

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №15»
Ново-Савиновского района г.Казани

«Согласовано»:
Руководитель МО
Корнишина И.Д.

(подпись)

протокол № 1
от 28 августа 2020 г.

«Согласовано»:
Заместитель директора по
УВР Воронина О.А.

(подпись)

от 28 августа 2020 г.

«Утверждено»:
Директор «ДШИ №15»
Зиновьева С.А.

Приказ № 17-0
от 28 августа 2020 г.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Музыкальное искусство»
(виды: «Инструментальное исполнительство», «Сольное пение», «Хоровое пение»)

Срок реализации – 5, 7 лет

Рабочая программа
по учебному предмету «Музыкальная литература»

4 - 7 год обучения (при 7-летнем сроке обучения)

2 - 5 год обучения (при 5-летнем сроке обучения)

Составители:

преподаватели высшей квалификационной категории Корнишина И.Д., Игнатьева Э.Х.,
преподаватели I квалификационной категории Карabanова А.А., Головачева З.М.

Рассмотрено на заседании
педагогического совета
протокол № 1
от 31 августа 2020 г.

2020-2021 учебный год

Содержание

Раздел I. Пояснительная записка	3
1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе ..	3
1.2. Цели, задачи изучения учебного предмета	4
1.3. Срок реализации учебного предмета	4
1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий	4
1.5. Методы обучения	5
1.6. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета	5
Раздел II. Учебно-тематический план	6
Раздел III. Содержание изучаемого предмета	9
3.1. Содержание изучаемого предмета	11
Раздел IV. Формы и методы контроля, система оценок	37
4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание	37
4.2. Критерии оценок	37
4.3. Итоговая аттестация	39
Раздел V. Список литературы.....	39
5.1. Список нотной литературы и учебных пособий	39
5.2. Список методической литературы	40
Приложение 1. Словарь терминов (глоссарий)	42

Раздел I. Пояснительная записка

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

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» имеет художественно-эстетическую направленность, является частью дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в области музыкального искусства. Программа разработана на основе:

- «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в детских школах искусств;
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 1726-р);
- Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 N 196 " Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам ";

Целевая направленность учебного предмета «Музыкальная литература» - введение обучающихся в мир культуры и искусства, формирование первоначальных знаний об искусстве как явлении культуры.

Знание истории культуры и искусства дает ребенку возможность приобщиться к духовному опыту прошлых поколений, усвоить и понять общечеловеческие идеалы, выработать навыки самостоятельного постижения ценностей культуры. Культурно-воспитательная функция искусства расширяет духовное пространство ребенка, помогает познать культурный смысл творчества, способствуя выявлению творческого потенциала самого учащегося.

Освоение учебной программы «Музыкальная литература» возможно с применением дистанционных технологий, с использованием электронного обучения. При дистанционном обучении используются специализированные ресурсы Интернет, предназначенные для дистанционного обучения, и иные информационные источники Сети (электронные библиотеки, Skype, Zoom, WhatsUpp, Youtube, VK и др.) – в соответствии целями и задачами изучаемой образовательной программы и возрастными особенностями обучающихся. Кроме образовательных ресурсов Интернет, в процессе дистанционного обучения могут использоваться традиционные информационные источники, в том числе учебники, учебные пособия, хрестоматии, ноты, энциклопедические и словарно-справочные материалы, прикладные программные средства и пр.

Формами технологий дистанционного обучения являются интернет-уроки, вебинары, online-занятия и задания, skype-общение, отправка заданий по электронной почте, облачные сервисы и др.

При дистанционном обучении обучающийся и преподаватель взаимодействуют в учебном процессе в следующих режимах:

- синхронно, используя средства коммуникации и одновременно взаимодействуя друг с другом (online);
- асинхронно, когда обучающийся выполняет какую-либо самостоятельную работу (offline), а преподаватель оценивает правильность её выполнения и даёт рекомендации по результатам учебной деятельности.

Выбор формы определяется конкретными видами занятий и техническими возможностями преподавателя и обучающегося.

Преподаватель, реализующий учебную программу «Музыкальная литература» с использованием дистанционных образовательных технологий обучения, должен иметь уровень подготовки в следующих областях:

- начальный уровень компьютерной грамотности (MSWord, MSPowerPoint);
- навыки работы в Интернет (электронная почта, поиск информации);
- навыки работы в используемой оболочке дистанционного обучения.

1.2. Цели, задачи изучения учебного предмета

Цели:

- формирование музыкальной культуры обучающихся;
- накопление слухового опыта;
- воспитание и развитие художественного вкуса;
- формирование потребности познавательной деятельности;
- расширение кругозора детей.

Задачи:

- поддержать познавательный интерес обучающихся;
- использовать межпредметные связи;
- приобщать обучающихся постигать музыкальное искусство;
- развить творческие способности у обучающихся;
- формировать слушательские умения и навыки обучающихся;
- ввести личность обучаемого в художественную культуру;
- сформировать готовность и способность к самостоятельному духовному постижению художественных ценностей;
- способствовать всестороннему развитию обучающихся.

1.3. Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» составляет 4 года. Предмет «Музыкальная литература» вводится в учебный план со 2 класса для обучающихся с 5-летним сроком обучения (для детей, поступивших в образовательную организацию в первый класс в возрасте от семи лет) и с 4 класса для обучающихся с 7 летним сроком обучения (поступивших в образовательную организацию в первый класс в возрасте от десяти лет). Продолжительность учебных занятий составляет 35 недель в год.

1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелко-групповая.

№ п/п	Срок обучения	Количество учебных часов в неделю по годам обучения							Итоговая аттестация/год обучения
		I	II	III	IV	V	VI	VII	
1.	5 лет	-	1	1	1,5	1,5	-	-	V
2.	7 лет	-	-	-	1	1	1,5	1,5	VII

1.5. Методы обучения

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

- ✓ по источнику информации (словесные, наглядные, практические):
 - словесный (рассказ, беседа, объяснение);
 - наглядный (наблюдение, демонстрация, наглядно-слуховой показ);
 - практический (упражнения воспроизводящие и творческие).
- ✓ по дидактическим целям (методы, обеспечивающие знакомство с материалом, усвоение материала, закрепление материала и т.д.).

Классификация методов обучения

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности	Методы стимулирования и мотивации обучения	Методы контроля и самоконтроля в обучении
Словесные, наглядные, практические (аспект передачи и восприятия информации)	Методы стимулирования и мотивации интереса к учению	Методы устного контроля и самоконтроля
Репродуктивные и проблемно-поисковые методы (аспект мышления и познавательной деятельности)		Методы письменного контроля и самоконтроля
Методы самостоятельной работы и работы под руководством преподавателя (аспект управления учением)	Методы стимулирования и мотивации долга и ответственности	Методы практического контроля и самоконтроля

Средства, необходимые для реализации предмета:

Дидактические:

- наглядные и учебно-методические пособия;
- методические рекомендации;
- наличие литературы для детей и педагога.

1.6. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база образовательной организации должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

При реализации программы «Музыкальная литература» необходимо наличие концертного зала, библиотеки и фонотеки. Помещения должны быть оснащены звукоизоляцией и своевременно ремонтироваться. Музыкальные инструменты для учащихся различного возраста должны регулярно обслуживаться мастером (настройка и ремонт).

Материально-технические требования:

- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарным нормам и правилам;
- учебная мебель;
- компьютер, оснащённый звуковыми колонками;
- школьная библиотека.

Раздел II. Учебно-тематический план

№ занятия	Тема занятия	Содержание	Кол-во часов (теорет.)	Место проведения № кабинета	Форма контроля
1 год обучения					
1-2	Музыка как один из видов искусства. Содержание музыкальных произведений.	Знакомство с небольшими произведениями различных жанров и форм на примере народной и классической музыки.	2	6, 15, 16	Текущий опрос
3-10	Средства музыкальной выразительности	Основные разделы первого года обучения – средства музыкальной выразительности, знакомство с музыкальными инструментами и видами оркестров, с музыкальными формами – от самых простых к более сложным. Общее представление о театре и его атрибутах. Значение музыки в театре. Жанровое богатство театральной музыки: опера, балет, оперетта, музыкальная комедия, мюзикл.	8	6, 15, 16	Текущий опрос
11	Знакомство с певческими голосами.		1	6, 15, 16	Текущий опрос
12-18	Знакомство с музыкальными инструментами. Инструменты симфонического оркестра.		7	6, 15, 16	Текущий опрос
19-25	Музыкальные формы.		7	6, 15, 16	Текущий опрос
26-29	Программно – изобразительная музыка.		4	6, 15, 16	Текущий опрос
30-35	Музыка в театре. Опера. Балет.		6	6, 15, 16	Контрольный урок
	ИТОГО:		35		
2 год обучения					
1-2	Общая характеристика зарубежной музыкальной культуры XVII - XVIII в.в.	В музыке эпохи Барокко расцветают такие полифонические формы, как инвенции, прелюдии. Высшего развития и кристаллизации достигает форма фуги.	2	6, 15, 16	Текущий опрос
3-7	И.С.Бах. Жизненный и творческий путь. Произведения для органа. Инвенции. Сюиты. «ХТК».		5	6, 15, 16	Текущий опрос
8	Классицизм в музыке. Венская классическая школа.	Получают свое развитие такие формы вокальной музыки, как месса, страсти, оратория.	1	6, 15, 16	Текущий опрос
9-12	Й.Гайдн. Жизненный и творческий путь. Симфоническое и клавирное творчество.	Складываются формы концерта. Появляется жанр concerto grosso.	4	6, 15, 16	Текущий опрос
13-17	В.А.Моцарт. Жизненный и творческий путь. Соната Ля мажор. Симфония №40 соль минор. Опера «Свадьба Фигаро»	Классицизм, возникновение в XVII-XVIII вв. основных жанров музыкального искусства: оперы,	5	6, 15, 16	Текущий опрос

18-22	Л.Бетховен. Жизненный и творческий путь. Соната №8 «Патетическая». Симфония №5. Увертюра «Эгмонт».	концерта в Италии, симфонии и сонаты в Англии и Германии. Великие европейские композиторы-классики.	5	6, 15, 16	Текущий опрос
23	Романтизм в музыке. Композиторы – романтики.	Монографические темы, посвященные крупнейшим	1	6, 15, 16	Текущий опрос
24-27	Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь. Песни. Произведения для фортепиано. Симфония №8.	представителям западноевропейской музыки XVIII – XIX веков: И.С. Баху, Гайдну, Моцарту, Бетховену, Шуберту и Шопену.	4	6, 15, 16	Текущий опрос
28-31	Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь. Фортепианное творчество.	Жанровое разнообразие произведений	4	6, 15, 16	Текущий опрос
32	Творческий облик Шумана Р. «Карнавал».	(песни, фортепианные произведения малых форм, сюиты, сонаты, симфонии, увертюры и оперы).	1	6, 15, 16	Текущий опрос
33-35	Импрессионизм в живописи, поэзии и музыке. Творческий портрет К.Дебюсси. Ноктюрны.	Импрессионизм - художественное течение, провозгласившее основной целью искусства передачу мимолетных впечатлений.	3	6, 15, 16	Контрольный урок
ИТОГО:			35		
3 год обучения					
1	Русская музыка с древних времен по XVIII век. Русское народное творчество: колядки, веснянки, былины, исторические песни, лирические и колыбельные песни, плясовые и хороводные песни. Зарождение профессиональной музыки в России.	Третий год обучения посвящен композиторам отечественной музыки XIX века. В развитии русского музыкального искусства первая половина XIX в. была временем борьбы за создание национальной русской музыки.	1,5	6, 15, 16	Текущий опрос
2	Музыкальное искусство России в первой половине XIX века. Архитектура, живопись, литература того времени. Творчество А.А.Алябьева, А.Е.Варламова и А.Л.Гурилева.	Величайшую роль в этом процессе сыграл основоположник русской национальной музыки — М. И. Глинка. Даргомыжский считается основоположником реалистического направления в русской музыке,	1,5	6, 15, 16	Текущий опрос
3-10	М.И.Глинка. Жизненный и творческий путь.	последователями которого явились	12	6, 15, 16	Текущий опрос

	Опера «Иван Сусанин». Произведения для оркестра: «Камаринская», «Вальс – фантазия», Романсы и песни.	многие композиторы последующих поколений. Римский-Корсаков формировался как музыкант в атмосфере общественного подъёма 60-х гг. под воздействием эстетических принципов "Новой русской музыкальной школы". Важнейшие из них - стремление к народности, высокой содержательности, общественной значимости искусства. Редким в истории мирового искусства явлением был балакиревский кружок, вошедший в историю русской музыки под названием «Могучая кучка», или Новая русская музыкальная школа. Помимо М.А. Балакирева постоянными его членами были Ц.А. Кюи, А.П. Бородин, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский – Корсаков. «Могучая кучка» - уникальное явление, возникшее на исходе эпохи композиторов – любителей. Чайковский - первый русский композитор- "профессионал", является одним из величайших композиторов мира, ярким представителем музыкального романтизма и одним из выдающихся лириков и драматургов-психологов в музыке.			
11-14	А.С.Даргомыжский. Жизненный и творческий путь. Опера «Русалка». Романсы и песни.		6	6, 15, 16	Текущий опрос
15	Русская музыкальная культура 2-й половины XIX века.		1,5	6, 15, 16	Текущий опрос
16-20	А.П.Бородин. Жизненный и творческий путь. Романсы. Опера «Князь Игорь». Симфония №2 «Богатырская».		7,5	6, 15, 16	Текущий опрос
21-25	М.П.Мусоргский. Жизненный и творческий путь. Песни. Цикл «Картинки с выставки». Опера «Борис Годунов».		7,5	6, 15, 16	Текущий опрос
26-31	Н.А.Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь. Симфоническая сюита «Шехеразада». Опера «Снегурочка». Фрагменты из опер «Садко», «Сказка о царе Салтане». Романсы.		9	6, 15, 16	Текущий опрос
32-35	П.И.Чайковский. Жизненный и творческий путь. Опера «Евгений Онегин». Симфония №1 «Зимние грёзы». Романсы.	6	6, 15, 16	Контрольный урок	
	ИТОГО:	52,5			
4 год обучения					
1	Русская музыкальная культура конца XIX-начала XX века.	Четвертый год обучения дает общее представление о музыкальной культуре России на рубеже XIX и XX веков.	1,5	6, 15, 16	Текущий опрос
2-4	Творческий облик А.Н. Скрябина.	Отечественная музыка второй половины XX	4,5	6, 15, 16	Текущий опрос
5-7	Творческий облик С.В. Рахманинова.		4,5	6, 15, 16	Текущий опрос
8-10	Творческий облик И.Ф. Стравинского. Балет «Петрушка».		4,5	6, 15, 16	Текущий опрос

11-12	Отечественная музыкальная культура XX века.	века. Связи процессов музыкального творчества	3	6, 15, 16	Текущий опрос
13-17	С.С.Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Симфония №7. Кантата «Александр Невский». Балеты «Ромео и Джульетта», «Золушка». Фортепианная музыка.	событиями общественно-политической жизни страны. Общее представление о композиторских техниках конца XX века. Завершается курс	7,5	6, 15, 16	Текущий опрос
18-22	Д.Д.Шостакович. Жизненный и творческий путь. Симфония №7. Фортепианные произведения. Квintет соль минор. «Казнь Степана Разина».	музыкальной литературы изучением творчества С.С.Прокофьева и Д.Д.Шостаковича, а также, обзорно, творчества композиторов второй	7,5	6, 15, 16	Текущий опрос
23-24	А.И.Хачатурян. Обзор творчества.	половины XX века – Хачатуряна,	3	6, 15, 16	Текущий опрос
25-26	Г.В.Свиридов. Обзор творчества.	Свиридова, Щедрина, Гаврилина,	3	6, 15, 16	Текущий опрос
27-29	Композиторы второй половины XX века.	Стравинского. Татарская музыкальная	4,5	6, 15, 16	Текущий опрос
30-35	Татарская музыкальная культура: народное песенное творчество, композиторы XX века.	культура: песенное народное творчество (мунаджаты, баиты, деревенские, напевы, такмаки) С.Сайдашев (музыкальные драмы) Ф.Яруллин (балет «Шурале») Н.Жиганов (Джалиль»), Р.Яхин (Концерт, романсы).	9	6, 15, 16	Контрольный урок
	ИТОГО:		52,5		

Раздел III. Содержание изучаемого предмета

Виды внеаудиторной работы:

- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы;
- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам;
- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.);
- участие учащихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательной организации и др.

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, данное время направлено на освоения учебного материала.

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

В курсе «Музыкальная литература» сделан акцент на знакомство с понятием «стиль», предлагается изучение музыки XX в. Музыкальный материал разнообразен в

тембровом отношении и охватывает практически все основные этапы развития музыкальной культуры.

Тематическая структура предмета «Музыкальная литература» такова:

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

Изложение основ предмета требует продумывания ряда вопросов:

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

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

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

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

Изложение теоретического материала:

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

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

Занятия проводятся в форме комбинированного школьного урока.

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

- ✓ Урок - воспоминание;
- ✓ Урок – исследование;
- ✓ Урок – состязание;

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

Примерные формы домашних заданий:

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

3.1. Содержание изучаемого предмета. Срок реализации – 4 года.

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Содержание курса

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

Задачи:

- ✓ обучение «чтению» и пониманию «Музыкального букваря»;
- ✓ ознакомление с первыми музыкальными «задачами» и их решением;
- ✓ освоение «грамматики» музыки;
- ✓ нацеливание обучающихся на восприятие эмоционального содержания музыки и музыкальной «техники» в гармоническом единстве.

Тема 1. Музыка как один из видов искусства.

Содержание музыкальных произведений.

Музыка – всеобщий язык общения, инструмент познания, способ выражения мыслей и чувств. Роль музыки в духовном развитии человека и общества. Музыка среди других видов искусств.

Примерный музыкальный материал:

И.Бах – Ш. Гуно «Аве Мария»

Л.Бетховен Симфония №9 (4 часть Тема радости)

В.А. Моцарт. Реквием. 7 часть

«Богородица» церковный гимн XV века

Е.Глебов «Маленький принц» (1 действие Адажио Принца и Розы)

Содержание музыкальных произведений. Вокальные и инструментальные произведения.

Музыкальный образ. Звукоизобразительные возможности музыки.

Примерный музыкальный материал:

М. Мусоргский «Картинки с выставки»: «Балет невылупившихся птенцов», «Баба Яга».

Р.Шуман «Альбом для юношества»,

П.И.Чайковский «Детский альбом»,

А.К.Лядов «Кикимора»,

Н.А.Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» (по выбору педагога).

Тема 2. Средства музыкальной выразительности.

Язык музыки. Его элементы.

Мелодия

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

Мелодия в вокальной музыке. Связь музыки со словом в жанрах песни и романса. Понятия – музыкальная интонация, речитатив, кантилена.

Примерный музыкальный материал: песни из детского репертуара,

Ф.Шуберт «Форель»,

М.П.Мусоргский «В углу» из цикла «Детская»,

С.В.Рахманинов «Вокализ».

Мелодия в инструментальной музыке

Примерный музыкальный материал:

Ф. Шопен «Ноктюрн» Es dur,

Г.В.Свиридов «Упрямец» из цикла «Альбом пьес для детей»,

К.В.Глюк «Мелодия» из оперы «Орфей».

Лад

Примерный музыкальный материал:

Ф.Шуберт «Липа» из вокального цикла «Зимний путь»,

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.

Примерный музыкальный материал:

Р.Шуман «Солдатский марш» из цикла «Альбом для юношества»,

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 «Похороны куклы» из цикла «Детский альбом».

Танцевальные жанры.

Двухдольные танцы – Гопак, Трепак, Полька, Краковяк.

Примерный музыкальный материал:

П.И.Чайковский «Трепак» из балета «Щелкунчик» и «Полька» из цикла «Детский альбом»,

К. Дебюсси «Кукольный кэк-уок» из цикла «Детский уголок» (Регтайм).

Трехдольные танцы – Лендлер, Вальс, Менуэт, Полонез, Мазурка.

Примерный музыкальный материал:

«Вальсы» Ф. Шуберта, Ф.Шопена,

В.А.Моцарт «Менуэт» из оперы «Дон Жуан»,

Ф.Шопен «Полонез» A dur и «Мазурка» B dur op.7 №1,

М.И.Глинка «Мазурка» из оперы «Иван Сусанин».

Четырехдольные танцы – Аллеманда, Гавот.

Примерный музыкальный материал:

И.С.Бах «Аллеманда» из «Французской сюиты» stoll,

С.С.Прокофьев «Гавот» из 1 симфонии

Гармония

Примерный музыкальный материал:

Э.Григ «Утро» из сюиты «Пер Гюнт»,

К.Дебюсси Прелюдия «Паруса» и «Маленький пастух» из цикла «Детский уголок»,

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

Регистр, штрихи, динамика

Примерный музыкальный материал:

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

М.П.Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов» из цикла «Картинки с выставки»;

К.Дебюсси «Колыбельная Джимбо» из цикла «Детский уголок».

Фактура

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

Примерный музыкальный материал:

И.С. Бах «Инвенция» Fdur,

П.И.Чайковский «Молитва» из цикла «Детский альбом»,

Э. Григ «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт».

Тема 3. Знакомство с певческими голосами.

Тембры человеческих голосов (детские, женские, мужские).

Знаменитые певцы.

Примерный музыкальный материал:

Дискант:

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

Сопрано лирико-колоратурное:

А. Алябьев. «Соловей» (в исполнении Н. Обуховой);

И. Штраус. «Сказки Венского леса».

Сопрано лирическое: ария Снегурочки из оперы Н. Римского-Корсакова «Снегурочка».

Сопрано лирико-драматическое:

ариозо Татьяны «Пускай погибну я...» из оперы П. Чайковского «Евгений Онегин».

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-альтино:

ариозо Звездочета из оперы Н. Римского-Корсакова «Золотой петушок».

Лирический тенор:

песни и романсы в исполнении С. Лемешева.

Лирико-драматический тенор: 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»;

романсы и итальянские песни в исполнении М. Магомаева, Дм. Хворостовского.

Бас:

ария Игоря из оперы А. Бородина «Князь Игорь»;

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

Бас-профундо: негритянский спиричуэлс в исполнении Поля Робсона.

Примерные виды контроля по теме: проводится музыкальная викторина на отгадывание тембров голосов. При возможности проводится иконографическая викторина (отгадывание по изображениям певцов их фамилий и имен).

Тема 4. Знакомство с музыкальными инструментами.

Инструменты симфонического оркестра.

Струнная группа

Примерный музыкальный материал:

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

Примерный музыкальный материал:

К.В.Глюк «Мелодия» из оперы «Орфей» (флейта),
И.С.Бах «Страсти по Матфею» № 26 Ария тенора с гобоем,
В.А.Моцарт Концерт для кларнета с оркестром (I часть),
П.И.Чайковский «Китайский танец» из балета «Щелкунчик» (флейта, альт, фагот).

Медно-духовая группа

Примерный музыкальный материал:

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» (труба).

Ударные инструменты.

Примерный музыкальный материал:

П.И.Чайковский «Танец Феи Драже» из балета «Щелкунчик» (челеста),
М.И.Глинка «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила» (2 тема – колокольчики),
Б.Барток «Музыка для струнных, ударных и челесты» (III часть – глissандо литавр, ксилофон).

Фортепиано

Примерный музыкальный материал:

И.С.Бах «Партиты» (любой номер – клавесин), пройденные произведения для фортепиано.

Орган

Примерный музыкальный материал:

И.С.Бах «Токката и фуга» d moll.

Струнные щипковые инструменты

Примерный музыкальный материал:

К Дебюсси «Два танца для арфы и струнного оркестра»,
Плясовые наигрыши Псковской области: «Барыня» (гусли), «Русский» (балалайка), «Трепак» (тальянка), «Камаринская» (скрипка, цимбалы, аккордеон).

Тема 5. 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.

Примерный музыкальный материал:

Пройденные. ранее произведения.

Цикл «Картинки с выставки».

Одночастная форма

Примерный музыкальный материал:

Ф.Шопен «Прелюдия» №7,

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

Двухчастная и трехчастная формы

Контраст крайних частей сложной трехчастной формы.

Примерный музыкальный материал:

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

П.И.Чайковский «Сладкая греза» из цикла «Детский альбом».

Куплетная форма

Примерный музыкальный материал:

Ф.Шуберт «Форель»,

И.В.Лебедев-Кумач «Песенка о веселом ветре» из кинофильма «Дети капитана Гранта».

Вариации

Примерный музыкальный материал:

Э.Григ «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт»,
П.И.Чайковский «Русская песня» из цикла «Детский альбом».

Рондо

Примерный музыкальный материал:

Ф.Куперен «Любимая», «Жнецы»;

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

Сюита

Примерный музыкальный материал:

К.Сен-Санс «Карнавал животных».

Тема 6. Программно – изобразительная музыка.

Музыкальный образ. Понятие программной музыки. Особенности восприятия и звукоизобразительные возможности музыки.

Музыкальный материал:

П.И.Чайковский «Времена года».

К.Сен-Санс «Карнавал животных».

М.П.Мусоргский «Картинки с выставки».

Тема 7. Музыка и театр. Опера. Балет.

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

Музыка – важная часть драматургии в драматическом театре.

Э. Григ «Пер Гюнт».

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 - (увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль), а также исполнители (певцы, дирижёр, оркестр).

Словесный текст оперы – либретто.

Начинается опера с увертюры – симфонического вступления.

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

Значение хора в опере. Оркестр в опере.

Примерный музыкальный материал:

Глинка М. Оперы «Иван Сусанин»

Глина М. «Руслан и Людмила»: Увертюра, Первая песня Баяна, Интродукция, Каватина Людмилы, Рондо Фарлафа, Ария Руслана, Марш Черномора, Лезгинка (4 действие);

Римский – Корсаков Н. Опера «Снегурочка»;

В.А. Моцарт «Свадьба Фигаро»;

Н.А. Римский-Корсаков «Сказка о царе Салтане»

Балет.

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

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

История балета. Балет в России.

Примерный музыкальный материал:

Стравинский И. Балет «Петрушка», «Весна Священная»;

Прокофьев С. Балет «Ромео и Джульетта», «Золушка»;

Чайковский П. Балет «Спящая красавица», «Щелкунчик».

Оперетта, мюзикл – знакомство с жанрами.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Содержание курса

Задачи:

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

Тема 1. Общая характеристика зарубежной музыкальной культуры XVI -XVIII вв. Барокко в музыке

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

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

Примерный музыкальный материал:

К. Монтеверди «Плач Орфея» из оперы «Орфей»,

Дж. Каччини «Аве Мария»

И.С. Бах – Г. Гуно «Аве Мария»

Г. Гендель концерт для альты с оркестром, си-минор, 1 часть

Г. Перселл «Жалоба Дидоны» из оперы «Дидона и Эней»,

А. Вивальди «Времена года»,

пьесы для клавесина Ф. Куперена и Ж.Ф. Рамо.

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

Произведения для органа. Инвенции. Сюиты. «ХТК».

Творческий облик композитора.

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

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

Примерный музыкальный материал:

Финал из оркестровой сюиты №2,

«Ave Maria».

И.С. Бах – Г. Гуно «Аве Мария»

«Страсти по Матфею» (№1, №47)

Хоральная прелюдия соль - минор

Немецкая школа органистов. Патетика, величие, мощь органной музыки Баха.

Протестантский хорал. Образная глубина. Импровизаторский дар Баха. Малый двухчастный цикл. Органные произведения. Токката и фуга ре-минор (1709). Понятия: Токката, фуга, интермедия, противосложение.

Примерный музыкальный материал:

«Токката и фуга» d moll,

органные хоральные прелюдии

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.

Примерный музыкальный материал:

«Инвенции»,

«Хорошо темперированный клавир» Итом C dur и c moll,

«Французская сюита» c moll).

Вокально-инструментальные произведения

Примерный музыкальный материал:

фрагменты из «Мессы» h moll, «Страстей по Матфею»

Тема 3. Классицизм в музыке. Венская классическая школа .

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

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

Примерный музыкальный материал:

фрагменты из оперы К.В. Глюка «Орфей и Эвридика» соло флейта

Й. Гайдн Симфония №45, 1 часть

В.А. Моцарт Симфония №40 1 часть; опера «Волшебная флейта» ария Царицы ночи, Соната №11 (3 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.

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.

Примерный музыкальный материал:

Й. Гайдн Симфония №45, 1 часть

Симфония №103

Симфония №94

Квартет

Соната ми – минор

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.

Примерный музыкальный материал:

Симфония №103 Es dur, №104 («Лондонские»)

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

Примерный музыкальный материал.

Соната D dur или e moll

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

Соната Ля мажор.

Симфония №40 соль минор.

Опера «Свадьба Фигаро».

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

Примерный музыкальный материал.

музыкальные фрагменты: «Маленькая ночная серенада»;

«Dies irae», «Lacrymosa» из Реквиема

опера «Волшебная флейта» ария Царицы ночи,

Фортепианная фантазия ре-минор

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.

Музыкальный материал:

Симфония №40 g moll.

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

Музыкальный материал:

Опера «Свадьба Фигаро»

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

Музыкальный материал:

Соната А - dur

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.

Примерный музыкальный материал:

Симфония №9 (4 часть)

Симфония №3 (1 часть)

Симфоническая увертюра «Эгмонт»

Соната № 14, №23

Увертюра «Эгмонт».

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.

Музыкальный материал:

Симфония №5, до минор

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

Музыкальный материал:

Соната №8 «Патетическая», до минор

Тема 7. Романтизм в музыке. Композиторы – романтики.

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 пер. 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 «Детские сцены»: «Горелки», «Засыпающий ребенок»

Ж. Бизе опера «Кармен» Антракт к 4 действию

Дж. Верди опера «Аида» марш 2 действие.

Ф. Шуберт Серенада

Ж. Бизе.

Широта интересов крупнейшего композитора второй половины XIX века: музыка, живопись, литература, театр. Оптимизм, человечность, демократизм творчества. «Кармен» - первый образец реалистической музыкальной драмы (1874). История создания. Первоисточник и либретто. Народность сюжета, глубина чувств, яркость характеров, свежесть языка, многообразие жанров в опере «Кармен».

Примерный музыкальный материал:

Опера «Кармен»: Увертюра, Хабанера Кармен, Сегидилья, 1 д.;

Цыганская пляска, Куплеты Тореодора, Ария Хозе, 2 д.

Сцена гадания 3 д.

Антракт к 4 д.

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

Песни.

Произведения для фортепиано.

Симфония №8.

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

Примерный музыкальный материал:

Ф. Шуберт «Аве Мария»

«Лесной царь»

«Форель»

«Серенада»

пьесы для фортепиано «Музыкальные моменты»,

«Экспромты»,

Вальс ми минор

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

Примерный музыкальный материал:

Вокальные циклы «Прекрасная мельничиха»: «В путь», «Моя», «Охотник», «Мельник и ручей», «Колыбельная ручья».

Вокальный цикл «Зимний путь»

баллада «Лесной царь».

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:

Симфония №8 «Неоконченная симфония» 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.

Примерный музыкальный материал:

Экспромт – фантазия

Ноктюрны до минор и Ми-бемоль мажор

Вальсы до-диез минор и ля минор

Прелюдия Ре-бемоль мажор

Соната №2 (3 часть)

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

Примерный музыкальный материал:

Полонез №3

Мазурки № 5, 34, 49

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.

Примерный музыкальный материал:

«Мазурки» (Op. 7 №1 B dur, Op.17 №4 a moll, Op.45 №5 F dur),

«Полонез» A dur,

«Прелюдии» (№4 e moll, №6 h moll, №7 A dur, №15 Des dur, №20 c moll),

«Ноктюрны» (Op.48 №1 c moll, Op.55 №1 f moll)

«Этюды» (Op.10 №3 E dur, №12 c moll).

Тема 10. Творческий облик Шумана Р. «Карнавал».

Роберт Шуман (1810–1856) — немецкий композитор, музыкальный критик. Шуман — один из наиболее ярких представителей музыкального романтизма в Германии. Музыкальное творчество Шумана охватывает все жанры, за исключением балета.

Новаторство Шумана, оригинальность его музыки, свобода творческих замыслов.

Примерный музыкальный материал:

«Альбом для юношества»

«Лесные сцены»

«Детские сцены»: «Горелки», «Засыпающий ребенок»

«Карнавал» является как бы музыкальным воплощением эстетических идей Шумана.

«Карнавал» - это цикл из 20 контрастных программных фортепианных миниатюр, объединенных 4-мя нотами (Шуман назвал это 'Миниатюрные сцены на 4-х нотах'). Эти ноты - Asch (название города) - A, Es, C, H. Sch- это еще и первые буквы фамилии Шумана. Эти 4 ноты существуют в 3-х комбинациях. Эти ноты растворены в начале каждой пьесы. Поэтому здесь только следы вариационности, но не вариации на тему.

Музыкальный материал:

Цикл «Карнавал»

Тема 11. Импрессионизм в живописи, поэзии и музыке.

Творческий облик К.Дебюсси.

Импрессионизм – одно из направлений в искусстве Франции конца XIX века. Новые взгляды, идеи, мироощущение. Новаторы – художники и салон «Отверженных». Основные принципы импрессионизма.

Музыкальный импрессионизм: причины возникновения, музыкальный язык, ведущее положение одночастных симфонических пьес и циклов, колористические находки.

Примерный музыкальный материал:

К. Дебюсси «Бергамасская сюита»: «Лунный свет»

К.Дебюсси Прелюдии «Девушка с волосами цвета льна», «Шаги на снегу»

К. Дебюсси «Детский уголок» (по выбору преподавателя)

М. Равель Пavana

М. Равель Цикл «Ночной Гаспар»: «Ундина»

Гений Франции второй половины XIX – XX века. Влияние личности и творчества композитора, пианиста, дирижера на мировую музыкальную культуру XX века. Дебюсси - новатор, создатель нового образного мира, новых средств выразительности. Оркестр и фортепиано в творчестве Дебюсси. Дебюсси и Россия.

Симфонический триптих «Ноктюрны» (1897 – 1899). Оркестр Дебюсси. Взаимосвязь с живописью импрессионизма.

Примерный музыкальный материал:

К.Дебюсси Ноктюрны: «Облака», «Праздества», «Сирены»

«Прелюдии»,

«Послеполуденный отдых Фавна».

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Содержание курса

Задачи:

- ✓ 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. Русское народное творчество: колыбельные, веснянки, былины, исторические песни, лирические и колыбельные песни, плясовые и хороводные песни.

Примерный музыкальный материал:

Изучая фольклор, следует вспомнить народные праздники, обычаи, обряды, показать образцы декоративно-прикладного искусства, рассказать о промыслах, которыми славится их малая родина. Обязательно использовать изображения народных костюмов.

Знакомство с фольклором можно предложить как путешествие по народному календарю. Здесь возникнет ретроспектива к теме «Времена года в музыке». Вспомнив, можно сравнить изображение времен года в народных календарных песнях и в музыке профессиональных композиторов.

Весна. Обряды и песни. Веснянки. Встреча весны. Прилет птиц. Грачевник. Весенние заклички.

Зимние народные обряды и песни. Масленица

Календарные даты, начало жатвы и ее ход, обряд завиванья бороды. Песни.

Летние праздники, обряды и песни.

колядки, подблюдные песни, масленичные песни (на выбор преподавателя).

Н.А. Римский-Корсаков. Проводы Масленицы из оперы «Снегурочка», песни-веснянки, семицкие песни, купальские песни (по выбору педагога).

Н. Римский-Корсаков. Хор девушек «Завью венки на все святки...». Сцена завиванья венков из оперы «Майская ночь».

Тема 2. Музыкальное искусство России в первой половине XIX века. Архитектура, живопись, литература того времени.

Творчество А.А.Алябьева, А.Е.Варламова и А.Л.Гурилева.

Сжатый обзор русской музыки в XVIII – начале XIX веках. Несколько имен и названий сочинений. Прослушивание с краткой характеристикой хорового концерта Д. С. Бортнянского.

Вокальная миниатюра первой половины XIX века. Русская песня, элегия, песня восточного характера, баллада. Творцы русского романса.

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.

Примерный музыкальный материал:

А.Алябьев «Соловей», «Иртыш»;

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

А.Гурилев «Домик – крошечка», «Колокольчик», «Песнь ямщика».

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 Благодородном 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.

Примерный музыкальный материал:

«Я помню чудное мгновенье»	«Попутная песня»
«Сомнение»	«Ночной смотр»
«Жаворонок»	«Не искушай»

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

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

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

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

Примерный музыкальный материал:

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.

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.

Примерный музыкальный материал:

«Камаринская», «Вальс – фантазия»,
 Увертюры «Наочь в мадриде» и «Арагонская хота» (фрагменты)

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, оперы “Русалка”. Краткая характеристика оперы. Успех оперы при вторичной постановке. Работа Даргомыжского в журнале “Искра”, участие в деятельности РМО. Социально-обличительная тематика в вокальных сочинениях.

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

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

Романсы и песни.

Вокальный жанр в творчестве Даргомыжского. Наследие. Тематика и жанры вокальной музыки Даргомыжского. Отношение к литературному тексту, передача в музыке

интонаций разговорной речи. Роль речитатива и кантилены в вокальных миниатюрах композитора. Обращение к бытовым музыкальным жанрам, расширение жанрового диапазона вокальной музыки (сатирический портрет, комедийная сценка, драматический монолог и др.).

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

Примерный музыкальный материал:

Опера «Русалка».

Романсы и песни.

Тема 5. Русская музыкальная культура 2-й половины XIX века.

Литература, живопись и музыка того времени.

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

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

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

Примерный музыкальный материал:

М.А.Балакирев «Исламей»

М. А. Балакирев Увертюра на три русские народные темы (фрагмент)

М.П. Мусоргский Сюита «Картинки с выставки»: «Балет невылупившихся птенцов», «Баба – Яга»

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

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

П.И. Чайковский Балет «Лебединое озеро»: Неаполитанский танец

П.И. Чайковский Балет «Щелкунчик»: Китайский танец, Вариация феи Драже 2 д.

П.И. Чайковский «Времена года»: «Осенняя песня»

А.Рубинштейн Романс «Ночь»

Тема 6. 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,

скоморошья наигрыши, элементы знаменитого распева. Восточная тема в творчестве «Могучей кучки» и Бородина. Опера «Князь Игорь». Сюжет, патриотическая идея. Ознакомление с композицией оперы. Русь и Восток в музыке оперы. Развитие традиций эпического музыкального театра Глинки.

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

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

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

Примерный музыкальный материал: романсы и песни: «Для берегов отчизны дальней», «Песня темного леса», «Спящая княжна», 2 квартет III часть, Опера «Князь Игорь»

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:

Симфония №2 си минор «Богатырская» 1 часть

Тема 7. 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 неустраиваемость, нужда, болезнь, отход от друзей. Отражение тяжелых переживаний в вокальных циклах и опере «Хованщина». Артистический успех концертной поездки с певицей Д.Леоновой. Преждевременная смерть, прервавшая работу над завершением опер «Хованщина» и «Сорочинская ярмарка».

Обзор творческого наследия. Оперы и вокальные произведения Мусоргского.

«Картинки с выставки» — лучшее инструментальное произведение композитора.

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

Примерный музыкальный материал:

Песни: «По-над Доном»

«Колыбельная Еремушке»

«Светик Савишна»

«Семинарист»

«Блоха»

«Сиротка»

«Озорник»

Опера «Борис Годунов». История создания и редакции оперы. Первоисточники, либретто, редакции, перипетии постановки. Мусоргский и Пушкин. Сквозная драматургия оперы – трагедии. Конфликт народа с царской властью. Сопоставление образа Бориса с

характеристикой народных сцен. Композиция и персонажи оперы. Идейное содержание оперы, сквозное развитие действия, вокально-декламационное начало вокальных партий ряда персонажей — характерные черты новаторского подхода композитора к реализации замысла оперы. Их раскрытие по ходу разбора и прослушивания сцен и фрагментов согласно календарно-тематическому плану. Новаторский тип хоровых сцен и речитативов. Общая характеристика, разбор ряда пьес и их прослушивание при знакомстве с циклом «Картинки с выставки». Обращение к нотному тексту.

Примерный музыкальный материал:

Номера из оперы «Хованщина»

Опера «Борис Годунов»:

Вступление, Хор «На кого ты нас покидаешь», Хор «Слава», Сцена коронации, первый монолог Бориса, Пролог; Монолог Пимена и песня Варлаама 1 д.; Сцена галлюцинаций Бориса 2 д.; Песня Юродивого, хор «Хлеба», хор «Расходилась, разгулялась», 4 д, Цикл «Картинки с выставки»; Цикл «Картинки с выставки».

Тема 8. Н.А.Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь.

Симфоническая сюита «Шехеразада».

Опера «Снегурочка».

Фрагменты из опер «Садко», «Сказка о царе Салтане».

Романсы.

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

Детство в Тихвине. Семья Римских-Корсаковых. Талант и тяга к музыке юного Римского-Корсакова. Учеба в Морском корпусе в Петербурге. Развитие музыкальных интересов, уроки у Канилле. Знакомство с Балакиревым, сочинение симфонии, прерванное заграничным учебным плаванием. Успех симфонии у слушателей, создание ряда других сочинений для оркестра. Увлечение народной песней. Первая опера «Псковитянка». Педагогическая работа в консерватории. Совершенствование композиторского мастерства. «Майская ночь» и «Снегурочка», «Шехеразада» и «Испанское каприччио». 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».

Примерный музыкальный материал:

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

Увертюра «Испанское каприччио» 1 часть;

Романс «Редет облаков летучая гряда»

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

Примерный музыкальный материал:

Симфоническая сюита «Шехеразада».

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

Примерный музыкальный материал:

Опера «Снегурочка»:

Вступление, Песни и пляски птиц, Ария Снегурочки, Проводы Масленицы, Пролог;

Шествие и каватина Берендея 2 д.;

Третья песня Леля 3 д.;

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

Тема 9. П.И.Чайковский. Жизненный и творческий путь.

Опера «Евгений Онегин».

Симфония №1 «Зимние грёзы».

Романсы.

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

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

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

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

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

Примерный музыкальный материал:

Чайковский П. Балет «Лебединое озеро»:

Ганец маленьких лебедей, 2 д.,

Неаполитанский танец, 3 д.;

Балет «Щелкунчик»:

Марш соль мажор, I д.

Китайский танец, Вариация феи Драже, Вальс цветов.

Концерт №1 для фортепиано с оркестром: Вступление;

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

«Детский альбом»: «Марш деревянных солдатиков», «Сладкая грёза».

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

Музыкальный материал:

Симфония №1 «Зимние грезы»

Опера «Евгений Онегин».

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

Музыкальный материал:

Опера «Евгений Онегин»:

Вступление, Дуэт Татьяны и Ольги, Хор «Уж как по мосту-мосточку», Ария Ольги», Ариозо Ленского, 1 к.;

Сцена письма Татьяны, 2 к.;

Хор «Девушки-красавицы», Монолог Онегина, 3 к.;

Сцена, ссоры Ленского и Онегина, 4 к.;

Ария Ленского, Дуэт Ленского и Онегина «Враги», 5 к.;

Ария Гремина, 6 к., Сцена Татьяны и Онегина, 7 к.

Значение, история создания, первоисточники увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта» (1869). Музыкальная интерпретация образов шедевра мировой литературы.

Музыкальный материал:

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Содержание курса

Отечественная музыкальная культура XX века.

Задачи:

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

Тема 1. Русская музыкальная культура конца XIX- начала XX века.

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

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

А.К.Лядов; представитель петербургской школы Римского-Корсакова, профессор консерватории, участник беляевского кружка. Малые формы инструментальной музыки Лядова, своеобразие выразительных средств. Прослушивание с предварительной характеристикой 2-3 сочинений.

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

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

Примерный музыкальный материал:

А.К.Лядов «Баба-Яга» или «Кикимора».

Тема 2.Творческий облик А.Н. Скрябина.

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

Примерный музыкальный материал:

Прелюдии оп. 11,

этюды *dismoll* соч.8 №12.

Тема 3. Творческий облик С.В. Рахманинова.

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

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

Многогранность творческого наследия композитора. Музыка Рахманинова в наши дни.

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

Примерный музыкальный материал:

Романсы,

фортепианные сочинения (Прелюдии или 2 фортепианный концерт).

Вокализ

Тема 4. Творческий облик И.Ф. Стравинского.

Балет «Петрушка».

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

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

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

Увлечение музыкально-сценическими жанрами. Балет «Петрушка» (1911). Драматургия балета, пародийный язык — источник хореографии.

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

Полифонические особенности балета. Лейтмотивы, лейттемы, лейтгармонии.

Оркестр Стравинского.

Музыкальный материм:

«Прибаутки»;

Балет «Петрушка»: Фокус, «Русская», 1 к.;

Петрушка, Балерина, 2 к.;

Танец Арапа, 3 к.;

Смерть Петрушки 4 к..

Тема 5. Отечественная музыкальная культура XX века.

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

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

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

Музыкальные монографии. Объединение пьес в циклы.

Темы духовности и бездуховности в музыкальном искусстве.

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

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

Примерный музыкальный материал:

Шнитке А. Концерт для виолончели с оркестром № 1 (1 ч.);

Денисов Э. Пять пьес для смешанного хора на стихи Фета Ал. «Осень»;

Губайдулина С., «Deprofundus»;

Гаврилин В. «Русская тетрадь» (произведение на выбор);

Фортепианный цикл «Картинки из старой книги»: «Генерал идет».

Тема 6. С.С.Прокофьев. Жизненный и творческий путь.

Симфония №7.

Кантата «Александр Невский».

Балеты «Ромео и Джульетта», «Золушка».

Фортепианная музыка.

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

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

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

Примерный музыкальный материал:

Кантата «Александр Цикл «Картинки с выставки». Невский».

Балет «Ромео и Джульетта» или Цикл «Картинки с выставки». «Золушка».

Симфония №7.

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

Балет «Золушка»: Вальс соль минор, 1 д., Amoroso, 3 д.;

Опера «Война и мир»: Вальс Наташи и Андрея, 2 к.;

Опера «Любовь к трем апельсинам»: Марш, 2 д.;

Фортепианный цикл. «Сказки старой бабушки» (пьесы по выбору).

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

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

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

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

Примерный музыкальный материал:

Прокофьев С. Кантата «Александр Невский»,

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

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

Характеристика и прослушивание ряда номеров из «Ромео и Джульетты» и «Золушки» (факультативно).

Примерный музыкальный материал:

Прокофьев С. Балет «Ромео и Джульетта»:

Вступление, Ромео,

Улица просыпается, 1 д., 1 к.;

Джульетта-девочка,

Танец рыцарей,

Меркуцио,

Сцена у балкона, 1 д., 2 к.;

Патер Лоренцо, 2 д., 4 к.;

Бой Тибальда с Меркуцио, 2 д., 5 к.

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

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

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

Примерный музыкальный материал:

Прокофьев С. Симфония № 1, «Классическая»

Тема 7. Д.Д.Шостакович. Жизненный и творческий путь.

Симфония №7.

Фортепианные произведения.

Квintет соль минор.

«Казнь Степана Разина».

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. Творчески преломленное влияние лучших художественных традиции русской музыки, западноевропейских культур. Стилевое 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.**

Примерный музыкальный материал:

Квартет №3 (II, III ч.),

Симфония №11 (1 часть)

Симфоническая поэма «Казнь Степана Разина»

Струнный квартет №8 (2 часть)

Романсы на стихи Долматовского,

Музыка (романс) к кинофильму «Овод»; Симфония №7.; Прелюдии и фуги.

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.

Примерный музыкальный материал:

Шостакович Симфония №7 «Ленинградская»

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

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

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

Примерный музыкальный материал:

ХТК «24 прелюдии и фуги» ор, 87, Прелюдия и Фуга № 5 Ре мажор.

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 трагидийного начала, социальная заостренность содержания, остродраматическая концепция произведения. Народная текстовая основа. Принцип контраста в основе цикла.

Примерный музыкальный материал.

Вокальный цикл «Из еврейской народной поэзии» (5-6 песен на выбор преподавателя)

Тема 8. А.И.Хачатурян. Обзор творчества.

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.

Примерный музыкальный материал:

Хачатурян. А. Балет. «Гаянэ»: Танец розовых девушек № 7, Вариация Нуяэ, № 10, Танец с саблями, № 35,

Лезгинка из «Танцевальной сюиты» 4 д.;

Вальс из музыки к драме Лермонтова М, «Маскарад»;

Детский альбом: «Мелодия» и 1—2 пьесы по выбору.

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.

Примерный музыкальный материал:

Хачатурян А. Балет «Спартак»: Триумфальный марш, 1 д., 1 кч Смерть гладиатора, 2 д., 4 к., Адажио Спартака и Фригии, 3 д., 7 к., Торжество Красса, 3 д., 8 к., Реквием., 4 д., 9 к,

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:

Хачатурян А. Концерт для скрипки и оркестра ре минор.

Тема 9. Г.В.Свиридов. Обзор творчества.

Композитор-творец нового направления в русском искусстве, «поэт в музыке». Отношение к Отечеству, тема Родины в центре художественного мира Свиридова. Тесная связь художественных интересов Свиридова Г. (поэзия, живопись, литература, иконопись)

с музыкой. Понимание русского фольклора, красоты народного творчества, национальный характер музыкального языка.

Центральное место вокальных жанров в творчестве композитора,

Примерный музыкальный материал:

Свиридов Г. «Патетическая оратория» (4 ч.);

«Курские песни» для солистов, хора и оркестра. (2—3 на выбор учителя);

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

Вокальный цикл на стихи Берпса Р.: «Финалей»;

Вокальный цикл на стихи Пушкина А. «Подъезжая под Ижоры».

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

Примерный музыкальный материал:

Свиридов Г., «Поэма памяти. Сергея Есенина» (2; 4; 5; 6; 9 чч.)

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».

Примерный музыкальный материал:

Свиридов Г. Хоровой концерт «Пушкинский венок» (1; 2; 4; 7; 10 чч.).

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

Примерный музыкальный материал:

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

Тема 10. Композиторы второй половины XX века. Р.Щедрин, В.А.Гаврилин, А.Г.Шнитке, С.А.Губайдулина, С.М.Слонимский, А.П.Петров.

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. Общее представление о композиторских техниках конца XX века. Достижения исполнительского искусства. Музыкальное образование и просвещение. Расширение сферы воздействия музыки развлекательного назначения.

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

Способность русских композиторов воспринимать прогрессивные явления мировой культуры, Взаимообогащение стилей. Потрясения эпохи и возрастание роли, влияния, масштаба мемориальных жанров. Музыкальные монографии. Объединение пьес в циклы. Темы духовности и бездуховности в музыкальном искусстве.

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

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

Р.Щедрин

Творческий портрет

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.

Примерный музыкальный материал:

Щедрин Р. Концерт для поэта в сопровождении женского голоса, хора, оркестра «Поэтория» (фрагмент);

Балет «Конек-Горбунок»: Девичий хоровод; 1 д., 3 к.; Танец шутов и шутих.

«Юмореска» для фортепиано.

Альбом пьес для фортепиано «Подражание Альбенису»,

«Озорные частушки» для симфонического оркестра.

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.

Примерный музыкальный материал:

Базе Ж.—Щедрин Р. «Кармен-сюита».

Шнитке А.

Творческий портрет

Неординарная личность. Композитор-теоретик, композитор – философ.

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

Примерный музыкальный материал:

Сюита в старинном стиле: «Пастораль»; «Балет»;

Хоровой концерт (1 ч) «О, повелитель сущего всего»;

Concertogrosso № 1, Прелюдия (1 ч.).

Шнитке А. Концерт для виолончели с оркестром № 1 (1 ч.);

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,

Примерный музыкальный материал:

Шнитке А. Гимны: № 3 и № 4.

Денисов Э.

Творческий портрет

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.

Примерный музыкальный материал:

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

Реквием: «Рождение улыбки» (1 ч.);

Камерная симфония № 1 (1 ч.).

Денисов Э. Пять пьес для смешанного хора на стихи. Фета А. «Осень»;

Музыкальная жизнь страны рубежа веков. Основные явления и события. Обращение к газете «Музыкальное обозрение», журналу «Музыкальная жизнь».

Многообразие жанров в наследии композитора. Идея красоты мысли, образа, неразрывность музыки и поэзии, сотворчество с исполнителями в его вокальном искусстве. Традиции русского хорового концерта вс. цикле для хора асарреiла «Приход весны» па стихи Фета. А. (1984)

Музыкальный материал:

Денисов Э. Цикл для хора асаpрeлла «Приход весны»,

Губайдулина С.

Творческий портрет

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.

Примерный музыкальный материал:

Губайдулина С. «Deprofundus»; Симфония для оркестра, соло ударных и меццо-сопрано «Час души» (фрагмент)

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

Слонимский С.

Творческий портрет.

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.

Примерный музыкальный материал:

Слонимский С. Концерт-буфф, импровизация,

Славянский концерт для органа, и струнного оркестра.

«Веселые песни»: «Тигр на улице», «До носа не достать»; Альбом для детей и юношества:

«Дюймовочка», «Мультфильм с приключениями», «Лягушки».

Тищенко Б.

Творческий портрет

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.

Примерный музыкальный материал:

Тищенко Б. Балет «Муха-цокотуха» (фрагменты);

«Суздаль. Песни и наигрыши»: «Первая песня о Суздале», «Диковинные звери»; Концерт для арфы.

Гаврилин В.

Творческий портрет

Глубокая, целостная, бескомпромиссная 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.

Примерный музыкальный материал:

Гаврилин В. Балет «Анюта» (фрагменты);

Симфония-действие «Перезвоны»: «Вечерняя музыка», «Дудочка»;

«Русская тетрадь» (1 произведение по выбору);

Фортепианный цикл «Картинки из старой книги»: «Генерал идет»;

Оркестровые пьесы: «Извозчик», «Утро»

Тема 11. Татарская музыкальная культура. Песенное народное творчество.

Композиторы XX века: С.Сайдашев, Ф.Яруллин, Н.Жиганов, Р.Яхин.

Песенное народное творчество (мунаджаты, байты, деревенские, напевы, такмаки)

С.Сайдашев (музыкальные драмы)

Ф.Яруллин (балет «Шурале»)
 Н.Жиганов (оперы: «Джалиль» или Алтынчеч»)
 Р.Яхин (Концерт для ф-п с оркестром, романсы, прелюдии для ф-п)

Раздел IV. Формы и методы контроля, система оценок

4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества знаний, умений, навыков применяется при проведении всех видов контроля:

- текущего контроля успеваемости;
- промежуточной аттестации учащихся;
- итоговой аттестации учащихся.

<i>Вид контроля</i>	<i>Задачи</i>	<i>Формы</i>
<i>Текущий контроль</i>	- поддержание учебной дисциплины, - выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, - повышение уровня освоения текущего учебного материала. Текущий контроль осуществляется преподавателем регулярно (с периодичностью не более чем через два, три урока) в рамках расписания занятий и предлагает использование различной системы оценок. Результаты текущего контроля учитываются при выставлении четвертных, полугодовых, годовых оценок.	фронтальный опрос, поурочный опрос, текущий опрос, музыкальная викторина; систематическая проверка домашнего задания, тесты, собеседования, сочинения, рефераты
<i>Промежуточная аттестация</i>	определение успешности развития учащегося и усвоения им программы на определенном этапе обучения	контрольные уроки
<i>Итоговая аттестация</i>	определяет уровень и качество освоения программы учебного предмета	зачет проводится в выпускных классах: 5 (7)

4.2. Критерии оценок

Механизм оценки:

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

Аттестация обучающихся осуществляется по текущему опросу, на творческих зачетах и контрольных уроках.

Разработаны основные требования к организации контрольных занятий и итогового зачета по курсу, примерное содержание контрольных тестов, образцы опорных конспектов.

Для аттестации учащихся создаются фонды оценочных средств, включающие методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения, навыки. По итогам контрольных уроков и зачетов выставляются оценки по пятибалльной шкале.

Оценка	Критерии оценивания
5 («отлично»)	яркий, выразительный ответ с использованием дополнительной литературы и проявление творческой инициативы при выполнении работы, материал усвоен в полном объеме, изложен логично, глубоко и аргументированно, что свидетельствует об отличном знании излагаемой темы, умение пользоваться музыкальными терминами и понятиями.
4 («хорошо»)	материал изложен логично и последовательно, хорошая литературная речь, не требует дополнительных или наводящих вопросов, но изложение недостаточно систематизированное и последовательное, применяются не все требуемые знания и умения, достаточно глубокое понимание изучаемой темы, умение пользоваться музыкальными терминами и понятиями, хорошая литературная речь, но допущены 1-2 неточности / исправления / или 1 ошибка.
3 («удовлетворительно»)	учащийся показывает понимание темы, но речь не выразительная, ответ недостаточно полный, непоследовательный, допущены существенные ошибки в изложении материала.
2 («неудовлетворительно»)	материал не усвоен, тема не раскрыта, знание текста отсутствует, домашнее задание не выполнено, учащийся отказывается ответить по теме, пренебрежение общепринятыми нормами поведения.
«зачет» (без оценки)	отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения.

В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно и точно оценить выступление учащегося.

При выведении итоговой (переводной) оценки учитываются следующие параметры:

1. Оценка годовой работы учащегося.
2. Оценки за контрольные уроки и зачеты.
3. Текущие оценки учащегося в течение учебного года.

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников к возможному продолжению профессионального образования в области музыкального искусства.

Оценки выставляются по окончании четвертей и полугодий учебного года.

4.3. Итоговая аттестация

В рамках программы по учебному предмету «Музыкальная литература» предусмотрена *итоговая аттестация*. Она проводится в конце учебного года в виде зачета.

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями:

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

По итогам зачета выставляется оценка и фиксируется в свидетельстве об окончании ДШИ.

Раздел V. Список литературы

5.1. Список нотной литературы и учебных пособий

Учебники

1. Аверьянова, О. Отечественная музыкальная литература XX века: Четвертый год обучения предмету / О. Аверьянова. - М.: Музыка, 2015. - 256 с.
2. Брянцева, В.Н. Музыкальная литература зарубежных стран: Второй год обучения предмету / В.Н. Брянцева. - М.: Музыка, 2014. - 208 с.
3. Брянцева, В.Н. Музыкальная литература зарубежных стран: Второй год обучения предмету / В.Н. Брянцева. - М.: Музыка, 2016. - 208 с.
4. Галацкая, В.С. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. 3 / В.С. Галацкая. - М.: Музыка, 2013. - 590 с.
5. Галацкая, В.С. Музыкальная литература зарубежных стран: Вып. 3 / В.С. Галацкая. - М.: Музыка, 2016. - 590 с.
6. Гивенталь, И. Музыкальная литература зарубежных стран: Вып. 6 / И. Гивенталь, Л. Щукина, Б. Ионин. - М.: Музыка, 2014. - 478 с.
7. Жданова, Г. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. 2 / Г. Жданова, И. Молчанова, И. Охалова. - М.: Музыка, 2013. - 414 с.
8. Жданова, Г. Музыкальная литература зарубежных стран: Вып. 2 / Г. Жданова, И. Молчанова, И. Охалова. - М.: Музыка, 2016. - 414 с.
9. Кандинский, А. Русская музыкальная литература. Вып. 3 / А. Кандинский, А. Аверьянова, Е. Орлова. - М.: Музыка, 2013. - 464 с.
10. Кандинский, А. Русская музыкальная литература: Вып. 3 / А. Кандинский, А. Аверьянова, Е. Орлова. - М.: Музыка, 2013. - 464 с.
11. Козлова, Н. Русская музыкальная литература: Третий год обучения предмету / Н. Козлова. - М.: Музыка, 2015. - 224 с.
12. Козлова, Н.П. Русская музыкальная литература. (Третий год обучения) / Н.П. Козлова. - М.: Музыка, 2012. - 224 с.
13. Осовицкая, З.Е. Музыкальная литература: Первый год обучения предмету / З.Е. Осовицкая. - М.: Музыка, 2015. - 224 с.
14. Охалова, И. Русская музыкальная литература: Вып. 2 / И. Охалова, О. Аверьянова. - М.: Музыка, 2014. - 592 с.
15. Охалова, И.В. Русская музыкальная литература: Вып. 5 / И.В. Охалова. - М.: Музыка, 2016. - 630 с.
16. Охалова, И.В. Музыкальная литература зарубежных стран: Вып. 5 / И.В. Охалова. - М.: Музыка, 2013. - 640 с.

17. Сорокотягин, Д. Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения / Д. Сорокотягин. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 221 с.
18. Царева, Е. Музыкальная литература зарубежных стран: Вып. 1 / Е. Царева. - М.: Музыка, 2016. - 528 с.
19. Царева, Е. Музыкальная литература зарубежных стран: Вып. 4 / Е. Царева. - М.: Музыка, 2013. - 704 с.
20. Шорникова, М.И. Музыкальная литература: Музыка, ее формы и жанры: первый год обучения: Учебное пособие / М.И. Шорникова. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 186 с.
21. Шорникова, М.И. Музыкальная литература: Развитие западно-европейской музыки: 2 год обучения: Учебное пособие / М.И. Шорникова. - Рн/Д: Феникс, 2012. - 281 с.
22. Шорникова, М.И. Музыкальная литература: Развитие западно-европейской музыки: 2 год обучения: Учебное пособие / М.И. Шорникова. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 281 с.
23. Шорникова, М.И. Музыкальная литература: Русская музыкальная классика: Третий год обучения: Учебное пособие / М.И. Шорникова. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 283 с.5.2.

5.2. Список методической литературы

1. Дулат – Алеев В.Р. Татарская музыкальная литература. Часть I. Для V класса детской музыкальной школы. – Казань: «Ган-Заря», 1996.
2. С.М. Червонная. Искусство Татарии. – М.: Искусство, 1987.
3. Александрова В. Есть внутренняя музыка души // Музыка в школе, 1990, №3. С. 29-31.
4. Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. М., 1965.
5. Березовский Б. В классе музыкальной литературы // Музыка – детям. Вып. 3 М., 1976. С. 71-86.
6. Брянцева В. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебник для ДМШ: Второй год обучения предмету. М., 2000.
7. Булчевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь для учащихся. Л., 1977.
8. Васина – Гроссман В. Первая книжка о музыке. М., 1976.
9. Васина-Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах. М., 1999.
10. Волкова П., Казанцева Л. Уроки музыки – уроки творчества // Проблемы детского музыкального воспитания. Сб. тр. /РАМ им. Гнесиных, Вып. 131, 1994. С. 31-47.
11. Гивенталь И. Методика обучения музыкальной литературе в училище: учебное пособие. М., 1987.
12. Кадцын Л. Музыкальное искусство и творчество слушателя. М., 1990.
13. Калинина Г. Пособие по музыкальной литературе. Вып. I-III. М., 1998.
14. Калинина Г., Егорова Л. Пособие по музыкальной литературе. Вып IV. Тесты по отечественной музыке XX века. М., 1998.
15. Калинина Е. Мировая художественная культура. Тесты по культуре зарубежных стран. М., 2000.
16. Лисянская Е. Примерный тематический план по предмету музыкальной литературы для ДМШ и музыкальных отделений школ искусств. М., 1988.
17. Максимова Л. Сейчас нельзя учить детей по старинке // Сов. Музыка, 1979, № 11. С.49-51.
18. Михеева Д. Методическая записка по музыкальной литературе – на правах рукописи.
19. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. М., 1984.
20. Осовицкая З., Казаринова А. В мире музыки: учеб. пособие по музыкальной литературе для преподавателей ДМШ. М., 1999.
21. Роллан Р. О месте занимаемом музыкой во всеобщей истории / Даттель Е. Музыкальное путешествие. М., 1970. С.10-22

22. Токарская М. Совершенствование методов обучения музыкальной литературе в детской музыкальной школе // Проблемы детского музыкального воспитания. Сб. тр. /РАМ им. Гнесиных, Вып. 131, 1994. С.74-89.
23. Финкельштейн Э. Музыка от А до Я. Занимательное чтение с картинками и фантазиями. Санкт-Петербург, 1997.
24. Фрумкис Т. Новое в музыкальном материале для начального курса музыкальной литературы. М., 1978.
25. Хитц К. Петер в стране музыкальных инструментов. М., 1990.
26. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М., 1983.
27. Шевчук Л. Исторические путешествия в мир искусства // Музыка в школе, 1990, №3. С.57-58.
28. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч.2. Архитектура, изобразительное и декоративно - прикладное искусство XVII-XX вв. М., 1999.

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ (ГЛОССАРИЙ)

Аккомпанемéнт (фр. accompagnement — сопровождение) — музыкальный фон к основной *мелодии*, имеющий в произведении второстепенное значение.

Аккóрд (ит. accordo, фр. accord — согласие) — созвучие, звучание нескольких (не менее трех) музыкальных тонов, взятых, как правило, одновременно. А. подразделяются на консонирующие и диссонирующие (см. *консонанс* и *диссонанс*).

Акт (лат. actus — действие) — относительно завершенная часть театрального представления (*оперы*, *балета* и т. д.), отделяемая от другой такой же части перерывом — *антрактом*. Иногда А. делится на *картины*.

Ансáмбль (фр. ensemble — вместе) — 1. Название относительно самостоятельных музыкальных *эпизодов* в *опере*, представляющих собой одновременное пение двух или нескольких певцов, *вокальные партии* которых не тождественны; по числу участников А. разделяются на *дуэты*, *трио* или *терцеты*, *квартеты*, *квинтеты*, *секстеты* и т. д. 2. *Пьеса*, предназначенная для совместного исполнения несколькими музыкантами, чаще всего инструменталистами. 3. Качество совместного исполнения, степень слаженности, слитности общего звучания.

Антра́кт (фр. entr'acte — букв. междудействие) — 1. Перерыв между *актами* театрального представления или отделениями *концерта*. 2. Оркестровое *вступление* к одному из актов, кроме первого (см. *увертюра*)

Ариéтта (ит. arietta) — небольшая *ария*.

Ариóзо (ит. agioso — вроде арии) — разновидность *арии*, отличающаяся более свободным построением, теснее связанная с предшествующим и последующим музыкальными *эпизодами*.

А́рия (ит. aria — песня) — развитой *вокальный эпизод* в *опере*, *оратории* или *кантате*, исполняемый одним певцом в сопровождении *оркестра*, обладающий широкой *мелодией* и завершенностью музыкальной *формы*. Иногда А. состоит из нескольких *контрастных* (см.) разделов. Разновидности А. — *ариетта*, *ариозо*, *каватина*, *кабалетта*, *канцона*, *монолог* и т. д.

Балéт (фр. balletot ит. ballo — танец, пляска) — крупный музыкально-*хореографический* (см.) *жанр*, в котором основным художественным средством является танец, а также пантомима, представляемые на театральной сцене в живописном декоративном оформлении в сопровождении оркестровой музыки. Б. в виде самостоятельных танцевальных сцен является иногда частью *оперы*.

Балла́да (фр. ballade, ит. ballare — танцевать) — первоначально название провансальской (Франция) плясовой *песни*; затем — литературно-поэтический *жанр*, связанный с народными преданиями или повествующий о событиях прошлого. С начала XIX в. — обозначение *вокальных* и инструментальных *пьес* повествовательного склада.

Барито́н (греч. barytono — тяжелозвучный) — мужской голос среднего между *басом* и *тенором регистра*; другое название — высокий бас.

Баркаро́ла (от ит. barca — лодка, barcauola — песня лодочника) — род *песни*, распространенный в Венеции, а также название *вокальных* и инструментальных *пьес* созерцательного певучего характера с плавным, покачивающимся *аккомпанементом*; размер 6/8. Другое название Б. — гондольера (от ит. gondola — венецианская лодка).

Бас (ит. basso — низкий, греч. basis — основа) — 1. Самый низкий мужской голос. 2. Общее название низких по *регистру* *оркестровых* инструментов (виолончель, контрабас, фагот и т. д.).

Болерó (исп. bolero) — испанский танец, известный с конца XVII в. века, умеренно быстрого движения, сопровождаемый ударами кастаньет; размер 3/4.

Былина— произведение русского народного эпоса, повествование о былых временах, о подвигах народных героев-богатырей. Б. носит характер неторопливого плавного *речитатива*, подобного напевной речи; иногда сопровождается игрой на гуслях и других музыкальных инструментах.

Вальс(фр. valse, нем. Walzer) — танец, происшедший от австрийских, немецких и чешских народных танцев. В. танцуется парами в плавном круговом движении; размер 3/4 или 3/8, *темп* различный — от очень медленного до самого быстрого. Благодаря особым образно-выразительным возможностям В. получил с середины XIX века широкое распространение не только как танцевальный и *концертный* (см.) жанр, но и как важная составная часть музыки *оперы, балета, симфонии* и даже *камерных — сольных и ансамблевых* (см.) произведений.

Вариации(лат. variatio— изменение) — музыкальное произведение, основанное на постепенном изменении изложенной в начале *темы*, в ходе которого первоначальный образ развивается и обогащается, не теряя своих существенных черт.

Виртуоз(ит. virtuoso— букв. доблестный, мужественный) — музыкант-исполнитель, в совершенстве владеющий своим инструментом или голосом, легко, с блеском преодолевающий любые технические трудности. Виртуозность — мастерство и техническое совершенство музыкального исполнения. Виртуозная музыка — музыка, изобилующая техническими трудностями, требующая блестящего, эффектного исполнения.

Водевиль(фр. vaudeville— голос города) — веселая театральная *пьеса*, обычно комедийного содержания, включающая отдельные *вокальные* и танцевальные *номера*.

Вокализ(от лат. vox— голос) — музыкальная пьеса для пения без слов, чаще всего представляющая собой учебное упражнение; иногда В. имеет художественное значение.

Вокальная музыка(от ит. vocale— голосовой) — музыка для пения — *сольного, ансамблевого* или *хорового*(см.) с *аккомпанементом* или без него.

Вступлѐние— начальный раздел, непосредственно вводящий в какую-либо *вокальную* или инструментальную пьесу, картину или *акт* музыкально-театрального представления.

Гавот(фр. gavotte) — старинный французский танец народного происхождения; впоследствии, с XVII века вошел в придворный обиход, в XVIII веке занял место в танцевальной *сюите*. Музыка Г. энергичная, умеренно быстрого движения, размер 4/4 с характерным двухчетвертным затактом.

Гармония(греч. harmonia— соразмерность, согласованность) — 1. Одно из выразительных средств музыкального искусства, связанное с *аккордовыми* (см.) сочетаниями тонов и их последованиями, сопровождающими основную *мелодию*. 2. Наука об *аккордах*, их движении и связях. 3. Название отдельных аккордовых звукосочетаний при характеристике их выразительности («жесткая гармония», «светлая гармония» и т. д.). 4. Общее обозначение круга аккордовых средств, характерных для того или иного произведения, *композитора*, музыкального *стиля* («гармония Мусоргского», «романтическая гармония» и т. д.).

Гимн(греч. hymnos) — торжественное хвалебное песнопение.

Гротѐск(фр. grotesque— причудливо, уродливо, странно) — художественный прием, связанный с нарочитым преувеличением или искажением реальных черт образа, которое придает ему причудливый, фантастичный, часто карикатурно-юмористический, иногда устрашающий характер.

Гусли(от древнерусск. гусель — струна) — старинный русский народный инструмент, представляющий собой полый плоский ящик, на котором натянуты металлические струны. Игрой на Г. обычно сопровождалось исполнение былин. Исполнитель на Г. — гусляр.

Декламация— художественное чтение стихов или прозы в эмоционально приподнятой манере. Д. музыкальная — верное воспроизведение в *речитативе* характерных интонаций — повышений, понижений, акцентов и т. д. — выразительной человеческой речи.

Деревянные духовые инструменты— общее название группы инструментов, в которую входят флейта (с разновидностями флейта-пикколо и альтовая флейта), гобой (с разновидностью альтовой гобой, или английский рожок), кларнет (с разновидностями кларнет-пикколо и бас-кларнет), фагот (с разновидностью контрафагот). Д. д. и. используются также в *духовых оркестрах*, различных *камерных ансамблях* и как *солирующие* (см.) инструменты. В оркестровой *партитуре* группа Д. д. и. занимает верхние строчки, размещаясь в указанном выше порядке.

Децимёт(от лат. decimus— десятый) — *оперный* или *камерный ансамбль* десяти участников.

Диалог(греч. dialogos— разговор между двумя) — *сцена-беседа* двух действующих лиц *оперы*; переключка чередующихся кратких музыкальных *фраз*, как бы отвечающих друг другу.

Дивертисмент(фр. divertissement— увеселение, развлечение) — музыкальное произведение, построенное наподобие *сюиты*, состоящее из нескольких разнохарактерных, преимущественно танцевальных, *номеров*. Д. называется также отдельная инструментальная *пьеса* развлекательного характера.

Динамика(от греч. dynamikos— силовой) — 1. Сила, громкость звучания. 2. Обозначение степени напряженности, действенной устремленности музыкального повествования («динамика развития»).

Драматургия— литература, предполагающая сценическое воплощение; наука о законах построения драматической пьесы. В XXвеке термин Д. стал применяться также к музыкально-театральному искусству, а затем и к крупным инструментально-симфоническим произведениям, не связанным со сценой. Д. музыкальная — совокупность принципов построения и развития музыки *оперы*, *балета*, *симфонии* и т. п. с целью наиболее логичного, последовательного и действенного воплощения избранного сюжета, идейного замысла.

Дума, думка— повествовательная украинсканародная *песня* свободного *речитативно-импровизационного* склада с инструментальным сопровождением. Обычно Д. посвящена рассказу об исторических событиях, но иногда приобретает черты задушевной, печальной песни сугубо лирического содержания.

Духовой оркестр— *оркестр*, состоящий из *медных* и *деревянных духовых* и *ударных* инструментов. Д. о. отличается мощной, яркой звучностью.

Духовые инструменты— инструменты, различные по форме, величине и материалу, представляющие собой трубку или набор трубок, которые звучат благодаря колебаниям заключенного в них столба воздуха. По материалу и способу звукоизвлечения Д. и. разделяются на *медные* и *деревянные*. К числу Д. и. принадлежит также *орган*.

Дуэт(от лат. duo— два) — *оперный* или *камерный ансамбль* двух участников.

Дуэттино(ит. duettino) — маленький *дуэт*.

Жанр(фр. genre— тип, манера) — 1. Вид музыкального произведения, определяемый по различным признакам: по характеру тематики (напр., Ж. эпический, комический), природе сюжета (напр., Ж. исторический, мифологический), составу исполнителей (напр., Ж — *оперный*, *балетный*, *симфонический*, *вокальный* (см.), инструментальный), обстоятельствам исполнения (напр., Ж. *концертный*, *камерный* (см.), бытовой), особенностям формы (напр., Ж. *романса*, *песни*, инструментальной или оркестровой *миниатюры*) и т. д. 2. Жанровый (в музыке) — связанный с характерными чертами народных бытовых музыкальных жанров. 3. Жанровая сцена — бытовая сцена.

Запéв— начало *хоровой песни*, исполняемое одним певцом — запевалой.

Зингшпиль(нем. Singspielот singen— петь и Spiel— игра) — род *комической оперы*, сочетавшей разговорные *диалоги* с пением и танцами; наибольшее развитие З. получил в Германии и Австрии во 2-й половине XVIIIи нач. XIXвеков.

Импровизация(от лат. improvisus— непредвиденный, нечаянный) — творчество в процессе исполнения, без предварительной подготовки, по вдохновению; также

характеристика определенного рода музыкальных произведений или их отдельных *эпизодов*, отличающихся прихотливой свободой изложения.

Инструментовка— то же, что *оркестровка*.

Интермедия(лат. *intermedia*— находящаяся посередине) — 1. Небольшая музыкальная *пьеса*, помещаемая между более важными частями крупного произведения. 2. Вставной *эпизод* или *сцена* в крупном театральном произведении, приостанавливающий развитие действия и не имеющий к нему непосредственного отношения. 3. Связующий *эпизод* между двумя проведениями *темы* в *фуге*, проходящий эпизод в инструментальной пьесе вообще.

Интермеццо(ит. *intermezzo*— пауза, антракт) — *пьеса*, связующая более важные по значению разделы; также название отдельных, преимущественно инструментальных, пьес различного характера и содержания.

Интродукция(лат. *introductio* — введение) — 1. Небольших размеров оперная *увертюра*, непосредственно вводящая в действие. 2. Начальный раздел какой-либо *пьесы*, обладающий своим *темпом* и характером музыки.

Кабалетта(от ит. *cabalare*— фантазировать) — небольшая оперная *ария*, часто героически-приподнятого характера.

Каватина(ит. *cavatina*) — разновидность оперной *арии*, отличающаяся более свободным построением, лирической напевностью, отсутствием *темповых* (см.) контрастов.

Камерная музыка(от ит. *camera*— комната) — музыка для *солирующих* (см. соло) инструментов или голосов, небольшие *ансамбли*, предназначенные для исполнения в небольших концертных залах.

Канон(греч. *kanon*— правило, образец) — род многоголосной музыки, основанный на поочередном вступлении голосов с одной и той же *мелодией*.

Кант(от лат. *cantus*— пение) — в русской, украинской и польской музыке XVII—XVIII веков лирические песни для трехголосного хора без сопровождения; в эпоху Петра I распространились приветственные К. бодрого *маршеобразного* (см. *марш*) характера, исполнявшиеся по случаю официальных торжеств.

Кантата(от ит. *cantare*— петь) — большое произведение для певцов-*солистов*, *хора* и *оркестра*, состоящее из ряда номеров — *арий*, *речитативов*, *ансамблей*, *хоров*. От оратории К. отличается отсутствием детально и последовательно воплощенного сюжета.

Кантилена(лат. *cantilena*— распевное пение) — широкая певучая *мелодия*.

Канцона(ит. *canzone*— песня) — старинное название итальянской лирической *песни* с инструментальным сопровождением; впоследствии — название инструментальных *пьес* певучего лирического характера.

Канцонетта(ит. *canzonetta*— песенка) — маленькая *канцона*, напевная *вокальная* или инструментальная *пьеса* небольшого размера.

Картина— 1. В музыкально-театральном произведении часть *акта*, отделяемая не *антрактом*, а кратковременной паузой, во время которой занавес ненадолго опускается. 2. Обозначение инструментально-симфонических произведений, для которых характерна особая конкретность, наглядность музыкальных образов; иногда такие произведения принадлежат к *жанру программной музыки*.

Квартет(от лат. *quartus*— четвертый) — оперно-вокальный или инструментальный (чаще всего *струнный*) *ансамбль* четырех участников.

Квинтет(от лат. *quintus*— пятый) — оперно-вокальный или инструментальный *ансамбль* пяти участников.

Клавир(сокр. нем. *Klaviersatz*— фортепианное извлечение) — переработка, переложение для *фортепиано* произведения, написанного для *оркестра* или *ансамбля*, а также *оперы*, *кантаты* или *оратории* (с сохранением *вокальных партий*).

Кóда(ит. coda— хвост, конец) — заключительный раздел музыкального произведения, обычно энергичного, стремительного характера, утверждающий его основную идею, господствующий образ.

Колорату́ра(ит. coloratura— раскрашивание, украшение) — расцвечивание, варьирование *вокальной* мелодии разнообразными гибкими, подвижными пассажами, *виртуозными* украшениями.

Колорит(от лат. color— цвет) в музыке — преобладающая эмоциональная окраска того или иного эпизода, достигаемая использованием различных *регистров, тембров, гармонических* (см.) и иных выразительных средств.

Коля́дка— общее название славянских народных обрядовых *песен* языческого происхождения, связанных с празднованием рождества (канун нового года).

Композито́р(лат. compositor— сочинитель, составитель, создатель) — автор музыкального произведения.

Компози́ция(лат. compositio— составление, расположение) — 1. Музыкальное творчество, процесс создания музыкального произведения. 2. Внутреннее строение музыкального произведения, то же, что музыкальная форма. 3. Отдельное музыкальное произведение.

Контра́льто(ит. contralto) — самый низкий женский голос, то же, что в *хоре альт*.

Контрапúнкт(от лат. punctumcontrapunctum— точка против точки, то есть нота против ноты) — 1. Одновременное сочетание двух или нескольких мелодически самостоятельных голосов. 2. Наука о законах сочетания одновременно звучащих *мелодий*, то же, что *полифония*.

Контра́ст(фр. contraste— противоположность) — яркое выразительное средство музыки, заключающееся в сближении и непосредственном противопоставлении несхожих, резко различающихся по характеру музыкальных *эпизодов*. Музыкальный образно-эмоциональный К. осуществляется при помощи *темповых, динамических, тональных, регистровых, тембральных* (см.) и иных противопоставлений.

Конце́рт(от лат. concertare— состязаться, ит. concerto— согласие) — 1. Публичное исполнение музыкальных произведений. 2. Большое, обычно трехчастное, произведение для *солирующего* (см.) инструмента с *оркестром*, блестящее, эффектное, обладающее развитыми элементами *виртуозности*, в некоторых случаях приближающееся по богатству и значительности идейно-художественного содержания к *симфонии*.

Кульмина́ция(от лат. culmen— верх, вершина) — момент высшего напряжения в музыкальном *развитии*.

Купле́т(фр. couplet— строфа) — повторяемая часть *песни*.

Купю́ра(фр. coupure— вырезка, сокращение) — сокращение музыкального произведения посредством изъятия, пропуска какого-либо *эпизода*, в *опере* — *сцены, картины* или *акта*.

Лезги́нка— танец, распространенный у народов Кавказа, темпераментный, стремительный; размер 2/4 или 6/8.

Лейтмоти́в(нем. Leitmotiv— ведущий мотив) — музыкальная мысль, *мелодия*, связанная в *опере* с определенным персонажем, воспоминанием, переживанием, явлением или отвлеченным понятием, возникающая в музыке при его появлении или упоминании в ходе сценического действия.

Лендлер(нем. Ländler) — немецкий и австрийский танец народного происхождения, предшественник *вальса*, живого, но не быстрого движения; размер 3/4.

Либре́тто(ит. libretto— тетрадка, книжечка) — полный литературный текст *оперы, оперетты*; словесное изложение содержания *балета*. Автор Л. — либреттист.

Мадрига́л(ит. madrigale) — европейская многоголосная светская песня XVIвека, изысканного характера, обычно любовного содержания.

Мазурка(от польск. mazur— житель Мазовии) — польский танец народного происхождения, оживленного характера, обладающий острым, иногда *синкопированным* (см.) *ритмом*; размер 3/4.

Марш(фр. marche— ходьба, шествие) — *жанр*, связанный с *ритмом* ходьбы, характеризуемый четким, размеренным, энергичным движением. М. бывает походный, торжественный, траурный; размер 2/4 или 4/4.

Медные духовые инструменты— *духовые инструменты*, изготавливаемые из меди и других металлов, образующие особую группу в симфоническом *оркестре*, в которую входят валторны, трубы (иногда частично заменяются корнетами), тромбоны и туба. М. д. и. являются основой *духового оркестра*. В симфонической *партитуре* группа М. д. и. пишется под группой *деревянных духовых инструментов*, размещаясь в указанном выше порядке.

Мейстерзінгеры(нем. Meistersinger— мастер пения) — в средневековой Германии (XIV—XVIIвека) цеховые музыканты.

Мелодекламация(от греч. melos— песнь и лат. declamatio— декламация) — выразительное чтение (чаще всего стихов), сопровождаемое музыкой.

Мелодия(греч. melodia— пение песни от melos— песнь и ode— пение) — основная мысль музыкального произведения, выраженная однопольным напевом, важнейшее средство музыкальной выразительности.

Мелодрама(от греч. melos— песнь и drama— действие) — 1. Часть драматического произведения, сопровождаемая музыкой. 2. Порицательная характеристика произведений или *эпизодов*, отличающихся преувеличенной чувствительностью, сентиментальностью, дурным вкусом.

Менуэт(фр. menuet) — старинный французский танец, первоначально народного происхождения, в XVIIвеке — придворный танец, в конце XVIIIвека введен в симфонический *цикл* (см. *симфония*). М. отличается плавностью и грациозностью движений; размер 3/4.

Месса(фр. messe, лат. missa) — крупное многочастное произведение для хора с инструментальным сопровождением, иногда с участием певцов-*солистов*, написанное на религиозный латинский текст. М. — то же, что католическая обедня, литургия.

Меццо-сопрано(от ит. mezzo— срединный и soprano) — женский голос, по регистру занимающий промежуточное положение между *сопрано* и *контральто*. меццо-сопрано в *хоре* — то же, что альт.

Миниатюра(ит. miniatura) — небольшая *оркестровая, вокальная* (см.) или инструментальная пьеса.

Монолог(от греч. monos— один, речь, произносимая одним лицом) в музыке — одна из наиболее действенных *сольных вокальных форм* в *опере*, в которой обычно запечатлен процесс напряженного переживания или размышления, приводящий к какому-либо решению. М., как правило, строится из нескольких нетождественных, *контрастных эпизодов*.

Мотив(от ит. motivo— повод, побуждение, и лат. motus— движение) — 1. Часть *мелодии*, имеющая самостоятельное выразительное значение; группа звуков мелодия, объединенная вокруг одного акцента — ударения. 2. В общераспространенном значении — напев, мелодия.

Музыкальная драма— первоначально то же, что *опера*. В распространенном значении — один из *жанров* оперы, для которого характерна ведущая роль напряженного драматического действия, развертывающегося на сцене и определяющего собой принципы музыкального воплощения.

Музыкальная комедия— см. *оперетта*.

Ноктюрн(фр. nocturne— ночной) — распространившееся в XIXвеке название сравнительно небольших инструментальных (редко — *вокальных*) *пьес* лирически-созерцательного характера с выразительной певучей *мелодией*.

Но́мер— наименьший, относительно законченный, допускающий отдельное, самостоятельное исполнение *эпизод оперы, балета* или *оперетты*.

Но́нэт(от лат. nonus— девятый) — сравнительно редкий вид оперного или камерного *ансамбля* для девяти участников.

О́да(греч. ode) — заимствованное из литературы наименование музыкального произведения (чаще — *вокального*) торжественного хвалебного характера.

О́ктэт(от лат. octo— восемь) — *ансамбль* восьми участников.

О́пера(ит. opera— действие, произведение, от лат. opus— труд, творение) — синтетический *жанр* музыкального искусства, включающий драматическое действие, пение и танцы, сопровождаемые оркестровой музыкой, а также живописно-декоративное оформление. Оперное произведение слагается из *сольных эпизодов* — *арий, речитативов*, а также *ансамблей, хоров, балетных сцен*, самостоятельных оркестровых номеров (см. *увертюра, антракт, интродукция*). О. делится на акты и картины. Как самостоятельный жанр О. распространилась в Европе в XVIIвеке, в России — с середины XVIIIвека. Дальнейшее развитие привело к образованию различных национальных стилей и идейно-художественных типов оперного искусства (см. *О. большая французская, О.-буффа, О. комическая, О. лирико-драматическая, О. лирическая французская, О. нищих, О.-сериа, О. эпическая, зингшпиль, музыкальная драма, оперетта*). В итоге многообразного исторического развития О. стала наиболее демократичным жанром среди сложных монументальных жанров музыкального искусства.

О́пера больша́я францу́зская(фр. grandopéra) — разновидность, получившая распространение в середине XIXвека, для которой характерно воплощение исторических тем в монументальном, красочном, богатом действенными моментами спектакле.

О́пера-бу́ффа(ит. opera-buffa) — итальянская *комическая опера*, возникшая в первой половине XVIIIвека. О.-б. основывалась на бытовых сюжетах, нередко приобретавших сатирическую окраску. Развившаяся из итальянской народной «комедии масок» (comediadelarte), О.-б. отразила прогрессивные демократические тенденции конца XVIIIи первой половины XIXвека.

О́пера коми́ческая— общее видовое название оперного жанра, возникшего в Европе с середины XVIIIвека под влиянием демократических идей в противовес придворно-аристократическому искусству. О. к. в различных странах носила различные наименования: в Италии — *опера-буффа*, в Германии и Австрии — *зингшпиль*, в Испании — *тонадилля*, в Англии — *опера нищих*, или балладная, песенная опера. О. к. — общепринятое название собственно французской разновидности этого жанра, для которой характерно включение в действие разговорных *диалогов*.

О́пера ли́рико-драмати́ческая— разновидность, развившаяся в оперном искусстве второй половины XIXвека. Для О. л.-д. характерно выдвигание на передний план драматичных, нередко трагических личных судеб и человеческих взаимоотношений, показанных на реалистически правдивом жизненном фоне, углубленное внимание *композитора* к душевной жизни героев, их чувствам, психологическим противоречиям и конфликтам.

О́пера лири́ческая францу́зская— собственное наименование *французской лирико-драматической оперы*.

О́пера ни́щих(англ. beggarsopera) — английская разновидность *комической оперы*, в которой широко использовались народные песни-*баллады*.

О́пера-се́риа(ит. operaseria— серьезная опера, в отличие от комической) — итальянская опера XVIIIвека, связанная с придворно-аристократической средой. Основывавшаяся, как правило, на мифологических и историко-легендарных сюжетах, О.-с. отличалась пышностью постановки, *виртуозным* блеском *вокальных партий*, но в своем развитии была скована условностью сюжетов, ситуаций и персонажей.

О́пера э́пическая— разновидность классической оперы, преимущественное развитие получившая в России, характерная использованием сюжетов из народного эпоса — сказаний, легенд и образцов народного песенного творчества. Сценическое действие и

музыка О. э. выдерживаются в духе величественного, неторопливого повествования. К жанру О. э. примыкает также опера-сказка.

Оперетта(ит. operetta— маленькая опера) — театральное представление, сочетающее пение и танцы в сопровождении *оркестра* с разговорными сценами, ведущее свое происхождение от *комической оперы* XVIII века. Европейской О. XIX века свойственно обилие комедийных положений сатирического либо чисто развлекательного характера. В советском музыкально-театральном искусстве О. чаще именуется *музыкальной комедией*.

Оратория(от лат. oratoria— красноречие) — крупный вокально-симфонический жанр музыкального искусства, произведения которого предназначены для исполнения *хором, солистами-певцами и оркестром*. В основе О. лежит определенный сюжет, обобщенно повествующий об исторических или легендарных событиях народной жизни, обычно обладающий возвышенной, героической окраской. Сюжет О. воплощается в ряде завершенных *сольных, хоровых и оркестровых* (см.) номеров, иногда разделяемых *речитативами*.

Орган(от греч. organon— инструмент, орудие) — самый крупный из современных музыкальных инструментов, существовавший и совершенствовавшийся на протяжении многих веков. О. представляет собой систему труб, звучащих благодаря вдуванию в них струи воздуха, производимому механическим способом. Наличие труб различных размеров и формы позволяет извлекать звуки различной высоты и *тембра*. Управление О. осуществляется при помощи клавиатур, ручных (мануалы, доходящие числом до трех) и ножной (педаль), а также многочисленных переключателей *регистров*. По мощи и красочному богатству звучания О. соперничает с симфоническим *оркестром*.

Оркестр(от греч. orchestra— в древнегреческом театре место перед сценой, на котором размещался хор) — многочисленный коллектив музыкантов-исполнителей, предназначенный для совместного исполнения музыкальных произведений. В отличие от ансамбля, некоторые *партии* в О. исполняются одновременно несколькими музыкантами наподобие одногласного *хора*. По составу инструментов О. разделяются на симфонические, *духовые*, народных инструментов, эстрадные, джазовые и т. д. Оперный О., так же как симфонический, состоит из четырех основных групп инструментов — групп *деревянных духовых, медных духовых, ударных, струнных* смычковых, а также включает некоторые единичные инструменты, не входящие ни в одну из групп (арфа, изредка фортепиано, гитара и др.).

Оркестровка— создание оркестровой *партитуры*, воплощение музыкальной мысли средствами оркестровой выразительности. О. — то же, что *инструментовка*.

Пародия(греч. parodià, от para— против и ode— песнь, пение, букв. пение наоборот) — подражание с целью искажения, осмеяния.

Парти́тура(ит. partitura— деление, распределение) — нотная запись *ансамблевой, оркестровой, оперной, ораториально-кантатной* (см.) и пр. музыки, требующей многих исполнителей. Число строк П. определяется количеством входящих в нее партий — инструментальных, *сольно-вокальных* и *хоровых*, которые располагаются в определенном порядке.

Партия(от лат. pars— часть) — часть музыки ансамбля, оперы и т. д., исполняемая одним или группой музыкантов или певцов.

Пастора́ль(от лат. pastoralis— пастушеский) — музыка, музыкальная *пьеса* или театральная *сцена*, выраженная в нежных, лирически мягких созерцательных тонах, рисующая спокойные картины природы и идеализированной безмятежной сельской жизни (ср. *идиллия*).

Песня— основной *вокальный жанр* народного музыкального творчества и родственный ему по характеру жанр вокальной музыки вообще. Для П. характерно наличие ясной, выпуклой, выразительной истройной *мелодии*, обладающей обобщенным образно-эмоциональным содержанием, воплощающей чувства и мысли не отдельного человека, а народа. Совокупность этих черт входит в понятие песенности как особого средства музыкальной выразительности, особого склада музыкального мышления.

Народная П., отражающая в неисчислимом многообразии разновидностей и жанров самые различные стороны жизни народа, — основной источник музыкального искусства. В развитии народной П. и высокохудожественном преломлении ее национальных особенностей наибольшая заслуга принадлежит русским *композиторам-классикам*. В их произведениях П. широко представлена как бытовой жанр, одновременно песенность, песенное начало явилось для них ведущим художественным приемом. В узком смысле П. — небольшая вокальная пьеса с сопровождением или без него, отличающаяся простотой и мелодически выразительной напевностью, обычно в *куплетной форме*, а также инструментальная пьеса аналогичного размера и характера.

Подголосок— более или менее самостоятельная *мелодия*, сопровождающая в многоголосной музыке основной напев. Наличие развитых П. — характерная особенность русской народной *хоровой* (см.) музыки.

Полифония(от греч. poly— много и phone— голос, букв. многоголосие) — 1. Одновременное сочетание двух или нескольких независимых *мелодий*, обладающих самостоятельным выразительным значением. 2. Наука о музыке полифонического склада, то же, что *контрапункт*.

Прелюдия, прелюд(от лат. praе— перед и ludus— игра) — 1. Вступление, введение к пьесе или завершеному *музыкальному эпизоду, сцене оперы, балета* и т. д. 2. Распространенное наименование небольших инструментальных пьес различного содержания, характера и построения.

Премьера— первое представление *оперы, балета, оперетты* на театральной *сцене*; первое публичное исполнение музыкального произведения (применяется только к крупным произведениям).

Припев— часть *песни*, неизменно, вместе с одним и тем же словесным текстом, повторяющаяся после каждого ее *куплета*.

Причет, причитания— *песня-плач*, один из распространенных в дореволюционной России *жанров народной песни*; имеет обычно характер скорбно-взволнованного *речитатива*.

Пролог(от лат. praе— перед и греч. logos— слово, речь) — вступительная часть в драме, романе, *опере* и т. д., вводящая в повествование; иногда П. знакомит с событиями, предшествовавшими изображаемому.

Развитие музыкальное— движение музыкальных образов, их изменения, столкновения, взаимопереходы, отражающие процессы, которые протекают в душевной жизни человека или героя музыкально-театрального представления, а также в окружающей реальной действительности. Р. м. — важный фактор музыкальной *драматургии*, направляющий внимание слушателя на наиболее существенные части повествования. Р. м. осуществляется с помощью разнообразных композиционных и выразительных приемов; в нем участвуют все средства музыкальной выразительности.

Реквием(от лат. requiem— покой) — монументальное произведение для *хора, солистов-певцов и оркестра*. Первоначально Р. — траурная католическая месса. Впоследствии, в творчестве *Моцарта, Берлиоза, Верди*, Р. утратил ритуально-религиозный характер, превратившись в драматичный, философски значительный музыкальный *жанр*, одушевленный глубокими общечеловеческими чувствами и большими мыслями.

Речитатив(от лат. recitare— читать, декламировать) — омузыкаленная речь, наиболее гибкая *форма сольного пения в опере*, отличающаяся большим *ритмическим* (см.) разнообразием и свободой построения. Обычно Р. вводит в *арию*, подчеркивая ее певучую мелодичность. Часто в Р. воспроизводятся характерные интонации живой человеческой речи, благодаря чему он оказывается незаменимым средством в создании музыкального портрета действующего лица. Основные разновидности Р. — Р.-secco(«сухой», сопровождаемый редкими отрывистыми *аккордами оркестра* или чембало), Р.-assomпagnato(«аккомпанируемый», звучащий на фоне связного аккордового

сопровождения) и P.-obligato («обязательный», что указывает на необходимость наличия в оркестровом сопровождении самостоятельной мелодической мысли).

Ригодо́н(фр. rigodon, rigaudon) — старинный провансальский (Франция) танец XVII—XVIII веков, живого, бодрого движения; размер 4/4 или 2/3 с одночетвертным затактом.

Ритм(от греч. rithmos— мерное течение) — организация музыкального движения во времени, периодическое чередование и соотношение сильных и слабых долей. Периодически повторяющаяся группа сильных и слабых долей называется тактом. Число долей в такте называется тактовым размером. Р. — важное выразительное средство музыкального искусства, достигающее особого богатства и разнообразия в танцевальной музыке, связанной с пластикой движения человеческого тела.

Ромáнс(фр. romance) — *сольная* лирическая *песня* с инструментальным сопровождением, характеризуемая интимным строем чувств, индивидуализированным содержанием, особой тонкостью и выразительным разнообразием *аккомпанемента*. *Вокальная мелодия* Р. нередко включает элементы *речитатива*.

Рóндо(фр. rondeau от ronde— круглая, название старинной французской хоровой песни) — *форма* построения музыкальной *пьесы*, состоящая из нескольких (не менее трех) *контрастных эпизодов*, разделяемых периодически возвращающимся первым эпизодом (рефреном).

Сараба́нда(исп. zarabanda) — старинный испанский танец в характере медленного величественного шествия; размер 3/4. *Жанр* С. часто использовался для создания образов глубокого скорбного раздумья, траурного шествия.

Сегиди́лья(исп. seguidilla) — быстрый испанский танец, сопровождаемый прихотливым *ритмом* кастаньет; размер 3/4 или 3/8.

Сексте́т(от лат. sextus— шестой) — оперно-вокальный или инструментальный *ансамбль* семи участников.

Серена́да(от ит. sera— вечер, букв. «вечерняя песня») — первоначально в Испании и Италии любовная песня, распевавшаяся с *аккомпанементом* гитары или мандолины под окном возлюбленной. Затем — произведения приветственного характера для инструментальных *ансамблей* и *оркестра*. Впоследствии С. — название лирических *сольных песен* с инструментальным сопровождением, стилизованным в духе гитарного *аккомпанемента*, а также наименование лирического инструментального или оркестрового цикла.

Симфо́ния(от греч. symphonia— созвучие) — монументальное произведение для оркестра, *жанр* которого сложился во 2-й половине XVIII века. С., как правило, состоит из четырех больших разнохарактерных, контрастных частей, в которых отражается широкий круг жизненных явлений, воплощается богатство настроений и конфликтов. Первая часть С. обычно имеет конфликтно-драматический характер и выдержана в быстром движении; иногда ей предшествует медленное вступление. Вторая — лирическая распевная, проникнутая настроениями раздумья. Третья — *менуэт*, *скерцо* или *вальс* — в оживленном танцевальном движении. Четвертая — *финал*, наиболее быстрая, часто праздничного, приподнятого характера. Однако встречаются и иные принципы построения. Совокупность частей, объединенных общей поэтической идеей, образует симфонический цикл.

Ске́рцо(ит. scherzo— шутка) — небольшое инструментальное или оркестровое произведение живого, задорного характера, обладающее острым, четким *ритмом*, иногда приобретающее драматическую окраску. С начала XIX века С. вошло в симфонический *цикл*, заняв в нем место *менуэта*.

Скоморо́хи— носители русского народного искусства в XI—XVII веках, бродячие актеры, музыканты и плясуны.

Сóло(ит. solo— один, единственный) — самостоятельное выступление одного исполнителя с *целой пьесой* или в отдельном ее *эпизоде*, если пьеса написана для *ансамбля* или *оркестра*. Исполнитель С. — солист.

Сона́та(от ит. *sonare*— звучать) — 1. В XVIIвеке — название любого инструментального произведения, в отличие от вокального. 2. С XVIIIвека — название произведения для одного или двух инструментов, состоящего из трех или четырех частей определенного характера, которые образуют сонатный *цикл*, в общих чертах аналогичный симфоническому (см. *симфония*).

Сона́тное аллэ́гро— форма, в которой пишутся первые части *сонаты* и *симфонии*, — выдержанные в быстром (*allegro*) *темпе*. Форма С. а. складывается из трех больших разделов: экспозиции, разработки и репризы. Экспозиция — изложение двух центральных, контрастирующих друг другу музыкальных образов, создаваемых в главной и побочной *партиях*; разработка — *развитие тем* главной и побочной партий, столкновение и борьба их образов; реприза — повторение экспозиции с новым соотношением образов главной и побочной партий, достигнутым в результате их борьбы в разработке. Форма С. а. наиболее действенна, динамична, она создает широкие возможности для реалистического отображения явлений объективной действительности и душевной жизни человека в их внутренней противоречивости и непрекращающемся развитии. Форма С. а. сложилась к середине XVIIIвека и вскоре получила широкое распространение не только в первых частях *симфоний*, *сонат*, *квартетов*, инструментальных *концертов*, но и в одночастных *симфонических поэмах*, концертных и оперных *увертюрах*, а в отдельных случаях и в развернутых оперных ариях (напр., ария Руслана в опере Глинки «*Руслан и Людмила*»).

Сопра́но(от ит. *sopra*— наверху, выше) — самый высокий женский голос. С. подразделяется на *колоратурное*, лирическое и драматическое.

Стиль (в музыке) — совокупность признаков, характеризующих творчество композиторов определенной страны, исторического периода, отдельного композитора.

Стру́нные инструме́нты— инструменты, в которых звук возникает в результате вибрации (колебания) натянутых струн. По способу звукоизвлечения С. и. делятся на смычковые (скрипка, альт, виолончель, контрабас), клавишные (*фортепиано* и его предшественники, см. *чембало*) и щипковые (арфа, мандолина, гитара, балалайка и др.).

Сце́на(лат. *scena*от греч. *skene*— шатер, палатка). — 1. Театральные подмостки, на которых происходит представление. 2. Часть театрального представления, отдельный *эпизод акта* или *картины*.

Сценáрий(ит. *scenarió*) — более или менее подробное изложение хода действия, развертывающегося на сцене в *опере*, *балете* и *оперетте*, схематический пересказ их сюжета. На основе С. создается *либретто* оперы.

Сю́ита(фр. *suite*— ряд, последовательность) — название многочастного циклического произведения, в котором части сопоставляются по принципу *контраста* и обладают менее тесной внутренней идейно-художественной связью, нежели в симфоническом цикле (см. *симфония*). Обычно С. представляет собой ряд танцев или описательно-иллюстративных пьес программного характера, а иногда — извлечение из крупного музыкально-драматического произведения (*оперы*, *балета*, *оперетты*, *кинофильма*).

Тарантэ́лла(ит. *tarantella*) — очень быстрый, темпераментный итальянский народный танец; размер 6/8.

Тэ́ма музыка́льная(греч. *thema*— предмет рассказа) — основная, подлежащая *развитию* музыкальная мысль, выраженная в сравнительно небольшой завершенной, рельефной, ярко выразительной и запоминающейся мелодии (см. также *лейтмотив*).

Тембр(фр. *timbre*) — специфическое качество, характерная окраска звука голоса или инструмента.

Темп(от ит. *tempo*— время) — скорость исполнения и характер движения в музыкальном произведении. Т. обозначается словами: очень медленно — ларго (*largo*), медленно — адажио (*adagio*), спокойно, плавно — анданте (*andante*), умеренно быстро — модерато (*moderato*), быстро — аллегро (*allegro*), очень быстро — престо (*presto*). Иногда Т. определяется ссылкой на общеизвестный характер движения: «в темпе *вальса*», «в

темпе *марша*». С середины XIX века Т. обозначается также по метроному, где цифра соответствует числу указанных длительностей в минуту. Словесное обозначение Т. часто служит названием пьесы или отдельных ее частей, не имеющих заглавия (напр., названия частей в сонатном *цикле* — *allegro*, *andante* и т. д., балетные *adagio* и др.).

Тéно́р (от лат. *tenerе* — держать, направлять) — высокий мужской голос. Т. подразделяется на лирический и драматический.

Терце́т (от лат. *tertius* — третий) — оперно-вокальный ансамбль трех участников. Другое наименование Т. — *трио*, используется также для обозначения инструментальных ансамблей с тем же числом исполнителей.

Три́о (ит. *trio* от *tre* — три) — 1. В вокальной музыке то же, что *терцет*. 2. Инструментальный ансамбль трех исполнителей. 3. Средний раздел в *марше*, *вальсе*, *менуэте*, *скерцо* более плавного и певучего характера; это значение термина возникло в старинной инструментальной музыке, в произведениях которой средний раздел исполнялся тремя инструментами.

Трубаду́ры, труве́ры — рыцари-поэты и певцы в средневековой Франции.

Уверту́ра (фр. *ouverture* — открытие, начало) — 1. Оркестровая пьеса, исполняемая перед началом *оперы* или *балета*, обычно основанная на темах произведения, которому она предшествует, и сжато воплощающая его главную идею. 2. Название самостоятельного одночастного оркестрового произведения, часто относящегося к программной музыке.

Уда́рные инструме́нты — музыкальные инструменты, из которых звук извлекается посредством удара. У. и. бывают: 1) с определенной высотой звука — литавры, колокола и колокольчики, челеста, ксилофон и 2) со звуком неопределенной высоты — тамтам, большой и малый барабаны, бубен, тарелки, треугольник, кастаньеты и т. д.

Факту́ра (лат. *factura* — букв. деление, обработка) — строение звуковой ткани музыкального произведения, включающей *мелодию*, сопровождающие ее *подголоски* или *полифонические голоса*, *аккомпанемент* и т. д.

Фандáнго (исп. *fandango* — испанский народный танец умеренного движения, сопровождаемый игрой на кастаньетах; размер 3/4).

Фанта́зия (греч. *phantasia* — воображение, вообще вымысел, выдумка) — *виртуозное* произведение свободной *формы*. 1. В XVII веке *импровизационного* характера вступление к *фуге* или *сонате*. 2. Виртуозное сочинение на *темы* какой-либо *оперы*, то же, что транскрипция (лат. *transcriptio* — переписывание) или парафраза (от греч. *paraphrasis* — описание, пересказ, перефразировка). 3. Инструментальное произведение, отличающееся причудливым, фантастическим характером музыки.

Фанфа́ра (ит. *fanfara*) — трубный сигнал, обычно праздничного торжественного характера.

Фина́л (ит. *finale* — окончательный) — заключительная часть многочастного произведения, *оперы* или *балета*.

Фольклóр (от англ. *folk* — народ и *lore* — учение, наука) — совокупность произведений устного литературного и музыкального народного творчества.

Фóрма музыка́льная (лат. *forma* — внешний вид, очертания) — 1. Средства воплощения идейно-образного содержания, включающие *мелодию*, *гармонию*, *полифонию*, *ритм*, *динамику*, *тембр*, *фактуру*, а также композиционные принципы построения или Ф. в узком значении. 2. Ф. в узком значении — исторически сложившиеся и развившиеся закономерности строения музыкальных произведений, схемы расположения и взаимоотношения частей и разделов, определяющие общие контуры музыкального произведения. Наиболее распространенными являются Ф. *трехчастная*, *куплетная*, *вариационная*, *рондо*, *сонатная*, а также Ф. построения *сюитного*, *сонатного* и *симфонического* (см.) *циклов*.

Фортепиáно (от ит. *forte-piano* — громко-тихо) — общее название клавишного *струнного* инструмента (рояль, пианино), позволяющего, в отличие от его предшественников — *клавесина*, *чембало*, *клавикорда*, получать звуки различной силы.

Широта звукового диапазона и *динамики*, выразительность и красочное разнообразие звучания, большие виртуозно-технические возможности сделали Ф. преимущественно *сольным* и *концертирующим* (см. *концерт*) инструментом, а также участником многих *камерно-инструментальных ансамблей*.

Фрагмент (от лат. *fragmentum* — обломок, кусок) — отрывок чего-либо.

Фраза (греч. *phrasis* — оборот речи, выражение) — в музыке краткий относительно законченный отрывок, часть *мелодии*, обрамленная паузами (цезурами).

Фуга (ит. и лат. *fuga* — бег) — одночастное произведение, представляющее собой *полифоническое* (см.) изложение и последующее *развитие* одной *мелодии*, *темы*.

Фугато (от *fuga*) — *полифонический эпизод* в инструментальной или *вокальной пьесе*, построенный наподобие *фуги*, но не законченный и переходящий в музыку обычного, не полифонического склада.

Фугетта (ит. *fugetta* — маленькая fuga) — *фуга* небольших размеров, с сокращенным разделом развития.

Фуриант (чешск., букв. — гордец, зазнайка) — стремительный темпераментный чешский народный танец; размер переменный — 2/4, 3/4.

Хабанера (исп. *habanera* — букв. гаванская, от Гавана) — испанская народная песня-танец, отличающаяся сдержанным четким *ритмом*; размер 2/4.

Хор (от греч. *choros*) — 1. Крупный певческий коллектив, состоящий из нескольких групп, каждая из которых исполняет свою *партию*. 2. Сочинения для хора, самостоятельные или входящие в оперное произведение, в котором они являются одной из важнейших форм, часто используемых при создании массовых народных *сцен*.

Хорал (от греч. *choros*) — 1. Церковное хоровое пение на религиозный текст, распространенное в средние века. 2. Хоровое или иное произведение или эпизод, основанные на равномерном неторопливом движении *аккордами*, отличающиеся возвышенно-созерцательным характером.

Хота (исп. *jota*) — испанский народный танец темпераментного живого движения, сопровождаемый песней; размер 3/4.

Цикл музыкальный (от греч. *kuklos* — круг, кругооборот) — совокупность частей многочастного произведения, следующих друг за другом в определенном порядке. В основе Ц. лежит принцип контраста. Главные разновидности — сонатно-симфонический Ц., сюитный Ц. (см. *симфония*, *сюита*); к числу циклических принадлежат также формы *мессы* и *реквиема*.

Чембало (ит. *sembalo*, *claviesembalo*) — итальянское название клавиесина, предшественника современного фортепиано. В XVII—XVIII веках Ч. входило в состав *оперного* или *ораториального оркестра*, сопровождая исполнение *речитативов*.

Экосез (фр. *écossaise* — «шотландка») — шотландский народный танец быстрого движения; размер 2/4.

Экспрессия (от лат. *expressio* — выражение) в музыке — повышенная выразительность.

Элегия (греч. *elegia* от *elegos* — жалоба) — *пьеса* печального, задумчивого характера.

Эпиграф (греч. *epigraphe* — букв. надпись на памятнике) — заимствованное из литературы фигуральное название начальной музыкальной фразы, *темы* или отрывка, определяющего собой преобладающий характер, ведущую мысль всего произведения.

Эпизод (греч. *episodion* — происшествие, событие) — небольшая часть музыкально-театрального действия; иногда введенный в музыкальное произведение раздел, имеющий характер отступления.

Эпилог (греч. *epilogos* от *epi* — после и *logos* — слово, речь) — заключительная часть произведения, подводящая итог событиям, иногда рассказывающая о событиях, происшедших спустя некоторое время.

Эпитафия (греч. *epitaphios*) — надгробное слово.

Пронумеровано и прошнуровано

34 (взм) [подпись]

Директор

А. Зиновьева

