

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ «КАМЕРТОН»
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ «ФОРТЕПИАНО»,
«СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», «ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ», «НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», «ИНСТРУМЕНТЫ
ЭСТРАДНОГО ОРКЕСТРА», «ХОРОВОЕ ПЕНИЕ»

ПО.02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ

УП.03 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Магнитогорск 2025

ПРИНЯТО

Педагогическим советом
МАУДО «ДШИ «Камертон»
города Магнитогорска
протокол
№ 1 от 20.08.2025г.

УТВЕРЖДЕНО

Приказом директора
МАУДО «ДШИ «Камертон»
города Магнитогорска
№ 91-ОД от 20.08.2025г.

Разработчик – Смирнова Юлия Рамилевна, преподаватель

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цели и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

II. Содержание учебного предмета

- Учебно-тематический план;
- Распределение учебного материала по годам обучения;
- Формы работы на уроках сольфеджио;

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки;
- Контрольные требования на разных этапах обучения;

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации педагогическим работникам по основным формам работы;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;

VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы

- Учебная литература,
- Учебно-методическая литература;
- Методическая литература.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Инструменты эстрадного оркестра», «Хоровое пение»

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

На уроках «Музыкальной литературы» происходит формирование музыкального мышления учащихся, навыков восприятия и анализа музыкальных произведений, приобретение знаний о закономерностях музыкальной формы, о специфике музыкального языка, выразительных средствах музыки.

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

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

Предмет «Музыкальная литература» теснейшим образом взаимодействует с учебным предметом «Сольфеджио», с предметами предметной области «Музыкальное исполнительство». Благодаря полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам обучающиеся овладевают навыками осознанного восприятия элементов музыкального языка и музыкальной речи, навыками анализа незнакомого музыкального произведения, знаниями основных направлений и стилей в музыкальном искусстве, что позволяет использовать полученные знания в исполнительской деятельности.

2. Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 5 лет (с 4 по 8 класс).

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, может быть увеличен на один год.

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Классы	4–8
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	346,5
Количество часов на аудиторные занятия	181,5
Количество часов на внеаудиторные занятия	165

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература» - мелкогрупповая, от 4 до 10 человек.

5. Цель и задачи учебного предмета «Музыкальная литература»

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» направлена на художественно-эстетическое развитие личности учащегося.

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

Задачами предмета «Музыкальная литература» являются:

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

6. Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;

- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

7. Методы обучения

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

- словесный (объяснение, рассказ, беседа);
- наглядный (показ, демонстрация, наблюдение);
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие).

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

- обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, формируемым по полному перечню учебного плана; во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет;
- укомплектование библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы, а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, соответствующем требованиям программы;
- наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями музыкальных произведений, соответствующих требованиям программы;
- обеспечение каждого обучающегося основной учебной литературой;
- наличие официальных, справочно-библиографических и периодических изданий в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

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

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Для учащихся 4 класса (освоивших курс учебного предмета «Слушание музыки в 1-3 классах») содержание тем первого года обучения раскрывается с учетом полученных знаний, умений, навыков.

Предлагаемые музыкальные примеры для прослушивания в классе могут быть дополнены или заменены другими по выбору преподавателя, в зависимости от сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности.

Первый год обучения

№ пп	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Количество аудиторных занятий
1.	Музыкальная форма. Понятие	Урок	1
2.	Период	Урок	1
3.	Двухчастная форма (простая и сложная)	Урок	1
4.	Трехчастная форма (простая и сложная)	Урок	1
5.	Вариации.	Урок	1
6.	Виды вариаций	Урок	1
7.	Рондо	Урок	1
8.	Контрольный урок	Контрольный урок	1
1.	Сонатная форма	Урок	1
2.	Соната	Урок	1
3.	Сонатно-симфонический цикл	Урок	1
4.	Симфония	Урок	1
5.	Полифония. Имитация. Канон	Урок	2
6.	Обобщение пройденных тем	Урок	1
7.	Контрольный урок	Контрольный урок	1
1.	Театральные жанры	Урок	1
2.	Балет – история возникновения жанра	Урок	1
3.	Виды балетов. Строение балета	Урок	1
4.	П. И. Чайковский балет «Щелкунчик» история создания	Урок	1
5.	«Щелкунчик» I акт	Урок	1
6.	«Щелкунчик» II акт	Урок	1
7.	Опера – история возникновения жанра	Урок	1
8.	Виды опер. Строение оперы	Урок	1
9.	Вокальные и инструментальные номера в опере	Урок	1
10.	Контрольный урок	Контрольный урок	1
1.	Н. А. Римский-Корсаков опера «Снегурочка» - история создания	Урок	1
2.	«Снегурочка» разбор	Урок	2
3.	Особенности характеристики реальных и фантастических персонажей в опере «Снегурочка»	Урок	2

4.	Повторение пройденного материала	Урок	1
5.	Контрольный урок	Контрольный урок	1

Второй год обучения

№ пп	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Количество аудиторных занятий
1.	Музыкальное искусство эпохи Античности	Урок	1
2.	Музыкальное искусство эпох Средневековья	Урок	1
3.	Музыкальное искусство эпохи Возрождения	Урок	1
4.	Музыкальное искусство эпохи Барокко	Урок	1
5.	Опера барокко	Урок	1
6.	И. С. Бах – жизненный и творческий путь	Урок	1
7.	Клавирное творчество И. С. Баха (Инвенции, сюиты)	Урок	1
8.	Контрольный урок	Контрольный урок	1
1.	Хорошо темперированный клавир	Урок	2
2.	Органное произведение И. С. Баха	Урок	1
3.	Классицизм в архитектуре, скульптуре, изобразительном искусстве и музыке	Урок	1
4.	Й. Гайдн – жизненный и творческий путь	Урок	1
5.	Фортепианное творчество Й. Гайдна. Соната Ре мажор	Урок	1
6.	Й. Гайдн Соната ми минор	Урок	1
7.	Контрольный урок	Контрольный урок	1
1.	Симфоническое творчество Й. Гайдна. Симфония № 103	Урок	2
2.	В. А. Моцарт – жизненный и творческий путь	Урок	1
3.	Фортепианное творчество. Соната Ля мажор	Урок	2
4.	Симфоническое творчество В. А. Моцарта. Симфония № 40	Урок	2
5.	Опера «Свадьба Фигаро»	Урок	3
6.	Контрольный урок	Контрольный урок	1

1.	Л. Бетховен – жизненный и творческий путь	Урок	1
2.	Фортепианное творчество. Соната № 14	Урок	1
3.	Соната № 8 «Патетическая»	Урок	1
4.	Симфоническое творчество. Симфония № 5	Урок	2
5.	Контрольный урок	Контрольный урок	1

Третий год обучения

№ пп	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Количество аудиторных занятий
1.	Романтизм – определение, особенности стиля	Урок	1
2.	Ф. Шуберт – творческий облик	Урок	1
3.	Песни Ф. Шуберта	Урок	1
4.	Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха»	Урок	1
5.	Ф. Шопен – творческий облик. Вальсы, ноктюрны.	Урок	1
6.	Мазурки, полонезы Ф. Шопена	Урок	1
7.	Этюды, прелюдии Ф. Шопена	Урок	1
8.	Контрольный урок по итогам I четверти	Контрольный урок	1
1.	Европейская культура первой половины XIX века	Урок	1
2.	Ф. Лист – творческий облик	Урок	1
3.	Н. Паганини – творческий облик	Урок	1
4.	Р. Шуман – творческий облик	Урок	1
5.	Р. Шуман «Карнавал»	Урок	2
6.	Европейская культура второй половины XIX века	Урок	1
7.	Контрольный урок	Контрольный урок	1
1.	Р. Вагнер – творческий облик	Урок	1
2.	Д. Верди – творческий облик. Оперные традиции Д. Верди	Урок	1
3.	Оперы Д. Верди – обзор	Урок	1

4.	Национальные творческие школы (С. Франк, Ж. Бизе, Э. Григ)	Урок	1
5.	К. Дебюсси, М. Равель – творческие облики	Урок	1
6.	Обобщение по теме Романтизм. Итоговый тест	Контрольный урок	1
7.	Музыка Древней Руси	Урок	1
8.	Музыка России XVII-XVIII веков	Урок	1
9.	Творчество А. Алябьева, А. Варламова, А. Гурилева	Урок	1
10.	Контрольный урок	Контрольный урок	1
1.	М. И. Глинка – жизнь и творчество	Урок	1
2.	Симфоническое творчество М. И. Глинки	Урок	2
3.	Оперное творчество М. И. Глинки. Опера «Иван Сусанин»	Урок	2
4.	Романсы М. Глинки	Урок	1
5.	Контрольный урок	Контрольный урок	1

Четвертый год обучения

№ пп	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Количество аудиторных занятий
1.	А. С. Даргомыжский – жизненный и творческий путь	Урок	1
2.	Вокальное творчество А. С. Даргомыжского	Урок	1
3.	Опера «Русалка» - обзор	Урок	1
4.	Русская музыкальная культура второй половины XIX в.	Урок	1
5.	Могучая кучка	Урок	1
6.	А. П. Бородин – жизненный и творческий путь	Урок	1
7.	Вокальное творчество А. П. Бородина	Урок	1
8.	Контрольный урок	Контрольный урок	1
1.	Опера «Князь Игорь»	Урок	2
2.	Симфоническое творчество. Симфония № 2 «Богатырская»	Урок	2
3.	Н. А. Римский-Корсаков – жизненный и	Урок	1

	творческий путь		
4.	Симфоническое творчество Н. А. Римского-Корсакова («Шехерезада», «Антар»)	Урок	2
5.	Контрольный урок	Контрольный урок	1
1.	Оперное творчество Н. А. Римского-Корсакова - обзор	Урок	1
2.	Опера-былина «Садко»	Урок	3
3.	М.П. Мусоргский – жизненный и творческий путь	Урок	1
4.	Опера «Борис Годунов». История создания. Обзор	Урок	3
5.	П. И. Чайковский – жизненный и творческий путь	Урок	
6.	Контрольный урок	Контрольный урок	1
1.	Вокальное творчество П. И. Чайковского	Урок	1
2.	Оперное творчество П. И. Чайковского. Обзор	Урок	1
3.	Опера «Евгений Онегин»	Урок	2
4.	Симфоническое творчество П. И. Чайковского	Урок	1
5.	Концерт для фортепиано с оркестром № 1	Урок	1
6.	Контрольный урок по итогам учебного года	Контрольный урок	1

Пятый год обучения

№ пп	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Количество аудиторных занятий
1.	Музыкальная культура России конца XIX века - начала XX века.	Урок	1
2.	А. К. Лядов – творческий облик	Урок	1
3.	Симфонические произведения А. Лядова	Урок	2
4.	С. В. Рахманинов – творческий облик	Урок	1
5.	Вокальное творчество С. Рахманинова	Урок	1
6.	Фортепианное творчество С. Рахманинова. Прелюдии	Урок	1
7.	Контрольный урок	Контрольный урок	1

1.	Концерт № 2 для фортепиано с оркестром	Урок	1
2.	А. Н. Скрябин – творческий облик	Урок	1
3.	Поэма огня («Прометей»)	Урок	1
4.	Фортепианное творчество А. Н. Скрябина.	Урок	1
5.	С. С. Прокофьев – творческий облик	Урок	1
6.	С. С. Прокофьев Кантата «Александр Невский»	Урок	2
7.	Контрольный урок	Контрольный урок	1
1.	С. С. Прокофьев балет «Золушка»	Урок	2
2.	И. Ф. Стравинский – творческий облик	Урок	1
3.	И. Ф. Стравинский. Балет «Петрушка»	Урок	2
4.	Отечественная культура 1920-1950х годов	Урок	1
5.	Д. Д. Шостакович – творческий облик	Урок	1
6.	Симфония № 7 «Ленинградская»	Урок	2
7.	Контрольный урок	Контрольный урок	1
1.	Обобщение пройденного. Музыкальная культура эпохи Барокко	Урок	1
2.	Обобщение пройденного. Музыкальная культура эпохи Классицизма	Урок	1
3.	Обобщение пройденного. Музыкальная культура эпохи Романтизма	Урок	1
4.	Обобщение пройденного. Музыка от Древней Руси до XVIIIвека	Урок	1
5.	Русская музыкальная культура XVIII-XIXвеков	Урок	1
6.	Отечественная музыкальная культура (конец XIX-XX века)	Урок	1
7.	Контрольный урок	Контрольный урок	1

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Первый год обучения

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

На первом году обучения, обучающиеся должны вспомнить курс «Слушания музыки», а также получить знания о музыкальных формах, познакомиться с крупными музыкальными произведениями, изучить музыкально-театральные жанры – опера и балет и узнать особенности этих жанров.

Музыкальная форма.

Различные сочетания музыкальных звуков составляют музыкальную речь. При помощи «музыкальной речи» композиторы «разговаривают» с нами, слушателями, рассказывая нам о своих замыслах, чувствах и переживаниях.

Подобно человеческой речи, музыкальная тоже имеет свои знаки препинания, своеобразные музыкальные слоги, слова и предложения, при помощи которых выстраивается музыкальное произведение.

В любом музыкальном произведении есть свой план, своя форма. Музыкальная форма – это порядок расположения частей и разделов в музыкальном произведении.

В этом теме мы рассмотрим все музыкальные формы, начиная с самой маленькой одночастной формы – **период**.

Двухчастная форма – это форма, состоящая из двух периодов. Она бывает с репризой и без репризы.

Двухчастная форма с репризой характерна тем, что в конце второго периода повторяется одно предложение из первого периода.

Трехчастная форма – это форма, которая состоит из трех периодов.

Трехчастная форма без репризы состоит из трех разных периодов:

Трехчастная форма с репризой – это форма, в которой третий раздел повторяет первый. Второй раздел называется серединой.

Сложная трехчастная форма – это форма, в которой крайние разделы больше чем период.

Вариации – это музыкальная форма, которая состоит из темы и ее измененных повторений.

Старинные вариации — «bassoostinato» — вариации с неизменным повторением темы в басу.

Глинкинские вариации — «sopranoostinato» — вариации с неизменным повторением мелодии, при этом сопровождение меняется.

Строгие (классические) вариации – вариации в которых сохраняются общие контуры темы, ее форма и гармония. Меняется мелодия, лад, тональность, фактура

Свободные (романтические) вариации – вариации, которые появились во второй половине XIX века, основаны на очень больших изменениях темы. Связь таких вариаций с темой очень слабая.

Рондо – это форма, основанная на чередовании рефрена и эпизода. Рефрен повторяется, эпизоды могут быть разными. Рефрен должен прозвучать не менее трех раз, и может иметь любую простую форму

Сонатная форма – это форма, состоящая из трех разделов: экспозиции, разработки и репризы. Также она может содержать вступление и коду.

Экспозиция – показ главной и побочной темы, их противопоставление.

Разработка – развитие и усложнение тем, кульминация.

Реприза – повторение экспозиции, при этом все темы проходят в основной тональности.

Симфония – это произведение для симфонического оркестра, написанное в форме сонатно-симфонического цикла. Классическая симфония сложилась в творчестве Й. Гайдна и развивалась у В. А. Моцарта и у Л. Бетховена. Цикл классической симфонии состоит из 4 частей.

I часть написана в сонатной форме. Характер активный, энергичный.

II часть как правило написана в медленном темпе, в одночастной, двухчастной и трехчастной форме. Настроение лирическое, созерцательное.

III часть оживленная, с чертами танцевальности, обычно написана в трехчастной форме с репризой. У Гайдна – менуэт, у Моцарта и Бетховена – скерцо.

IV часть быстрый, стремительный финал, итог всей симфонии. Форма – рондо или сонатная.

Полифония (от греч. πολύς — многочисленный и φωνή — звук) — склад многоголосной музыки, характеризуемый одновременным звучанием, развитием и взаимодействием нескольких равноправных мелодий.

Противоположным полифонии является гомофонно-гармонический склад, в котором один из голосов является ведущим, а остальные звуки создают для него гармонический фон.

Полифония, как особый тип многоголосного изложения, прошла длительный путь исторического развития. При этом ее роль была далеко не одинаковой в отдельные периоды: она то возрастала, то падала в соответствии с изменениями художественных задач, выдвигавшихся той или иной эпохой, в соответствии с изменениями в музыкальном мышлении и с возникновением новых жанров и форм музыки.

Театральные жанры. Балет

Балет – вид музыкально-сценического искусства, в основе которого лежит танец и пантомима. В балетном спектакле объединяются другие виды искусств: музыка, живопись, архитектура, хореография, костюм.

Создатели балета - композитор, либреттист, балетмейстер, художник

Виды балета: комедия-балет, опера-балет, сказочный балет, драматический балет, романтический балет, современный балет.

Пётр Ильич Чайковский балет «Щелкунчик»

Балет-феерия в двух актах, трех картинах.

Сюжет – Эрнст Теодор Амадей Гофман «Щелкунчик и мышиный король».

Либретто – Мариус Петипа.

Премьера – 6 декабря 1892 года в Мариинском театре.

Основная идея – преодоления злых чар силой любви.

I действие

1 картина. Гостиная в доме Зильбергауза

-Марш

-Сцена сражения

2 картина. Еловый лес зимой

-Вальс снежных хлопьев

II действие.

Дворец сластей Конфитюренбург.

- Шоколад: испанский танец

-Кофе: арабский танец

-Чай: китайский танец

-Трепак: русский танец

-Вальс цветов

-Танец Феи Драже

Театральные жанры. Опера

Опера – (с итальянского – «труд», «сочинение»). Это музыкальный спектакль, в котором главным выразительным средством является пение. Содержание оперного спектакля раскрывается при помощи музыки, сценического действия и декораций. Сопровождает оперу симфонический оркестр. Родина оперы – Италия

Вокальные номера оперы: ария, ариозо, ариетта, каватина, монолог, песня и романс, ансамблевые номера, хоровые номера

Оркестровые номера: увертюра, музыкальный антракт, балетные сцены, музыкальные картины, лейтмотив

План работы над оперой (балетом)

1. История создания и постановки
2. Авторы (Композитор, либреттист, автор литературного произведения, которое легло в основу произведения).
3. Жанр оперы (балета)
4. Главная идея оперы (балета)
5. Строение оперы (балета)
6. Музыкальная характеристика главных героев.

Н. А. Римский-Корсаков опера «Снегурочка»

Писатель – А. Н. Островский пьеса «Снегурочка»

Либретто – Н. А. Римский-Корсаков

Жанр – сказочно-эпическая. По определению композитора «Весенняя сказка»

Главная идея оперы – воспевание жизни древних славян-язычников, мудрой красоты и гармонии «Берендеева царства», могучей природы, великой силы искусства и любви.

Строение оперы: 4 действия с прологом. Сольные номера: песни, ариозо, ариетты, каватины. Сцена таяния Снегурочки – развернутый монолог. Масштабные обрядовые сцены построены по принципу сюиты.

Действующие лица: Царь Берендей – тенор, Снегурочка – сопрано, Лель, пастух – контральто, Весна-Красна – меццо-сопрано, Дед Мороз – бас, Мизгирь – баритон

На промежуточную аттестацию выносятся контрольная работа и викторина по пройденному материалу.

По окончании первого года обучения учащиеся должны:

знать:

- музыкальные формы;
- содержание сонатно-симфонического цикла;
- театральные жанры (опера и балет)

уметь:

- определять на слух пройденные произведения;
- в устной форме излагать свои впечатления о музыке;
- определять характер и образный строй прослушанного произведения;

Второй год обучения

Второй год обучения посвящен развитию музыкального искусства от античности до барокко, а также обзор творчества И. С. Баха и венских классиков – Й. Гайдна, В. А. Моцарта и Л. Бетховена.

Введение. Музыка от древнейших времен до XVIII века.

Древняя Греция. Древний Рим. Античность.

Музыка – важнейшая часть античной культуры. В древней Греции было много мифов о музыкальном искусстве: цикл об Аполлоне – боге-покровителе искусства и его спутниках, девяти музах, мифы об Орфее, который силой таланта сумел смягчить сердца повелителей царства мертвых.

Образование. Музыка – один из четырех основных предметов античного образования, наряду с грамматикой, гимнастикой и рисованием.

Музыкальные инструменты: лира, кифара (струнные), авлос (духовой).

Музыка в Древней Греции звучала в театральных постановках трагедий и комедий; в повседневной жизни; в храмах.

В Древнем Риме были освоены древнегреческие традиции. Музыка также звучала везде. Римский император Нерон учредил греческие состязания, на которых выступал как музыкант. Музыкальные инструменты – гидравлос, букцина.

Эпоха Средневековья.

Это период в истории Европы между Античностью и Возрождением, длившийся с V до XV века.

Особенности:

-Ведущая роль христианской религии в искусстве и повседневной жизни человека, смысл искусства – восхваление Бога.

-Строгое деление общества на сословия

-Приоритет коллективного над индивидуальным.

Ведущий архитектурный стиль Средневековья – готика. Характерные особенности: арки с заостренным верхом. Узкие и высокие башни и колонны, богато украшенный фасад, отделанный резными узорами. Соборы украшались скульптурными группами и витражами.

Церковная музыка средневековья. Григорианский хорал – основной жанр церковной музыки эпохи. Это одноголосный напев, который исполнялся хором мужских голосов.

В XVI веке итальянский монах Гвидо Аретинский изобрел современную нотацию

Месса – основной жанр средневекового богослужения, ежедневная служба в обряде Римской католической церкви. Состоит из 5 частей.

Светская музыка Средневековья была, в основном, музыкой бродячих музыкантов и отличалась свободой, индивидуализированностью и эмоциональностью. Также светская музыка была частью рыцарской культуры феодалов.

Музыкальные инструменты Средневековья: органиструм, лютня, фидель, волынка, труба, продольная флейта, колокольцы, бубен, цымбал.

Эпоха Возрождения.

Это период в истории культуры Западной и Центральной Европы, который охватывает примерно XIV—XVI вв. Свое название этот период получил в связи с возрождением интереса к античному искусству, ставшему идеалом для деятелей культуры нового времени.

Небывалого расцвета достигли изобразительное искусство, архитектура, литература. Новое мироощущение отразилось в музыке и преобразило ее облик. Она постепенно отходит от норм средневекового канона, индивидуализируется стиль, впервые появляется само понятие «композитор». Изменяется фактура произведений, число голосов увеличивается до четырех, шести и более. В гармонии господствуют консонирующие созвучия, употребление диссонансов строго ограничивается специальными правилами. Складываются мажорный и минорный лады и тактовая система ритмики, характерные для более поздней музыки.

Церковное направление. Основные жанры: месса и мотет (многоголосные полифонические произведения для хора без сопровождения или в сопровождении инструментального ансамбля).

Из инструментов предпочтение отдавалось органу.

Светское направление. Развитию светской музыки способствовал рост любительского музицирования. Музыка звучала всюду: на улицах, в домах

горожан, во дворцах знатных вельмож. Появились первые концертирующие исполнители-виртуозы на лютне, клавесине, органе, виоле, различных видах продольных флейт.

Светские жанры: Мадригал (итал. *madrigale* — песнь на родном языке) — многоголосные хоровые сочинения, написанные на текст лирического стихотворения любовного содержания; Шансон (во Франции) — полифоническая песня; Баллата — танцевальная песня.

Инструментальная музыка. Во второй половине XVI века начинается бурное развитие инструментализма. Разрастаются семейства струнных и духовых инструментов, расширяется их диапазон, распространяется светское и домашнее музицирование. Появляются новые инструментальные жанры: Прелюдия (перед игрой) — вступительная пьеса, Ричеркар (изысканная пьеса) — полифоническое письмо, Канцона (песня без слов) — предшественница фуги.

Эпоха Барокко

Музыка барокко — период в развитии европейской академической музыки, приблизительно между 1600 и 1750 годами. Слово «Барокко» с итальянского переводится как «причудливый, странный».

Особенности стиля: яркие контрасты, повышенная чрезмерная эмоциональность, отрицание единства и гармонии мироустройства, осознание трагических противоречий в жизни человека, внимание к личности человека со всем его богатым противоречивым внутренним миром, мир воспринимается в противопоставлении материального и духовного, природного и божественного, эмоционального и рационального; стремление к слиянию искусств (дворцово-парковые ансамбли, опера); стремление к величию и пышности, масштабность и паральность в архитектуре и живописи, большое количество изысканных деталей и украшений

Музыкальная культура Барокко. В это время происходит знаменательный перелом в музыкальном мышлении — полифоническое многоголосие сменяется гомофонно-гармонической системой, что приводит к расцвету культуры импровизации. Помимо формирования национальных школ именно в эту эпоху становится реальностью композиторская индивидуальность. Яркими образцами индивидуального стиля являются значительные фигуры Ж.-Б. Люлли, А. Вивальди, Г.Ф. Генделя, И.С. Баха.

Жанры эпохи Барокко. Композиторы эпохи барокко работали в различных музыкальных жанрах. Опера, появившаяся в период позднего ренессанса, стала одной из главных барочных музыкальных форм. Можно вспомнить произведения таких мастеров жанра, как Алессандро Скарлатти, Георга Фридриха Генделя, Клаудио Монтеверди и других. Жанр оратории достиг пика своего развития в работах И.С. Баха и Г.Ф. Генделя. Такие формы духовной музыки, как месса и мотет, стали менее популярны, но форме кантаты уделили внимание множество композиторов. Развились такие виртуозные формы сочинения, как токкаты и фуги. Инструментальные сонаты и сюиты были написаны как для отдельных инструментов, так и для камерных оркестров. Появился жанр концерта в обеих своих формах: для одного

инструмента с оркестром и как концертто гротто, в котором небольшая группа солирующих инструментов контрастирует с полным ансамблем.

Музыкальные инструменты эпохи Барокко. Основным музыкальным инструментом барокко стал орган в духовной и камерной светской музыке. Также широкое распространение получили клавесин, щипковые и смычковые струнные (виолы, скрипка, виолончель, контрабас), а также деревянные духовые инструменты: различные флейты, кларнет, гобой, фагот. В эпоху барокко формируются первые оркестры и появляется оркестровая музыка.

И.С.Бах. Биография и обзор творчества

Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) — немецкий композитор, органист, творчество относится к первой половине XVIII века и принадлежит эпохе барокко. Смелый новатор, художник-гуманист, воплотивший в своем творчестве огромный мир идей, эмоций, многообразие жизненных явлений своего времени. Высший расцвет полифонии в произведениях Баха. Особое место композитора в истории музыкальной культуры. Жизнь его музыки на протяжении XIX-XX веков.

Краткий обзор творческого наследия. Перечень сочинений Баха в различных жанрах и для разных исполнительских составов ставит непростую задачу их систематизации, необходимой для лучшего понимания и запоминания учащимися, тем более что характерные для творчества Баха музыкальные жанры в большинстве своем не встречались в предыдущих темах. В основу такой систематизации можно положить перечень основных произведений, приводимый в учебниках И.И.Брянцевой и И.И. Прохоровой. Каждый новый термин (прежде всего это названия жанров) требует тщательного разъяснения.

Сочинения для органа не требуют тщательного анализа: достаточно лишь пояснить их названия и некоторые особенности игры на органе. Краткая характеристика ХТК (состав, строение), особенности «малого» цикла: прелюдия - fuga.

Классицизм в архитектуре, скульптуре, изобразительном искусстве и музыке.

Классицизм – (от лат.classicus – образцовый) – стиль в искусстве XVII – начала XIX веков. Сложился под влиянием эстетики Возрождения с его ориентацией на античное искусство как на непревзойдённый художественный образец. Классицизм возник во Франции в XVII веке сначала в литературе и театре, а затем в музыке, отразив в своём искусстве смену мировоззрения с религиозного на светское.

В XVIII столетии начался новый виток развития общественного сознания – настала Эпоха Просвещения.В основе – культ разума – рационализм, стройность и логичность.

В западноевропейской музыке складываются «образцовые» для всей последующей истории структуры сонаты и симфонии, а в театре формируется психологическая драма. Жанры классицизма: соната, симфония, опера,

концерт. Сформировалась многочастная сонатно-симфоническая форма (четырёхчастный цикл), до сих пор являющаяся основой многих инструментальных сочинений. Сложились главные типы камерных ансамблей – трио, струнный квартет.

В эту эпоху утверждается главенство гомофонно-гармонического стиля. Новое понимание гармонии как основы ладотонального мышления: на гармонию как на фундамент, стала опираться мелодия.

Торжествуют светские формы, связанные с оперой и гомофонно-гармоническим складом инструментальной музыки. Утверждается мажорно-минорная система. Образно-тематическая выразительность инструментальных тем достигалась соединением мелодической интонации со словом, зрительным образом, характерами героев в опере. Новые представления о свойствах музыки: подражание звукам природы и характеру человеческой речи, темпераментам людей.

Франц Йозеф Гайдн. Биография и обзор творчества

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

Краткий обзор творческого наследия. Обращение Гайдна к разнообразным жанрам инструментальной, вокальной и театральной музыки при ведущем значении крупных инструментальных сочинений: симфонии, концерта, квартета, сонаты.

Понятие оратории. Обработки народных песен. Народные истоки музыки Гайдна, ее светлый жизнеутверждающий характер.

В этой теме учащиеся продолжают знакомиться с жанрами симфонии и сонаты.

В итоге изучения сочинений Гайдна учащиеся должны хорошо осознавать общность и различия симфонии и сонаты, трех- и четырехчастного построения цикла; понимать строение сонатной формы и рондо, усвоить новые понятия: капелла, капельмейстер, придворный музыкант (композитор), оратория. Знания, полученные при изучении симфонии и сонаты Гайдна, будут закреплены и расширены при знакомстве с крупными инструментальными произведениями Моцарта, Бетховена и Шуберта.

Вольфганг Амадей Моцарт. Биография и обзор творчества

Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791) — австрийский композитор второй половины XVIII века, младший современник Гайдна.

Многогранность содержания, глубина искусства композитора. Жанровое разнообразие творчества.

Краткий обзор творческого наследия. Интерес композитора к театру, создание опер. Виды инструментальных произведений: концертные и камерные сочинения, циклы и отдельные пьесы. Духовная музыка.

Опера «Свадьба Фигаро» — один из интереснейших образцов комической оперы. Стремительность развития действия, обилие веселых

ситуаций - характерные черты оперы-буффа. Социально-обличительная направленность оперы.

Людвиг ван Бетховен. Биография и обзор творчества

Творчество Людвига ван Бетховена (1770-1827) — одна из вершин классической музыки. Отражение в нем грандиозных общественных перемен, происходивших в Европе на рубеже XVIII-XIX веков. Бетховен -продолжатель традиций и смелый новатор в музыкальном искусстве.

Краткий обзор творческого наследия. Многообразие творческого наследия Бетховена, в котором представлены почти все музыкальные жанры эпохи венской классической школы. Ведущее значение крупных инструментальных произведений. Обращение к театральным видам музыки; сочинения с участием хора.

Соната №8 до минор («Патетическая»)

Новый, героический склад музыки, предвосхищающий симфонический стиль Бетховена. Образная рельефность, яркость тем, острота контрастов в сонате.

Соната №14 до-диез минор («Лунная»)

Лирико-драматическое содержание музыки. Особенности цикла.

Симфония №5 до минор

Образец симфонии «нового» героико-драматического плана. Особенности тонального развития, его связь с образностью.

Увертюра «Эгмонт». Воплощение в музыке Бетховена содержания трагедии Гете. Увертюра — наиболее значительный из фрагментов музыки Бетховена к пьесе Гете, ее героико-драматический характер. Исполнение увертюры в концертах как самостоятельного сочинения с программным содержанием. Сонатное строение увертюры.

Третий год обучения

Третий год обучения по музыкальной литературе включает в себя композиторов романтиков, знакомство с зарубежными национальными композиторскими школами и знакомство с древнерусской музыкальной культурой, музыкой России XVII-XVIII веков, творчеством композиторов А. Алябьева, А. Варламова, А. Гурилева и М. И. Глинки.

Романтизм в искусстве

Зарождение романтизма в европейском искусстве. Его характерные черты, отличающие романтическую музыку от произведений предшествующей эпохи.

Основные темы, жанры романтической музыки. Возникновение национальных композиторских школ в ряде стран Европы.

Романтизм - ведущее направление в музыкальном искусстве XIX века

Ф.Шуберт. Биография и краткий обзор творчества

Франц Шуберт (1797-1828) — австрийский композитор-романтик, младший современник Бетховена. Образное содержание его сочинений, отражение в них лирической сферы человеческих чувств. Господство песенного начала. Классические и романтические жанры в творческом наследии композитора.

Краткий обзор творческого наследия. Неисчерпаемое творческое наследие Шуберта, насчитывающее свыше тысячи сочинений. Ведущее значение вокальной лирики; песенные циклы. Разнообразие инструментальных жанров: симфонии, камерные ансамбли различных составов; произведения для фортепиано в 2 и 4 руки: сонаты, фантазии, вариации, экспромты, музыкальные моменты, танцевальные вальсовые пьесы.

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

Ф. Шопен. Биография и краткий обзор творчества

Ф. Шопен (1810-1849) — основоположник польской музыкальной классики. Национальный характер его музыки. Тема Родины в творчестве композитора. Шопен — пианист; новый концертный стиль его фортепианных произведений

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

Мазурки. Концертный склад танцевальных пьес в творчестве Шопена. Мазурка — излюбленный жанр композитора. Богатство содержания мазурок.

Полонезы. Полонезы — концертные пьесы, созданные на основе народного польского танца.

Вальс. Богатство лирических настроений в вальсах Шопена.

Прелюдии. Новое понимание композитором жанра прелюдии — превращение её в самостоятельную художественную миниатюру.

Этюды. Новое значение жанра. Сочетание технических задач с глубиной художественного содержания.

Ноктюрны. Шопен — один из создателей романтического жанра ноктюрна. Характерные черты жанра.

Ф. Лист. Творческий облик.

Ф. Лист (1811-1886) — венгерский композитор, пианист, музыкальный критик, общественный деятель, педагог. Основоположник жанра симфонической поэмы.

Н. Паганини. Творческий облик

Н. Паганини (1782-1840) – гениальный итальянский скрипач и композитор, вокруг которого ходило много слухов, касающихся его исполнительских способностей. Большая часть творческого наследия ориентирована на скрипку соло. Паганини явился также идейным вдохновителем произведений разных композиторов, и зарубежных и русских.

Р. Шуман. Биография и краткий обзор творчества.

Р. Шуман (1810-1856) – немецкий композитор, музыкальный критик, педагог, общественный деятель. Творчество Шумана, в особенности фортепианные произведения и вокальная лирика, оказало огромное влияние на музыку второй половины XIX века. Фортепианные пьесы и симфонии Брамса, многие вокальные и инструментальные произведения Грига, творчество Вольфа, Франка и многих других композиторов восходят к шумановской музыке. Высоко ценили талант Шумана русские композиторы. Его влияние отразилось в творчестве Балакирева, Бородина, Кюи и в особенности Чайковского, который не только в камерной, но и в симфонической сфере развил и обобщил многие характерные черты шумановской эстетики.

Фортепианный цикл «Карнавал». Маленькие сцены, написанные на 4 звука (1834-1835). Этот цикл написан Шуманом так, что в основании всех его частей легли три или четыре звука, составляющие название чешского городка Аш (Asch), в котором жила некая Эрнестина фон Фрикен – девушка, занимавшая воображение молодого композитора.

Европейская культура второй половины XIX века.

Вторая половина XIX века – эпоха интенсивного взаимодействия музыкальных культур различных европейских стран.

Музыкальный театр. Значительным явлением в истории оперного театра стала реформаторская деятельность Р. Вагнера и творчество и его выдающихся современников: Дж. Верди, Ж. Бизе, Б. Сметаны. Формируется новая разновидность романтического оперного спектакля – лирическая опера. Комическая опера трансформируется в новый жанр – оперетту.

Инструментальная музыка. Расширяется исполнительский состав темброво-выразительные возможности симфонического оркестра. Симфонии, симфонические поэмы и сюиты Ф. Листа, Б. Сметаны, А. Дворжака, Э. Грига, а также А. Брукнера и Г. Малера вошли в «золотой фонд» мирового музыкального искусства. Значительное явление – возрождение традиций барокко и классицизма в музыке И. Брамса, С. Франка и других композиторов.

Р. Вагнер. Творческий облик.

Р. Вагнер (1813-1883). – немецкий композитор, дирижер, драматург, теоретик искусства. Вошел в историю как оперный реформатор. Его идеи и творчество оказали значительное влияние на развитие музыкального искусства второй половины XIX и XX веков.

Д. Верди. Творческий облик.

Д. Верди (1813-1901) – итальянский композитор, дирижер. Его творчество насчитывает 26 опер. Его оперный театр охватывает самые разнообразные сюжеты. Это исторические драмы, библейские повествования, трагедии, комедии. В операх Верди сольные номера чередуются со сложными, порой конфликтными ансамблевыми сценами, важную драматургическую роль играет хор.

Национальные композиторские школы.

Во второй половине XIX века стали появляться разные национальные композиторские школы. Европа знакомится с творчеством композиторов разных стран: Э. Грига из Норвегии, Б. Сметаны из Чехии, И. Брамса из Венгрии, Ж. Бизе, К. Дебюсси и М. Равеля из Франции. Классические музыкальные формы в произведениях этих композиторов тесно сплетаются с народными истоками, давая необычное, новое звучание классической музыке.

Музыкальное искусство Древней Руси.

Глубоко самобытное и неповторимое музыкальное искусство Древней Руси – одно из значительнейших достижений мировой культуры.

Знаменное пение — самые ранние образцы письменно зафиксированных русских церковных песнопений. Характерные признаки: одноголосие (монодия), поступенное движение мелодии, варьирование основной попевки.

Музыкальное искусство России XVII-XVIII веков.

Расцвет русской хоровой музыки в XVIII веке. Хоровой концерт — новый этап развития в творчестве М. Березовского, Д. Бортнянского.

Инструментальная музыка XVIII века была связана с бытовым домашним музицированием. Творчество В.Ф. Трутовского, И.Е. Хандошкина.

Творчество А. Алябьева, А. Варламова, А. Гурилева.

Русский романс в творчестве А.А.Алябьева, А.Е. Варламова, А.Л. Гурилёва.

М. И. Глинка биография и обзор творчества.

Михаил Иванович Глинка (1804-1857) — основоположник русской классической музыки. Его творчество как новый этап в развитии музыкальной культуры России. Эпоха Глинки. События 1812 и 1825 годов. Подъем национальной культуры. Современники композитора — музыканты, литераторы. Глинка и Пушкин.

Краткий обзор творческого наследия. Театральные произведения Глинки. Сопоставление опер «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила». Произведения для симфонического оркестра. Разнообразие жанров камерной музыки: вокальная лирика, пьесы для фортепиано, инструментальные ансамбли.

«Иван Сусанин» на отечественной сцене. Традиционное открытие каждого нового сезона на сцене Большого театра оперой Глинки; наиболее известные исполнители ведущих партий. «Иван Сусанин» и «Жизнь за царя».

Романсы и песни. Романс как небольшое произведение для голоса в сопровождении фортепиано на какой-либо поэтический текст, предназначенный для камерного исполнения. Широкое распространение жанра романса в 1-й половине XIX века и его связь с бытовым музицированием. Место вокальной лирики в творческом наследии композитора. Отражение в ней широкого круга жизненных явлений; богатство и разнообразие образного содержания. Поэтический текст и его органическое слияние с музыкой. Вокальная партия и фортепианное сопровождение.

Произведения для оркестра. Вальс-фантазия как пример симфонизации танца. Лирическое содержание музыки, ее образное и мелодическое богатство. Сопоставление и чередование танцевальных тем. Роль струнной группы. Прозрачность фактуры и оркестровки

Фантазия «Камаринская» как образец воплощения народной песенности в симфонической музыке. Характеристика народных мелодий и приемов их варьирования.

Увертюра к опере «Руслан и Людмила» — одна из вершин симфонизма Глинки.

Четвертый год обучения.

А. С. Даргомыжский биография и обзор творчества.

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

Краткий обзор творческого наследия. Преобладание в творческом наследии: композитора произведений со словесным текстом и второстепенная роль инструментальных сочинений. Центральное положение оперы «Русалка» — третьей русской классической оперы (А. Серов). Другие театральные сочинения. Новизна замысла оперы «Каменный гость». Жанровое разнообразие и богатство содержания камерных вокальных сочинений. Народная основа оркестровой музыки Даргомыжского.

Романсы и песни. Новизна и своеобразие романсов и песен Даргомыжского, развитие в них традиций Глинки. Тематика и жанры вокального творчества. Новый подход к литературному тексту. Передача в музыке интонаций живой разговорной речи. Песни сатирического и социально-обличительного характера. Лирика Даргомыжского.

Русская музыкальная культура второй половины XIX века

Данная тема — одна из ключевых обзорных тем курса, содержащая большой важный материал для осмысления происходящих в музыкальной культуре того времени процессов. Приводимые в ней сведения раскрываются

на фоне общественно-исторической обстановки третьей четверти века в непосредственной связи с общекультурным процессом.

Расцвет русской музыкальной культуры во второй половине XIX века. Великие представители: М. Балакирев, А. Бородин, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский, братья А. и Н. Рубинштейны. Развитие традиций Глинки и Даргомыжского: правдивость жизненных образов, обращение к народной песне, сочинение произведений в различных жанрах, разносторонние связи национальной отечественной культурой.

Характеристика общественно-политической жизни 60-х годов XIX века. Расцвет литературы и искусства реалистического направления. Обличительные стихи Н. Некрасова, правдивый и разносторонний показ российской действительности в творчестве художников-передвижников; их просветительская деятельность.

Изменения в музыкальной жизни российских столиц, позднее — других городов. Образование Императорского Русского музыкального общества (ИРМО) его деятельность, направленная на приобщение к музыкальному искусству широких слоев городского населения. Открытие первых российских консерваторий в Петербурге (1862) и Москве (1866).

Композиторская и публицистическая деятельность А. Н. Серова — блестящего музыкального критика, младшего современника Глинки и старшего современника композиторов «Могучей кучки». В. В. Стасов — выдающийся представитель русской культуры второй половины XIX века, музыкальный и художественный критик, друг композиторов «Могучей кучки» и художников-передвижников.

Начало в 60-е годы творческой деятельности композиторов «Могучей кучки» и Чайковского. Творческие принципы композиторов «Могучей кучки» — последователей Глинки и Даргомыжского в развитии национальной музыкальной культуры.

Могучая кучка.

Могучая кучка (Русская пятерка) — творческое содружество русских композиторов. Также ее называют Новой русской музыкальной школой или «Балакиревским кружком». Группа сложилась в пору демократического подъема в 60-х годах XIX века.

Члены могучей кучки: Балакирев М. А., Мусоргский М. П., Бородин А. П., Римский-Корсаков Н. А., Кюи Ц. А.

А. П. Бородин биография и обзор творчества.

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

Краткий обзор творческого наследия. Жанровое разнообразие музыки Бородина. Ведущее значение оперы «Князь Игорь». Симфонии и

симфоническая картина «В Средней Азии». Камерные инструментальные и вокальные произведения. Эпос и лирика в музыке Бородина.

Опера «Князь Игорь». Краткая история создания оперы от зарождения замысла (1869) до премьеры (1890). Роль Стасова как друга и советчика. Обращение к «Слову о полку Игореве». Представление учащимся древнего литературного памятника, о котором многие из них еще не знают. Патриотическая идея оперы, эпические черты.

Обращение к симфонии позволит продолжить знакомство с симфонической музыкой, прерванное на «Неоконченной» Шуберта.

Н. А. Римский-Корсаков биография и обзор творчества.

Многогранность творческой и общественной деятельности Николая Андреевича Римского-Корсакова (1844-1908) — композитора, педагога, музыкального писателя и редактора, дирижера и пропагандиста русской музыки. Отражение в его творчестве истории и быта народа; широкое обращение к национальному фольклору.

Краткий обзор творческого наследия. Жанровое и тематическое богатство сочинений Римского-Корсакова. Ведущее положение оперы; преобладание сказочно-эпических произведений. Народно-жанровая основа симфонической музыки; роль программности в ней. Сюиты, симфонии и одночастные сочинения для оркестра. Камерная вокальная музыка. Произведения других жанров. Книги и статьи Римского-Корсакова о музыке. «Летопись моей музыкальной жизни» как образец творческой автобиографии. Обращение к «Шехеразаде» дает повод восстановить и значительно дополнить представления учащихся о симфоническом оркестре. Красочное звучание оркестра Римского-Корсакова, программность сюиты усиливают восприятие музыки, а сольные эпизоды почти всех инструментов облегчают узнавание их голосов.

Ведущее значение оперного жанра в творчестве Римского - Корсакова. Богатство сюжетов, тем (обращение к народным сказкам, былинам, истории, русской литературе). Основная идея всех опер Римского-Корсакова - торжество сил добра, света, справедливости.

Оперное творчество представлено подробным изучением оперы «Садко»

М. П. Мусоргский биография и обзор творчества.

Отражение в творчестве Модеста Петровича Мусоргского (1839-1881) общественно-демократических идей 60-70 годов XIX века. Социально-обличительная направленность и смелое новаторство его творчества. Развитие традиций Даргомыжского.

Краткий обзор творческого наследия. Разнообразие оперных замыслов, незавершенность большинства из них. Интерес Мусоргского к исторической и социальной тематике. Редакции оперы «Борис Годунов». Новизна содержания и выразительных средств камерной вокальной музыки, обращение к поэзии Н. Некрасова и Т. Шевченко. Вокальные циклы. Программный замысел и его

яркое воплощение в фортепианном цикле «Картинки с выставки». Судьба творческого наследия Мусоргского.

В общую характеристику оперы «Борис Годунов» входят: история ее создания, развитие идей Пушкина в новых исторических условиях, раскрытие конфликта между народом и властью царя, объяснение композиции оперы и сквозного развития действия. Пимен, Варлаам и Юродивый как воплощение разных сторон народного характера.

Вокальное творчество. Новые темы для вокальных произведений, новый герой - крестьянин. Образы обездоленного народа. Образцы яркой музыкальной сатиры. Последние трагические произведения

П. И. Чайковский биография и обзор творчества.

Многогранность творческой личности Петра Ильича Чайковского (1840-1893); композиторская, педагогическая, дирижерская, музыкально-критическая и общественная деятельность. Тематическое и жанровое разнообразие его сочинений, богатство и выразительность мелодики. Отражение в музыке Чайковского различных сторон русской жизни, духовного мира людей, борьбы человека за свое счастье. Обращение к народной песне. Развитие традиций Глинки и Даргомыжского. Широкая популярность музыки Чайковского во всем мире. Международный конкурс его имени в Москве.

Обзор творческого наследия. Богатство и разнообразие творческого наследия Чайковского, его вершинные достижения во всех видах музыки того времени, при ведущей роли оперы и симфонии. Театральные, концертные и камерные сочинения, обращение композитора к духовной музыке. Литературное наследие Чайковского: учебник гармонии, музыкально-критические статьи, письма, дневники.

Симфония № 1 «Зимние грезы». Симфонии Чайковского — одна из вершин в развитии европейской симфонической музыки. Народно-жанровые черты ранних, московских симфоний (1,2,3 симфонии) и усиление трагедийного начала в последующих.

«Зимние грезы» — первое крупное произведение композитора. Программность симфонии, ее лирико-драматическое содержание. Выражение в музыке лирических раздумий, связанных с образами русской природы. Национальная основа и песенный склад основных тем.

Симфония №4. Лирико - психологическая драма. Значение симфонии в творческой биографии композитора.

Симфония №6 «Патетическая» Выражение глубокой неудовлетворённости и острой тоски о счастье. Трагическое содержание.

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

действия. Роль ариозо в выражении состояния героев в тот или иной момент действия.

Пятый год обучения

Русская музыкальная культура конца XIX - начала XX века

Сопоставление понятий «музыкальная литература» и «музыкальная культура». Состав музыкальной культуры, включающей как творческую деятельность композиторов, так и музыкантов других специальностей: исполнителей, критиков, учёных, педагогов, сотрудников различных музыкальных учреждений и всех тех, чья деятельность служит распространению и усвоению музыкальных ценностей.

Высокий расцвет русской музыкальной культуры на рубеже столетий; рост популярности русской музыки и авторитета отечественных музыкантов за рубежом.

Музыкальное образование как фундамент развития музыкальной культуры. Плодотворная деятельность Петербургской и Московской консерваторий. Достижения отечественной исполнительской культуры. Русские меценаты и музыкально - общественные деятели.

А. К. Лядов биография и обзор творчества

А. К. Лядов – самобытный русский композитор, талантливый дирижер, педагог, представитель «Новой русской музыкальной школы». Принадлежал к числу виднейших учеников и единомышленников Н. А. Римского-Корсакова. Отвергал творчество большинства композиторов – младших современников, за исключением А. Н. Скрябина.

Сформировавшийся как композитор на основе классических традиций, Анатолий Константинович вошёл в историю русской музыки как их верный хранитель и продолжатель

Содержание музыки А. К. Лядова не требовало крупных, монументальных форм. Фортепианная, симфоническая и вокальная миниатюра. Фортепианные пьесы: прелюдии, мазурки, вальсы, экспромты, арабески, этюды. Симфонические миниатюры-картины. Романсы, песни.

Все произведения Анатолия Константиновича – это музыкальные миниатюры, для которых характерны прозрачность, ювелирная отточенность музыкально-выразительных средств и формы.

С.В. Рахманинов биография и обзор творчества.

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

Перелом в судьбе после революции 1917 года и отъезда за границу. Жизнь вне родины; творческое молчание; концертное творчество; создание последних сочинений, проявление в них трагического начала. Тоска по родине,

переживания за ее судьбу в годы второй мировой войны. Смерть на чужбине. Всемирная слава Рахманинова — композитора и пианиста. Присвоение имени Рахманинова камерному залу Московской консерватории, международному конкурсу пианистов.

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

Значимость фортепианного наследия Рахманинова в истории мировой фортепианной литературы. Влияние Исполнительской деятельности на формирование его своеобразного фортепианного стиля. Оркестровое звучание фортепиано. Разнообразие и богатство жанров: концерты, вариации, циклы прелюдий, этюдов-картин, музыкальных моментов.

Романсы Рахманинова - вершина в области песенной лирики конца XIX-начала XX века.

А.Н.Скрябинбиография и обзор творчества

Своеобразие творческого и духовного облика Скрябина, выделяющее его в ряду других композиторов рубежа веков. Смелый новатор, открывший новые пути музыке XX века; яркий пианист.

Обращение Скрябина исключительно к инструментальной музыке для фортепиано и оркестра. Малые формы фортепианной музыки: прелюдии, этюды, вальсы, мазурки, ноктюрны, а также фантазии, поэмы и сонаты. Грандиозность симфонических замыслов, их эволюция от ранней небольшой поэмы «Мечты» к трем масштабным симфониям и двум поэмам с увеличенным составом исполнителей («Поэма экстаза», «Прометей»). Своеобразие программности инструментальных сочинений Скрябина.

Эволюция музыкального языка Скрябина-композитора на протяжении творческого пути. Близость музыки Скрябина раннего периода (XIX век) традициям классики. Постепенное усложнение музыкальной речи, поиски новых выразительных средств, обновивших гармонический язык, привычную мажоро-минорную основу музыки.

Контрастность образов, яркая эмоциональность, динамическая устремленность, сочетание восторженного порыва и хрупкой утонченной лирики — характерные черты музыки Скрябина.

Споры современников вокруг музыки и личности композитора. Международный конкурс пианистов им. А. Н. Скрябина и мемориальный музей в Москве, в доме, где жил композитор.

С. С. Прокофьев биография и обзор творчества

Сергей Сергеевич Прокофьев (1891-1953) — выдающийся русский композитор первой половины XX века, представитель поколения композиторов, расцвет творчества которых приходится на советское время. Связь искусства Прокофьева с его эпохой, с условиями, в которых жил и творил композитор. Самобытность его музыки, сочетающей черты отечественной

классики с новизной выразительных средств, новаторским подходом к решению творческих задач. Влияние музыки Прокофьева на младших современников композитора.

Обзор творческого наследия. Тематическое и жанровое богатство, разнообразие сочинений Прокофьева. Обращение композитора к истории и современности, произведениям классической литературы и сказочным образам. Жанры театральной музыки. Сотрудничество с Эйзенштейном в создании киномузыки. Кантаты, оратория, другие вокальные произведения. Инструментальная музыка Прокофьева: симфонии, сюиты, концерты, фортепианные произведения, ансамбли. Сочинения для детей.

Произведения для фортепиано. Прокофьев-пианист. Формирование самобытного фортепианного стиля композитора. Разнообразие жанров фортепианной музыки: пьесы, циклы, сонаты, концерты.

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

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

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

И. Ф. Стравинский биография и обзор творчества.

Крупнейший композитор XX века, дирижёр, пианист. Американский музыковед Гарольд Шонберг о И. Ф. Стравинском: «Многое в том наслаждении, которое доставляет слушание его музыки, заключается в её интеллектуальности: слушатель всегда осознаёт, что перед ним предстает великий ум – очаровывающий, острый, но, прежде всего, организованный».

Игорь Фёдорович Стравинский оставил наследие, поразительное по широте замыслов, по разнообразию жанров, по многогранности интересов.

Творчество И. Ф. Стравинского – живая история музыки XX столетия с её многообразием художественных исканий, стилистических переломов. В музыке Игоря Фёдоровича возникли новые направления, которые создали ему репутацию дерзкого ниспровергателя традиций. Вокруг его сочинений велись бурные споры, в которых сталкивались диаметрально противоположные мнения: восторги и презрения, безудержные восхваления и полное отрицание.

Сложный, противоречивый облик композитора, его яркое самобытное дарование, широкий кругозор, интеллект привлекали к нему многих деятелей культуры разных поколений.

Истоками его музыкального языка явились: русская народная музыка, русская профессиональная музыка, доклассическая и классическая европейская музыка. Жанры, в которых работал композитор разнообразны: балеты, оперы, симфонии, оркестровая, камерная, хоровая и фортепианная музыка.

И. Ф. Стравинский стал первым русским композитором, музыкальный язык которого сочетал классические и новые техники сочинения. В своем творчестве он использовал принцип свободного метра, диатонизм гармонии, «попевочный» тематизм, преобладание вариантных методов развития, приёмы и средства европейской музыки барокко, технику старинной полифонии, додекафонную технику письма и даже джазовую импровизацию.

Отечественная музыкальная культура 1920-1950х годов.

Отечественная музыкальная культура после 1917 года. Воздействие Октябрьской революции и последующих радикальных реформ на все стороны общественной жизни. Идеалы социализма и реалии послереволюционных лет. Интенсивность художественной жизни в 20-е годы вопреки трудностям и противоречиям эпохи. Провозглашение политики «государственного музыкального строительства». Национализация художественных учреждений и ценностей; создание новых музыкальных учреждений, художественных коллективов, учебных заведений. Вовлечение в культурный процесс широких народных масс, развитие музыкальной самодеятельности. Переплетение различных течений, разнообразие поисков, определенная свобода творческого выражения в искусстве двадцатых годов. Полемика о путях развития музыкального творчества. Старое и новое в музыке тех лет. Произведения на актуальные темы. А. В. Луначарский и его деятельность в сфере культуры.

Создание в 1932 году единых творческих союзов литераторов, художников, композиторов. Ограничение свободы художественного творчества, осуждение произведений, не отвечающих требованиям социалистического реализма. Воздействие на художественную жизнь страны и творческую интеллигенцию, усиления культа личности Сталина. Достижения отечественной музыкальной культуры в 30-40-е годы в трудных условиях политической жизни страны. Создание классических образцов музыки в различных жанрах Мясковским, Прокофьевым, Шостаковичем, Хачатуряном, Шапориным, Дунаевским. Расцвет массовой песни. Формирование советской исполнительской школы; становление государственной системы музыкального воспитания и образования. Развитие музыкального искусства в республиках Советского Союза. Многонациональный характер культуры в СССР.

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

Условия общественно-политической жизни в последние годы сталинского режима, осложнявшие развитие отечественной музыки.

Несправедливые обвинения ведущих советских композиторов в формализме и космополитизме. Цензура на контакты с современной музыкальной культурой западных стран, жесткие ограничения на исполнение ряда выдающихся произведений.

Новые веяния в отечественной культуре в годы хрущевской «оттепели». Оживление международных культурных связей, активизация поисков новых путей в музыкальном искусстве. Обращение композиторов к современным техникам музыкальной композиции, обновленным средствам выразительности. Расширение круга образов и тем в произведениях различных жанров. Возрождение традиций русской музыки. Создание новых опер, балетов, кантат и ораторий, произведений симфонической и камерной музыки. Взаимодействие различных жанров и стилей.

Воздействие распада СССР в начале 90-х годов и последовавших коренных преобразований во всех сферах общественной жизни на культурную жизнь страны, творческую деятельность музыкантов. Новые явления, характеризующие состояние и перспективы развития музыкальной культуры, возникающие под воздействием происходящих в стране процессов.

Д. Д. Шостакович биография и обзор творчества

Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906-1975) — крупнейший представитель отечественного искусства эпохи революций и войн, массового героизма и неисчислимых трагедий, великих побед и человеческих страданий. Его творчество — правдивая художественная летопись жизни народа, судеб миллионов людей, какими их видел и «слышал» чуткий художник с чистой совестью и огромным талантом. Шостакович — продолжатель лучших традиций музыкального искусства прошлого и смелый новатор. Отражение в его музыке острейших социальных конфликтов, осуждение зла, насилия, сострадание человеческой беде, утверждение ценности жизни. Трагедия, сатира и лирика в музыке Шостаковича; гуманистическая направленность его искусства. Активная жизненная позиция композитора, многогранность его творческой и общественной деятельности.

Обзор творческого наследия. Ведущее значение крупных инструментальных произведений: симфоний, концертов, камерных ансамблей (квартеты, трио, квинтет, сонаты). Шостакович как величайший симфонист, продолжатель традиций Бетховена, Брамса, Чайковского, Малера. Общая характеристика пятнадцати симфоний: программные, с включением вокального начала, с нетрадиционным количеством частей, посвященные памятным датам и событиям. Философская глубина и острая публицистичность симфоний. Отражение в них социальных потрясений нашей эпохи. Образы зла и гнета. Образы трагедийные, эпические, лирико-психологические, сатирические.

Обращение композитора к жанрам театральной и вокальной музыки, прелюдии и фуги для фортепиано, кинофильмы с музыкой Шостаковича.

Симфония № 7. Работа над симфонией в Ленинграде в дни обороны города летом и осенью 1941 года и ее завершение в г. Куйбышеве (ныне Самара), где 5 марта 1942 года состоялась премьера. Посвящение симфонии

«Городу Ленинграду». Успех произведения на родине и в странах антигитлеровской коалиции. Исполнение симфонии в осажденном Ленинграде 9 августа 1942 г. Огромное политическое значение произведения в годы войны. Музыка всепобеждающего мужества напряженной борьбы, грядущей победы.

Программный замысел первой части. Противопоставление образов мира и войны, народа и захватчиков. Необычность сонатного построения.

Обобщение курса «Музыкальная литература»

В IV четверти предлагается повторить материал всего курса музыкальной литературы, охватить все эпохи, выделить основные характеристики каждой из них, вспомнить композиторов и их произведения. Также в этой четверти проходит подготовка к викторине и экзамену по музыкальной литературе.

Эпоха Барокко, Классицизм, Романтизм, древнерусская музыкальная культура, русская музыкальная культура XVIII-XIX веков и отечественная музыкальная культура.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

Результатами обучения также являются:

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

5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Цель аттестационных (контрольных) мероприятий - определить успешность развития учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе.

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый.

Текущий контроль - осуществляется регулярно преподавателем на уроках. Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на ответственную организацию домашних занятий. Текущий контроль учитывает темпы продвижения ученика, инициативность на уроках и при выполнении домашней работы, качество выполнения заданий. На основе текущего контроля выводятся четвертные оценки.

Формы текущего контроля:

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

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

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

2. Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена (зачета) и итоговой аттестации

5 («отлично») - содержательный и грамотный (с позиции русского языка) устный или письменный ответ с верным изложением фактов. Точное определение на слух тематического материала пройденных сочинений. Свободное ориентирование в определенных эпохах (историческом контексте, других видах искусств).

4 («хорошо») - устный или письменный ответ, содержащий не более 2-3 незначительных ошибок. Определение на слух тематического материала также содержит 2-3 неточности негрубого характера или 1 грубую ошибку и 1 незначительную. Ориентирование в историческом контексте может вызывать небольшое затруднение, требовать время на размышление, но в итоге дается необходимый ответ.

3 («удовлетворительно») - устный или письменный ответ, содержащий 3 грубые ошибки или 4-5 незначительных. В определении на слух тематического

материала допускаются: 3 грубые ошибки или 4-5 незначительные. В целом ответ производит впечатление поверхностное, что говорит о недостаточно качественной или непродолжительной подготовке обучающегося.

2 («неудовлетворительно») - большая часть устного или письменного ответа неверна; в определении на слух тематического материала более 70% ответов ошибочны. Обучающийся слабо представляет себе эпохи, стилевые направления, другие виды искусства.

3. Контрольные требования на разных этапах обучения

Содержание и требование программы «Музыкальная литература» определяет уровень подготовки обучающихся. В соответствии с ними ученики должны уметь:

грамотно и связно рассказывать о том или ином сочинении или историческом событии,

знать специальную терминологию,

ориентироваться в биографии композитора,

представлять исторический контекст событий, изложенных в биографиях композиторов,

определить на слух тематический материал пройденных произведений,

играть на фортепиано тематический материал пройденных произведений,

знать основные стилевые направления в культуре и определять их характерные черты,

знать и определять характерные черты пройденных жанров и форм

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Занятия по предмету «Музыкальная литература» проводятся в сформированных группах от 4 до 10 человек (мелкогрупповые занятия).

Работа на уроках предполагает соединение нескольких видов получения информации: рассказ (но не монолог) педагога, разбор и прослушивание музыкального произведения. Методически оправдано постоянное подключение обучающихся к обсуждаемой теме, вовлечение их в активный диалог. Подобный метод способствует осознанному восприятию информации, что приводит к формированию устойчивых знаний.

На каждом уроке «Музыкальной литературы» необходимо повторять и закреплять сведения, полученные на предыдущих занятиях.

Современные технологии позволяют не только прослушивать музыкальные произведения, но и осуществлять просмотр видеозаписей. Наиболее целесообразными становятся просмотры на уроках отрывков балетов и опер, концертных фрагментов, сопровождаемых комментариями педагога.

На уроках зачастую невозможно прослушать или просмотреть произведение целиком, подобная ситуация предусмотрена учебным планом. Однако в старших классах целесообразно в пределах самостоятельной работы предлагать обучающимся ознакомиться с сочинением в целом, используя возможности Интернета.

Урок музыкальной литературы, как правило, имеет следующую структуру: повторение пройденного и проверка самостоятельной работы, изучение нового материала, закрепление и объяснение домашнего задания.

Повторение и проверка знаний в начале урока помогает мобилизовать внимание учеников, активизировать работу группы и установить связь между темами уроков. Чтобы вовлечь в процесс всех присутствующих в классе, рекомендуется пользоваться формой фронтального устного опроса. Возможно проведение небольшой тестовой работы в письменном виде. Реже используется форма индивидуального опроса.

Изложение нового материала и прослушивание музыкальных произведений занимает основную часть урока. Необходимо пользоваться всеми возможными методами обучения для достижения максимально эффективных результатов обучения. Практически весь новый материал учащиеся воспринимают со слов преподавателя и при музыкальных прослушиваниях, поэтому огромное значение имеют разнообразные **словесные методы** (объяснение, поисковая и закрепляющая беседа, рассказ). Предпочтение должно быть отдано такому методу, как **беседа**, в результате которой ученики самостоятельно приходят к новым знаниям. Беседа, особенно поисковая, требует от преподавателя умения грамотно составить систему направленных вопросов и опыта управления беседой. Конечно, на уроках музыкальной литературы нельзя обойтись без такого универсального метода обучения, как **объяснение**. Объяснение необходимо при разговоре о различных музыкальных жанрах, формах, приемах композиции, нередко нуждаются в объяснении названия музыкальных произведений, вышедшие из употребления слова, различные словосочетания, фразеологические обороты. Специфическим именно для уроков музыкальной литературы является такой словесный метод, как **рассказ**, который требует от преподавателя владения не только информацией, но и ораторским и актерским мастерством. В построении рассказа могут использоваться прямая речь, цитаты, риторические вопросы, рассуждения. Рассказ должен быть подан эмоционально, с хорошей дикцией, интонационной гибкостью, в определенном темпе. В форме рассказа может быть представлена биография композитора, изложение оперного сюжета, история создания и исполнения некоторых произведений.

Наглядные методы. Помимо традиционной для многих учебных предметов изобразительной и графической наглядности, на музыкальной литературе используется такой специфический метод, как наблюдение за звучащей музыкой по нотам. Использование репродукций, фотоматериалов, видеозаписей уместно на биографических уроках, при изучении театральных произведений, при знакомстве с различными музыкальными инструментами и оркестровыми составами, и даже для лучшего понимания некоторых жанров - концерт, квартет, фортепианное трио. Использование различных схем, таблиц помогает структурировать материал биографии композитора, осознать последовательность событий в сюжете оперы, представить структуру сонатно-симфонического цикла, строение различных музыкальных форм. Подобного

рода схемы могут быть заранее подготовлены педагогом или составлены на уроке в совместной работе с учениками.

Наблюдение за звучащей музыкой по нотам, разбор нотных примеров перед прослушиванием музыки также тесно соприкасается с **практическими методами обучения**. К ним можно также отнести прослушивание музыкальных произведений без нотного текста и работу с текстом учебника. Формирование умения слушать музыкальное произведение с одновременным наблюдением по нотам должно происходить в ходе систематических упражнений. Степень трудности должна быть посильной для учеников и не отвлекать их от музыки. Наиболее простой текст для наблюдения по нотам представляет фортепианная музыка, сложнее ориентироваться в переложении симфонической музыки для фортепиано. Известную трудность представляют вокальные произведения, оперы, где необходимо следить за записью нот на нескольких нотоносцах и за текстом. Знакомство с партитурой предполагается в старших классах и должно носить выборочный характер. Перед началом прослушивания любого произведения преподавателю следует объяснить, на что следует обратить внимание, а во время прослушивания помогать ученикам следить по нотам. Такая систематическая работа со временем помогает выработать стойкие ассоциативные связи между звуковыми образами и соответствующей нотной записью.

Прослушивание музыки без нотного текста, с одной стороны, представляется самым естественным, с другой стороны имеет свои сложности. Обучая детей слушать музыку, трудно наглядно продемонстрировать, как это надо делать, и проверить, насколько это получается у учеников. Преподаватель может лишь косвенно проследить, насколько внимательны ученики. Необходимо помнить о том, что слуховое внимание достаточно хрупко. Устойчивость внимания обеспечивается длительностью слуховой сосредоточенности. Именно поэтому объем звучащего музыкального произведения должен увеличиваться постепенно. Педагогу необходимо уметь организовывать внимание учащихся, используя определенные приемы для сосредоточения внимания и для его поддержания (рассказ об истории создания произведения, разъяснение содержания произведения, привлечение изобразительной наглядности, создание определенного эмоционального состояния, постановка слуховых поисковых задач, переключение слухового внимания).

Работа с учебником является одним из общих учебных видов работы. На музыкальной литературе целесообразно использовать учебник в классной работе для того, чтобы ученики рассмотрели иллюстрацию, разобрали нотный пример, сверили написание сложных имен и фамилий, названий произведений, терминов, нашли в тексте определенную информацию (даты, перечисление жанров, количество произведений). Возможно выполнение небольшого самостоятельного задания в классе по учебнику (например, чтение фрагмента биографии, содержания сценического произведения). Учебник должен максимально использоваться учениками для самостоятельной домашней работы.

Завершая урок, целесообразно сделать небольшое повторение, акцентируя внимание учеников на новых знаниях, полученных во время занятия.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Домашнее задание, которое ученики получают в конце урока, должно логично вытекать из пройденного в классе. Ученикам следует не просто указать, какие страницы в учебнике они должны прочитать, необходимо подчеркнуть, что они должны сделать на следующем уроке (рассказывать, отвечать на вопросы, объяснять значение терминов, узнавать музыкальные примеры и т.д.) и объяснить, что для этого нужно сделать дома.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа составляет 1 час в неделю. Для достижения лучших результатов рекомендуется делить это время на две части на протяжении недели от урока до урока. Регулярная самостоятельная работа включает в себя, в том числе, повторение пройденного материала (соответствующие разделы в учебниках), поиск информации и закрепление сведений, связанных с изучаемыми темами, повторение музыкальных тем.

8. Список рекомендуемой литературы

1. *Аверьянова О. И.* Отечественная музыкальная литература XX века. Четвертый год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. М., 2001.
2. *Брянцева В. Я.* Музыкальная литература зарубежных стран. Второй год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. М. 1999, 2000.
3. *Владимиров В., Лагутин А.* Музыкальная литература. Для 4-го класса детской музыкальной школы. М., 1992, 1993.
4. *Долинская Е.* О русской музыке последней трети XX века. – Магнитогорск, 2000
5. История зарубежной музыки – Вып. 6. – СПб., 1999
6. Из истории музыки XX века. – М., 1971
7. История современной отечественной музыки. – Вып.3 (1960-1990). – М., 2001
8. *Козлова Н. П.* Русская музыкальная литература. Третий год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. М., 2003.
9. *Лагутин А.* Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе. М., 1982.
10. *Лагутин А.* Музыкальная литература как предмет школьного преподавания //Вопросы методики начального музыкального образования. М., 1981.
11. *Лагутин А., Владимиров В.* Музыкальная литература. Учебник для 4 класса детских музыкальных школ и школ искусств. М., 1999, 2000.
12. Музыка XX века. Очерки. Кн. 1-5. – М., 1976 –1986
13. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. 7. – М., 2000

14. *Осовицкая З. Е., Казаринова А. С.* Музыкальная литература. Первый год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. М., 2000.
15. *Прохорова И.* Музыкальная литература зарубежных стран. Для 5 класса детской музыкальной школы. М., 2001.
16. *Прохорова И., Скудина Г.* Музыкальная литература советского периода. Для 7 класса детской музыкальной школы. М., 2001.
17. *Смирнова Э.* Русская музыкальная литература. Для 6-7 классов детской музыкальной школы. М., 1994.
18. Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса детской музыкальной школы. Составители В. Владимиров, А. Лагутин. М., 1987.
19. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран. Для 5 класса детской музыкальной школы. Составитель И. Прохорова. М., 1990.
20. Хрестоматия по русской музыкальной литературе. Для 6-7 классов детской муз. школы. Составители Э. Смирнова, А. Самонов. М., 1993.