгка в XIX веке. Разные пути развития оперного жанра. Творчество Д.Верди и Р.Вагнера. Инструментальная музыка

Германии и Австрии (И.Брамс). Французская композиторская школа (Ж.Бизе, С.Франк и др.).

Для ознакомления предлагается прослушивание номеров из опер Д.Верди («Травиата», «Аида», «Риголетто») и Р.Вагнера («Лоэнгрин», «Летучий голландец», «Валькирия») на усмотрение преподавателя.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ

(третий год обучения)

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

курсе. Он имеет как познавательное, так и воспитательное значение для школьников подросткового возраста. В данной программе изучению русской музыкальной литературе отводится второе полугодие 6 класса и весь 7 класс.

Русская церковная музыка, нотация, жанры и формы.

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

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

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

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

Культура начала XIX века. Романсы. Творчество Л.Л.Алябьева, Л.Е.Гурилева, ЛЛ.Варламова. Формирование традиций домашнего музицирования. Романтизм и сентиментализм в русской поэзии и вокальной музыке. Формирование различных жанров русского

романса: элегия, русская песни, баллада, романсы «о дальних странах», с использованием танцевальных жанров.
Прослушивание произведений А.А.Алябьев «Соловей», А.Л.Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий», А.Е.Гурилев «Колокольчик». *Для ознакомления* А.А.Алябьев «Иртыш», А.Е.Гурилев «Домик-крошечка», другие романсы по выбору преподавателя.
Михаил Иванович Глинка. Жизненный и творческий путь. Обучение в Италии, Германии. Зарождение русской музыкальной классики. Создание двух опер. Поездки во Францию, Испанию. Создание одночастных симфонических программных увертюр. Эпоха Глинки: современники композитора.
Опера «Жизнь за царя» или «Иван Сусанин». Общая характеристика; композиция оперы. Музыкальные характеристики героев: русских и поляков. Различные виды сольных сцен (ария, каватина, песня, романс). Хоровые сцены. Понятия «интродукция», «эпилог». Танцы как характеристика поляков. Повторяющиеся темы в опере, их смысл и значение.
Романсы Глинки - новое наполнение жанра, превращение романса в особый жанр камерной вокальной миниатюры. Роль русской поэзии, внимание к поэтическому тексту. Роль фортепианной партии в романсах. Разнообразие музыкальных форм.
Симфонические сочинения Глинки - одночастные программные симфонические миниатюры. Национальный колорит испанских увертюр. «Камаринская»: уникальная роль в становлении русской симфонической школы. «Вальс-фантазия».

Прослушивание произведений

«Иван Сусанин» («Жизнь за царя») 1 д.: Интродукция, Каватина и рондо Антониды, трио «Не томи, родимый»; 2 д.: Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка; 3 д.: Песня Вани, сцена Сусанина с поляками, Свадебный хор, Романс Антониды; 4 д.: ария Сусанина; Эпилог: хор «Славься». Романсы: «Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновенье». Симфонические произведения: «Камаринская», «Вальс-фантазия».

Для ознакомления

Увертюра к опере «Руслан и Людмила», «Арагонская хота». Романсы «Я здесь, Инезилья», «В крови горит огонь желанья», «Венецианская ночь» и др. по выбору преподавателя.

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

Прослушивание произведений

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

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

Для ознакомления

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

Русская культура 60-х годов XIX века. Деятельность и творчество М.Л.Балакирева. Общественно-политическая жизнь в 60-е годы. Расцвет литературы и искусства. «Западники» и славянофилы. Расцвет русской музыкальной классики во второй половине XIX века, ее великие представители. Изменения в музыкальной жизни столиц. Образование РМО, открытие консерваторий, Бесплатная музыкальная школа. А.Н.Серов и В.В.Стасов, Антон и Николай Рубинштейны, М.А.Балакирев и «Могучая кучка».

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

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

Опера «Князь Игорь» - центральное произведение композитора. Композиция оперы. Понятие «пролог», «финал» в опере. Русь и Восток в музыке оперы. Музыкальные характеристики героев в

сольных сценах (князь Игорь, Галицкий, хан Кончак, Ярославна). Хоровые сцены в опере. Место и роль «Половецких плясок».
Романсы А.П.Бородина. Глубокая лирика, красочность гармоний. Роль текста, фортепианной партии.
Симфоническое наследие А.П.Бородина, формирование жанра русской симфонии в 60-х годах XIX века. «Богатырская» симфония.

Прослушивание произведений

Опера «Князь Игорь»: пролог, хор народа «Солнцу красному слава», сцена затмения; 1 д.: песня Галицкого, ариозо Ярославны, хор девушек «Мы к тебе, княгиня», хор бояр «Мужайся, княгиня», 2 д.: каватина Кончаковны, ария Игоря, ария Кончака, Половецкие пляски, 4 д.: Плач Ярославны, хор поселян.
Романсы «Спящая княжна», «Для берегов Отчизны»,
Симфония №2 «Богатырская».

Для ознакомления

Квартет №2, 3 часть «Ноктюрн».

Модест Петрович Мусоргский. Жизненный и творческий путь.

Социальная направленность, историзм и новаторство творчества М.П.Мусоргского. Судьба наследия композитора, редакции его сочинений. «Борис Годунов», история создания, редакции оперы, сложности постановки. Идейное содержание оперы. Композиция оперы, сквозное развитие действия, декламационное начало вокальных партий ряда персонажей - характерные черты новаторского подхода композитора к реализации замысла оперы.

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

Прослушивание произведений:

«Борис Годунов»: оркестровое вступление, пролог 1к.: хор «На кого ты нас покидаешь», сцена с Митюхой, 2 к. целиком, 1 д. 1 к.: монолог Пимена, 1 д.

2 к.: песня Варлаама, 2 д. монолог Бориса, сцена с курантами, 4 д. 1 к.: хор «Кормилец-батюшка», сцена с Юродивым, 4 д.3 к.: хор «Расходилась, разгулялась»

«Картинки с выставки» (возможно фрагменты на усмотрение преподавателя).

Для ознакомления

Песни: «Семинарист», «Светик Савишна», «Колыбельная Еремушке»,

вокальный цикл «Детская»,

симфоническая картина «Ночь на Лысой горе»,

вступление к опере «Хованщина» («Рассвет на Москве-реке»).

Николай Андреевич Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь. Многогранность творческой, педагогической и общественной деятельности Н.А.Римского-Корсакова. Значение оперного жанра в творчестве композитора. Сказка, история и

повседневный быт народа в операх Н.А.Римского-Корсакова. Опера «Снегурочка», литературный источник сюжета. Композиция оперы. Пантеизм, сказочность, реальность, обрядовость в опере. Музыкальные характеристики реальных и сказочных героев. Лейтмотивы в опере.

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

Прослушивание произведений:

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

Симфоническая сюита «Шехерезада».

Для ознакомления

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

Петр Ильич Чайковский. Жизненный и творческий путь.

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

Первая симфония «Зимние грезы», ее программный замысел. Строение цикла, особенности сонатной формы 1 части. Использование народной песни как темы в финале симфонии. «Евгений Онегин» - «лирические сцены». Литературный источник сюжета, история первой постановки оперы силами студентов Московской консерватории. Композиция оперы. Новый тип русской оперы - лирико- психологический. Особенности драматургии, понятие «сцена». Музыкальные характеристики главных героев. Интонационная близость характеристик Татьяны и Ленского. Темы, связанные с главными героями оперы, изложение тем в разных картинах.

Прослушивание произведений Симфония №1 «Зимние грезы», Опера «Евгений Онегин». 1к.: вступление, дуэт Татьяны и Ольги, хоры крестьян, ария Ольги, ариозо Ленского «Я люблю вас»; 2 к.: вступление, сцена письмаТатьяны; 3 к.: хор «Девицы, красавицы», ария Онегина, 4 к.: вступление, вальс с хором, мазурка и финал, 5 к.: вступление, ария Ленского, дуэт «Враги», сцена поединка, 6 к.: полонез, ария Гремина, ариозо Онегина; 7 к.: монолог Татьяны, дуэт «Счастье было так возможно», ариозо Онегина «О, не гони, меня ты любишь».

Для ознакомления

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», Симфония № 4, Квартет № 1, 2 часть,

Концерт для фортепиано с оркестром № 1,

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

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА

(4-5 год обучения)

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

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

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

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

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

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

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

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

Творчество С.В.Рахманинова. Биография. Наследник традиций П.И.Чайковского. Русский мелодизм в духовных и светских сочинениях. С.В.Рахманинов - выдающийся пианист. Обзор творчества. *Прослушивание произведений* Концерт № 2 для фортепиано с оркестром, Романсы «Не пой, красавица», «Вешние воды», «Вокализ», Прелюдии до-диез минор, Ре мажор, Музыкальный момент ми минор. *Для ознакомления*

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром,

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

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

Прелюдии ор. 11 по выбору преподавателя, Этюд ре-диез минор ор. 8, *Для ознакомления* «Поэма экстаза», Две поэмы ор.32.

Биография И.Ф.Стравинского, «Русские сезоны».

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

Новые стилевые веяния и композиторские техники, менявшиеся на протяжении творчества И.Ф.Стравинского.

Прослушивание произведений

«Петрушка».

Для ознакомления

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

Отечественная музыкальная культура 20-30-х годов XX века.

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

Для ознакомления возможно прослушивание произведений:

А.В.Мосолов «Завод»,

В.М.Дешевов «Рельсы»,

и других на усмотрение преподавателя.

Сергей Сергеевич Прокофьев. Жизненный и творческий путь.

Сочетание двух эпох в его творчестве: дореволюционной и советской.

С.С.Прокофьев - выдающийся пианист. Уникальное сотрудничество

С.С.Прокофьева и С.М.Эйзенштейна. «Александр Невский» - киномузыка, переросшая в самостоятельное оркестровое произведение. Балеты С.С.Прокофьева - продолжение реформ П.И.Чайковского, И.Ф.Стравинского. Выбор сюжетов. Лейтмотивы, их роль в симфонизации балетной музыки. Постановки, выдающиеся танцовщики - исполнители партий. Симфоническое творчество С.С.Прокофьева. Седьмая симфония - последнее завершенное произведение композитора. Особенности строения цикла.

Прослушивание произведений

Пьесы для фортепиано из ор.12 (Гавот, Прелюд, Юмористическое скерцо), Кантата «Александр Невский»,

Балет «Ромео и Джульетта»: вступление, 1 д.: «Улица просыпается»,

«Джульетта-девочка», «Маски», «Танец рыцарей», «Мадригал»; 2 д.:
«Ромео у патера Лоренцо»; 3 д.: «Прощание перед разлукой»,
Балет «Золушка». 1 д.: «Па-де-шаль», «Золушка», Вальс соль минор; 2 д.:
Адажио Золушки и Принца; 3 д.: первый галоп Принца,
Симфония №7: 1, 2, 3 и 4 части.

Для ознакомления

Кинофильм С.М.Эйзенштейна «Александр Невский», Фильм-балет «Ромео и Джульетта» (с Г.Улановой в роли Джульетты), Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам», Первый концерт для фортепиано с оркестром.

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

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

Роль кантатно-ораториальных сочинений в 60-годы. Творчество поэтов -

современников Д.Д.Шостаковича, отраженное в его музыке.
«Казнь
Степана Разина» - жанр вокально-симфонической поэмы.
Прослушивание произведений
Симфония №7 До мажор,
Фортепианный квинтет соль минор,
«Казнь Степана Разина».
Для ознакомления
Симфония № 5, 1 часть,
«Песня о встречном»

Творчество Арама Ильича Хачатуряна. Новое поколение композиторов Советского Союза. Разнообразное наследие автора. Национальный колорит творчества. Для ознакомления возможно прослушивание произведений: Концерт для скрипки с оркестром, фрагменты из балетов «Гаянэ» и «Спартак».

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

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

Шестидесятые годы XX века, «оттепель». Отечественная музыка второй половины XX века. Связи процессов музыкального

творчества с событиями общественно-политической жизни страны. Общее представление о композиторских техниках конца XX века. Музыкальные примеры для прослушивания преподаватель может выбрать самостоятельно, исходя из уровня группы, интересов учеников, имеющихся записей.

Творчество Р.К.Щедрина. Краткое ознакомление с биографией композитора. Прослушивание произведений: Концерт для оркестра «Озорные частушки».

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

Для ознакомления рекомендуется прослушивание произведений: А.Г.Шнитке Concerto grosso №1, С.А.Губайдуллина «Detto-I» или других по выбору преподавателя.

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

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

V. КОНТРОЛЬ И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Оценка качества реализации ДПОП включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся

Текущий контроль - осуществляется регулярно преподавателем на уроках. Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на ответственную организацию домашних занятий. Текущий контроль учитывает темпы продвижения ученика, инициативность на уроках и при выполнении

домашней работы, качество выполнения заданий. На основе текущего контроля выводятся четвертные оценки.

Формы текущего контроля:

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

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

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

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов и экзаменов. Зачеты могут проводиться в форме контрольных уроков. Зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в счет аудиторных занятий.

Учебными планами по образовательным программам «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты» и некоторых других в качестве промежуточной аттестации может быть предусмотрен экзамен по учебному предмету «Музыкальная литература» в конце 8 полугодия - то есть в конце 4 класса. Его можно проводить как устный экзамен, предполагающий подготовку билетов, или как развернутую письменную работу.

Итоговая аттестация

Итоговый контроль осуществляется в конце 5 класса. Федеральными государственными требованиями предусмотрен экзамен по музыкальной литературе, который может проходить в устной форме (подготовка и ответы вопросов по билетам) и в письменном виде (итоговая письменная работа).

Содержание промежуточной и итоговой аттестации

Первый год обучения (1 класс)

1 полугодие - Контрольный урок

2 полугодие - Зачет

Второй год обучения

1 полугодие – Контрольный урок

2 полугодие – Зачет

Третий год обучения

1 полугодие – Контрольный урок

2 полугодие – Зачет

Четвертый год обучения

1 полугодие – Контрольный урок

2 полугодие – Экзамен

Пятый год обучения

1 полугодие – Контрольный урок

2 полугодие – Итоговая аттестация

Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации.

1. Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает пятибалльную шкалу с использованием плюсов и минусов:

   "5"; "5-"; "4+"; "4"; "4-"; "3+"; "3"; "3-"; "2".

2. Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает пятибалльную шкалу в абсолютном значении:

   "5" - отлично;

   "4"- хорошо;

"3" - удовлетворительно;

"2"- неудовлетворительно.

«Отлично» - 5

1.Прекрасное владение теоретическим материалом в заданном объёме.

2.Умение логически и аналитически излагать свои мысли по пройденному материалу, иметь своё мнение.

3.Уметь определять на слух пройденный музыкальный материал.

4.Умение показать музыкальный материал на фортепиано или напеть темы по заданному материалу.

«Хорошо» - 4

1.Знание теоретического материала с несущественными погрешностями.

2. Умение логически излагать свои мысли по пройденному материалу.

3. Уметь определять на слух пройденный музыкальный материал с небольшими погрешностями.

4. Умение показать музыкальный материал на фортепиано или напеть темы по заданному материалу с несущественными погрешностями.

«Удовлетворительно» - 3

1.Слабое знание теоретического материала по заданной теме

2.Допускаются незначительные ошибки в изложении теоретического материала.

3.Допускают 2-3 ошибки в определении на слух музыкальной темы по пройденному материалу.

4.Допускаются ошибки при исполнении на инструментах заданных музыкальных тем.

«Неудовлетворительно» - 2

1.Незнание теоретического материала.

2.Неумение определить музыкальные темы по заданному материалу.

3.Неумение напеть или сыграть музыкальные темы по заданным произведениям.

VII. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА: НОТНЫЕ СБОРНИКИ,
РЕПЕРТУАРНЫЕ СБОРНИКИ,
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

Учебная литература

1. Брянцева, В.Н. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие: второй год обучения предмету / В.Н. Брянцева. – М.: Музыка, 2012. – 208 с.

2. Калинина, Г.Ф. Игры по музыкальной литературе: русская музыка / Г.Ф. Калинина. – М.: Г.Ф. Калинина, 2012. – Вып. 3. – 16 с.

3. Калинина, Г.Ф. Игры по музыкальной литературе: зарубежная музыка / Г.Ф. Калинина. – М.: Г.Ф. Калинина, 2013Калинина, Г.Ф. – Вып. 2. – 16 с.

4. Калинина, Г.Ф. Музыкальная литература: вопросы, задания, тесты / Г.Ф. Калинина. – М.: Г.Ф. Калинина, 2014. – Вып. 1. – 34 с.

5. Калинина, Г.Ф. Музыкальная литература: тесты по зарубежной музыке / Г.Ф. Калинина. – М.: Г.Ф. Калинина, 2013. – Вып. 2. – 32 с.

6. Калинина, Г.Ф. Музыкальная литература: тесты по русской музыке / Г.Ф. Калинина. – М.: Г.Ф. Калинина, 2013. – Вып. 3. – 32 с.

7. Калинина, Г.Ф. Музыкальная литература: тесты по отечественной музыке XX века / Г.Ф. Калинина, Л.Н. Егорова. – М.: Г.Ф. Калинина, Л.Н. Егорова, 2013. – Вып. 4. – 34 с.

8. Козлова, Н.П. Русская музыкальная литература: учеб. для ДМШ: третий год обучения предмету / Н.П. Козлова. – М.: Музыка, 2014. – 224 с.

9. Осовицкая, З.Е. Музыкальная литература: учеб. для ДМШ : первый год обучения предмету / З.Е. Осовицкая, А.С. Казаринова. – М.: Музыка, 2013. – 224 с.

10. Шорникова, М.И. Музыкальная литература: развитие западно-европейской музыки: второй год обучения / М.И. Шорникова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – ил. + CD-диск. – 281 с.

11. Шорникова, М.И. Музыкальная литература: музыка, её формы и жанры: первый год обучения / М.И. Шорникова. – Ростов н/Д.: Феникс, 201ё3. – 186 с.

Учебно-методическая литература

1. Акимова, Л.Ю. Учимся слушать музыку: пособие по музыкальной литературе для учащихся ДМШ и школ искусств: 2 год обучения / Л.Ю. Акимова. – М.: под ред. Е.Б. Лисянской, 1997. – Вып. 2. – 55 с.

2. Акимова, Л.Ю. Учимся слушать музыку: пособие по музыкальной литературе для учащихся ДМШ и школ искусств: 3 год обучения / Л.Ю. Акимова. – М.: под ред. Е.Б. Лисянской, 1998. – Вып. 3. – 45 с.

3. Акимова, Л.Ю. Учимся слушать музыку: пособие по музыкальной литературе для учащихся ДМШ и школ искусств: 4 год обучения / Л.Ю. Акимова. – М.: под ред. Е.Б. Лисянской, 1999. – Вып. 4. – 77 с.

4. Галацкая, В.С. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие / В.С. Галацкая. – М.: Музыка, 1981. – Вып. 3. – 560 с.

5. Конен, В.Д. История зарубежной музыки: Германия, Австрия, Италия, Франция, Польша с 1789 года до середины XIX века / В.Д. Конен. – М.: Музыка, 1965. – 528 с.

6. Прохорова. И.А. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие для 5 класса ДМШ / И.А. Прохорова. – М.: Музыка, 1975. – 128 с.

7. Хрестоматия по русской музыкальной литературе, 6-7 классы [Ноты]: учебное пособие / сост. Э. Смирнова, А. Самонов. – М.: Музыка, 1968. – 180 с.

8. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран, 5 класс [Ноты]: учебное пособие / сост. И. Прохорова. – М.: Музыка, 1990. – 144 с.

VIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

- обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, формируемым по полному перечню учебного плана; во время самостоятельной работы обучающиеся 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, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, соответствующем требованиям программы;
- наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями музыкальных произведений, соответствующих требованиям программы;
- обеспечение каждого обучающегося основной учебной литературой;
- наличие официальных, справочно-библиографических и периодических изданий в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

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

IX. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ.

Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена ФГТ дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты». Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по учебному предмету «Музыкальная литература» определяется с учетом сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности, которую определяет сам преподаватель.

Самостоятельная работа предусматривает выполнение домашнего задания обучающихся, посещение ими учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и концертно-просветительской жизни школы.

Обучение носит эмоционально-образный характер.

Выполнение обучающимися домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается учебной, учебно-методической и нотной литературой, аудио-и видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по учебному предмету.

В результате самостоятельной работы у обучающихся развиваются способности к музыкальной деятельности: понимание формы, композиции содержания. У учащихся формируется навык самостоятельной работы, интерес к музыке, развиваются навыки практического использования полученных знаний и умений. Домашние задания, направленные на закрепление пройденного в классе материала, небольшие по объему и доступные по трудности. Это повторение пройденного в классе материала, ознакомление с музыкальным произведением или просмотр видеоматериала. А также творческое задание, заключающееся в анализе произведения. Выполнение обучающимися домашнего задания контролируются и обеспечивается учебно-методическими, аудио, видеоматериалами в соответствии с программными требованиями. Все это свидетельствует о том, что в процессе обучения осуществляется их эстетическое воспитание.

Важным стимулом для самостоятельного творчества является положительное отношение преподавателя к обучающемуся. Для развития самостоятельного творчества необходимы определенные знания, навыки и умения, способы деятельности, которым ребенок обучается непосредственно на уроке, а приобретенные навыки использует для самостоятельных занятий дома.

Систематичность в развитии навыков самостоятельной работы обучающихся способствует качественному учебному процессу. Воспитав у

обучающихся волю и любовь к труду, научив их планомерно заниматься учебным предметом, преподаватель достигнет положительных результатов.