

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 12»
Ново-Савиновского района г. Казани

Рассмотрено
на заседании педагогического совета
МБУДО «ДШИ №12»
Протокол №1 от « 01 »_09_2022 г.

Директор МБУДО «ДШИ №12»
Ибрагимова Рафаэлла Рафаэловна
Приказ №65а от « 01 »_09_2022 г.

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

Срок реализации: 4 года
Возраст обучающихся: 9-17 лет

Автор-составитель:
Хуснутдинова Л.Р.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы

1.1. Пояснительная записка

- Направленность, актуальность и отличительные особенности программы
- Цель программы
- Задачи программы
- Адресат программы
- Срок реализации и объём программы
- Формы организации образовательного процесса, виды занятий
- Режим занятий
- Планируемые результаты

1.2. Содержание программы

- Учебные планы, содержание программы

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий реализации программы

2.1. Организационно-педагогические условия реализации программы

- Методическое обеспечение учебного процесса
- Материально-техническое, кадровое и информационное обеспечение программы

2.2. Формы аттестации / контроля и критерии оценки

- Формы аттестации/контроля
- Критерии оценки

2.3. Список литературы, интернет-ресурсов

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы

1.1. Пояснительная записка

Направленность, актуальность и отличительные черты программы

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Музыкальная литература» имеет художественную направленность, составлена на основе типовой программы для детских музыкальных школ и школ искусств, разработанной в 2000 году методическим кабинетом министерства культуры Республики Татарстан на базе учебных программ, обобщающих лучший педагогический опыт отечественной системы музыкального образования, утвержденных центральными методическими кабинетами России и СССР в разное время.

Структура и содержание программы «Музыкальная литература» представлены в соответствии с требованиями к содержанию и структуре дополнительных общеобразовательных программ согласно приказа Министерства Просвещения России от 27 июля 2022 г. № 629, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Благодаря музыкальной литературе у учащихся вырабатывается интерес и любовь к классической, народной и современной музыке, развиваются музыкальные способности, образное мышление, память, умение понимать художественную красоту музыкального произведения и связывать искусство с явлениями общественной жизни.

Музыкальная литература воспитывает не только разносторонне развитого музыканта, но и готовит активного слушателя, знающего и понимающего классическую музыку.

Изучая музыкальную литературу необходимо осуществлять межпредметные связи с художественной литературой, историей. Эти факторы обогащают музыкально-педагогический процесс и способствуют более гармоничному развитию музыкальных способностей учащихся.

Богатство содержания и разнообразие жанров музыкальных произведений, знакомство с биографиями крупнейших композиторов - классиков помогает учащимся понять связь искусства с явлениями общественной жизни. Слушание и изучение музыкальных произведений является одним из средств музыкального воспитания, способствующих единству художественного и технического развития юных музыкантов.

Изучение музыкальной литературы - составная часть единого и многогранного процесса музыкального воспитания и обучения. Курс музыкальной литературы представляет собой синтез знаний и умений, которые обеспечивают единый процесс воспитания и образования.

Актуальность программы в том, что она помогает развивать, воспитывать эмоциональную отзывчивость к миру музыкальных звуков, образов, а также обогащает лексический багаж, когда учащийся может выразить свои впечатления, переживания от музыки словами. Все это способствует духовному совершенствованию ребенка и развитию его интеллекта. Показательны слова исследователя С. Морозова, который говорил: «Способность чувственной, эмоциональной отзывчивости, если ее развивать в себе, научит куда больше "слышать в звуках", чем слышит иной человек, наделенный тонким слухом, но с холодным сердцем и равнодушным умом относящийся к музыкальному искусству».

Важным в программе «Музыкальная литература» является введение в программу истории татарской музыки. Программа направлена на расширение музыкальных впечатлений учащегося, на обучении его логически и грамотно излагать свои мысли.

Рабочая программа состоит из обзорных и монографических тем, расположенных в хронологическом порядке. Каждая монографическая тема включает небольшое введение, биографию и обзор творческого наследия композитора, разбор наиболее значительных произведений разных жанров, которые прослушиваются в звукозаписи. Отбор материала и его освещение даются с учетом возрастных и познавательных возможностей подростков, а также количества уроков, отводимых на изучение каждой темы согласно тематическому плану.

Монографические и обзорные темы предусматривают возможность использования межпредметных связей музыкальной литературы с другими специальными музыкальными дисциплинами и общеобразовательными предметами (история, литература, изобразительное искусство и др.)

Расширение кругозора происходит за счет привлечения богатого музыкального, изобразительного и литературного материала, знакомства с классическими произведениями великих творцов, составляющих сокровищницу мировой культуры. Полученные знания становятся базой для дальнейшего изучения мира искусства и залогом пробуждения собственного интереса к этой области человеческой жизни. Это, в свою очередь, является показателем формирования потребности познавательной деятельности школьников и базой для составления собственного мнения о том или ином произведении искусства.

Цель программы

Цель данной программы 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.

Задачи программы

Образовательные:

приобретение умения разбирать музыкальные произведения, слышать и понимать выразительность отдельных элементов музыкальной речи;

приобретение умения ориентироваться в нотном тексте сочинений;
приобретение умения запоминать и узнавать на слух основные темы прослушанной музыки, грамотно излагать впечатления и мысли о музыке;
научить грамотно передавать содержание произведений, свободно выделять основные выразительные средства, свободно пользуясь при этом необходимой музыкальной терминологией;
активизация познавательных и музыкальных способностей;
приобщение к высокохудожественному репертуару классической и современной музыки.

Воспитательные:

формирование духовной культуры и нравственности ребенка;
приобщение к отечественным и мировым культурным ценностям;
формирование высоких эстетических норм в отношениях между людьми;
воспитание интереса и любви к музыкальному искусству;
развитие художественного вкуса.

Развивающие:

формировать у детей любовь и интерес к серьезному музыкальному искусству, понимание народного, классического и современного музыкального творчества;
развивать любознательность и кругозор ребенка;
развивать умения самостоятельно приобретать, анализировать, усваивать и применять полученные знания;
развивать эмоциональную сферу ребенка;
развивать мотивацию учащихся к познанию и творчеству;
развивать коммуникативные способности учащихся;
развивать музыкальные способности учащихся.

Адресат программы

Адресат программы – дети, учащиеся ДШИ №12, в возрасте 9-17 лет. Программа позволяет заниматься обучением, воспитанием и развитием детей и подростков в период становления их характера, личностных установок, нацеленности на творческое саморазвитие и самореализацию. Использование лично-ориентированных инновационных педагогических технологий позволяет адаптировать обучающихся к образовательному процессу и максимально раскрыть их творческий потенциал.

Срок реализации и объём программы

Программа в учебном году рассчитана на 35 часов (1-2 год обучения) и 52,5 часа (3-4 год обучения). Общий срок освоения программы – 4 года. Для обучающихся по программе “Народные инструменты” (аккордеон, баян, гитара), программа предусматривает 35 академических часов в год на протяжении всего курса обучения.

Формы организации образовательного процесса, виды занятий

Форма организации образовательного процесса – групповой урок.

Предусмотрено использование следующих видов занятий: практическое занятие, беседа, лекция, консультация, коллективный анализ, занятие-викторина, экскурсия и др.

Программа рекомендует самостоятельную работу учащихся. Она может включать в себя следующие виды внеаудиторной деятельности: разбор и прослушивание музыкальных произведений, посещение учреждений культуры (филармонии, театров, концертных залов, музеев), участие в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности ДШИ №12.

Режим занятий

Занятия проводятся 1 раз в неделю в течение всего учебного года, кроме Государственных праздников: *по 1 академическому часу на 1-2 году обучения и по 1,5 академическому часу на 3-4 году обучения (для обучающихся народного отделения по 1 часу). Продолжительность академического часа 45 минут.*

Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается – 31 мая.

Планируемые результаты освоения программы

Планируемыми результатами освоения программы будет овладения учащимися следующими навыками и умениями:

- различать основные творческие методы и направления (классицизм, романтизм, реализм и т.д.);
- уметь анализировать музыкальное произведение;
- владеть грамотной речью;
- иметь навык самостоятельной работы с конспектом или книгой;
- уметь различать в произведении черты конкретной эпохи и стиля.

Формы подведения итогов реализации программы

Достижение планируемых результатов отслеживается с помощью мониторинга качества дополнительной образовательной подготовки. Усвоение полученных знаний, формирование умений и навыков контролируется в течение всего времени обучения с помощью предусмотренных учебным планом форм контроля; в конце каждой четверти промежуточная аттестация, а в конце года обучения по завершению освоения учащимися образовательной программы проводится итоговая аттестация. Результаты освоения программы выражаются в оценках «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно») в соответствии с критериями оценок и заносятся в протокол аттестации.

1.2. Содержание программы Учебный план

Первый год обучения.

№ п / п	Название темы	Количество часов
<i>Знакомство с небольшими произведениями различных жанров и форм на примере народной и классической музыки.</i>		
Тема 1.	Средства музыкальной выразительности.	4
Тема 2.	Музыкальные тембры. Певческие голоса. Музыкальные инструменты. Виды оркестров.	5
Тема 3.	Музыкальные формы. Период, 2-х и 3-х частная форма, куплетная форма, рондо, вариации, сонатная форма.	7
Тема 4.	Музыкальные жанры. Песня и романс, кантатно-ораториальный жанр, инструментальные пьесы. Соната, симфония, квартет, концерт, опера и балет.	9
<i>Русское народное музыкальное творчество.</i>		
Тема 5.	Русский музыкальный фольклор. Времена года в народном календаре. Народные обряды и песни.	3
Тема 6.	Свадебный обряд. Свадебные песни.	1
Тема 7.	Жанровые разновидности русской песни. Трудовые, семейно-бытовые песни. Игры, хороводы, лирические песни. Былины. Исторические песни.	3
Тема 8.	Народная песня и композитор. Использование музыкального фольклора в профессиональном творчестве русских композиторов.	1,5
Тема 9.	Народные музыкальные инструменты. Инструментальная музыка.	1,5
Всего часов		35

Второй год обучения

№ п / п	Название темы	Количество часов
<i>Творчество классиков европейской музыки</i>		
Тема 1.	Обзор развития музыкального искусства с древнейших времён до XVII века. Музыкальная культура Древней Греции. Музыкальное искусство в средние века.	1
Тема 2.	Музыкальное искусство XVII века. Опера, оратория, кантата. Оркестровая, органная и клавирная музыка.	1
Тема 3.	И.С.Бах. Жизненный и творческий путь. Произведения для органа. Инвенции. Сюиты. «ХТК». Кантатно-ораториальное творчество.	3
Тема 4.	Музыкальный классицизм. Обзор творчества К.В.Глюка.	1
Тема 5.	Й.Гайдн. Жизненный и творческий путь. Симфоническое и клавирное творчество.	2
Тема 6.	В.А.Моцарт. Жизненный и творческий путь. Симфония №40 соль минор. Клавирное творчество. Соната Ля мажор. Опера «Волшебная флейта». Опера «Свадьба Фигаро»	3
Тема 7.	Л.Бетховен. Жизненный и творческий путь. Соната №8 «Патетическая». Симфония №5. Увертюра «Эгмонт».	3

Тема 8.	Музыкальный романтизм.	1
Тема 9.	Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь. Песни. Произведения для фортепиано. Симфония №8.	3
Тема 10.	Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь. Фортепианное творчество.	3
<i>Татарская традиционная музыка. Творчество композиторов Татарстана.</i>		
Тема 1.	Государственная символика Республики Татарстан. Государственный гимн. Рустем Яхин «Туган ягым»	0,5
Тема 2.	Татарский музыкальный фольклор. Баит, мунаджат, книжные напевы, такмак, протяжные, короткие песни, городские песни. Традиционные музыкальные инструменты.	5
Тема 3.	Татарская музыкальная культура XIX начала XX века. Рождение национальной композиторской школы.	1
Тема 4.	Обзор жизни и творчества С.Сайдашева.	1
Тема 5.	Ф.Яруллин. Жизнь и творчество. Балет «Шурале».	1,5
Тема 6.	Творчество Александра Ключарёва.	0,5
Тема 7.	Н.Жиганов. Жизненный и творческий путь. Симфония «Сабантуй»	1,5
Тема 8.	Обзор творчества Р. Яхина. Концерт для фортепиано с оркестром фа минор.	1
Тема 9.	А.Монасыпов. Жизнь и творчество. Вокально-симфоническая поэма «В ритмах Тукая».	1
Тема 10.	Современные татарские композиторы.	1
Всего часов		35

Третий год обучения

№ п / п	Название темы	Количество часов	Количество часов
<i>Творчество русских композиторов – классиков</i>			
Тема 1.	Русская музыкальная культура с древних времён по XVIII век. Е.Фомин, Д. Бортнянский, И. Хандошкин.	1	1,5
Тема 2.	Русский романс XIX века. А. Алябьев, А. Варламов, А. Гурилёв.	2	3
Тема 3.	М.И.Глинка. Жизненный и творческий путь. Опера «Иван Сусанин». Произведения для оркестра: «Камаринская», «Вальс – фантазия», Романсы и песни.	5	7,5
Тема 4.	А.С.Даргомыжский. Жизненный и творческий путь. Опера «Русалка». Романсы и песни.	5	7,5
Тема 5.	Русская музыкальная культура 2-й половины XIX века. «Могучая кучка».	2	3
Тема 6.	М.П.Мусоргский. Жизненный и творческий путь. Песни. Цикл «Картинки с выставки». Опера «Борис Годунов».	5	7,5
Тема 7.	А.П.Бородин. Жизненный и творческий путь. Романсы. Опера «Князь Игорь». Симфония №2 «Богатырская».	5	7,5
Тема 8.	Н.А. Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь. Романсы. Симфоническая сюита «Шехеразада». Опера «Снегурочка».	5	7,5
Тема 9.	П.И.Чайковский. Жизненный и творческий путь. Романсы. Опера «Евгений Онегин». Симфония №1 «Зимние грёзы».	5	7,5
Всего часов		35	52,5

Четвертый год обучения

№ п / п	Название темы	Колич ест во часов	Колич ест во часов
<i>Творчество русских композиторов – классиков конца XIX – XX веков.</i>			
Тема 1.	Русская музыкальная культура конца XIX- начала XX века. Творческий облик С.И. Танеева. А.К. Лядова, А.К. Глазунова.	4	6
Тема 2.	А.Н. Скрябин. Жизненный и творческий путь. Фортепианные пьесы. Симфония № 3.	2	3
Тема 3.	С.В.Рахманинов. Жизненный и творческий путь. Романсы. Фортепианные пьесы. Концерт №2 для фортепиано с оркестром	2	3
Тема 4.	И.Ф. Стравинский. Жизненный и творческий путь. Балет «Петрушка»	1,5	3
Тема 5.	Отечественная музыка в 1920-1950-е годы. Песня. Опера. Балет. Симфония. Кантата и оратория. Обзор творчества Н.Я.Мяковского, Д.Б. Кабалевского.	6	6
Тема 6.	С.С.Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Фортепианная музыка. Симфония №7. Кантата «Александр Невский». Балеты «Ромео и Джульетта», «Золушка».	5	9
Тема 7.	Д.Д.Шостакович. Жизненный и творческий путь. Симфония №7. Камерно-инструментальное и вокальное творчество.	5	9
Тема 8.	Творческий облик А.И.Хачатуряна. Скрипичный концерт.	2	3
Тема 9.	Отечественная музыка в 1960-1990-е годы.	2	3
Тема 10.	Творческий облик Г.В.Свиридова. Поэма «Памяти Сергея Есенина». Концерт для хора «Пушкинский венок», Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина «Метель»	2	3
Тема 11.	Обзор творчества композиторов последней трети XX века.	3,5	4,5
Всего часов		35	52,5

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА.

I ГОД ОБУЧЕНИЯ.

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

Задачи I года обучения:

- обучение пониманию музыкальной речи, элементов музыкального языка.
- знакомство с музыкальными формами и жанрами, понимание основ музыкального творчества.
- воспитание эмоциональной отзывчивости, нацеливание обучающихся на восприятие эмоционального содержания музыки и музыкальной «техники» в гармоническом единстве.
- осознание связи профессионального музыкального творчества с его истоками – народной музыкой

Тема 1. Средства музыкальной выразительности.

Элементы музыкального языка, их роль в создании музыкального образа.

Мелодия

Особенности строения мелодий, вокальная и инструментальная природа мелодии, речитатив, кантилена.. Понятия – интонация, мотив, фраза, предложение, кульминация, каданс.

Музыкальный материал:

Детские песни, Е. Крылатов «Крылатые качели», А.С.Даргомыжский «Мельник», М.И.Глинка «Я помню чудное мгновенье», «Ночной смотр», В.А.Моцарт Соната №11 А- dur 3-я часть, Ф.Шопен Этюд E-dur op.10 №3, С.В.Рахманинов «Вокализ».

Лад

Музыкальный материал:

Г.Свиридов Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина «Метель»: «Весна и осень», Э.Григ «Песня Сольвейг» из сюиты «Пер-Гюнт».

Ритм, размер, темп

Влияние ритма на характер музыкальных произведений. Ритм, размер, темп – главные выразительные средства в танцевальной и маршевой музыке. Характерные черты церемониальных и траурных маршей.

Музыкальный материал:

С.С.Прокофьев «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам», М.И. Глинка «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила», Л.Бетховен «Траурный марш на смерть героя» из сонаты для фортепиано №12, П.И.Чайковский «Трепак» из балета «Щелкунчик» и «Полька» из цикла «Детский альбом», «Вальсы» Ф. Шуберта, Ф.Шопена, Ф.Шопен «Полонез» As- dur

Гармония

Музыкальный материал:

Ф.Шопен Прелюдия №4 e-moll, К.Дебюсси Прелюдия «Паруса» и «Маленький пастух» из цикла «Детский уголок»,

Регистр, штрихи, динамика

Музыкальный материал:

Э.Григ «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт», М.П.Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов» из цикла «Картинки с выставки»;

Фактура

Полифоническая, аккордовая и гомофонно-гармоническая фактуры. Понятия – полифония, имитация, гомофония.

Музыкальный материал:

И.С. Бах «Инвенция» C- dur, Р.Шуман «Солдатский марш» из «Альбома для юношества», Э. Григ «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт», Ф.Шуберт Симфония №8 1 часть.

Тема 2. Музыкальные тембры. Певческие голоса. Музыкальные инструменты.

Виды оркестров.

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

Музыкальный материал:

Дискант:

итальянские песни, романсы и оперные арии в исполнении Робертино Лоретти.

Сопрано: А. Алябьев. «Соловей» (в исполнении Н. Обуховой); ария Снегурочки из оперы Н. Римского-Корсакова «Снегурочка».

Меццо-сопрано:

хабанера Кармен из оперы Ж. Визе «Кармен».

Контральто;

ария Ратмира «И жар, и зной сменила ночи тень» из оперы М. Глинки «Руслан и Людмила».

тенор: песни и романсы в исполнении С. Лемешева, ария Германа «Что наша жизнь? — Игра!» из оперы П. Чайковского «Пиковая дама».

Баритон: каватина Фигаро «Если захочет барин попрыгать..» из оперы В. А. Моцарта «Свадьба Фигаро»;

Бас: арии, романсы и песни в исполнении Ф. И. Шаляпина.

Музыкальные инструменты.

Струнная группа :

Н.Паганини «Каприсы» №9 или №24 (скрипка),

С.С.Прокофьев «Улица просыпается» из балета «Ромео и Джульетта» (альт с фортепиано),

П.И.Чайковский «Вариации на тему рококо» (виолончель),

К.Сенс-Санс «Слон» из сюиты «Карнавал животных» (соло контрабаса).

Деревянно-духовая группа

К.В.Глюк «Мелодия» из оперы «Орфей» (флейта), ***А Вивальди*** Концерт для двух гобоев с оркестром, ***В.А.Моцарт*** Концерт для кларнета с оркестром (I часть),

С.С.Прокофьев Тема дедушки из симфонической сказки «Петя и волк»

Медно-духовая группа

В.А.Моцарт Концерт для валторны с оркестром,

Дж.Верди «Марш» из оперы «Аида» (труба),

Н.А.Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» (тема богатырей – валторны и тромбоны),

М.П.Мусоргский – М.Равель « Быдло» из цикла «Картинки с выставки» (туба).

Ударные инструменты.

П.И.Чайковский «Танец Феи Драже» из балета «Щелкунчик» (челеста),

М.И.Глинка «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила» (2 тема – колокольчики), ***Ж.Бизе-Р.Щедрин*** Фрагменты из «Кармен-сюиты».

Клавесин

Ф.Куперен «Тростники», «Маленькие ветряные мельницы».

Фортепиано

любое фортепианное сочинение Ф.Шопена

Орган

И.С.Бах «Токката и фуга» d-moll.

Арфа

К Дебюсси «Два танца для арфы и струнного оркестра»

Оркестры

С.Чернецкий «Салют Москвы» (духовой оркестр), *А.Андреев* Вальс «Фавн» (оркестр народных инструментов), *Р.Щедрин* «Озорные частушки» (симфонический оркестр).

Тема 3. Музыкальные формы.

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

Период как самостоятельная музыкальная форма и часть более крупной формы.

Музыкальный материал:

Одночастная форма

Ф.Шопен «Прелюдия» №7,.

П.И. Чайковский «Болезнь куклы» из цикла «Детский альбом».

Двухчастная и трехчастная формы

Контраст крайних частей сложной трехчастной формы.

Музыкальный материал:

Э.Григ «Смерть Озе» из сюиты «Пер Гюнт»,

Ф.Шопен Ноктюрн c- moll.

Куплетная форма

Музыкальный материал:

Ф.Шуберт «Форель», *А. Варламов* «Вдоль по улице метелица метёт».

Рондо

Музыкальный материал:

М.И.Глинка «Рондо Фарлафа» из оперы «Руслан и Людмила».

Вариации

Музыкальный материал:

Э.Григ «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт»,

П.И. Чайковский «Камаринская» из цикла «Детский альбом».

Сонатная форма.

Музыкальный материал:

Й.Гайдн. Соната ре мажор 1-я часть.

Тема 4. Музыкальные жанры. Песня и романс, кантатно-ораториальный жанр, инструментальные пьесы. Соната, симфония, квартет, концерт, опера и балет.

Значение слова «жанр». Жанры в различных видах искусства. Классификация жанров по степени сложности, по способу исполнения и исполнительскому составу, по месту исполнения, по содержанию.

Песня и романс – общие черты и различия. Связь музыки и текста, роль аккомпанемента, содержание. Баллада, её особенности.

Музыкальный материал:

П.И.Чайковский «Средь шумного бала», «Забыть так скоро», Ф.Шуберт «В путь», А.Гурилёв «Колокольчик», Ф.Шуберт «Лесной царь», М.И.Глинка «Ночной смотр».

Кантата и оратория. Сходство и различия. Исполнительский состав. Вокальные номера, входящие в состав кантаты и оратории. Особый вид оратории – «Страсти». Месса, название частей мессы.

Музыкальный материал:

С.С.Прокофьев «Александр Невский», И.С. Бах «Кофейная кантата», Месса си минор «Kyrie eleison», «Страсти по Матфею» ария альты №47.

Инструментальные пьесы. Мазурка, полонез, вальс, ноктюрн, прелюдия, этюд. Их происхождение, музыкальные особенности.

Музыкальный материал:

Фортепианные сочинения Ф.Шопена.

Сюита. Понятие цикла. Танцы, составлявшие основу старинной сюиты. Новая сюита – цикл самостоятельных пьес с программным содержанием.

Музыкальный материал:

К.Сен-Санс «Карнавал животных», И.С.Бах Французские сюиты.

Происхождение слов «соната» и «симфония». Сонатно-симфонический цикл. Образное содержание. Исполнительский состав. Квартет. Последовательность частей в квартете. Концерт. Особенности жанра. Каденции солиста в концерте.

Музыкальный материал:

В.А.Моцарт «Лёгкая соната» C-dur, симфония №40 g-moll, Л.Бетховен Квартет №7 cis-moll, П.И.Чайковский концерт №1 b-moll для фортепиано с оркестром.

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

Разновидности вокальных и инструментальных жанров, форм внутри оперы, сольные, ансамблевые и хоровые номера. Оркестр в опере. Словесный текст оперы – либретто.

Музыкальный материал:

В.А Моцарт «Волшебная флейта» увертюра, ария Папагено, ария Тамино, ария Царицы Ночи. А.П.Бородин «Князь Игорь» пролог, хор бояр «Мужайся, княгиня».

Балет.

Знакомство с жанром балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, основой которого являются сказочные сюжеты; с именами лучших отечественных танцоров и хореографов. Балет-искусство синтетическое. В нем

воедино переплетены различные виды искусства: литература, инструментально-симфоническая музыка, хореография, (танцоры-солисты, кордебалет - массовые сцены), драматическое и изобразительное искусство (театральное действие, костюмы, декорации).

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

Музыкальный материал:

Чайковский П. Балет «Щелкунчик».

Русское народное музыкальное творчество

Тема 1. Русский музыкальный фольклор. Времена года в народном календаре. Народные обряды и песни.

Знакомство с русским музыкальным фольклором целесообразно проводить в виде практических занятий, где ученики не просто слушают объяснения преподавателя, но и разучивают и исполняют народные песни, разыгрывают те или иные обряды.

Значение слова «фольклор». Музыкальный и немusикальный фольклор. Народные сказки. Культура и быт древних славян. Национальный костюм.

Высказывания русских композиторов о народном творчестве, народной музыке. Устный характер бытования народных песен, многовариантность, конкретное бытовое назначение, синкретизм. Календарные обрядовые песни. Зимние обряды. Святки. Рождество. Масленица. Встреча весны. Весенние заклички. Летние праздники. Семицкие и купальские песни. Завиванье берёзки, гадание на венках. Осенние праздники – жатки, дожинки, праздник последнего снопа.

Музыкальный материал:

Колядки «А у етот двор пришла коляда», «Уж ты, бабушка, подай»;»Как под Новый год», «Мы масленку дожидали», «Масленая-кукурузка», «Жавороночки, перепёлочки»,»На Сороки день и колыхались, колыхались, «Благослови Божа, нам вясну гукать», «Пойдёмте, девушки, у луги гуляти», «Вянки завювали, сабе загадали», «Батюшка Егорий», «Рано на Ивана солнышко играло», «Купаленка, купаленка, ночь маленька, купаленка», «А не заходи да ты, жаркая ж солнца», конец жатвы песня-величание «Слава тебе, Боже».

Тема 2. Свадебный обряд. Свадебные песни.

Существование множества песен, сопровождающих свадебный обряд. Важнейшие эпизоды свадебного обряда – сватовство, рукобитье, «смотрины» невесты, девичник, выкуп невесты, встреча свадебного поезда, свадебное пирование. Прощальные, опевальные, шуточные (корительные), величальные песни.

Музыкальный материал:

«На море утушка купалася», «А в субботу да Танечка», «Немножечко венчику на стенке висеть», «Ай Божа, Божа, я сына жаню», «Тихая пташечка соловей у саду», «Шерой бор, шерой бор разгорается», «Ох, не было ветру», «Ещё кто у нас в пиру хорош».

Тема 3. Жанровые разновидности русской песни. Трудовые, семейно-бытовые песни. Игры, хороводы. Лирические песни. Исторические песни. Былины.

Богатство песенных жанров. Тесная связь песен с повседневной жизнью людей, их трудовой деятельностью, бытом.

Возникновение трудового фольклора в глубокой древности, практическое назначение трудовых песен. Цель трудовых припевок в объединении коллективных усилий в едином ритме.

Плачи – древнейший жанр русского фольклора. Обрядовые и необрядовые плачи. Поэтический и музыкальный язык плачей. Специфическая исполнительская манера плачей.

Колыбельные песни. Назначение колыбельных. Роль повторяющихся ритмических и ладовых формул. Традиция одиночного исполнения.

Хороводные песни. Существование хороводов у многих народов мира. Связь хороводов с трудом, обрядами, праздниками. Хороводы-игры и хороводы-пляски.

Лирические (протяжные, долгие, голосовые) песни. Отражение в песнях повседневной жизни народа. Поэтическая образность, символика. Музыкальные особенности лирических песен – распевы слогов, переменность размера, ходы на широкие интервалы, ладовая переменность.

Исторические песни героические, походные, повествовательно-эпические. Связь песен с конкретными историческими событиями. Былины. Музыкальные особенности былинного жанра. Легендарные исполнители былин.

Музыкальный материал:

Крестьбинная песнь «А у кого виноград на дворе», колыбельная «А баю-баю, живёт мужик на краю», плач-причитание «Ой тошнёшенько.. Я проводила милу ладу», «Лучинушка», «Степь да степь кругом», «Про татарский полон», «О Добрыне Никитиче», «Дубинушка», «Ах вы, сени», «Заиграй, моя волынка», «Просо», «Гори, гори ясно», «Заплетися плетень».

Тема 4. Народная песня и композитор. Использование музыкального фольклора в профессиональном творчестве русских композиторов.

Русские музыканты – собиратели народных песен. Цитаты и обработки народных песен. Воспроизведение старинных обрядов, особенностей исполнения народных песен в операх русских композиторов.

Музыкальный материал:

М.И. Глинка «Камаринская», М.А. Балакирев «Увертюра на три русских песни», П.И. Чайковский Концерт № 1 для фортепиано с оркестром 3-я часть, А.К.Лядов «Восемь русских народных песен», Н.А. Римский-Корсаков опера «Снегурочка», проводы Масленицы, М.И.Глинка опера «Руслан и Людмила» две песни Бояна. М.П.Мусоргский опера «Борис Годунов» песня Юродивого.

Тема 5. Народные музыкальные инструменты. Инструментальная музыка.

Знакомство с народными инструментами. Когда возникли первые инструменты?

Группы инструментов, принцип звучания. Показ изображений инструментов, основные приёмы игры на них, выразительные возможности, назначение инструментов. Деятельность В.В.Андреева. Назначение инструментальной музыки.

Народные инструменты

Плясовые наигрыши Псковской области: «Барыня» (гусли), «Русский» (балалайка), «Трепак» (тальянка), «Камаринская» (скрипка, цимбалы, аккордеон), Р.Городовская «Русские напевы» (балалайка).

Фрагменты звучания народных инструментов из звукового пособия по музыкальной литературе (составитель М.Б.Кушнир) 4-й класс диск №10.

II ГОД ОБУЧЕНИЯ.

Задачи II года обучения:

- Познакомить обучающихся с конкретными произведениями всемирно известных авторов;
- Научить разбираться в композиторских идеях, особенностях стиля и др.
- Приобщить обучающихся к осознанию красоты музыки и ее неоспоримого влияния на человека во все периоды истории.
- Познакомить обучающихся с особенностями татарской национальной музыкальной культуры, творчеством татарских композиторов-классиков.

Тема 1. Обзор развития музыкального искусства с древнейших времён до XVII века. Музыкальная культура Древней Греции. Музыкальное искусство в средние века.

Особенности первобытного искусства. Древнейшие музыкальные инструменты. Музыкальное искусство Древней Греции. Происхождение слова «музыка», древнегреческие мифы, Пифийские игры. Пифагор. Роль музыки в древнегреческих трагедиях и комедиях. Буквенная нотация. Музыкальное искусство в Средние века. Григорианский хорал. Изобретения Гвидо Аретинского. Развитие полифонии. Центральное богослужение в католической церкви – месса. Названия частей мессы. Светское искусство в средние века. Труверы, трубадуры, миннезингеры. Средневековые жанры.

Музыкальный материал:

Григорианские хоралы, органумы, Вальтер фон дер Фогельвейде «Рыцарская песня», Клеман Жанекен «Пение птиц», Д.П.да Палестрина «Месса Папы Марчелло» Agnus Dei.

Тема 2. Музыкальное искусство XVII века. Опера, оратория, кантата. Оркестровая, органная и клавирная музыка.

Опера, особенности жанра. Италия – родина оперы. «Флорентийская камерата». Сюжеты первых опер. Композиторы-создатели первых опер во Франции, Германии

и Англии. Оратория и кантата, сходство и различие этих жанров. Пассионы. Развитие инструментальной музыки в XVII веке. Творческая деятельность А.Корелли, А.Вивальди, Д.Букстехуде, И.Пахельбеля, Ф.Куперен. Жанры инструментальной музыки, скрипичные мастера.

Музыкальный материал:

Я.Пери фрагмент оперы «Эвридика», К.Монтеверди опера «Орфей» дуэт Орфея и Апполона, Ж.Б.Люлли опера «Изида» пролог, Г.Пёрселл опера «Дидона и Эней» ария Дидоны из 3-го действия, А.Вивальди концерты для скрипки с оркестром «Времена года» фрагменты, Д.Букстехуде fuga фа-диез минор (для органа), И.Пахельбель Хоральная прелюдия, Ф.Куперен «Жнецы», «Маленькие ветряные мельницы».

Тема 3. И.С.Бах. Жизненный и творческий путь. Произведения для органа.

Инвенции. Сюиты. «ХТК». Кантатно-ораториальное творчество.

Творческий облик композитора.

И.С. Бах – исключительное явление в мировом музыкальном искусстве. Облик, характер, художественная личность, религия. Связь духовного и светского. Бах – педагог. Творчество Баха – вершина эпохи полифонической музыки. Триумфальное возвращение музыки Баха в XIX веке. Значение музыки композитора в современном мире. Баховское общество.

Немецкая школа органистов. Патетика, величие, мощь органной музыки Баха. Образная глубина. Импровизаторский дар Баха. Малый двухчастный цикл. Органные произведения. Токката и fuga ре-минор, хоральная прелюдия фа минор. Понятия: Токката, fuga, интермедия, противосложение, хоральная прелюдия.

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

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

Вокально-инструментальная музыка Баха. Глубина религиозного чувства. Месса h-moll.

Новаторские приёмы драматургии в «Страстях по Матфею»

Музыкальный материал:

Инвенции C-dur, F-dur, d-moll, «симфония» h-moll.

«Хорошо темперированный клавир» I том Прелюдии и фуги C-dur и c-moll,

«Французская сюита» c-moll.

Финал из оркестровой сюиты №2,

«Страсти по Матфею» (№1, №47)

«Токката и fuga» d-moll,

органная хоральная прелюдия «Я к тебе взываю, Господи» фа минор.

Месса h-moll «Kyrie eleison», «Gloria», «Crucifixus».

Тема 3. Классицизм в музыке. Обзор творчества К.В.Глюка.

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

Музыкальный материал:

К.В. Глюк фрагменты оперы «Орфей и Эвридика»,

Й. Гайдн Симфония №45, 1 часть

В.А. Моцарт Симфония №40 1 часть; Реквием (7 часть).

Л.Бетховен Соната №14 (1 часть), Соната №23 (3 часть), «К Элизе»

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

Симфоническое и клавирное творчество.

Творческий облик композитора.

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

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

Фортепианное наследие Гайдна. Формирование классической сонаты. Жанровые истоки, народно-танцевальная основа. Камерность стиля.

Музыкальный материал.

Соната D-dur

Соната e-moll

Симфония №45, 1 часть

Симфония №103 «С тремоло литавр»

Тема 5. В.А.Моцарт. Жизненный и творческий путь. Симфония №40 соль минор. Соната Ля мажор. Опера «Волшебная флейта», «Свадьба Фигаро».

Творческий облик композитора. Ренессансная личность, светлый гений венской классической школы. Цельность и гармония, гуманизм мировоззрения, универсальность музыкального дарования. Переосмысление и обогащение всех

жанров его времени. Воплощение идей Просвещения, оптимизм, поэтический реализм творчества.

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

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

Опера в творчестве Моцарта. Оперное наследие. Реформа жанра. Опера «Волшебная флейта» - философская сказка о борьбе света и тьмы, добра и зла. Действующие лица оперы, реализм в обрисовке характеров. Музыкальная драматургия, либретто, жанр и идея, композиция, индивидуальный язык сольных номеров, ансамблей, роль хора и оркестра в опере «Свадьба Фигаро».

Музыкальный материал:

«Маленькая ночная серенада»

Реквием «Dies irae», «Lacrymosa»

Симфония №40 g-moll.

Соната A-dur

Фантазия d-moll,

Концерт для фортепиано с оркестром №23 A- dur 2-я часть

Опера «Волшебная флейта» фрагменты.

Опера «Свадьба Фигаро» фрагменты.

Тема 6. Л.Бетховен. Жизненный и творческий путь. Соната №8 «Патетическая». Симфония №5. Увертюра «Эгмонт».

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

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

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

Музыкальный материал:

Симфония №9 d-moll (4 часть, фрагмент)

Симфония №3 Es-dur (2 часть, фрагмент)

Квартет №7 cis-moll 1-я часть

Симфония №5 c-moll

Соната №8 «Патетическая»

Соната № 14 «Лунная» (фрагменты 1,3 части)

Соната № 23 «Аппассионата» (фрагменты частей).

Увертюра «Эгмонт».

Тема 7. Музыкальный романтизм.

Границы «романтической» эпохи, ее истоки. Музыкальный романтизм: новая социальная роль музыканта, стремление к недостижимой свободе. Новые темы. Программность многих сочинений. Рождение новых жанров. Обновление и обогащение музыкального языка. Огромный интерес к национальной культуре.

Расцвет национальных композиторских школ.

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

Примерный музыкальный материал:

Ф.Мендельсон «Песни без слов», Концерт для скрипки с оркестром ми минор (1 часть);

Р.Вагнер «Полет валькирий» из оперы «Валькирия»

Э. Григ «Пер Гюнт»: «Утро», «В пещере горного короля»

Р.Шуман «Карнавал» Киарина, Шопен, Эстрелла.

Ж. Бизе опера «Кармен» Хабанера Кармен, Куплеты Тореодора

Дж. Верди опера «Аида» марш 2 действие.

Ф.Шуберт Серенада

Тема 8. Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь. Песни. Произведения для фортепиано. Симфония №8.

Творческий облик композитора. Первый композитор – романтик. Органичность черт музыкального классицизма и романтизма в творчестве Шуберта. Глубокое содержание произведений Шуберта, связь с музыкальной жизнью и бытом. Интонационный строй музыки. Песня как главный жанр в творчестве Шуберта. Сложность и глубина содержания песен Шуберта. Многожанровость вокальных произведений. Значение песенных циклов. Песенность – основа фортепианного стиля. Ф. Шуберт – основатель жанра романтической фортепианной миниатюры (музыкальные моменты, экспромты, вальсы).

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

Музыкальный материал:

Ф.Шуберт «Аве Мария», «Форель», «Серенада», баллада «Лесной царь»

Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха»: «В путь», «Куда», «Благодарность ручью», «Цветы мельника», «Охотник», «Мельник и ручей»

Вокальный цикл «Зимний путь»: «Спокойно спи», «Весенний сон», «Шарманщик»

пьесы для фортепиано: музыкальный момент f-moll, экспромт Es-dur, вальс h-moll.
Симфония №8 «Неоконченная» h-moll.

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

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

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

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

Соединение глубокого содержания и подлинной виртуозности в этюдах Шопена.

Краткая история, содержание, черты музыкального языка малых форм.

Музыкальный материал:

Мазурки Op. 7 №1 B-dur, Op.17 №4 a-moll, Op.45 №5 F-dur

Полонезы A-dur, As -dur,

Прелюдии №4 e-moll, №6 h-moll, №7 A dur, №20 c-moll

Ноктюрны Op.48 №1 c-moll, Op.55 №1 f-moll

Этюды Op.10 №3 E-dur, №12 c-moll.

Вальс №7 cis-moll

Татарская традиционная музыка. Творчество композиторов Татарстана.

Тема 1. Государственная символика Республики Татарстан. Государственный гимн. Рустем Яхин «Туган ягым».)

Государственный флаг, герб, гимн Республики Татарстан как отражения историко-культурного прошлого и настоящего народа. Значение цветов и образов на флаге и гербе.

Государственный гимн утверждён в 1993 году, в основе гимна музыка патриотической песни Рустема Яхина «Туган ягым». Гимн не имеет словесного текста.

Музыкальный материал:

Гимн Республики Татарстан (Р.Яхин «Родной край» в инструментовке Р.Абдуллина)

Тема 2. Татарский музыкальный фольклор. Баит, мунаджат, книжные напевы, такмак, протяжные, короткие песни, городские песни. Традиционные музыкальные инструменты..

Значение слова фольклор. Народные песни – самое дорогое и ценное наследие предков (Г.Тукай). Особенности татарских народных мелодий: ангемитонная пентатоника, орнаментика. Баит – древний эпический жанр татарского музыкально-поэтического творчества. Вариантность напевов, музыкальные особенности баитов. Содержание баитов.

Читаемое нараспев стихотворение – мунаджат. Метрические формулы для чтения мунаджатов. Традиция чтения книг нараспев – особенность исламской культуры. «Бэдавам», чтение Корана, «Книга о Юсуфе», «Мухаммадия».

Несложная мелодия, чёткий ритм, связь с движением, трехкратное повторение устойчивого звука в конце – отличительные признаки такмаков.

Музыкальные особенности протяжных песен – широкий диапазон, орнаментика, импровизационный стиль.

Короткие песни сходны по строению с такмаком, но интонационно более мелодичны, напевны.

Лирическое содержание, запоминающаяся мелодия, возможность нетрудного аккомпанемента – особенности городских песен.

Искусство игры на музыкальных инструментах – неотъемлемая часть татарской традиционной музыкальной культуры.

Старотрадиционные и новотрадиционные инструменты. Кубыз, курай, думбра, гусли, скрипка, мандолина, гитара, гармонь.

Музыкальный материал:

Баиты «Сак-Сок», «Карьят-батыр»

Мунаджат «Ата-ана упкэсе»

«Туган тел»

«Апипа»

«Кара урман»

«Башмагым»

«Жизнэкэй»

«Каз канаты»

«Ай, былбылым»

деревенский напев «Наласа»

инструментальный наигрыш «Баламишкин»

Тема 3. Татарская музыкальная культура XIX начала XX века. Рождение национальной композиторской школы.

Казань в XIX веке – важный культурный центр России. Открытие университета, книгопечатанье. Деятельность Шигабутдина Марджани, Каюма Насыри. Открытие национальных культурных центров в начале XX века в городах России. Рождение татарского театра, первые театральные труппы. Первые татарские музыканты – исполнители Загидулла Яруллин, Султан Габяши, Мухамет Яушев, Файзулла Туишев. Первые опыты авторских сочинений З.Яруллина и С. Габяши. Повышение интереса к народной музыке. Переход от любительского музицирования к

профессиональной культуре европейского типа. Обучение первых композиторов в Московской консерватории. Открытие в 1945 году Казанской государственной консерватории.

Музыкальный материал:

С.Сайдашев Вальс из драмы «Наёмщик»

М Музафаров «По ягоды»

Тема 4. Обзор жизни и творчества С.Сайдашева.

С.Сайдашев – основоположник татарской профессиональной музыки, классик национального музыкального искусства. Демократичность музыки Сайдашева, её искренность, задушевность. Сочетание национальных интонаций с европейскими музыкальными формами. Музыкально-общественная деятельность Сайдашева.

Создатель нового жанра – музыкальной драмы. Песни Сайдашева.

Инструментальные сочинения.

Музыкальный материал:

С.Сайдашев «Наёмщик» Песня Батыржана с хором, первая ария Гульюзум.

«Марш Советской Армии»

«Бибисара»

«Адриатическое море»

Тема 5. Ф.Яруллин. Жизнь и творчество. Балет «Шурале».

Короткая, но яркая жизнь композитора. Классик национального искусства, основоположник татарского балета. «Шурале» - первый татарский балет до сих пор остающийся лучшим произведением этого жанра в татарской музыке. Широкое признание музыки «Шурале» в России и за рубежом. История создания балета, либретто, оркестровка. Национальный колорит, выразительность и красота музыки балета. Драматургия балета - на противопоставлении двух групп персонажей – людей и лесной нечисти, использование разных музыкальных средств, лейттемы. Популярность музыки балета, существование множество инструментальных переложений, фантазий на темы балета.

Музыкальный материал:

Балет «Шурале» вступление, Выход Былтыра, «Шурале просыпается», «Пляска Огненной ведьмы», баллада Сююмбике, Финальное адажио.

Тема 6. Творчество Александра Ключарёва.

Многогранная деятельность А.Ключарёва – композитор, концертирующий пианист-импровизатор, собиратель фольклора. Разнообразие жанров в творческом наследии композитора (романсы, песни, музыка к спектаклям, симфонические, фортепианные сочинения, обработки народных песен). Песня «Родина моя-Татарстан»

Музыкальный материал:

Песня «Родина моя – Татарстан»

Тема 7. Н.Жиганов. Жизненный и творческий путь. Симфония «Сабантуй».

Выдающийся татарский композитор, педагог, музыкально-общественный деятель. Огромное творческое наследие в разных жанрах, создатель первых татарских опер и

симфоний. Вторая симфония «Сабантуй» посвящена одному из самых любимых народных праздников. Близость тем симфонии народным песням («Сабантуй», «Яшьлек») и жанрам (протяжная песня, такмак).

Музыкальный материал:

опера «Джалиль» ария Джалиля «Прощай, Казань!»

Симфония №2 «Сабантуй».

Тема 8. Обзор творчества Р.Яхина. Концерт для фортепиано с оркестром фа минор.

Композитор - непревзойдённый мастер романса и песни. Автор музыки Государственного гимна Республики Татарстан. Первый татарский пианист, профессионально выступавший на концертной сцене. Фортепианные сочинения Яхина – «золотой фонд» репертуара татарских пианистов. Создатель жанра фортепианного концерта. Фортепианный концерт фа минор, история создания. Сочетание в концерте национального колорита с влиянием фортепианной музыки С.Рахманинова и П.Чайковского. Близость тем концерта (2-3 части) народным песням, цитаты.

Музыкальный материал:

Романс «В душе весна»

Концерт для фортепиано с оркестром f-moll

Тема 9. А.Монасыпов. Жизнь и творчество. Вокально-симфоническая поэма «В ритмах Тукая».

Композитор – новатор, открыл новые горизонты татарской музыки, искусно соединил национальную традицию и современность, воплотил в современной музыке старинные пласты национальной традиции – байты, мунаджаты, книжное пение. Оригинальность стиля, серьёзные, философские темы добра и зла, ценность человеческой жизни, противостояние жестокости и насилию. Вокально-симфоническая поэма «В ритмах Тукая». История создания. Структура произведения, исполнительский состав. Интонации народных напевов «Пар ат», мунаджата «Аяз жиллэр», «Тафтиляу». Синтез старинных татарских мунаджатов и книжных напевов, современной эстрадной песни, современных гармонических и композиционных приёмов, старинных форм европейской академической музыки (вариации на basso ostinato).

Музыкальный материал:

Вокально-симфоническая поэма «В ритмах Тукая»

Тема 10. Современные татарские композиторы.

Последние десятилетия XX века – время возрождения традиций, развитие которых было прервано в советский период. В произведениях татарских композиторов возникает диалог с традициями книжного пения, коранической речитации, религиозно-философских мунаджатов, народных напевов. Заново открыты пласты татарской традиционной культуры. Сочетание в произведениях современных татарских композиторов традиций и современных средств музыкального языка.

Творческая деятельность Ш.Шарифуллина, Р.Калимуллина, М.Яруллина, Р.Еникеева, Л.Любовского.

Музыкальный материал:

фрагменты сочинений:

Р.Еникеев Ариетта для ансамбля скрипачей и фортепиано

М.Яруллин «Танец Шурале» из «Детской сюиты» для симфонического оркестра

Ш.Шарифуллин Концерт для хора «Мунаджаты» 7-я часть «Завет»

Р.Калимуллин фантазия для фортепиано «Утор в Стамбуле»

Л.Любовский фортепианная пьеса «Булгары. Базарная площадь»

III ГОД ОБУЧЕНИЯ.

Задачи III года обучения:

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

Тема 1. Русская музыкальная культура с древних времён по XVIII век. Е.Фомин, Д.Бортнянский, И.Хандошкин.

Истоки русской культуры. Народное искусство, народные музыкальные инструменты. Зарождение профессионального искусства в Киевской Руси. Скоморохи и певцы-сказители. Развитие церковной музыки, знаменный распев. Музыкальная культура XVII века. Жанры канта, духовного концерта. Преобразования Петра I в общественной и культурной жизни России. Городские, российские песни. Изучение национального фольклора, первые сборники русских песен. Рождение музыкального театра, первые русские оперы. Творческая деятельность Е.Фомина, Д.Бортнянского, И.Хандошкина.

Музыкальный материал:

Знаменный распев «Господи воззвах...»

Канты «Радуйся, радость твою воспеваю», «Радуйся, росско земле».

Е.И. Фомин Увертюра к мелодраме «Орфей»

Д.С.Бортнянский Духовный концерт «Слава во вышних богу»

И.Е.Хандошкин Соната для скрипки соло 1-я часть.

Тема 2. Русский романс XIX века. А.А.Алябьев, А.Е.Варламов, А.Л.Гурилев.

Вокальная миниатюра первой половины XIX века. Жанровые разновидности романса Творцы русского романса – поэты и композиторы.

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

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

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

Музыкальный материал:

А.Алябьев «Соловей», «Иртыш»

А. Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий», «На заре ты ее не буди»

А.Гурилев «И скучно, и грустно», «Колокольчик», «Вьётся ласточка».

Тема 3. М.И.Глинка. Жизненный и творческий путь. Опера «Иван Сусанин». Произведения для оркестра: «Камаринская», «Вальс – фантазия». Романсы и песни.

Зарождение русской музыкальной классики. Эпоха Глинки; современники композитора.

Два гения русской культуры XIX века: А.Пушкин и М. Глинка. Соединение классицизма, романтизма, реализма в музыке Глинки. М.И. Глинка-основоположник русской классической композиторской школы. Национальная самобытность его музыки. Мастерское сочетание западноевропейской формы и национального содержания.

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

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

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

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

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

Опера “Иван Сусанин”. Первая классическая опера, национальная драма. История создания, либретто, первоисточник, основная идея оперы. Два автора либретто. Мастерство композитора в создании образов и характера героев. Особенности музыкальной драматургии оперы, музыкальное противопоставление противоборствующих сторон. Роль хора в опере.

Наследие композитора в симфонической музыке. Жанровое разнообразие.

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

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

Традиции Глинки в творчестве русских композиторов.

Историческая роль и традиции «Испанских увертюр» в русской музыке.

Музыкальный материал:

«Я помню чудное мгновенье»

«Сомнение»

«Жаворонок»

«Попутная песня»

«Ночной смотр»

Опера «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»): Интродукция, Каватина и рондо Антонида, Трио «Не томи, родимый» 1 д.; Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка 2 д.; Песня Вани, Сцена Сусанина с поляками 3 д.; Ария Сусанина, 4 д.; Хор «Славься» эпилог.

«Камаринская»

«Вальс – фантазия»,

Увертюра «Арагонская хота» (фрагмент)

Тема 4. А.С. Даргомыжский. Жизненный и творческий путь. Опера «Русалка».

Романсы и песни.

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

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

Обзор творческого наследия. Оперы Даргомыжского, сочинения для оркестра в традициях Глинки. Проблема соотношения изменчивой человеческой речи и музыки. Роль мелодического речитатива в раскрытии художественного образа.

Опера «Русалка». История создания. Новаторские принципы драматургии оперы. Характеристика действующих лиц.

Вокальный жанр в творчестве Даргомыжского. Наследие. Тематика и жанры вокальной музыки Даргомыжского. Отношение к литературному тексту, передача в музыке интонаций разговорной речи. Роль речитатива и кантилены в вокальных

миниатюрах композитора. Обращение к бытовым музыкальным жанрам, расширение жанрового диапазона вокальной музыки (сатирический портрет, комедийная сценка, драматический монолог и др.).

Разбор нескольких произведений в соответствии с календарно-тематическим планом.

Музыкальный материал:

Опера «Русалка» 1д.: Ария Мельника, дуэт князя и Наташи, финал

2д.: хор «Сватушка», песня Наташи «По камушкам»,

3д.: речитатив и каватина князя, сцена князя с мельником.

романсы и песни «Шестнадцать лет», «Мне грустно», «Старый капрал», «Титулярный советник», «Мельник», «Ночной зефир».

Тема 5. Русская музыкальная культура 2-й половины XIX века. «Могучая кучка».

Литература, живопись и музыка того времени.

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

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

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

Музыкальный материал:

М.А.Балакирев «Исламей»

М. А. Балакирев Увертюра на три русские народные темы

М.П. Мусоргский Опера «Хованщина»: «Рассвет на Москва – реке»

Н. Римский – Корсаков Опера «Сказка о царе Салтане»: «Три чуда» 6 к.

А.Рубинштейн Романс «Ночь»

Тема 6. М.П.Мусоргский. Жизненный и творческий путь. Песни. Цикл «Картинки с выставки». Опера «Борис Годунов».

Творческий облик композитора.

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

Детство в имении отца. Окружение юного Мусоргского. Успех в игре на фортепиано. Обучение по семейной традиции военному делу в Петербурге.

Служба в полку. Знакомство с Даргомыжским и Балакиревым, сближение с демократической молодежью; новые увлечения.

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

Обзор творческого наследия. Оперы и вокальные произведения Мусоргского. Драматургический дар Мусоргского. Музыкальный театр камерно-вокальной миниатюры Мусоргского. Новые жанры. Традиции Даргомыжского в речевой интонации.

«Картинки с выставки» — лучшее инструментальное произведение композитора. История создания цикла. Фортепианный стиль Мусоргского. Общая характеристика, разбор ряда пьес и их прослушивание при знакомстве с циклом «Картинки с выставки». Обращение к нотному тексту.

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

Музыкальный материал:

«Колыбельная Еремушке»

«Светик Савишна»

«Семинарист»

«Сиротка»

Вокальный цикл «Детская» «С няней», «Поехал на палочке»

Фортепианный цикл «Картинки с выставки».

Опера «Борис Годунов»: вступление, Хор «На кого ты нас покидаешь», Хор «Слава», Сцена коронации, первый монолог Бориса из пролога;

Монолог Пимена и песня Варлаама 1 д.;

Сцена галлюцинаций Бориса 2 д.;

Песня Юродивого, хор «Хлеба», хор «Расходилась – разгулялась», 4 д.

Тема 7. А.П.Бородин. Жизненный и творческий путь. Романсы. Опера «Князь Игорь».

Симфония №2 «Богатырская».

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

Обзор творческого наследия. Жанровое разнообразие произведений Бородина.

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

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

Сочинения для оркестра, камерных ансамблей, вокальная лирика. Сочетание в произведениях эпического и лирического начала.

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

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

Музыкальный материал:

романсы и песни: «Для берегов отчизны дальней», «Песня темного леса», «Спящая княжна»

2 квартет III часть.

Опера «Князь Игорь» пролог хор «Солнцу красному слава», сцена солнечного затмения.

1д. 1к. песня Галицкого, 2к. хор девушек «Мы к тебе, княгиня», хор бояр «Мужайся, княгиня»

2д. ария князя Игоря, Ария Кончака, половецкие пляски

3д. половецкий марш

4д. плач Ярославны, хор поселян.

Симфония №2 h-moll «Богатырская»

Тема 8. Н.А.Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь. Романсы. Симфоническая сюита «Шехеразада». Опера «Снегурочка».

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

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

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

Поэтичность, благородство выражения, совершенство форм в романсах. Поэты, к творчеству которых обращался композитор.

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

Оперное наследие Римского – Корсакова. Многообразие оперных жанров. Поэзия сказочной музыки оперы и музыка поэтической «Весенней сказки» Островского. «Снегурочка». Рассмотрение оперы с элементами музыкально-литературной композиции. Значение, история создания и постановки, первоисточник, либретто. Система лейтмотивов в опере. Разбор и прослушивание номеров оперы. Пантеизм и обрядность берендеева царства. Сказочное и реальное в опере. Природа и люди. Широкое обращение к народно-песенным мелодиям.. Музыкальная характеристика Снегурочки.

Музыкальный материал:

Опера «Сказка о царе Салтане»: «Полет шмеля» 3 д.; «Три чуда» 6 к.

«Испанское каприччио» 1 часть

Романсы «Редает облаков летучая гряда», «Октава»

Симфоническая сюита «Шехеразада».

Опера «Снегурочка»: пролог вступление, песни и пляски птиц, ария Снегурочки, ариетта Снегурочки, проводы Масленицы

1 д. две песни Леля, ариетта Снегурочки

2 д. шествие и каватина Берендея.

3 д. хор «Ай, во поле липенька», третья песня Леля.;

4 д. сцена таяния Снегурочки, хор «Свет и сила».

Тема 9. П.И. Чайковский. Жизненный и творческий путь. Романсы. Опера «Евгений Онегин». Симфония №1 «Зимние грёзы».

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

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

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

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

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

Романсы Чайковского – важная часть творческого наследия. Жанры. Органичная связь вокальной и фортепианной партий. Поэты. Особенности композиций романсов.

Опера «Евгений Онегин». А. С. Пушкин в творчестве Чайковского. История замысла, особенности либретто, постановка оперы «Евгений Онегин» (1877). Отклик современников на «Лирические сцены» по Пушкину. Главная идея двух гениев

XIX в.: столкновение мечты и реальности. Единство европейского и национального в опере Чайковского. Композиция оперы и отдельных картин. Некоторые особенности драматургии. Сцена и ариозо. Последовательный разбор и прослушивание предусмотренных сцен и номеров, чтение стихов Пушкина. Работа с клавиром оперы. Сквозная драматургия. Многообразие оперных форм, Лейтмотивная система оперы.

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

Музыкальный материал:

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром: Вступление;

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» тема любви

Фортепианный цикл «Времена года»: «Осенняя песня», «Святки»;

Романсы «Отчего?», «Средь шумного бала», «День ли царит»

Опера «Евгений Онегин»: вступление,

1 к. дуэт Татьяны и Ольги, хор «Уж как по мосту-мосточку», ария Ольг», ариозо Ленского

2 к. сцена письма Татьяны

3 к. хор «Девушки-красавицы», ария Онегина

4 к. сцена ссоры Ленского и Онегина

5 к. ария Ленского, дуэт Ленского и Онегина «Враги»

6 к. полонез, вальс, ария Гремина, ариозо Онегина

7 к. сцена Татьяны и Онегина

Симфония №1 «Зимние грезы»

IV ГОД ОБУЧЕНИЯ.

Задачи IV года обучения:

- Раскрыть особенности стиля русской музыки XX века.
- Показать сложность и многообразие музыкальных и культурных явлений XX века.

Тема 1. Русская музыкальная культура конца XIX- начала XX века Творческий облик С.И.Танеева, А.К.Лядова, А.К.Глазунова.

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

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

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

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

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

Музыкальный материал:

С.И.Танеев хор «Посмотри, какая мгла»,
кантата «Иоанн Дамаскин» 1-я часть фрагмент,
симфония до минор фрагменты 1-й и 4-й части.

А.К.Лядов «Баба-Яга», «Кикимора», «Волшебное озеро»,
фортепианные пьесы «Музыкальная табакерка», «Про старину».

А.К.Глазунов Концерт для скрипки с оркестром ля минор 1-я часть,
балет «Раймонда» фантастический вальс, антракт ко второму акту, испанский танец.

Тема 2. А.Н.Скрябин. Жизненный и творческий путь. Фортепианные пьесы. Симфония №3.

А. Н. Скрябин. Личность и творческая деятельность. Краткие сведения из жизни композитора. Новый век в музыке Скрябина. Обновление музыкального языка, новые идеи, образы, формы. Философские взгляды Скрябина. Сочинения для фортепиано и оркестра. Контрастность образов, сочетание порыва и утонченной

лирики в музыке композитора. Эволюция стиля композитора. Отношение современников к музыке Скрябина, ее воздействие на развитие музыкального искусства. Прослушивание фортепианных пьес и фрагментов симфонических произведений с комментариями.

Музыкальный материал:

прелюдии op. 11 e-moll, D-dur, es-moll, cis-moll.

фортепианная поэма «К пламени»

этюды dis-moll соч.8 №12.

симфония №3 «Божественная поэма» 1-я часть «Борьба», 3-я часть «Божественная игра»

поэма огня «Прометей» фрагмент

Тема 3. С.В. Рахманинов. Жизненный и творческий путь. Романсы. Фортепианные пьесы. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром.

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

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

Многогранность творческого наследия композитора. Музыка Рахманинова в наши дни.

Романсы Рахманинова – отражение его времени. Круг образов, жанры, поэты. Роль фортепианной партии.

Фортепианные сочинения. Пианизм Рахманинова, жанры фортепианного творчества. Переосмысление многих жанров, расширение круга образов. Влияние на стиль композитора Листа, А.Рубинштейна, Шопена, Чайковского, Бородина.

Концерт №2 для фортепиано с оркестром. История создания. Разбор композиции концерта с прослушиванием частей.

Музыкальный материал:

Романсы «Не пой, красавица, при мне», «Весенние воды», Вокализ.

музыкальный момент e-moll

прелюдии cis-moll, D-dur, g-moll.
этюд-картина a-moll
концерт для фортепиано с оркестром f-moll
«Всенощное бдение» фрагмент

Тема 4. И.Ф.Стравинский. Жизненный и творческий путь. Балет «Петрушка».

Жажда обновления в мировой художественной культуре конца XIX — начала XX в. Острота столкновений мировоззрений художников. Уникальность музыкального наследия Стравинского. Три этапа стилистической эволюции. Место Стравинского в музыкальном искусстве XX века. Новаторская сущность многогранной творческой деятельности, дань композитора различным направлениям современного музыкального искусства.

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

Увлечение музыкально-сценическими жанрами. История создания балета «Петрушка».. Драматургия балета. Цитаты народных песен. Характеристика действующих лиц. Особенности музыкального языка. Лейтмотивы, лейттемы, лейтгармонии. Оркестр Стравинского.

Музыкальный материал:

«Симфония псалмов» фрагменты частей
Балет «Петрушка»

Тема 5. Отечественная музыка в 1920-1970-е годы. Песня. Опера. Балет. Симфония. Кантата и оратория. Обзор творчества Н.Я.Мяковского, Д.Б.Кабалевского.

Изменения политической, социальной, экономической и культурной жизни России после Октябрьской революции 1917 года. Характерная черта культуры - массовость. Организация самодеятельных кружков и студий. Рабфаки в консерваториях. Увлечение шумовыми эффектами, преклонение перед техникой, сочинения урбанистического направления. Деятельность А.В.Луначарского, И.И.Соллертинского. Организация творческих союзов, концепция социалистического реализма. Национальные композиторские школы. Выдающиеся

музыканты-исполнители Л.Оборин, Э.Гилельс, Я.Зак, Я.Флиэр, Р.Тамаркина, Д.Ойстрах, Г.Барина, С.Кнушевицкий, Е.Мравинский.

Песня – музыкальная летопись истории страны. Рождение жанра массовой песни.

Расцвет жанра в 1930-х годах. И.О.Дунаевский. Центральное место в творчестве – музыка к кинофильмам, песни. Энергичные песни-марши и лирические песни Дунаевского. Роль песни в годы Великой Отечественной войны. Призыв к подвигу, радость в минуты отдыха, напоминание о мирной жизни, о семье. Песня в послевоенные годы.

Опера. Поиски новых путей развития, новые темы – гражданская война, события военных лет 1941-1945гг. Оперы на песенном материале. Оперы Прокофьева. Сказочные и историко-патриотические сюжеты. Опера-сатира Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Судьба сильной личности, страдающей от гнёта насилия и произвола. Образ главной героини.

Советские балеты. Новая тематика. Лучшие произведения в жанре балета А.Хачатуряна, С.Прокофьева, Д.Шостаковича.

Симфония – летопись времени. Краткая характеристика творчества Н.Я.Мяковского. Тема «художник и революция» в шестой симфонии. Симфоническое творчество С.Прокофьева и Д.Шостаковича.

Вокально-инструментальные жанры. Кантата и оратория. Преобладание историко-патриотических тем. Характерная тематика в произведениях Прокофьева кантата «Александр Невский», оратория «На страже мира», Шостаковича оратория «Песнь о лесах».

Музыка для детей. Музыкальный театр под руководством Н.И.Сац. Д.Б.Кабалевский – композитор, исполнитель, педагог, музыкально-общественный деятель. Значительная часть творческого наследия Д.Кабалевского – музыка для детей и юношества. Прослушивание с комментариями нескольких произведений Кабалевского.

Музыкальный материал:

Прокофьев С. Балет «Стальной шаг»: «Молоты» (10 ч.);

И.Дунаевский «Марш весёлых ребят», «Марш энтузиастов», «Песня о Родине», «Летите, голуби», увертюра к кинофильму «Дети капитана Гранта».

А.Александров «Священная война»

М.Блантер «Катюша»

В Соловьёв-Седой «Соловьи», «Вечер на рейде»

А.Новиков «Смуглянка», «Гимн демократической молодёжи мира»

С.Прокофьев марш из оперы «Любовь к трём апельсинам»

С.Прокофьев опера «Война и мир» ария Кутузова «Величавая, в солнечных лучах»

10к.

С.Прокофьев балет «Золушка» сцена №14 отъезд Золушки на бал

С.Прокофьев оратория «На страже мира» фрагменты

Д.Шостакович опера «Катерина Измайлова» ария Катерины
Д.Шостакович симфония №5 d-moll 1 часть фрагмент
Д.Шостакович оратория «Песнь о лесах» фрагменты
А.Хачатурян балет «Спартак» Адажио Спартака и Фригии
Н.Я.Мясковский симфония №6 es-moll 1 часть
Д. Кабалевский песни «Наш край», «Прощание с первым классом», детские пьесы для фортепиано.

Тема 6. С.С.Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Фортепианная музыка. Симфония №7. Кантата «Александр Невский». Балеты «Ромео и Джульетта», «Золушка».

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

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

Прокофьев – пианист; характеристика и прослушивание токкаты ре минор ор.11, пьес из ор.12.

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

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

Седьмая симфония. Разбор частей симфонии. Выявление выразительных особенностей основных тем и прослеживание развития всего музыкального материала.

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

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

Кантата «Александр Невский», история создания. Особенности музыкальной характеристики русского народа и крестоносцев, контрастные средства выразительности. Традиции Глинки, Бородина.

История, сказка и современность в сочинениях Прокофьева. Обращение к произведениям мировой литературы. Музыкально-театральные жанры в центре творческих интересов композитора.

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

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

Балет «Золушка». История создания, сюжет. Характеристика действующих лиц. Великие исполнительницы партии главной героини.

Примерный музыкальный материал:

концерт №1 для фортепиано с оркестром Des-dur

для фортепиано токката op.11 d-moll, пьесы op.12 гавот, прелюд, юмористическое скерцо.

кантата «Александр Невский».

балет «Ромео и Джульетта» сцены «Улица просыпается», «Джульетта-девочка», «Маски», «Танец рыцарей», «Мадригал», «Венчание. Патер Лоренцо», «Прощание перед разлукой»

балет «Золушка» вступление, па-де шаль, Золушка, вальс соль минор, Принц и сапожники, первый галоп Принца, Адажио, Аморозо.

симфония №7 cis-moll

симфония №1 «Классическая» D-dur

Тема 7. Д.Д.Шостакович. Жизненный и творческий путь. Симфония №7. Камерно-инструментальное и вокальное творчество.

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

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

Значение творческого наследия. Универсальность таланта, творческое преломление лучших художественных традиций русской музыки, западноевропейской культуры. Стилизовое своеобразие,

Отражение глубоких, часто трагических, жизненных конфликтов, сложного мира человеческих чувств. Обличение зла и защита человека в сочинениях Шостаковича, Семья Шостаковича; учеба в Петербургской консерватории. Успех первой симфонии. Шостакович – пианист. Круг общения. Поиски своего пути. Создание произведений различных жанров. Несправедливая критика композитора. Наступление творческой зрелости. Работа в консерватории. Шостакович в годы войны. Переезд в Москву. Трудные годы для свободной творческой деятельности; верность избранному пути. Признание заслуг Шостаковича перед страной; привлечение композитора к общественной деятельности. Последние годы жизни; непрекращающаяся творческая работа. Признание музыки Шостаковича в мире.

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

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

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

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

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

Квартет № 8. «Памяти жертв фашизма и войны» Личное отношение художника к человеческой трагедии. Монограмма DSCН, проходящие через части цикла.

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

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

Музыкальный материал:

Симфония № 5 d-moll 1-я часть

Симфония № 7 «Ленинградская» С-dur 1-я часть, фрагменты остальных частей.
Струнный квартет №8 (2 часть)
Вокальный цикл «Из еврейской народной поэзии»
«24 прелюдии и фуги» ор. 87, Прелюдия и Фуга № 5 Ре мажор.

Тема 8. Творческий облик А.И.Хачатуряна. Скрипичный концерт d-moll.

Талант мирового масштаба. Певец Закавказья. Стихийная мощь дарования. Яркий импровизированный стиль, основанный на народных интонациях. Старинное и современное, фольклорное и профессиональное, национальное и общечеловеческое в музыке Хачатуряна.

Значение русского и европейского музыкального искусства в формировании стиля Хачатуряна.

Балеты Хачатуряна — одна из вершин балетного искусства XX в. Исторический роман «Спартак» на балетной сцене (1953); история создания, постановки, драматургия. Созвучность темы современному миру. Монументальная композиция. Полифонический талант автора.

Концерт для скрипки с оркестром ре минор (1940) — выдающееся произведение Хачатуряна. Эмоциональная открытость, драматизм, эпическая торжественность. Синтез восточного народно-музыкального интонирования и традиций европейской музыкальной классики.

Примерный музыкальный материал:

балет «Гаянэ» Танец с саблями
балет «Спартак» Адажио Спартака и Фригии
вальс из музыки к драме Лермонтова «Маскарад»
концерт для скрипки и оркестра d-moll

Тема 9. Отечественная музыка в 1960-1990-е годы.

Связи процессов музыкального творчества с событиями общественно-политической жизни страны. Расширение международных культурных контактов. Творческая и музыкально-общественная деятельность музыкантов разных поколений и специальностей. Обогащение жанров театральной, концертной и камерной музыки новыми произведениями, новыми стилевыми чертами. Освоение новых композиторских техник — серийная техника, алеаторика сонористика, микротоновая техника, атональность, полистилистика. Общее представление о композиторских техниках конца XX века. Достижения исполнительского искусства. Музыкальное образование и просвещение. Расширение сферы воздействия музыки развлекательного назначения. Авторская песня. Зарождение рок-музыки.

Взаимовлияние национальных музыкальных явлений страны и художественного опыта мировой музыкальной культуры

Способность русских композиторов воспринимать прогрессивные явления мировой культуры, взаимообогащение стилей. Потрясения эпохи и возрастание

роли, влияния, масштаба мемориальных жанров. Объединение пьес в циклы. Темы духовности и бездуховности в музыкальном искусстве.

Музыкальный материал:

Френкель Я. песня «Журавли»

Таривердиев М. «Песня о мгновениях»

песни Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Розенбаума на выбор

Щедрин Р. «Поэтория» на стихи А. Вознесенского фрагмент

Свиридов Г. Вокальный цикл на стихи Р. Бёрнса 1-2 песни на выбор

Шнитке А. симфония № 1 фрагмент

Тема 10. Творческий облик Г.В. Свиридова. Поэма «Памяти Сергея Есенина». Концерт для хора «Пушкинский венок», Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель».

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

Центральное место вокальных жанров в творчестве композитора. Тема Поэта и Отечества в поэме «Памяти Сергея Есенина». История создания, значение. Драматизм лирики. Национальное своеобразие поэмы, опора на народно-песенные жанры.

«Пушкинская тема» обращение к творчеству поэта — камертону русской культуры.

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

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

Музыкальный материал:

Симфоническая сюита «Время, вперед!» 6 ч.;

Поэма памяти «Сергея Есенина» 1, 5, 10 части

Хоровой концерт «Пушкинский венок» 1; 2; 4; 7; 10 части

Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель»,

Тема 11. Обзор творчества композиторов последней трети XX века..

Гаврилин В.

Глубокая, целостная личность русского композитора второй половины XX в. Разносторонность интересов и увлечений, литературный дар. Театральность, зрелищность, конкретная образность музыки композитора. Простота и сила его музыкального языка. Новый взгляд на фольклор, Традиции Даргомыжского и Мусоргского в вокальном творчестве Гаврилина.

Р.К.Щедрина

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

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

Шнитке А.

Неординарная, притягательная личность. Композитор-теоретик, композитор — философ.

Прошлое и настоящее, художник и время, композитор и культура, добро и зло — важнейшие темы творчества Шнитке. Контрастная драматургия, трагизм образного мира. Особое внимание к инструментальной музыке.

Глубинная связь ушедшего с настоящим в творчестве Шнитке А. Сохранение духа времени, возрождение жанров прошлого в «Гимнах» (1974—1979). Особенности древнерусского пения, имитация голосов старинных инструментов, истоки тем в народной инструментальной музыке, игровые черты,

Денисов Э.

Крупнейший русский композитор. Влияние кумиров (Глинки, Шостаковича, Моцарта, Шуберта) на музыку Денисова,

Художественный мир контрастов. Лиризм музыкальных образов. Освоение крупных музыкальных форм. Владение новейшими композиторскими техниками. Роль и значение театра в творчестве Денисова Э.

Губайдулина С.

Эмоциональность самобытного композиторского дара. Интерес к вопросам человеческого бытия. Символы творчества: светлое-темное, живое-неживое, дух-бездушные.., Религиозное мироощущение. Синтез культур Востока и Запада.

Камерная музыка — основа творчества. Активное восприятие и преобразование новейших композиторских техник XX в.

Возрождение жанров прошлого, глубокая связь прошлого с настоящим, тема художника и времени в «Сюите в старинном стиле

Слонимский С.

Крупный представитель музыкальной России второй половины XX в. Последователь традиций Прокофьева С. Специфический творческий темперамент, Поиск новых средств выразительности, форм, технических приемов письма при бережном сохранении своего стиля. Творческое восприятие фольклора. Вокальное мышление композитора, Дар импровизатора.

Тищенко Б.

Эрудит, яркая индивидуальность, хранитель и продолжатель музыкальных традиций Шостаковича и Прокофьева. Увлеченность песенными традициями русского народа.

Темы добра и зла, света и тьмы, вины и возмездия.

Метроритм — важнейший элемент музыкального языка.

Музыкальный материал:

Гаврилин В. Симфония – действие «Перезвоны» по прочтении Шукшина № 17 «Молитва»

Гаврилин В. «Русская тетрадь» №2 «Страдальная»

Гаврилин В. балет «Анюта» вальс

Щедрин Р. Концерт для оркестра «Озорные частушки»

Бизе Ж.—Щедрин Р. «Кармен-сюита» фрагменты

Шнитке А. Хоровой концерт для смешанного хора на стихи Григора Нарекаци. 1ч. «О, повелитель сущего всего»

Шнитке А. Concerto grosso № 1 фрагменты частей

Шнитке А. Гимны: № 3 и № 4.

Денисов Э. Романтическая музыка для гобоя, арфы и струнного трио

Денисов Э. фортепианная пьеса «Знаки на белом»

Губайдулина С. Сюита в старинном стиле,

Слонимский С. Концерт-буфф

Тищенко Б. Балет «Муха-цокотуха» фрагменты

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий реализации программы

2.1. Организационно-педагогические условия реализации программы

Методическое обеспечение учебного процесса

Содержание обучения определяется целями и задачами начального музыкального образования и теми возможностями, которыми предмет располагает для их реализации. Усвоение содержания предмета является целью обучения и в то же время средством развития, содействующим достижению этих целей. В процессе этого усвоения совершенствуется мышление, память и слух учащихся, формируются их творческие способности и приёмы деятельности. Качество усвоения содержания предмета определяет уровень достижения целей.

В данном учебном курсе музыка представлена произведениями народного и классического искусства различных жанров, стилей и национальных композиторских школ последних четырёх столетий. Эти произведения рассматриваются как явления искусства, продукт творческой деятельности музыкантов и конкретной общественно-исторической среды. Выбор произведений определяется как слушательскими возможностями обучающихся того или иного возраста и уровнем их музыкальной подготовки, так и дидактической целесообразностью.

Усвоение музыкального материала осуществляется при его прослушивании, разборе, проигрывании и запоминании как в классе, так и в процессе самостоятельной работы обучающихся.

Важной составной частью содержания музыкальной литературы являются знания о музыке из области теории, истории и музыкальной практики. Теоретические знания необходимы для изучения и объяснения музыки, исторические знания важны для понимания исторической и социальной обусловленности музыки, осознания индивидуальных качеств композиторского стиля. Знания из области музыкальной практики помогают ориентироваться в явлениях и процессах современной музыкально-общественной жизни, объяснять и оценивать происходящее в ней.

В содержании предмета следует различать знания информативные и понятийные. К первым относятся все имена, названия, даты, факты, события, то есть те, что несут конкретную информацию. Такие знания составляют значительную часть учебного материала. Понятийные знания в курсе музыкальной литературы – это ключевые слова, словосочетания, термины, которые в обобщённом виде отражают существенные признаки явлений художественного творчества и общественно-музыкальной практики вне их индивидуального проявления. Необходимость дифференцированного подхода педагога к информативным и понятийным знаниям обуславливается различиями в способах и уровне их усвоения учащимися. Если информативные знания должны быть верно поняты и лишь частично сохранены в долговременной памяти учащихся, то знания понятийные – осмысленные и длительно сохраняемые в памяти – во многом определяют качество усвоения предмета в целом.

В музыкальной литературе к специальным умениям и навыкам относятся слушательские навыки, то есть эстетическое восприятие музыки. Слушательские навыки, лежащие в основе всех других способов музыкальной деятельности, в музыкальном обучении имеют межпредметный характер, так как присутствуют и обогащаются на всех уроках музыки. На уроках музыкальной литературы эти навыки формируются при прослушивании и анализе музыки, во внеклассном общении с ней.

Другим специальным умением является анализ музыки, объединяющий музыку и знания о ней. В той или иной форме ученики анализируют музыку на всех

уроках в ДМШ, и потому данное умение также является межпредметным. На уроках музыкальной литературы оно формируется, в основном, в классной работе, в процессе слухового анализа выразительных средств музыки и при работе с нотным текстом произведений.

Специальные умения, как и понятийные знания, составляют основу курса музыкальной литературы, сердцевину его содержания. Качество их усвоения обучающимися в конечном счёте будет определять уровень музыкальной культуры, которого они смогут достичь с помощью музыкальной литературы.

Предметным умением, которым обучающиеся овладевают при изучении музыкальной литературы (на других занятиях может иметь место лишь его применение), является умение рассказывать, говорить о музыке. Суметь что-либо сказать о музыке – значит осмыслить услышанное. Данное умение учит размышлять о музыке, применять знания, связывая их со слуховыми впечатлениями. Выразить свои впечатления от прослушанной музыки, найти слова, чтобы охарактеризовать содержание произведения – и есть проявление данного умения. Оно учит вести беседу о музыке, выражать свои мысли о музыкальном искусстве, приобщает к просветительской деятельности.

В основу систематизации учебного материала положен хронологически-тематический принцип, традиционный для данного предмета, в сочетании с дидактическим на первом году обучения. Линейное расположение материала с элементами концентричности в освоении понятийных знаний даёт возможность познавать конкретные явления художественного творчества, знакомиться с биографиями и творческим наследием великих композиторов и одновременно видеть взаимосвязь эпох и стилей, представлять процесс развития музыкального искусства, смену художественных направлений, историческую обусловленность отдельных этапов музыкального искусства.

Основу изложения содержания в настоящей программе составляет группировка материала в разделы и темы.

Первый год обучения - вводный, содержащий предварительный круг знаний. Его назначение – пробудить в учащих сознательный и стойкий интерес к слушанию и разбору музыкальных произведений, к приобретению знаний о музыке.

Основные разделы первого года обучения – средства музыкальной выразительности, знакомство с музыкальными инструментами и видами оркестров, с музыкальными формами – от самых простых к более сложным, с музыкальными жанрами, с русским народным музыкальным искусством, жанровым разнообразием русской песни и её использованию в профессиональной музыке. Основными формами работы на первом году обучения должны стать прослушивание музыки и работа с нотным текстом, характеристика содержания произведений, их жанровых особенностей, структуры и выразительных средств, объяснение и усвоение новых терминов и понятий, запоминание и узнавание музыки.

Знакомство с русским музыкальным фольклором целесообразно проводить в виде практических занятий, где ученики не просто слушают объяснения преподавателя, но и разучивают и исполняют народные песни, разыгрывают те или иные обряды.

Программа второго года обучения – классики европейской музыки – представляет собой последовательность монографических тем, соответствующих историко – художественному процессу: И.С.Бах, Й.Гайдн, В.А.Моцарт, Л.Бетховен, Ф.Шуберт, Ф.Шопен. Каждая тема-монография содержит рассказ о жизни композитора (биография), краткий обзор творческого наследия, характеристику и прослушивание отдельных произведений (или их частей) с последующим разбором.

Биография композитора позволяет не только нарисовать портрет великого музыканта, но и содержит сведения исторического, бытового, художественного и музыкально-теоретического характера, показывающие разносторонние связи искусства с жизнью. Формы бытования музыки в различные эпохи и в различных слоях общества, социальное положение музыкантов, сочетание таланта и труда в композиторской профессии – большой познавательный материал, расширяющий представление учащихся о музыкальном искусстве.

Музыкальный материал, составляющий основу большинства тем знакомит учащихся с сонатно-симфоническим циклом и сонатной формой. Эти знания, вводимые в теме «Й.Гайдн», закрепляются затем при изучении сонат и симфоний Моцарта, Бетховена и Шуберта. Освоение инструментальных произведений крупной формы, слуховое, теоретическое и исполнительское (в классе игры на инструменте) следует рассматривать как важный этап музыкального развития обучающихся. Представленные в темах другие жанры музыки (песни, фортепианные сочинения малых форм, сюиты), знакомство с фрагментами оперы «Свадьба Фигаро» способствуют расширению и углублению полученных ранее знаний.

Дополнительный курс по «Татарской музыкальной литературе» в соответствии с содержанием программы В.Р.Дулат-Алеева предполагает знакомство с традиционным национальным искусством, его жанрами, инструментарием, творчеством выдающихся композиторов С.Сайдашева, Ф. Яруллина, Н.Жиганова, Р. Яхина, А.Монасыпова и др.

Знакомству с отечественной музыкой отводится два последних года обучения. Программа предусматривает темы, посвящённые основным представителям русской музыки XIX века: М.И.Глинке, А.С.Даргомыжскому, М.П.Мусоргскому, А.П.Бородину, Н.А.Римскому-Корсакову, П.И.Чайковскому. Помимо монографических тем этот раздел программы включает также обзорные уроки, назначение которых – дать общее представление о музыкальной культуре России до Глинки, в 60-70 годы XIX века и на рубеже XIX и XX веков.

Основное внимание в разделе музыкальные классики XIX века уделено опере – ведущему жанру русской классической музыки. Изучение опер должно быть

комплексным и предполагает включение кратких сведений из истории их создания, характеристику содержания и композиции произведения, его важнейших жанровых и театральных особенностей. Эти сведения в сочетании с анализом отдельных сцен и номеров дадут учащимся достаточно полное представление о сочинении. На примере пяти русских классических опер учащиеся смогут хорошо усвоить общие закономерности жанра и некоторые особенности, характерные для творчества отдельных композиторов. Знакомство с произведениями других жанров должно дать учащимся представление о богатстве содержания и жанровом многообразии отечественной музыки.

Курс музыкальной литературы завершается изучением наиболее значительных явлений музыкального творчества, а также освещает один из наиболее сложных и противоречивых периодов в истории отечественного музыкального искусства – XX век и включает некоторые биографические сведения и характеристику творчества С.И. Танеева, А.К. Лядова, А.К.Глазунова, А.Н. Скрябина, С.В. Рахманинова, И.Ф. Стравинского, С.С.Прокофьева, Д.Д.Шостаковича, А.И.Хачатуряна, Г.В. Свиридова, Р.К.Щедрина, В.А. Гаврилина и др., обзорные занятия о представителях российского авангарда. Заключительная беседа посвящается состоянию и основным проблемам современной музыкальной культуры, обзору важнейших событий музыкально-общественной жизни.

Методы обучения

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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический (освоение приемов игры на инструментах;)
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления);
- аналитический метод;
- методы практико-ориентированной деятельности;
- метод наблюдения;
- метод проблемного обучения и другие.

Материально-техническое, кадровое и информационное обеспечение программы

Кадровое обеспечение программы: преподаватели МБУДО «ДШИ №12», занятые в реализации программы:

Замалетдинова Д.Д. – преподаватель теоретических дисциплин

Хуснутдинова Л.Р. – преподаватель теоретических дисциплин первой квалификационной категории.

Информационное обеспечение – информационные и компьютерные средства.
Дидактический материал: нотный материал, карточки, аудио, видеозаписи,

таблицы, наглядные пособия, записи концертных выступлений известных профессиональных музыкантов, концертов, сборники произведений и др.

В подборе музыкального материала широко используются компьютерные технологии.

Материально-техническое обеспечение.

Кабинеты оборудованы для занятий по программе: ноутбуком, колонками, стульями, столами, шкафами.

2.2. Формы аттестации / контроля и критерии оценки

Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестации.

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет, в рамках урока.

Промежуточная аттестация: проводится в конце каждой четверти. Форма ее проведения - контрольный урок. Промежуточная аттестация отражает результаты работы учащегося за данный период времени, определяет степень успешности развития учащегося на данном этапе обучения.

Итоговая аттестация: Определяет уровень и качество усвоения образовательной программы. Проводится при завершении освоения учащимся образовательной программы. Проводится в форме устного ответа.

Критерии оценки

Критерии оценок текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

Оценка «5» (отлично) – дан правильный и полный ответ, ответ самостоятельный.

Оценка «4» (хорошо) – ответ правильный, дан с наводящими(1-2) вопросами преподавателя.

Оценка «3» (удовлетворительно) – ответ правильный, но неполный, тема раскрыта недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов преподавателя.

Оценка «2» (неудовлетворительно) – ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.

2.3. Список литературы

Учебная литература

1. Ермакова Е. Уроки музыкальной литературы. Первый год обучения. Ростов-на-Дону. «Феникс» 2019.
2. Шорникова М. Музыкальная литература. Русская музыкальная классика. Третий год обучения.
3. Шорникова М. Музыкальная литература. Развитие западно-европейской музыки. Второй год обучения.
4. Шорникова М. Музыкальная литература. Русская музыка 20 века. Четвёртый год обучения.
5. Аверьянова О.И. «Отечественная музыкальная литература XX века» Учебник для ДМШ (четвертый год обучения). М.: «Музыка», 2005.
6. Брянцева В.Н. «Музыкальная литература зарубежных стран: учебник для детских музыкальных школ (второй год обучения)», М. «Музыка», 2002.
7. Козлова Н.П. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ. Третий год обучения. М.: «Музыка», 2007.
8. Лагутин А. И, Владимиров В.Н. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса детских музыкальных школ и школ искусств (первый год обучения предмету). М.: «Престо», 2006.
9. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Первый год обучения. Москва. Музыка 2007.
10. Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ. Составители Владимиров В.Н., Лагутин А.М.: «Музыка», 1998.
11. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5 класса ДМШ. Составитель Прохорова И.М.: «Музыка», 1990.
12. Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для 7 класса ДМШ. Составитель Самонов А.М.: «Музыка», 1993.

Методическая литература

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