

Рассмотрено
Методическим советом
МБУ ДО г. Казани
«ДМШ №17 им. С.З. Сайдашева»
от « 25 » 08 20 20 г.

Принято
на заседании Педагогического совета
МБУ ДО г. Казани
«ДМШ №17 им. С.З. Сайдашева»
Протокол № 53
от « 25 » 08 20 20 г.

Утверждаю
Директор МБУ ДО г. Казани
«ДМШ №17 им. С.З. Сайдашева»
Э.Н. Ибрагимова
Приказ № 19а
от « 25 » 08 20 20 г.

**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования г. Казани
«Детская музыкальная школа №17 имени С.З. Сайдашева»**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по предмету
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА»
(срок реализации программы 4 года)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

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

Задачи программы:

- сформировать слушательские умения и навыки обучающихся;
- поддержать познавательный интерес обучающихся;
- приобщать обучающихся постигать музыкальное искусство;
- ввести личность обучаемого в художественную культуру;
- сформировать в нем готовность и способность к самостоятельному духовному постижению художественных ценностей;
- способствовать его всестороннему развитию.

Отличительные особенности программы:

Данная рабочая программа является адаптированной к условиям ДМШ № 17 им.З.Сайдашева г. Казани и представляет собой курс, ориентированный на контингент обучающихся и особенности образовательного процесса данной музыкальной школы. В частности, в данной программе нашла свое отражение специфика национально-регионального компонента. А именно – введён дополнительный год на изучение татарской музыки.

Отличием данной программы от традиционной является возможность дифференцированного подхода к обучению учащихся, отличающихся по уровню общей подготовки, музыкальным способностям и другим индивидуальным данным. Программа «Музыкальная литература» состоит из двух ступеней обучения. Первая ступень — это один год обучения для детей 9-10 лет 4 класса. Вторая ступень — это 3 года обучения для детей 10-14 лет 5-7 классов. После освоения первой ступени сдается экзамен, по результатам которого предлагается освоить вторую ступень.

Сроки реализации программы:

Данная программа рассчитана на 4 года обучения.

Предмет «Музыкальная литература» вводится в учебный план с 4 класса I ступени.

В соответствии с учебным планом, занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительность урока – 1 академический час с 4 класса I ступени по 2 класс II ступени, а 3 класс II ступени – 1,5 часа. Общий объём курса – 225 академических часов (из расчёта 34 урока в год.).

Содержание предмета:

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

В курсе «Музыкальная литература» сделан акцент на знакомство с понятием «стиль», предлагается изучение музыки XXI 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 обучающихся 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 творческой деятельности 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.

Задания на дом ограничены повторением и закреплением пройденного в классе материала по учебнику, а также выполнением заданий по рабочим тетрадям по классам с использованием дополнительных учебно-дидактических материалов (заданий в форме кроссвордов, выполнение самостоятельных работ по определённой схеме и с использованием компьютерных программ, а также творческие задания).

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.

Примерные условия реализации данной программы:

- наличие учебных групп (не менее 10 человек);

- наличие фоно- и аудиотеки;

- осуществление тесной связи с преподавателями по специальности, сольфеджио, хоровому классу, музыкальной литературе;

- соблюдение межпредметных связей;

- сотрудничество разных музыкальных учебных заведений, обмен опытом;

- активный поиск новых форм и методов преподавания.

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

Учет успеваемости и контроль за выполнением программы проводится несколькими способами.

Механизм оценки:

- фронтальный опрос (проводится в устной или письменной форме. Выявляет общий уровень подготовки и усвоения материала);
- поурочный опрос (позволяет оценить уровень подготовки домашнего задания и закрепить материал прошлого урока);
- беглый текущий опрос;
- музыкальная викторина;
- систематическая проверка домашнего задания;
- самостоятельная работа на закрепление музыкального материала по 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.

Ожидаемые результаты и способы их проверки:

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

В конце I и III четвертей каждого года проводятся повторно – обобщающие уроки.

Требования к контрольному уроку:

- изложение темы в устном или письменном виде (тестовые задания).
- музыкальная викторина (угадайка) по материалу четверти, полугодия или учебного года.

В конце пятилетнего курса обучения предмету «Музыкальная литература», обучающиеся сдают итоговый зачет, который организуется на основе материала полного курса в соответствии с содержанием программы. Обязательно включает музыкальную викторину-угадайку на основе подробно изученных за пять лет музыкальных произведений.

Требования к итоговому зачету по музыкальной литературе:

- умения и навыки изложения темы, способность делать выводы;
- слушательские навыки, аналитические умения, способность выстроить художественный рассказ о музыке и музыкантах;

По окончании курса «Музыкальной литературы» обучающийся должен:

- 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.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.

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

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

Усвоение музыки осуществляется при её прослушивании, разборе, проигрывании и запоминании как в классе, так и в процессе самостоятельной работы обучающихся.

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

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

сохранены в долговременной памяти учащихся, то знания понятийные – осмысленные и длительно сохраняемые в памяти – во многом определяют качество усвоения предмета в целом.

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

Другим специальным умением является анализ музыки, объединяющий музыку и знания о ней. В той или иной форме ученики анализируют музыку на всех уроках в ДМШ, и потому данное умение также является межпредметным. На уроках музыкальной литературы оно формируется, в основном, в классной работе, в процессе слухового анализа выразительных средств музыки и при работе с нотным текстом произведений.

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

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

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

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

Программа **первого года (4 класс I ступень)** обучения включает изучение жанров классической музыки и знакомство с народной и профессиональной музыкой родного края – Татарстана.

Первое полугодие второго года посвящено изучению различных музыкальных жанров на примере произведений русских, татарских и западноевропейских композиторов. На этом этапе даются первые сведения о жанрах, которые будут расширяться в процессе последующего обучения. Во втором полугодии представлены темы историко-обзорного плана (становление и развитие государства Волжская Булгария, исторические сведения о древне-татарском искусстве, Ислам, этапы становления профессиональной татарской музыки и др.). Также представлены темы, изучающие особенности народной и профессиональной музыки, в частности, музыки татарских композиторов, их биографии и краткий обзор творчества.

Программа **второго года (1 класс II ступень)** обучения - классики европейской музыки – представляет собой последовательность монографических тем, соответствующих историко–художественному процессу: И.С.Бах, Й.Гайдн, В.Моцарт, Л.Бетховен, Ф.Шуберт, Ф.Шопен. Каждая тема-монография содержит рассказ о жизни композитора (биография), краткий обзор творческого наследия, характеристику и разбор отдельных произведений (или их законченных частей) с последующим прослушиванием.

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

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

Знакомству с отечественной музыкой отводится два последних года обучения. Программа **третьего года (2 класс II ступень)** предусматривает темы, посвящённые основным представителям русской музыки XIX века: М.И.Глинке, А.С.Даргомыжскому, М.П.Мусоргскому, А.П.Бородину, Н.А.Римскому-Корсакову, П.И.Чайковскому. Помимо монографических тем этот раздел программы включает также обзорные уроки, назначение которых – дать общее представление о музыкальной культуре России до Глинки, в 60-70 годы XIX века и на рубеже XIX и XX веков.

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

Завершающий **четвертый год (3 класс II ступень)** курса музыкальной литературы посвящён изучению одного из наиболее сложных и противоречивых периодов в истории отечественного музыкального искусства – музыке XX века. Он включает биографии и творчество великих представителей отечественной музыки С.В. Рахманинова, С.С.Прокофьева, Д.Д.Шостаковича, а также предполагает знакомство с творчеством А.К. Лядова, А.К.Глазунова, А.Н. Скрябина, И.Ф. Стравинского, Г.В. Свиридова, Р.К.Щедрина, В.А. Гаврилина и представителей русского авангарда. Особое место отведено изучению творчества татарских композиторов: Р.Яхина, А.Монасыпова, Ш. Шарифуллина, Р. Калимуллина и др. Заключительная беседа посвящается состоянию и основным проблемам современной музыкальной культуры, обзору важнейших событий музыкально-общественной жизни.

4 КЛАСС (I СТУПЕНЬ)

№ п/п	Название темы	Количество часов
Тема 1.	Музыкальные жанры. Песня. Марш. Танец.	6
Тема 2.	Музыкально-театральные жанры. • Музыка в драматическом спектакле • Балет • Опера	6
Тема 3.	Введение. • Исторические сведения о древнетатарской музыке. Ислам. • Ладовые особенности татарской музыки. Пентатоника	3
Тема 4.	Татарская народная песня и ее жанры.	4

Тема 5.	Народная песня в творчестве татарских композиторов.	1
Тема 6	Татарская музыка на рубеже XIX-XX вв.	1
Тема 7.	С.Сайдашев. Биография, обзор творчества. Музыка для драматического театра. Вокальные произведения.	3
Тема 8.	Творчество Д.Файзи, М.Музафарова, А.Ключарева, З.Хаби-буллина.	3
Тема 9.	Ф.Яруллин. Биография, обзор творчества. Балет «Шурале»	3
Тема 10.	Н.Жиганов. Жизненный и творческий путь. Опера «Алтынчач». Симфония № 2 «Сабантуй».	5
	ИТОГО:	35

СОДЕРЖАНИЕ

Задачи I года обучения (4 класс I ступень):

I-е полугодие

- ✓ познакомить учащихся с жанрами классической музыки;
- ✓ привить навыки анализа музыки различных жанров.

II-е полугодие

- ✓ приобщить учащихся к национальной культуре родного края;
- ✓ познакомить обучающихся с общими историческими сведениями о татарской народной музыке, её истоках, особенностях;
- ✓ познакомить обучающихся с творчеством конкретных татарских композиторов;
- ✓ раскрыть особенности национального характера татарской музыки.

Тема 1. Музыкальные жанры.

Понятие жанра в музыке. Классификация жанров классической музыки. Три кита в музыке: песня, танец, марш.

Песня. Романс.

Примерный музыкальный материал:

- И.Дунаевский. Песня из к.ф. «Дети капитана Гранта» («Жил отважный капитан»),*
Ф.Шуберт. «Форель»,
М.Глинка. «Я помню чудное мгновенье»,
С.Рахманинов. «Сирень»
Р.Яхин. В душе весна

Жанр марша.

Жанровое разнообразие маршей. Военные, церемониальные, походные, траурные, свадебные марши.

Примерный музыкальный материал:

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

*А.Агапкин. Марш «Прощание славянки»,
Марш Преображенского полка,
Ф.Мендельсон. Свадебный марш,
Ф.Шопен. Траурный марш,
М.И. Глинка «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила»,
Д.Верди. Марш из II действия оперы «Аида»,
С.Сайдашев. Марш Советской Армии*

Жанр танца.

Танцы XVII-XVIII веков.

Танцы XIX века

Танцы XX века.

Примерный музыкальный материал:

И.С.Бах. Сицилиана

Л.Боккерини. Менуэт из Квинтета Ми мажор

Ж.-Б.Люлли. Гавот соль минор

Г.Гендель. Сарабанда из Сюиты ре минор

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

С.С.Прокофьев «Гавот» из I симфонии

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

М.Огиньский. Полонез

Дж. Россини. Тарантелла

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

Ф. Шуберта, Ф.Шопена «Вальсы»

С.Сайдашев. Вальс из муз. драмы «Наёмщик»

К.Дебюсси. Кукольный кэк-уок

О.Строк. Моё последнее танго

А.Пьяццолла. Танго для аккордеона с оркестром

С.Джоплин. Регтайм «Артист эстрады»

Д.Мийо. Бразилейра

Х.Матос Родригес.Танго «Кумпарсита»

Р.Глиэр. Вальс-бостон и Чарльстон из балета «Красный мак»

Д.Шостакович. Концерт для ф-но с оркестром №1, финал

А.Гарсия Катурла. Румба для оркестра

Тема 2. Музыкально- театральные жанры.

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».

Балет.

История балета. Знакомство с жанром балета, его происхождением, с либретто 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.

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:

Э.Григ «Пер Гюнт»

П.Чайковский. Балет «Щелкунчик». Дивертисмент.

К.В.Глюк. Опера «Орфей и Эвридика»

Тема 3. Введение. Исторические сведения о древнетатарской музыке. Ислам.

Ладовые особенности татарской музыки. Пентатоника

Исторические сведения о государстве Волжская Булгария. Господствующая религия - ислам. Особенности религиозного мировоззрения древних болгар - потомков современных татар. Сведения о древнетатарской музыке, её ладовые особенности. Пентатоника. Светское и религиозное искусство. Жанровое разнообразие, инструментарий. Музыка – как язык общения, инструмент познания, способ выражения сокровенных мыслей и чувств.

Примерный музыкальный материал:

Азаны (различные записи азанов ряда мусульманских государств – Турции, Арабских Эмиратов, Башкирии, Татарстана и т.д.), книжные напевы, иллюстративный материал

Тема 4. Татарская народная песня, её жанры.

Древнейшие жанры татарской народной песни: баиты, мунаджаты, книжные напевы.

Жанры: озын көй (длинный напев), кыска көй (короткий напев), салмак көй (протяжный напев). Особая задушевность исполнения озын көй, понятие "моң" в татарском исполнительском искусстве. Обилие украшений, мелизматика. Связь музыки и текста. Особенности строения, тематики.

Жанры: такмак, городские и деревенские напевы. Проникновение в городские песни элементов западноевропейской музыкальной культуры.

Обогащение пентатонного лада звуками и гармониями семиступенных европейских ладов. Гармоническое сопровождение, инструменты.

Анализ текста и музыкальные особенности отдельных песен.

Примерный музыкальный материал:

Татарские народные песни (на выбор): баиты "Сак-Сок", "О русско-японской войне", "Об утопленнице Гайше", мунаджаты "Аяз жсиллар", "Ата-ана үпкәсе", книжные напевы, озын көй "Кара урман", "Тәфтиләү", "Туган тел", "Зиләйлүк", кыска көй "Зятюшка", "Башмагым", салмак көй "Былбылым", Алтын-көмеи", такмаки "Әпинә", "Тамчы", "Көмә", городские песни "Каз канаты", "Голубое платье", "Резеджәй», деревенские напевы "Арча", "Мәрфуга", "Зәйнәбем" и др.

Тема 5 Татарская народная песня в творчестве композиторов

Обработки народных песен для голоса с фортепиано, для хора, для фортепиано, для скрипки. Различные подходы к обработке народных мелодий. Сравнительный анализ обработок песен "Тәфтиләү" (А.Ключарёв – для голоса с фортепиано и Р.Яхина – для хора) и "Былбылым" (Р.Губайдуллина – для хора и М.Яруллина – для скрипки с фортепиано) М.Музафаров. «Аниса», «Галиябану»,

М.Латыпов. «Зиләйлүк»,

З.Хабибуллин. «Арча»,

А.Ключарев. «Туган тел», «Тәфтиләү»,

Дж. Файзи. «Райхан»,

Н.Жиганов. «Сабан туе»

Тема 6. Татарская музыка на рубеже XIX-XX веков.

Сжатый обзор исторических событий рубежа XIX-XX вв. Влияние этих событий на культурную жизнь татарского народа, на предпосылки становления и развития профессионального музыкального искусства. Рост политического и культурного самосознания татарского народа. Деятельность первых татарских просветителей: учителей, поэтов, писателей, печатников, фольклористов и т.д. Возникновение первых очагов татарской культуры: театр, Восточный клуб, частные музыкальные школы и типографии. Деятельность и творчество первых самодеятельных музыкантов и композиторов: С.Габяши, Ф.Латыпова, З.Яруллина, Ф.Биккинина и др.

Примерный музыкальный материал:

С.Габяши. «Кукушка»,

Ф.Латыпов. «Моя любовь»,

Г.Альмухаметов, Ю.Виноградов, С.Габяши – ария Сани (опера «Сания»), ария Нигмата (опера «Эшче»).

Тема 7. С.Сайдашев. Жизненный и творческий путь.

Произведения для драматических спектаклей.

Вокальное творчество.

Творчество С.Сайдашева – новый этап в истории татарской культуры – расцвет профессионального музыкального искусства.

Годы детства, учебы. Первые учителя. Выступления в любительском оркестре. Учеба в казанском музыкальном техникуме. Приглашение на должность заведующего музыкальной частью и дирижёром в татарский драматический театр. Музыка к драматическим спектаклям. Поездка в Москву в татарскую оперную студию при Московской консерватории. Авторские концерты. Песенное творчество.

Театральная музыка – основа творчества. Основоположник разных типов вокальных произведений. Музыкальные драмы С.Сайдашева как основа развития татарской оперы, балета, симфонической и песенно-хоровой музыки. Значение оркестровых эпизодов в музыкальных драмах (увертюры, балетные и танцевальные номера).

Марши для духового оркестра.

Примерный музыкальный материал:

Песни «У ручья», «Бибисара», «Песни мои»,

Марши на выбор

Драма «Наёмщик».

Центральное место драмы в творческой биографии С.Сайдашева, премьера (1928 г.)

Вторая редакция (1948 г.). Оперный вариант А.Ключарева.

Исторические события 1861-1862 гг. в драме «Наёмщик» Т.Гиззата. Показ драматических событий в татарской деревне.

Построение увертюры на темах арий главных героев. Самостоятельная концертная жизнь увертюры. Главные герои – как воплощение лучших черт народа. Арии Батыржана и Гулююзум. Близость к народным протяжным песням. Хоры в музыке к драме.

Примерный музыкальный материал:

Музыкальная драма «Наёмщик»: увертюра, дуэт Батыржана и Гулююзум, дуэт гирея и Зубаржат, I ария Гулююзум, песня Батыржана с хором.

Музыкальная драма «Голубая шаль»

Сюжет, герои драмы К.Тинчурина. Роль музыки в спектакле. Музыкальные характеристики главных героев. Народные песни в спектакле. Лейтмотивное значение песни «Голубая шаль». Музыкальные особенности песни беглецов «Кара урман», её роль в финале IV действия.

Примерный музыкальный материал:

Музыкальная драма «Голубая шаль»: песня Булата, песня Майсары из III действия, песня беглецов из IV действия, народная песня «Голубая шаль».

Песни.

С.Сайдашев – родоначальник татарской массовой песни. Его роль в обогащении эмоционального строя татарской музыки. Патриотические и лирические песни. Детские песни.

Примерный музыкальный материал: С.Сайдашев. «Песня о дружбе», «Молодости песня – это ты», «Соловей» (из драмы «Родина»), «Море Ядран» (из пьесы «Настоящая любовь»), «Песня девушек» (из пьесы «Бишбуляк»), «Вальс школьников».

Тема 8. Творчество Д.Файзи, М.Музафарова, А.Ключарева, З.Хабибуллина.

Камерно-инструментальные, музыкально-театральные, вокальные и хоровые произведения.

Переходный период развития татарской музыки. Путь от любительского музицирования к профессиональному музыкальному искусству. Формирование татарской композиторской школы. Академический стиль. Разнообразие форм и жанров татарского профессионального музыкального искусства. Д.Файзи, М.Музафаров, А.Ключарев, З.Хабибуллин – авторы первых профессиональных песен и романсов, инструментальных пьес, музыкальных спектаклей, концертов. Классики национального музыкального искусства.

Примерный музыкальный материал:

Дж.Файзи. Музыкальная комедия «Башиmacherки», песня «Урман кызы», М.Музафаров. Песни «По ягоды», Первый концерт для скрипки с оркестром,

А.Ключарев. Песни «Волжские волны», «Родина моя - Татарстан», фортепианный цикл «Родные картины»,

З.Хабибуллин. Поэма для скрипки и фортепиано.

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

Первый татарский балет «Шурале».

Родоначальник татарского балета.

Детство. Годы учебы. Занятия в классе Р.Полякова и М.Пятницкой. Учеба на рабфаке при Московской консерватории. Произведения, созданные за годы учебы. Излюбленный жанр – вокальная музыка. Разнообразие содержания и тематики песен. Сочетание фольклорных элементов с современными ритмо-интонациями новой эпохи. Гармонический язык. Творческое наследие.

Воплощение в музыке поэтической сказки Г.Тукая «Шурале». Начало войны. Гибель композитора.

Балет «Шурале».

Год создания. Премьера (1945 г.). Оркестровая редакция. Либретто. Сюжет одноименной сказки Г.Тукая с дополнением мотивов и образов из народных сказок и поверий. Главная идея - торжество добра над злом. Основной принцип музыкальной драматургии (контраст противоположающихся сил).

Характеристика реальных героев и фантастических образов. Раскрытие лирической линии. Картины жизни татарской деревни. Народно-бытовые сцены. Ритмы народных плясовых напевов, такмаков. Образ Сююмбике. Музыкальная характеристика Шурале. Сцены сборищ лесной нечисти.

Новаторство Ф.Яруллина в освоении музыкально-сценического жанра и музыкального языка. Лейтмотивная система. Слияние национальных и классических традиций в балете.

Примерный музыкальный материал:

Лейтмотивы Былтыра, Шурале, крыльев Сююмбике, вариация Шурале, пляска Шайтана и Огненной ведьмы, танец птиц и Сююмбике (вальс), баллада Сююмбике, детский танец, соло Сююмбике, «Девушки с платком».

Тема 10. Н.Жиганов. Жизненный и творческий путь.

Опера «Алтынчеч». Симфония №2 «Сабантуй»

Годы детства, учебы. Преподаватели. Произведения. Созданные за годы учебы в Московской консерватории. Дипломная работа – опера «Качкын». Открытие татарского государственного театра оперы и балета. Оперы Н.Жиганова за период с 1939 по 1957 гг. песни, созданные композитором в военные и послевоенные годы. Симфонические произведения за период с 1949 по 1980 гг. Произведения для детей и вокальная музыка.

Тема героического подвига в творчестве композитора. Обращение к тематике далекого прошлого и современности. Музыкальный язык Жиганова. Жанровое разнообразие творчества (симфонии, оперы, балеты, «симфонические песни», «симфонические новеллы», увертюры, фортепианная музыка, песни.

Примерный музыкальный материал:

Фрагменты из опер «Качкын», «Тюляк и СуСлу». Увертюра «Нафиса», Песни и романсы (по выбору).

Симфония № 2 «Сабантуй».

Программность симфонии. Строение цикла. Объединение контрастирующих частей двумя темами вступления. Исполнений частей без перерыва. Интонации народных песен и плясовые ритмы. Система лейтмотивов. Оркестровка. Сопоставление в финале контрастных образов.

Примерный музыкальный материал:

Симфония № 2 «Сабантуй».

Опера «Алтынчеч».

Содержание. Обращение к сказочно-эпическому сюжету. Либретто. Развитие лучших традиций русской оперной классики на основе татарской песенности. Противопоставление двух враждебных сфер. Преобладание народно-песенных интонаций в образах положительных героев и

диссонирующих созвучий в образах отрицательных персонажей. Лейтмотивное развитие. Развитие основных драматических сцен оперы. Музыкальные характеристики главных героев в ариях и ансамблях. Образ Тугзак – воплощение образа Родины. Образ Алтынчеч – сочетание героического и лирического начал. Значение массовых сцен, хоров. Использование танцевальных номеров. Роль оркестра.

Примерный музыкальный материал:

Увертюра (лейтмотивы боевого призыва, народного горя, Джика, Алтынчеч),

Лейтмотив хана из пролога,

Ариозо Тугзак из пролога,

Ария Тугзак «Здесь у волжских берегов» (II действие),

Ария Алтынчеч «У подножья каратау» (I действие),

Ария Алтынчеч «Лебедь мой, ко мне лети» (III действие),

Ария Джика «Дремучий лес» (I действие).

1 КЛАСС (II СТУПЕНЬ)

№ п / п	Название темы	Количество часов
Тема 1.	Зарубежная музыкальная культура от древнейших времён до XVIII века.	3
Тема 2.	И.С.Бах. Жизненный и творческий путь. Клавирное творчество (Инвенции. Сюиты. «ХТК»). Произведения для органа. Вокальное творчество.	4
Тема 3.	Классицизм в музыке. Венская классическая школа.	1
Тема 4.	Й.Гайдн. Жизненный и творческий путь. Симфоническое и клавирное творчество.	4
Тема 5.	В.А.Моцарт. Жизненный и творческий путь. Соната Ля мажор. Симфония №40 соль минор. Опера «Свадьба Фигаро»	5
Тема 6.	Л.Бетховен. Жизненный и творческий путь. Соната №8 «Патетическая». Симфония №5. Увертюра «Эгмонт».	5
	Обобщающий урок по творчеству композиторов венской классической школы	1
Тема 7.	Романтизм в музыке. Композиторы – романтики.	1
Тема 8.	Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь. Песни. Произведения для фортепиано. Симфония №8.	3
Тема 9.	Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь. Фортепианное творчество.	3
Тема 10.	Инструментальная музыка XIX века. Шуман. Лист. Паганини. Мендельсон. Брамс.	3

Тема 11.	Опера XIX века. Верди. Бизе. Вагнер.	2
	ИТОГО:	35

СОДЕРЖАНИЕ

Задачи III года обучения (1 класс II ступень):

- ✓ 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. Зарубежная музыкальная культура от древних времён до XVIII в.

Искусство античности.

Музыка средневековья и Возрождения

Барокко в музыке

Понятие стиля эпохи. Древнегреческая трагедия. Жанры музыки средневековья и Возрождения. Стил ь 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 – первой 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 альт а с оркестром, си-минор, I 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. Клавирное творчество: инвенции, сюиты,

«ХТК». Вокальные произведения.

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

Примерный музыкальный материал:

*«Токката и fuga» d moll,
органные хоральные прелюдии*

Клавирная музыка Баха, определившая время. «Первая глава» фортепианной музыки. Обновленная техника исполнения. Рождение клавирных концертов, прелюдии и fugи. 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» I том 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 форм и новых идей, увлеченность народно-бытовым музыкальным искусством. Господство гомофонного стиля. Преобразование всех элементов музыкального языка, новые жанры, формы, инструменты. Вена- столица музыкальной Европы второй половины XVIII века. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен)

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

Примерный музыкальный материал:

*фрагменты из оперы К.В. Глюка «Орфей и Эвридика» соло флейты,
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 A - 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,

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

Примерный музыкальный материал:

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

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

Р. Шуман «Детские сцены»: «Горелки», «Засыпающий ребенок»,

Ф. Лист. Венгерские рапсодии

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 (4 часа).

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. Инструментальная музыка XIX века.

Господство романтического направления в инструментальной музыке XIX века. Судьба музыкальных жанров. Приоритет инструментальной миниатюры в области камерной музыки. Создание ряда новых жанров (экспромт, музыкальный момент, каприз, интермеццо, песня без слов). Принцип цикличности (объединение миниатюр в циклы). Программность (Шуман, Лист) Создание крупных одночастных концертных пьес: баллада, рапсодия, скерцо, фантазия (Шопен, Лист, Брамс). Расцвет виртуозного инструментального исполнительства (Лист, Шопен, Паганини).

Роберт Шуман (1810–1856) — один из наиболее ярких представителей музыкального романтизма в Германии. Новаторство Шумана, оригинальность его музыки, свобода творческих замыслов. «Карнавал» - музыкальное воплощение эстетических идей Шумана.

Обновление жанра симфонии. Особая роль программности в симфонической музыке. Изменения в трактовке сонатно-симфонического цикла (расширение и сокращение цикла, изменение функций частей, утверждение новых приёмов развития).

Ференц Лист – создатель программной симфонической поэмы, её отличительные черты. Примеры этого жанра в творчестве Ф.Листа, Б.Сметаны, С.Франка, Р.Штрауса.

Примерный музыкальный материал:

Знакомство с несколькими произведениями из нижеследующего списка по выбору:

Н.Паганини – «24 каприса для скрипки соло»;

Ф.Лист – «Этюды высшего исполнительского мастерства», «Мефисто-вальс», Венгерская рапсодия №2, «Прелюды»;

Г.Берлиоз – Фантастическая симфония;

Ф.Мендельсон – «Песни без слов», Скрипичный концерт ми минор;

Р.Шуман – «Карнавал», Фортепианный концерт ля минор;

Э.Григ – Фортепианный концерт ля минор, пьесы из «Лирических тетрадей»;

К.Сен-Санс – Интродукция и рондо-каприччиозо для скрипки с оркестром;

И.Брамс – Симфония №3 (III ч), Симфония №4 (I ч.), Три интермеццо ор. 117;

С.Франк – Симфония ре минор (фрагменты I, II, III ч.ч.);

Б.Сметана- «Влтава».

Тема 11. Опера XIX века.

Обновление оперного жанра в эпоху романтизма (обогащение идейного содержания, структуры, усиление роли оркестра). Тенденция к слиянию различных жанров (опера, оратория, балет, симфония) и создание на этой основе особой сценической формы (Г.Берлиоз – драматическая легенда «Осуждение Фауста»)

Формирование национальных школ в оперном творчестве.

Итальянская опера, её связи с национально-освободительной борьбой. Патриотические оперы Дж.Россини, В.Беллини, Г.Доницетти. Дж.Верди – вершина развития итальянской оперы XIX века.

Франция. Развитие двух основных жанровых направлений: «большая опера» (Д.Ф.Э.Обер, Дж.Мейербер) и «лирическая опера» (Ш.Гуно, Ж.Массне, А.Тома). Усиление реалистических тенденций во второй половине XIX века. Опера Ж.Бизе «Кармен» - одна из вершин оперного реализма.

Германия. Романтическая опера К.М.Вебера, её характерные черты (народность образов, соединение фантастики с яркими бытовыми картинками). Оперная реформа Р.Вагнера (слияние отдельных искусств в единое грандиозное целое, непрерывность действия при господствующей роли оркестрового развития).

Примерный музыкальный материал:

Дж.Верди – «Аида», Риголетто», «Травиата» (знакомство с фрагментами одной из опер);

Ж.Бизе – «Кармен» (фрагменты);

Р.Вагнер – «Лоэнгрин» (фрагменты из III действия), «Валькирия» («Полёт валькирий»), «Зигфрид» («Шелест леса»);

Арии из опер по выбору:

Г.Доницетти – Романс Неморино (Любовный напиток, II д.);

В.Беллини – Ария Нормы (Норма, I д.);

Ш.Гуно – Серенада Мефистофиля (Фауст, III д.), Вальс Джульетты (Ромео и Джульетта, I д.);

Дж.Мейербер - Романс Рауля (Гугеноты, I д.);

Ж.Массне – Грёзы де Грие (Манон, I д.).

(2 КЛАСС II СТУПЕНЬ)

№ п / п	Название темы	Количество часов
----------------	----------------------	-------------------------

Тема 1.	Русская народная песня и её жанры.	3
Тема 2.	Русская музыкальная культура конца XVIII - начала XIX века. Творчество А.Л.Гурилёва, А.Е.Варламова, А.А.Алябьева.	3
Тема 3.	М.И.Глинка. Жизненный и творческий путь. Опера «Иван Сусанин». Произведения для оркестра: «Камаринская», «Вальс – фантазия», Романсы и песни.	5
Тема 4.	А.С.Даргомыжский. Жизненный и творческий путь. Опера «Русалка». Романсы и песни.	3
Тема 5.	Русская музыкальная культура 2-й половины XIX века.	1
Тема 6.	А.П.Бородин. Жизненный и творческий путь. Опера «Князь Игорь». Симфония №2 «Богатырская».	4
Тема 7.	М.П.Мусоргский. Жизненный и творческий путь. Песни. «Картинки с выставки». Опера «Борис Годунов».	6
Тема 8.	Н.А.Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь. Симфоническая сюита «Шехеразада». Опера «Снегурочка». Фрагменты из опер «Садко», «Сказка о царе Салтане».	5
Тема 9.	П.И.Чайковский. Жизненный и творческий путь. Опера «Евгений Онегин». Симфония №1 «Зимние грёзы». Романсы.	5
	ИТОГО:	35

СОДЕРЖАНИЕ

Задачи IV года обучения (2 класс II ступень):

- ✓ 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:

колядки, веснянки, былины, исторические песни, лирические, колыбельные песни, плясовые и хороводные песни.

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.

Примерный музыкальный материал:

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 конца XVIII – начала XIX века.

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 Благородном пансионе. Круг общения Глинки. Первые композиторские опыты.

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

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

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

Примерный музыкальный материал:

«Я помню чудное мгновенье»,

«Сомнение»,

«Жаворонок»,

«Попутная песня»,

«Ночной смотр»,

«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 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», Эпизод.

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 «Ночь 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. Обращение к клавиру и хрестоматии.

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

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

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.

«Картинки с выставки».

Опера «Борис Годунов».

Творческий облик композитора.

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

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

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

Обзор творческого наследия. Оперы и вокальные произведения Мусоргского.

«Картинки с выставки» — лучшее инструментальное произведение композитора.

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

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 11 д.;

Сцена галлюцинаций Бориса 2 д.;

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

Цикл «Картинки с выставки».

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

Симфоническая сюита «Шехеразада».

Опера «Снегурочка».

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

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

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

Примерный музыкальный материал:

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

Увертюра «Испанское каприччио» 1 часть

Романс «Редеет 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»: Танец маленьких лебедей, 2 д., Неаполитанский танец, 3 д.;

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром: Вступление;

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

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

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 у Ленского, 1 к.;

Сцена письма Татьяны, 2 к.;

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

Сцена, ссоры Ленского и Онегина, 4 к.;

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

Ария Гремит, 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».

(3 КЛАСС II СТУПЕНЬ)

№ п / п	Название темы	Количество часов
Тема 1.	Русская музыкальная культура конца XIX- начала XX века.	1,5
Тема 2.	Творчество А.К.Лядова, А.К.Глазунова, С.И.Танеева.	1,5
Тема 3	Творческий облик А.Н. Скрябина. Фортепианное творчество.	3
Тема 4.	С.В. Рахманинов. Жизненный и творческий путь. Фортепианные произведения. Концерт №2. Романсы.	4,5
Тема 5.	Творческий облик И.Ф. Стравинского. Балет «Петрушка».	3
Тема 6.	Отечественная музыкальная культура XX века.	3
Тема 7.	С.С.Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Симфония №7. Кантата «Александр Невский». Балет «Ромео и Джульетта». Фортепианная музыка.	6
Тема 8.	Д.Д.Шостакович. Жизненный и творческий путь. Симфония №7. Камерно-инструментальные произведения. Вокальная музыка.	4,5
Тема 9.	Г.В.Свиридов. Обзор творчества. «Поэма памяти С.Есенина»	3
Тема 10.	Творческий облик Р.К. Щедрина.	1,5
Тема 11.	Композиторы последней трети XX века.	6
Тема 12	Исторические сведения о развитии татарской музыки. Выдающиеся деятели татарской культуры.	1,5
Тема 13	Р.Яхин. Биография и творческий облик. Вокальное творчество. Фортепианные произведения. Фортепианный концерт	4,5
Тема 14	Татарская музыка на современном этапе. Пути развития новой татарской музыки. Творчество А.Монасыпова, Ф.Ахметова, Р.Белялова, Р.Калимуллина, Ш.Шарифуллина, Л.Хайрутдиновой.	6
Тема 15	Свободная тема (Джаз, Рок-музыка)	3
	ИТОГО:	52,5

СОДЕРЖАНИЕ

Задачи V года обучения (3 класс II ступень):

- ✓ Раскрыть особенности стиля русской музыки XX века.

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.

Тема 2. Творчество А.К.Лядова, А.К.Глазунова, С.И.Танеева

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 - «Музыкальная табакерка», «Баба-Яга» или «Кикимора»;
А.К.Глазунов - «Концертный вальс» №1; «Раймонда» - фрагменты;
С.И.Танеев - «Иоанн Дамаскин», романсы.

Тема 3. 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:

А.Н.Скрябин – «Прометей», Прелюдии op. 11, этюд dis moll соч.8 №12.

Тема 4. С.В. Рахманинов. Жизненный и творческий путь. Фортепианные произведения. Концерт №2. Романсы.

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: Вокализ, Сирень, здесь хорошо, Весенние воды;

фортепианные сочинения - Прелюдии: до# минор op.3 №2, Сиб мажор op. 23 №2, соль минор op. 23 №5, Этюды-картины op. 39 №5 миб минор, «Бегство Красной шапочки от Серого волка» ля минор, Музыкальный момент до мажор op. 16 №6, Концерт №2.

Тема 5. Творческий облик И.Ф. Стравинского.

Балет «Петрушка».

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

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

Русские истоки музыки Стравинского. Успех ранних балетов. Стравинский и Дягилев. Отъезд за границу; насыщенная жизнь в культурной среде западного мира. Общение с крупнейшими представителями культуры Европы и США. Сочинения композитора во всех возможных жанрах и формах музыки. «Регтайм» как отражение влияния джаза. Театральные,

концертные и камерные произведения. Новые композиторские техники и обращение к ним Стравинского. Воздействие его личности и музыки на искусство XX века.

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

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

Полифонические особенности балета. Лейтмотивы, лейттемы, лейтгармонии.

Оркестр Стравинского.

Музыкальный материал:

«Прибаутки»;

Балет «Петрушка»: Фокус, «Русская», 1 к.; Петрушка, Балерина, 2 к.; Танец Арапа, 3 к.;

Смерть Петрушки 4 к.

Тема 6. Отечественная музыкальная культура советского периода.

Пути развития русской музыки после 1917 года. Судьба музыкальных жанров. Крупнейшие представители отечественной музыкальной культуры советского периода. Р.М.Глиэр, Н.Я.Мясковский, Б.В.Асафьев, С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович. Национальные композиторские школы. Взаимовлияние национальных музыкальных явлений страны. Ф.Амиров, К.Караев, А.М.Баланчивадзе и др.

А.И.Хачатурян - 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:

К.Караев. балет «Тропой грома» - фрагменты

Ф.Амиров. Симфонические мугамы

М.А.Баланчивадзе. Песни

А.И.Хачатурян: 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:

Балет «Спартак»: Триумфальный марш, 1 д., 1 к.; Смерть гладиатора, 2 д., 4 к.; Адажио Спартака и Фригии, 3 д., 7 к.; Торжество Кросса, 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:

Концерт для скрипки и оркестра ре минор

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

Кантата «Александр Невский».

Балет «Ромео и Джульетта».

Фортепианная музыка.

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

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

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

Примерный музыкальный материал:

Кантата «Александр Невский».

Балет «Ромео и Джульетта» или «Золушка».

Симфония №7.

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 ор.12. Работа с нотным текстом.

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

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

Кантата «Александр Невский», ее происхождение. Общая характеристика. Тщательный разбор с нотами хрестоматии и отдельное 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»

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. Подробный 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 8. Д.Д.Шостакович. Жизненный и творческий путь. Симфония №7. Фортепианные произведения. Квинтет 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. Стилизовое своеобразие,

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

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

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» op. 87 (1950-1951) - вершина фортепианной полифонии в русской и мировой фортепианной литературе. «Музыкальное приношение Баху».

Примерный музыкальный материал: «24 прелюдии и фуги» op, 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 трагедийного 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 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:

«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 Бернса 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:

«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:

Хоровой концерт «Пушкинский венок» (1; 2; 4; 7; 10 ч.)

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. Творческий облик Р.К. Щедрина.

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

Примерный музыкальный материал:

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

Балет «Конек-Горбунок»: Девичий хоровод; 1 д., 3 к.; Танец шутов и шутих, 3 д., 6 к.,

«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».

Тема 11. Композиторы последней трети XX века. 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.

А.Шнитке.Творческий портрет

Неординарная, притягательная 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»;

Concerto grosso № 1, Прелюдия (1 ч.).

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:

Гимны: № 3 и № 4.

Э.Денисов. 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» и др.

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

Музыкальный материал:

Цикл для хора а capella «Приход весны».

С.Губайдулина. 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:

«De profundis»;

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».

Примерный музыкальный материал:

Сюита в старинном стиле.

С.Слонимский. 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:

*Концерт-буфф, импровизация,
Славянский концерт для органа, и струйного оркестра,
«Веселые песни»: «Тигр на улице», «До носа не достать»; Альбом для
детей и юношества: «Дюймовочка», «Мультфильм с приключениями»,
«Лягушки».*

Б.Тищенко. 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:

*Балет «Муха-цокотуха» (фрагменты);
«Суздаль. Песни и наигрыши»: «Первая песня о Суздале», «Диковинные
звери»; Концерт для арфы.*

В.Гаврилин. 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:

*Балет «Анюта» (фрагменты);
Симфония-действие «Перезвоны»: «Вечерняя музыка», «Дудочка»;
«Русская тетрадь» (одно произведение по выбору);
Фортепианный цикл «Картинки из старой книги»: «Генерал идет»;
Оркестровые пьесы: «Извозчик», «Утро».*

Тема 12. Исторические сведения о развитии татарской музыки.

Общий подъём общественно-политической и культурной жизни России в начале XIX века.

1804г. – год основания Казанского университета. Деятельность учёных, печатание книг арабским шрифтом, выдвижение группы татарских

учёных и просветителей. Влияние на представителей татарской культуры трудов учёных-мыслителей средневекового Востока: ал-Кинди, Фараби, Ибн-Сины, Газали, Марджани, Каюма Насыри.

Открытие в 1791г. первого публичного театра (драматические и оперные спектакли).

А.В.Новиков – певец, композитор, автор двух опер, хоровых произведений и музыки к спектаклям. Открытие в 1804г. публичного театра П.П.Есипова. 1853-1855г.г. – концертные выступления М.А.Балакирева (годы учёбы в казанском университете).

Роль частных музыкальных школ (1870 – школа Л.К.Новицкого, 1886 – вторая частная школа А.А.Орлова-Соколовского, 1891 – школа Р.А.Гуммерта) – в пропаганде музыкального искусства.

Казанское отделение Императорского русского музыкального общества (выступление И.Гофмана, С.Рахманинова, А.Скрябина, К.Игумнова, А.Гольденвейзера, Л.Собинова, А.Неждановой).

Открытие в 1904г. Казанского музыкального училища.

Значение революции 1905-1907г.г. в развитии татарской культуры. Возникновение татарской периодической печати, выдвижение плеяды деятелей культуры и литературы: Г.Тукая, Г.Камала, Ф.Амирхана, Ш.Камала, Г.Кариева, С.Гизатуллиной-Волжской. История возникновения татарского драматического театра. Театральная группа «Сайяр» (руководитель – Габдулла Кариев). Первая женщина-актриса – Сахибджамал Гизатуллина-Волжская. Публичная постановка татарского спектакля и день рождения татарского театра (22 декабря 1906г.). Г.Камал – основоположник татарской драматургии. Музыкальные антракты в спектаклях. Начало творческого пути С.Сайдашева и М.Музафарова. Оживление музыкально-концертной жизни.

Творческая деятельность Султана Габяши.

Освобождение от национального гнёта. Активная музыкально-просветительская деятельность С.Габяши, З.Яруллина, Ф.Латыпова, С.Сайдашева.

Организация в 1920г. Академического центра во главе с Г.Ибрагимовым. Творческая группа по подготовке татарских опер в составе с С.Габяши, Г.Альмухаметова, В.Виноградова.

Постановка первой татарской оперы "Сания" (1925г.). Плеяда татарских композиторов 20-30 годов. Открытие оперной студии при Московской государственной консерватории. Подготовка кадров.

Деятельность артиста, режиссёра и драматурга Карима Тинчурина.

Открытие в 1937г. татарской государственной филармонии. Вклад в популяризацию татарской музыки Государственного ансамбля песни и танца Татарской АССР.

Открытие татарского театра оперы и балета в 1939г. оперой Н.Жиганова "Качкын"(Беглец).

Открытие в 1934г. театра кукол и в 1935г. театра юного зрителя.

Достижения в области изобразительного искусства (творчество Н.Фешина, П.Радимова, П.Пенькова, Г.Медведева, В.Тимофеева и др.). Произведения Усмана Арсланова, Фаика Тагирова, Дмитрия Красильникова, Джагфара Булата, Баки Урманче, Садри Ахуна.

Открытие консерватории в 1945 году.

Татарские композиторы 50-70 годов.

Достижения в области культуры, литературы, искусства в 50-70 годы.

Декада Татарского искусства и литературы в Москве (1957г.).

Учреждение Государственной премии ТАССР имени Г.Тукая (1958г.).

Концертная деятельность музыкантов-исполнителей.

Открытие в 1960г. средней специальной музыкальной школы при Казанской консерватории, в 1961г. музыкального факультета при Казанском педагогическом институте, в 1969г. Казанского института культуры. Создание Государственного симфонического оркестра ТАССР (1967г.).

Примерный музыкальный материал:

Ф.Латыпов - "Моя любовь"

С.Габяши - "Кукушка"

Г.Альмухаметов, Ю.Виноградов, С.Габяши - Ария Сани, ария Зи ("Сания"), ария Нигмата ("Эшче")

Тема 13. Р.Яхин. Жизненный и творческий путь.

Вокальное творчество.

Произведения для фортепиано. Концерт для фортепиано с оркестром.

Краткие сведения о жизни и творчестве композитора. Детские годы. Годы учебы в Казани и Москве. Учеба на двух отделениях: фортепианном и композиторском. Ранние сочинения. Дипломная работа. Камерно-вокальная музыка – основная область творчества. Разнообразие тематики. Лирический дар композитора. Воплощение романтических переживаний в его произведениях. Р.Яхин – татарский композитор-романтик. Органическое единство и связь национального музыкального языка с традициями западноевропейской классики.

Р.Яхин – первый татарский концертирующий пианист. Особая манера исполнения – изящный и мягкий фортепианный звук, одухотворённая поэтическая манера игры. Широкая популярность произведений Р.Яхина.

Песни и романсы.

Романсы и песни – приоритетное значение в творчестве композитора. Разнообразие тематики. Новые для татарской музыки образы и выразительные возможности. Наличие наряду с лирическими образами драматических произведений: вокальный цикл «В Моабитском застенке». Песня «Родной край» - государственный гимн Республики Татарстан.

Музыкальные особенности отдельных романсов и песен. Роль фортепианной партии.

Примерный музыкальный материал:

Романсы и песни: «Волны», «В душе весна», «Белый парус», «Забывать не в силах я», «Не улетай, соловушко», «Родной край», отдельные песни из цикла «В Моабитском застенке».

Произведения для фортепиано.

Рустем Яхин – признанный мастер камерной музыки. Фортепиано – любимый инструмент. Будучи великолепным пианистом, в совершенстве знал возможности фортепиано. Первый исполнитель своих сочинений.

Фортепианные произведения различны по содержанию. Жанры. Характерные черты фортепианного стиля. Сплав западноевропейской и русской романтической традиции с татарским мелосом. Фортепианные циклы и отдельные самостоятельные произведения. Музыкальные особенности отдельных пьес.

Примерный музыкальный материал:

Вальс-экспромт, Прелюдия До- мажор, Пьесы из цикла «Летние вечера».

Концерт для фортепиано с оркестром.

Первое в истории татарской музыки произведение в жанре концерта. I часть концерта – дипломная работа выпускника Московской консерватории (1950 г.). Продолжение работы над концертом. Завершение трёхчастного цикла в 1951 году. Классическое строение. Соответствие модели классико-романтического инструментального концерта. Связь с фортепианной музыкой С.Рахманинова и П.Чайковского. Круг образов. Национальный колорит. Роль народных песен в финале концерта.

Примерный музыкальный материал:

Р.Яхин. Фортепианный концерт.

Тема 14. Татарская музыка на современном этапе.

Пути развития новой татарской музыки.

Творчество современных композиторов.

Традиции и современность в татарской музыке рубежа XX-XXI вв. Стили композиторского письма XX века в татарской музыке: двенадцатитоновая серийная техника, неоклассицизм, сонорная музыка, восточно-классическая импровизация, минимализм и др. Музыкальное творчество композиторов как самобытное выражение национального начала с использованием современного арсенала выразительных средств. Новые жанры, ритмы, ладово-интонационные образования. Новый подход к использованию татарского фольклора. Творчество Р.Калимуллина, Ш.Шарифуллина, А.Монасыпова, М.Миргородского, А.Любовского, М.Шамсутдиновой.

Активная концертная и исполнительская деятельность современных татарских композиторов. Международные фестивали современной музыки, проходящие в Казани «Европа-Азия», «Concordia» и др. Их роль в расширении границ татарской музыки.

Международный оперный фестиваль им. Ф.Шаляпина, балетный им. Р.Нуриева, «Пиано-форум», их значение в развитии татарского исполнительского искусства.

Исполнители и исполнительские коллективы. Деятельность Союза композиторов РТ. Конкурсы. Концерты. Премьеры.

Примерный музыкальный материал:

Р.Калимуллин. Рок-опера «Крик кукушки» (фрагменты), симфония-поэма «Булгары», струнный квартет № 3 «Памяти Тукая»,

Ш.Шарифуллин. Хоровой концерт «Мунаджат»,

А.Монасыпов. Вокально-симфоническая поэма «В ритмах Тукая», симфония № 4 «Дастан»,

А.Любовский. Бulet «Сказание о Йусуфе»,

М.Шамсутдинова. Рок-фольк-сюита «Магди»,

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

1. Александрова В. Есть внутренняя музыка души // Музыка в школе, 1990, №3. С. 29-31.
2. Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. М., 1965.
3. Березовский Б. В классе музыкальной литературы // Музыка – детям. Вып. 3 М., 1976. С. 71-86.
4. Брянцева В. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебник для ДМШ: Второй год обучения предмету. М., 2000.
5. Булучевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь для учащихся. Л., 1977.
6. Васина – Гроссман В. Первая книжка о музыке. М., 1976.
7. Васина-Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах. М., 1999.
8. Волкова П., Казанцева Л. Уроки музыки – уроки творчества // Проблемы детского музыкального воспитания. Сб. тр. /РАМ им. Гнесиных, Вып. 131, 1994. С. 31-47.
9. Гивенталь И. Методика обучения музыкальной литературе в училище: учебное пособие. М., 1987.
10. Кадцын Л. Музыкальное искусство и творчество слушателя. М., 1990.
11. Калинина Г. Пособие по музыкальной литературе. Вып. I-III. М., 1998.

12. Калинина Г., Егорова Л. Пособие по музыкальной литературе. Вып IV. Тесты по отечественной музыке XX века. М., 1998.
13. Калинина Е. Мировая художественная культура. Тесты по культуре зарубежных стран. М., 2000.
14. Лисянская Е. Примерный тематический план по предмету музыкальной литературы для ДМШ и музыкальных отделений школ искусств. М., 1988.
15. Максимова Л. Сейчас нельзя учить детей по старинке // Сов. Музыка, 1979, № 11. С.49-51.
16. Михеева Д. Методическая записка по музыкальной литературе – на правах рукописи.
17. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. М., 1984.
18. Осовицкая З., Казаринова А. В мире музыки: учеб. пособие по музыкальной литературе для преподавателей ДМШ. М., 1999.
19. Роллан Р. О месте, занимаемом музыкой во всеобщей истории / Даттель Е. Музыкальное путешествие. М., 1970. С.10-22
20. 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.
21. Финкельштейн Э. Музыка от А до Я. Занимательное чтение с картинками и фантазиями. Санкт-Петербург, 1997.
22. Фрумкис Т. Новое в музыкальном материале для начального курса музыкальной литературы. М., 1978.
23. Хитц К. Петер в стране музыкальных инструментов. М., 1990.
24. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М., 1983.
25. Шевчук Л. Исторические путешествия в мир искусства // Музыка в школе, 1990, №3. С.57-58.
26. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч.2. Архитектура, изобразительное и декоративно - прикладное искусство XVII-XX вв. М., 1999.