Рассмотрено»
на заседании духового отдела
Протокол №1 от 18.08.2020.г.

«Согласовано»
Зам. директора по УВР
_____Голикова Т.В.

Принято на заседании
педагогического совета
Протокол № 1 от 31.08.2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО ЩДМШ №1
_____ Н.Ю. Моисеева
Приказ № 1 от 01.09.2020 г.

Муниципальное автономное учреждение

дополнительного образования

«Детская музыкальная школа №1 им. Л.Н. Толстого»

Щекинского района

Рабочая программа
по учебному предмету
«Музыкальная литература»
дополнительной общеразвивающей
общеобразовательной программы
в области музыкального искусства
«Вокальное исполнительство»

Срок реализации 4 года

2020-2021 учебный год

г. Щёкино

Структура программы учебного предмета

1. 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;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

2. Содержание учебного предмета

- Сведения о затратах учебного времени;
- Годовые требования по классам;

3. Требования к уровню подготовки обучающихся

4. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки;

5. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации педагогическим работникам;
- Методические рекомендации по организации самостоятельной работы;

6. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы

- Учебная литература;
- Учебно-методическая литература;
- Методическая литература

Пояснительная записка

Рабочая программа Музыкальная литература составлена на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.

Уровень освоения программы – общеразвивающий.

Предмет «Музыкальная литература» является одной из важнейших составляющих системы музыкального образования. Он в большой степени способствует формированию общей культуры детей, их разностороннему развитию, совершенствованию их художественного вкуса, подготавливает учащихся к самостоятельному общению с классикой.

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

Задачи программы:

- Формировать у учащихся слушательские умения и навыки;
- Поддерживать познавательный интерес к обучению;
- Приобщать учащихся к постижению музыкального искусства;
- Сформировывать готовность и способность к самостоятельному духовному постижению художественных ценностей;
- Способствовать всестороннему развитию личности.

В содержании предмета следует различать знания информативные (имена, названия, даты, факты, события) и понятийные (термины), которые определяют качество усвоения предмета в целом.

В музыкальной литературе к специальным умениям и навыкам относятся навыки слушания музыки, анализ музыки, которые формируются 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.

Отличительные особенности программы:

1) весь изучаемый материал распределён по занятиям;

2) по урокам расписаны разбираемые музыкальные произведения;

3) основательно переработаны темы первого года обучения: блок занятий посвящён изучению музыкальных инструментов, видам оркестров, значительно расширена тема «Музыкальные формы»;

4) расширен список учебных пособий, используемых на уроках.

В предлагаемой программе учебный материал систематизирован по *хронологически-тематическому* принципу (исключение – первый год обучения), позволяющему не только знакомиться с биографиями и творческим наследием композиторов, но и осознавать взаимосвязь эпох и стилей, чётко представлять процесс развития музыкального искусства.

Каждая тема содержит биографический материал, краткий обзор творческого наследия композитора, прослушивание и разбор отдельных произведений.

Третий и *четвёртый годы* обучения знакомят учащихся с отечественной музыкой. Строятся по тому же принципу, что и программа второго года обучения. Кроме того, они тесно связаны с курсами истории и литературы общеобразовательной школы.

На уроках музыкальной литературы предполагаются следующие *формы работы*:

прослушивание музыки;

работа с нотным текстом;

характеристика содержания произведений, их жанровых особенностей, структуры и выразительных средств;

объяснение и усвоение терминов и понятий;

рассказ о создании и исполнении музыкальных сочинений, их авторов;

самостоятельная работа над текстом учебника;

запоминание и узнавание музыки.

Примерные условия реализации данной программы:

- Наличие учебных групп (не менее 8-10 человек);
- Обеспечение учебными пособиями, методической и нотной литературой;
- Наличие аудио - и видеотехники, CD, DVD - аппаратуры;
- Наличие фоно - и аудиотеки, видеотеки для прослушивания и просмотра в/ф;
- Наличие учебно-дидактического иллюстративного материала (Портреты композиторов, плакаты, картины, карточки);
- Осуществление тесной связи с преподавателями по специальности и хоровому классу;
- 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.

Важным элементом учебного процесса является систематический ***контроль успеваемости*** учащихся. Основная его форма на уроках музыкальной литературы в течение учебного года – это поурочный устный *опрос* в индивидуальной и фронтальной форме. Кроме того, в конце каждой четверти предполагается проведение *контрольных уроков*, обобщающих знания определённых разделов программы. Для того чтобы получить определённое представление о запасе накопленных за годы учёбы знаний, желательно включать для контроля вопросы, связанные с теми знаниями, которые долгое время должны сохраняться в памяти. Это вопросы музыкально-исторические, теоретические, связанные с объяснением музыкальных терминов, касающиеся современной музыкальной жизни, творчества известных композиторов и музыкальных произведений.

Итоговыми отметками по музыкальной литературе являются годовые, которые определяются на основании и с учетом тенденции роста учащихся. Итоговая отметка за последний год обучения идет в свидетельство об окончании музыкальной школы

Тематический план
Первый год обучения
Музыка, её формы и жанры

№ темы	*Тема*	*№ урока*	*Содержание занятия*	*Кол-во часов*
1.	**Музыка и мы**	1.	Музыка в нашей жизни	1
		2.	Содержание музыкальных произведений	1
2.	**Выразительные средства музыки**	3.	Как говорит музыка? Мелодия – «душа» музыки	1
		4.	Основные элементы музыкального языка	1
3.	**Семейства музыкальных инструментов**	5.	Возникновение музыкальных инструментов. Струнные инструменты	1
		6.	Духовые инструменты	1
		7.	Ударные инструменты	1

		8.	Клавишные инструменты	1
		9.	Контрольный урок	1
4.	**Оркестр**	10.	Симфонический оркестр	1
		11.	Виды оркестров	1
5.	**Музыкальные жанры**	12.	Музыкальные жанры. Общая характеристика.	1
6.	**Музыка и слово**	13.	Песня	1
		14.	Народная песня в творчестве русских классиков	1
		15.	Романс	1
		16.	Контрольный урок	1
7.	**Музыка и движение**	17.	Марш	1
		18.	Танец. Народные танцы	1
		19.	Бальные танцы	1
8.	**Музыкальные формы**	20.	Музыкальные формы. Общая характеристика. Простые формы	1
		21.	Вариации	1
		22.	Форма рондо	1
		23.	Сюита	1
		24.	Фуга	1
		25.	Сонатно-симфонический цикл. Сонатная форма	1
		26.	Контрольный урок	1
9.	**Программно-изобразительная музыка**	27.	Программность в музыке	1
		28.	Изобразительная музыка	1
10.	**Музыка в театре**	29.	Музыка драматическому спектаклю	1
		30.	Из истории оперы	1
		31.	Сказка в опере	1
		32.	Из истории балета	1
		33	Сказка в балете	1
		34.	Контрольный урок	1
			Всего за год	34часов

Второй год обучения
Музыкальная литература зарубежных стран

Урок п/п	Название темы	Кол-во часов
1	Введение. Музыка от древних времён до XVIII века. Формирование классического стиля в музыке	1
2-4	Йозеф Гайдн. Венский классицизм. Жизненный и творческий путь. Симфоническое творчество Гайдна. Симфония №103, ми-бемоль мажор, «С тремоло литавр». Клавирное творчество Гайдна. Соната Ре мажор	4
5-8	В.А.Моцарт. Жизненный и творческий путь Сонатное творчество Моцарта. Соната ля мажор. Симфоническое творчество. Симфония №40, соль минор.	4
9	Контрольный урок.	1
10	Оперное творчество Моцарта. Опера «Свадьба Фигаро»	1
11	Л.ван Бетховен. Жизненный и творческий путь.	1
12-13	Сонаты Бетховена. Соната №8, до минор, «Патетическая».	2
14-15	Симфоническое творчество Бетховена. Симфония №5, до минор.	2
16	Контрольный урок	1
17-18	Увертюра «Эгмонт» Бетховена. Обобщающее занятие по изучению сонатно – симфонического цикла	2
19	Зарождение романтизма в европейском искусстве. Ф.Шуберт. Жизненный и творческий путь	1
20	Песни Шуберта	1
21	Фортепианные произведения	1
22	Симфоническое творчество Шуберта. Симфония си минор, «Неоконченная».	1
23	Ф.Шопен. Жизненный и творческий путь	1
24-27	Полонезы. Мазурки. Прелюдии. Этюды. Ноктюрны.	4
28	Контрольный урок.	1
29	И.С.Бах. Жизненный и творческий путь	1
30-32	Клавирное творчество Баха. Инвенции. Хорошо темперированный клавир	3
33 -34	Сюиты Баха. Французская сюита до минор Органное творчество Баха	2
	Всего за 1 год обучения	34 часа

Третий год обучения

Русская музыкальная литература

№ п\п	тема	Кол-во часов
1-2.	Введение. Русская музыка до Глинки	2

	Песня и романс в русской музыкальной культуре первой половины XIX века	
3.	М.И.Глинка. Жизненный и творческий путь	1
4-7.	Опера «Иван Сусанин»	4
8-10.	Произведения для оркестра Глинки	3
11	Романсы и песни Глинки	1
12.	А.С.Даргомыжский. Жизненный и творческий путь	1
13-16	Опера «Русалка» Даргомыжского	4
17-18	Романсы и песни Даргомыжского. Контрольный урок	2
19	Русская музыкальная культура второй половины XIX века	1
20	А.П.Бородин. Жизненный и творческий путь	1
20-24	Опера «Князь Игорь» Бородина	5
25-26	Симфония №2, «Богатырская» Бородина	2
27	Н.А.Римский -Корсаков. Жизненный и творческий путь	1
28-30	Произведения для оркестра Римского-Корсакова. Симфоническая сюита «Шехеразада». Беседа об оркестре.	3
31-34	Опера «Снегурочка» Римского-Корсакова	4
	Всего за 1 год обучения	34часа

Четвёртый год обучения

№ п\п	тема	Кол-во часов
1.	М.П.Мусоргский. Жизненный и творческий путь	1
2-5.	Опера «Борис Годунов»	4
6.	Фортепианное творчество Мусоргского	1
7.	П.И.Чайковский. Жизненный и творческий путь	1
8-9.	Симфоническое творчество Чайковского. Симфония №1, «Зимние грёзы»	2
10-14.	Оперное творчество Чайковского. Опера «Евгений Онегин»	5
15.	Музыкальная жизнь в России в конце XIX – XX века. Творчество С.И.Танеева, А.К.Лядова, А.К.Глазунова	1
16.	Творческий облик С.В.Рахманинова, А. Н.Скрябина, И.Ф.Стравинского	1
17.	Введение. Отечественная музыкальная культура после 1917 года	1
18.	С.С.Прокофьев. Жизненный и творческий путь	1
19.	Фортепианное творчество Прокофьева	1
20.	Кантата «Александр Невский» Прокофьева	1

21.	Балеты Прокофьева.	1
22.	Симфоническое творчество Прокофьева. Симфония №7	1
23.	Д.Д.Шостакович. Жизненный и творческий путь	1
24.	Симфоническое наследие Шостаковича	1
25.	Симфония №7, до мажор. «Ленинградская» Шостаковича	1
26.	24 прелюдии и фуги для фортепиано	1
27.	Творческий облик А.И.Хачатуряна. Балеты Хачатуряна	1
28.	Концерт для скрипки с оркестром ре минор	1
29.	Творческий облик Г.В.Свиридова	1
31	Творческий облик Р.К.Щедрина. Концерт для оркестра «Озорные частушки»	1
32-33	Российский музыкальный авангард	2
34	Закрепление пройденного материала	2
Итоговый урок	1	
	Всего за 1 год обучения	34 часа

Содержание предмета

Первый год обучения

Тема 1. Музыка и мы.

Музыка в нашей жизни.

Широкое распространение музыки в наше время. Где и для чего она звучит. Легенды о музыке и музыкантах. Исполнение и воспроизведение музыки. Где исполняется музыка, её разделение на камерную, концертную, театральную и церковную. Музыка «легкая» и «серьёзная». Как научиться понимать произведения великих композиторов?

Занятие 2. Содержание музыкальных произведений.

Богатство и многообразие содержания произведений искусства, отражение в них различных сторон жизни, душевного мира человека. Картины природы, сказочные образы, портреты людей и события реальной жизни в произведениях русских и зарубежных композиторов.

Тема 2. Выразительные средства музыки

Как говорит музыка? Мелодия – «душа» музыки.

Специфика выражения жизненного содержания средствами музыки. Музыка – искусство звуков. Основные выразительные средства музыкального искусства. Музыка как ведущее средство музыкальной выразительности. Вокальный и инструментальный тип мелодии. Кантилена и речитатив. Аккомпанемент.

Основные элементы музыкального языка.

Метр и ритм, лад и гармония, динамика и темп, регистр и тембр, виды фактуры. Их значение в создании художественных образов.

Тема 3. Семейства музыкальных инструментов.

Струнные инструменты.

Музыкальные инструменты в древности. Теории возникновения музыкальных инструментов. Деление музыкальных инструментов на семейства в зависимости от материала, из которого они изготовляются, и способа извлечения звука. Группа струнных инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас. Тембровые особенности каждого инструмента. Выразительные возможности семейства струнных инструментов. Скрипичное искусство А. Вивальди. Личность Н. Паганини. Роль исполнителя в донесении замысла композитора до слушателя.

Духовые инструменты.

Деление духовых инструментов на две группы – деревянные и медные. Мифы об их происхождении. Группа деревянных духовых инструментов: флейта, гобой, кларнет, фагот. Группа медных духовых инструментов: труба, валторна, тромбон, туба. Тембровые особенности каждого инструмента. Выразительные возможности семейства духовых.

Ударные инструменты.

Деление ударных инструментов на две группы: имеющие определённую высоту звучания (литавры, ксилофон, колокола и др.) и не имеющие определённой высоты звучания (большой и малый барабан, бубен, тарелки, треугольник, кастаньеты и др.). Тембровые особенности каждого инструмента. Выразительные возможности семейства ударных.

Клавишные инструменты.

Устройство и специфика звучание клавесина и органа. Выдающийся органист и композитор И.С.Бах. Французские клавесинисты Ф.Куперен, Ж.Ф.Рамо. История возникновения фортепиано. Личность Б.Кристофори. Выразительные возможности фортепиано.

Контрольный урок.

Тема 4. Оркестр

Симфонический оркестр.

История развития оркестра. Расположение инструментов в симфоническом оркестре. Концертный и оперный оркестр. Дирижёр. Роль дирижёра в донесении до слушателя композиторского замысла.

Виды оркестров.

Основные виды оркестров: симфонический, духовой, оркестр народных инструментов, джазовый, эстрадный. Специфика их звучания и репертуаров.

Тема 5. Музыкальные жанры

Музыкальные жанры. Общая характеристика.

Понятие жанра как вида, рода искусства с определёнными, исторически сложившимися чертами. Основные группы музыкальных жанров: вокальные, инструментальные, театральные. «Три кита» в музыке: песня, танец и марш.

Тема 6. Музыка и слово

Песня.

Песня – древнейший жанр вокальной музыки. Мелодия как главное выразительное средство песни. Объединение в песне мелодии и слова в единый цельный образ. Куплетное строение песни. Песни с сопровождением и без сопровождения. Народная и профессиональная песня.

Народная песня в творчестве русских классиков.

Народная песня – музыкально-поэтическое искусство, обладающее неувядаемой художественной красотой. Богатство содержания народных песен. Отражение в песне различных сторон жизни народа: его истории, быта, внутреннего мира человека. Разнообразие песенных жанров фольклора. Тщательно изучение и собирание композиторами народных песен. Произведения на народные темы. Использование народных мелодий в оперной, симфонической и камерной музыке. Создание композиторами музыкальных тем, близких народным мелодиям.

Романс.

Романс – камерное вокальное произведение для голоса с сопровождением. Песня и романс – общее и частное. Обобщённый и индивидуальный характер мелодии. Отношение композитора к тексту. Соотношение текста и музыки. Поэтический и музыкальный образ. Значение аккомпанемента.

Контрольный урок.

Тема 7. Музыка и движение

Марш.

Марш – жанр инструментальной музыки, сопровождающей и организующей массовые шествия. Характерные черты маршевой музыки: чёткий, часто пунктирный ритм, чёткий размер, умеренный, единообразный темп. Виды маршей: военный, церемониальный, траурный, спортивный, походный и другие. Связь музыки с движением. Песенные марши. Марш как самостоятельная пьеса и как часть крупного сочинения.

Танец. Народные танцы.

Танец как вид искусства и жанр музыки. Прикладная и концертная танцевальная музыка. Народное происхождение танцев, их национальная основа. Народные бытовые танцы. Характерные черты некоторых народных бытовых танцев (трепак, гопак, лезгинка, тарантелла). Выражение в них через движения и жесты чувств людей, наиболее ярких черт национального характера.

Бальные танцы.

Народные корни бальных танцев. Отражение в бальных танцах вкусов и нравов своего времени. Характерные черты некоторых бальных танцев (менуэт, полька, мазурка, полонез, вальс). Танец как самостоятельная пьеса и как часть крупного сочинения.

Тема 8. Музыкальные формы

Музыкальные формы. Общая характеристика. Простые формы.

Необходимость организации музыкальной речи. Музыкальная форма как порядок расположения частей и разделов в музыкальном произведении.

Музыкальный синтаксис: цезура, мотив, построение, фраза, предложение. Характеристика простых форм: период, двухчастная форма, трёхчастная форма.

Вариации.

Ведущие принципы музыкального развития: повтор и обновление. Вариации – музыкальная форма, которая состоит из темы и её изменённых повторений. Использование в качестве темы вариации как темы, сочинённой самим композитором, так и заимствованной из народной музыки или из произведения другого автора. Варьирование темы за счёт изменения в фактуре, ладе, тональности, гармонии, тембре. Виды вариации: старинные (basso ostinato), «глинкинские» (soprano ostinato), строгие (классические) и свободные (романтические). Характерные особенности каждого вида.

Форма рондо. Историческое происхождение формы рондо. Составляющие рондо: рефрен и эпизод. Широкое использование формы рондо в инструментальной и вокальной музыки.

Сюита.

История возникновения сюиты. Танцевальная природа сюиты. Классическая танцевальная сюита. Характеристика четырёх обязательных танцев классической сюиты: аллеманды, куранты, сарабанды и жиги. Принципы объединения танцев в единый цикл: контрастное чередование и общая тональность.

Фуга.

Фуга как одна из вершин полифонической музыки. Количество голосов в фуге. Тема фуги. Имитация – основной принцип строения фуги. Противосложения и интермедии. Расцвет фуги в творчестве И.С.Баха и Г.Ф.Генделя.

Сонатно-симфонический цикл. Сонатная форма.

Сонатно-симфонический цикл как сложное многочастная инструментальная форма, своего рода музыкальная драма, театр без слов, где представление разыгрывается только средствами музыки. Закрепление за каждой частью определённого характера, темпа и тональности. Формирование классического сонатно-симфонического цикла в творчестве композиторов венской школы – Й.Гайдна, В.А.Моцарта, Л.ван Бетховена. Й.Гайдн – создатель классической сонаты и симфонии. Строение сонатной формы. Три основных раздела: экспозиция, разработка и реприза. Характеристика тем экспозиции. Контрастное дополнение или противопоставление образов главной и побочной партий. Напряжённое развитие тем экспозиции в разработке, достижение в ней кульминации развития. Звучание тем в репризе. Возможность наличия вступления и коды.

Контрольный урок.

Тема 9. Программно-изобразительная музыка

Программность в музыке.

Программная музыка – область инструментальных сочинений, имеющих программу, то есть какой-то конкретный сюжет или образ. Виды про-

граммы: подробная (представляет собой подробное описание содержания музыки) и обобщённая (может быть выражена в качестве названия, подзаголовка, эпиграфа). Источники содержания программных сочинений: картины природы, образы народного творчества, произведения литературы, живописи, реальные события жизни.

Изобразительная музыка.

Изобразительная музыка. Использование композиторами приёмов звукоподражания. Передача в музыке звуков природы (голоса птиц, шелест леса, плеск волн, раскаты грома и т.д.), звуков и шумов, возникающих в процессе деятельности людей (перезвон колоколов, движение поезда и т.д.). Возможность благодаря приёмам звукоподражания, создавать яркие картины природы, зарисовки событий, явлений, меткие портретные характеристики.

Тема 10. Музыка в театре

Музыка к драматическому спектаклю.

Музыка в драматическом театре, её функции. Создание великими композиторами замечательных образов музыки к драматическим спектаклям. Музыка Э.Грига к драме Г.Ибсена – наиболее известное произведение композитора. Яркое и самобытное отражение в ней образов драмы, природы Норвегии, народной фантастики. Богатство и национальное своеобразие выразительных средств, используемых композитором. Концертная версия музыки. Две симфонические сюиты «Пер Гюнт» как пример программной музыки. Характерные черты отдельных эпизодов сюиты №1.

Из истории оперы.

Синтетичность оперного жанра. Краткая история возникновения оперы. Ведущее значение музыки. Единство вокального и инструментального начала. Основные элементы оперы: ария и её разновидности, ансамбли, хоры, балетные сцены и оркестровые номера. Различные типы опер. Обращение к опере великих композиторов прошлого. Опера в наши дни. М.И.Глинка и А.С.Пушкин. Сюжет и композиция оперы «Руслан и Людмила».

Сказка в опере.

Сказочно-эпические черты оперы М.И.Глинки «Руслан и Людмила». Яркое воплощение в музыке образов поэмы А.С.Пушкина. Светлый, жизнеутверждающий характер произведения. Характерные черты отдельных эпизодов музыки.

Из истории балета.

Основные черты балета как музыкально-сценического жанра; объединение в нём музыки, танца и сценического действия. Исторические корни балета. Краткая история становления балета. Танцевальная основа музыки; чередование отдельных законченных танцевальных пьес. Основные элементы балета: классический и характерный танец, пантомима.

Сказка в балете.

П.И.Чайковский – создатель русского классического балета. Сказочное содержание балета «Щелкунчик», отражение в его музыке мира детских грёз

и сновидений. Неповторимое своеобразие каждого музыкального номера балета.

Контрольный урок.

Обобщающее повторение по темам четверти.

Второй год обучения

Тема 1. Музыка от древних времён до XVIII века. Формирование классического стиля в музыке

Введение. Музыкальные жанры Средневековья и Возрождения. Появление нотации. Возникновение и развитие многоголосия. Полифония. Церковная музыка: месса, оратория, кантата. Творчество Дж.Палестрины, О.Лассо.

Формирование классического стиля в музыке.

Рождение оперы. Творчество К.Монтеверди. Развитие инструментальной музыки. Произведения для органа, скрипки, клавесина. Творчество Д.Букстехуде, А.Вивальди, французских клавесинистов. Формирование классического стиля в музыке. Появление XVIII веке новых жанров циклических произведений: симфонии, сонаты, квартета.

Тема 2. Йозеф Гайдн

Венский классицизм. Й.Гайдн. Жизненный и творческий путь.

Венский классицизм. Венские классики – Й.Гайдн, В.А.Моцарт, Л. ван Бетховен. Биография Й.Гайдна. Краткий обзор творческого наследия. Обращение Гайдна к разнообразным жанрам инструментальной, вокальной, театральной музыки при ведущем значении крупных инструментальных сочинений: симфонии, квартеты, концерты, сонаты. Понятие оратории. Народные истоки музыки Гайдна, её жизнеутверждающий характер.

Занятие 3. Симфоническое творчество Й.Гайдна. Симфония №103, ми-бемоль мажор, «С тремоло литавр».

Жанр симфонии. Сонатно-симфонический цикл. Состав симфонического оркестра. Жанр симфонии в творчестве Гайдна. 12 Лондонских симфоний. Симфония №103, ми-бемоль мажор, «С тремоло литавр». Характеристика главных тем первой части. Форма двойных вариаций во второй части. Характеристика остальных тем менуэта и финала. Единообразие финала.

Занятие 4. Клавирное творчество Гайдна. Соната ре мажор.

Жанр сонаты. Сонатный цикл. Соната в творчестве Гайдна. Соната ре мажор. Форма сонатного allegro в первой части. Характеристика основных тем. Форма рондо в финале.

Тема 3. Вольфганг Амадей Моцарт.

В.А. Моцарт. Жизненный и творческий путь.

Биография В.А. Моцарта. Краткий обзор творческого наследия. Богатство и разнообразие музыки Моцарта. Значение оперного жанра в творчестве Моцарта. Виды инструментальных произведений: концертные и камерные сочинения, циклы и отдельные пьесы. Духовная музыка.

Занятие 6. Сонатное творчество Моцарта. Соната ля мажор.

Жанр сонаты в творчестве Моцарта. Соната ля мажор. Необычность строения первой части. Характер тем второй и третьей части.

Симфоническое творчество Моцарта. Симфония №40, соль минор.

Жанр симфонии в творчестве Моцарта. Симфония №40, соль минор. Разбор первой части. Образный, ладовый, тембровый, регистровый, фактурный контраст основных тем первой части; тональная неустойчивость музыки разработки; изменение лада побочной и заключительной тем в репризе.

Контрольный урок.

Оперное творчество Моцарта. Опера «Свадьба Фигаро».

Интерес композитора к оперному театру. Опера «Свадьба Фигаро». Знакомство с главными персонажами, их музыкальные характеристики в сольных номерах. Показ комедийных ситуаций и взаимоотношений действующих лиц в ансамблях. Увертюра.

Тема 4. Людвиг ван Бетховен

Л. ван Бетховен. Жизненный и творческий путь.

Биография Л. ван Бетховена. Краткий обзор творческого наследия. Многообразие творческого наследия Бетховена. Ведущее значение крупных инструментальных произведений. Обращение к театральным видам музыки; сочинения с участием хора; пьесы для фортепиано; песни.

Сонаты Бетховена. Соната №8, до минор, «Патетическая».

Жанр сонаты в творчестве Бетховена. Соната №8, до минор, «Патетическая». Отражение в музыке сонаты идеи борьбы воли к победе. Разбор первой части. Расширение сонатной формы, вызванное необычным замыслом композитора. Характеристика основных тем сонатного allegro. Принципы развития и сопоставление тем в разработке. Роль коды в раскрытии идейного замысла.

Образное содержание второй части: выражение в ней глубокого раздумья. Показ и разбор основных тем. Трёхчастное построение, изменение основной темы в репризе. Третья часть: общий характер, некоторая близость образам и настроению первой части. Характеристика основной темы и её роль в построении финала.

Контрольный урок.

Симфоническое творчество Бетховена.

Жанр симфонии в творчестве Бетховена. Симфония №5, до минор. Героико - драматическое содержание симфонии, развитие музыки «от мрака к свету». Значение мотива «судьбы». Строение цикла. Героический характер музыки первой части, единство и целеустремлённость её развития. Главная партия как основной образ первой части; выявление её волевого начала, значение ритма. Лирические черты побочной партии. Связь главной партии с побочной. Напряжённый характер разработки. Драматическое завершение развития в коде. Сопоставление двух образов (мужественно-лирического и героического) во второй части; вариационное строение.

Новый подход Бетховена к трактовке третьей части в симфоническом цикле. Преобразование мотива «судьбы». Торжество светлого начала в четвёртой части как результат драматического развития всего цикла. Интонационные истоки основной темы финала.

Контрольный урок.

Увертюра «Эгмонт» Бетховена.

Воплощение в музыке Бетховена трагедии Гёте. Увертюра как наиболее значительный из фрагментов музыки Бетховена к пьесе Гёте. Героико-драматический характер увертюры. Увертюра как самостоятельное произведение с программным содержанием. Сонатная форма увертюры. Сопоставление основных образов во вступлении, их контрастность. Характеристика основных тем сонатного allegro, принципы развития в разработке. Показ кульминационного эпизода перед кодой. Победное звучание коды, её близость финалу симфонии.

Тема 5. Франц Петер Шуберт

Ф.Шуберт. Жизненный и творческий путь.

Зарождение романтизма в европейском искусстве. Основные жанры в романтической музыке, её характерные черты. Романтизм как ведущее направление в музыкальном искусстве XIX века. Биография Ф.Шуберта. Краткий обзор творческого наследия. Ведущее значение вокальной лирики; песенные циклы. Разнообразие инструментальных жанров.

Песни Шуберта.

Песня для голоса с фортепиано как один из основных жанров романтической музыки. Отражение в песнях Шуберта богатого духовного мира и судеб простых людей. Жанровое разнообразие песен. Ведущее значение песенной мелодии; роль фортепианной партии. Объединение песен в циклы.

Симфоническое творчество Шуберта. Симфония си минор, «Неоконченная».

Жанр симфонии в творчестве Шуберта. Симфония си минор, «Неоконченная». Необычное строение цикла. Круг художественных образов. Лирический, песенный характер основных тем; драматические приёмы развития в разработке. Выразительный смысл темы вступления, её значение для дальнейшего развития музыки. Тональное, тембровое, регистровое сопоставление главной и побочной тем. Образная трансформация музыки в разработке. Восстановление покоя в репризе. Отголоски прежних волнений в коде.

Тема 6. Фредерик Шопен

Ф.Шопен. Жизненный и творческий путь.

Биография Ф.Шопена. Краткий обзор творческого наследия. Романтические черты музыки Шопена. Фортепианные сочинения как основа творчества Шопена. Обращение к танцевальным жанрам; создание цикла прелюдий, концертных этюдов. Разнообразие произведений крупной формы: одночастные скерцо, баллады, фантазии; циклические – сонаты, концерты. Обогащение приёмов фортепианного исполнительства.

Танцевальные жанры в творчестве Шопена.

Мазурки Шопена. Народно-жанровые, «бальные», лирические мазурки. Жанровые черты полонеза: характерная ритмическая формула, торжественно-героический характер, насыщенность оркестровой звучностью.

Прелюдии и этюды Шопена.

Прелюдия как вид инструментальной музыки. Возрождением Шопеном жанра прелюдии и его преобразование. Создание цикла пьес во всех тональностях; его строение. Выражение в музыке многообразного мира чувств и настроений. Лаконизм формы. Новая трактовка этюдов в творчестве Шопена как виртуозного художественного произведения насыщенного глубоким содержанием.

Обобщающий урок.

Ноктюрны Шопена.

Шопен как один из создателей романтического жанра ноктюрнов. Характерные черты жанра: спокойный темп, напевность мелодии инструментального склада, внутренняя гармония. Сопоставление образов ночной природы и душевной тревоги.

Контрольный урок.

Тема 7. Иоганн Себастьян Бах

И.С.Бах. Жизненный и творческий путь.

Биография И.С.Баха. Краткий обзор творческого наследия. Черты стиля барокко в музыке Баха. Произведения для клавира, для органа, для оркестра; произведения для хора с оркестром. Значение религиозных образов в творчестве Баха.

Клавирное творчество Баха.

Жанр инвенции. Двухголосные инвенции и симфонии Баха. Тема, противосложение, имитация, интермедия, канон в инвенции. Работа с нотным текстом инвенций.

Клавирное творчество Баха. Хорошо темперированный клавир.

Клавир как общее название группы старинных клавишных инструментов. «Хорошо темперированный клавир» Баха – жемчужина полифонической музыки. Принцип построения ХТК. Прелюдия и фуга как пример двухчастного полифонического цикла. Прелюдия – вступление, предисловие к фуге. Фуга – высшая полифоническая форма. Двух-, трёх- и многоголосные фуги. Строение фуги.

Сюиты Баха. Французская сюита до минор.

Сюита. Строение сюиты. Основные и дополнительные танцы, их последовательность. Принцип расположения частей в сюите. Жанр сюиты в творчестве Баха. «Английские», «Французские» сюиты и оркестровые партиты. Французская сюита до минор. Характеристика танцев. Принципы объединения в цикл.

Органное творчество Баха.

Орган. Особенности конструкции, звучания. Орган – любимый инструмент Баха. Концертность, монументальность баховского органного стиля, театрально-приподнятый драматизм образов, фресковость, виртуозность. Токката и фуга ре минор. Жанр токкаты. Импровизационный характер токкаты. Хоральные прелюдии.

Заключение.

Краткий обзор музыкального искусства XIX века Норвегии, Венгрии, Чехии, Италии. Самобытность разных национальных школ.

Контрольный урок.

Третий год обучения
Русская музыкальная литература
Тема 1. Русская музыка доглинкинского периода

Введение. Русская музыка до Глинки.

Зарождение и формы существования профессиональной музыкальной культуры в России. Народная песня и её значение в формировании национальной композиторской школы. Творчество Е.И.Фомина и Д.С.Бортнянского.

Песня и романс в русской музыкальной культуре первой половины XIX века.

Романс как самый излюбленный жанр первой половины XIX века. Связь первых русских романсов с городской бытовой песней. Романсы и песни А.А.Алябьева, А.Е.Варламова, А.Л.Гурилёва.

Тема 2. Михаил Иванович Глинка

М.И.Глинка. Жизненный и творческий путь.

Биография М.И.Глинки. Глинка – основоположник русской классической музыки. Глинка и Пушкин. Краткий обзор творческого наследия. Театральные произведения Глинки. Произведения для симфонического оркестра. Разнообразие жанров камерной музыки: вокальная лирика, пьесы для фортепиано, инструментальные ансамбли.

Опера «Иван Сусанин» Глинки.

Путь Глинки к опере. Обращение композитора к историческому сюжету с героико-патриотической идеей. Композиция оперы. Главные персонажи оперы, народ, их музыкальная характеристика.

Опера «Иван Сусанин» Глинки.

«Польский» акт. Сравнение музыкальных характеристик русского и польского народа.

Опера «Иван Сусанин» Глинки.

Чередование законченных музыкальных номеров (сольных, ансамблевых, хоровых, оркестровых) как один из основных принципов построения оперы. Образ Ивана Сусанина.

Опера «Иван Сусанин» Глинки.

«Иван Сусанин» на отечественной сцене. Наиболее известные исполнители ведущих партий оперы. «Иван Сусанин» и «Жизнь за царя».

Произведения для оркестра Глинки.

Общее представление о симфонических произведениях Глинки как относительно небольших, одночастных оркестровых пьесах, различных по художественной образности и строению. Обращение к русскому и испанскому музыкальному фольклору. «Вальс – фантазия» как пример симфонизации танца. Лирическое содержание музыки. Сопоставление и чередование танцевальных тем. Прозрачность фактуры и оркестровки. Фантазия «Камаринская» - пример воплощения народной песенности в симфонической музыке. Форма двойных вариаций. Приёмы варьирования .

Обобщающий урок.

Романсы и песни Глинки.

Романс как небольшое произведение для голоса в сопровождении фортепиано, предназначенное для камерного исполнения. Место вокальной лирики в творческом наследии Глинки. Отражение в ней широкого круга жизненных явлений. Органическое слияние текста с музыкой. Вокальная партия и фортепианное сопровождение. Классическая стройность формы.

Тема 3. Александр Сергеевич Даргомыжский

А.С.Даргомыжский. Жизненный и творческий путь.

Биография А.С,Даргомыжского. Даргомыжский – младший современник, друг и последователь Глинки, новатор. Краткий обзор творчес-кого наследия. Приоритет произведений со словесным текстом. Центральное положение оперы «Русалка»; другие театральные произведения. Жанровое разнообразие и богатство содержания камерных вокальных сочинений.

Опера «Русалка» Даргомыжского.

История создания и постановки оперы. Музыкальная характеристика главных героев. Роль народных сцен в опере.

Романсы и песни Даргомыжского.

Новизна и своеобразие романсов и песен Даргомыжского. Тематика и жанры вокального творчества. Новый подход к литературному тексту. Передача в музыке живой разговорной речи. Лирика Даргомыжского. Песни сатирического и социально-обличительного характера.

Тема 4. Русская музыкальная культура второй половины XIX века

Русская музыкальная культура второй половины XIX века.

Расцвет русской музыкальной культуры во второй половине XIX века. Характеристика общественно-политической жизни 60-х годов XIX века. Расцвет литературы и живописи реалистичного направления. Обличительные стихи Н.А.Некрасова. Творчество художников-передвижников. Изменения в музыкальной жизни России: образование русского музыкального общества, открытие петербургской и московской консерваторий, Бесплатной музы-

кальной школы. Образование «Могучей кучки». М.А.Балакирев – композитор, пианист, дирижёр, старший наставник композиторов «Могучей кучки».

Тема 5. Александр Порфирьевич Бородин

А.П.Бородин. Жизненный и творческий путь.

Биография А.П.Бородина. 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.

Обобщающий урок.

Опера «Князь Игорь» Бородина.

Краткая история создания оперы. Роль В.В.Стасова. Обращение к «Слову о полке Игореве». Патриотическая идея оперы, её эпические черты. Правдивый и многогранный показ Руси. Хоровые сцены.

Опера «Князь Игорь» Бородина.

«Русские» и «половецкие» действия. Сопоставление Руси и Востока через музыку, ориентальные черты музыки «половецких сцен». Образы Игоря и Кончака, их музыкальная характеристика. Арии Игоря и Кончака как пример арии-портрета.

Опера «Князь Игорь» Бородина.

Плач Ярославны как музыкальная характеристика собирательного образа простой русской женщины. Роль хоровых сцен в финале.

Симфония №2, си минор, «Богатырская» Бородина.

Жанр симфонии в творчестве Бородина. Симфония №2, си минор, «Богатырская». Краткая характеристика симфонии. Героико-эпические образы симфонии. Разбор первой части. Два элемента главной партии: мужественная, суровая, героическая унисонная тема первого элемента и молодеческая плясовая второго элемента. Распевность русской лирической песни в побочной партии. Эпический характер разработки.

Тема 6. Николай Андреевич Римский-Корсаков

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

Биография Н.А.Римского-Корсакова. Многогранность творческой и общественной деятельности Римского-Корсакова – композитора, педагога, музыкального писателя, дирижёра, пропагандиста русской музыки. Краткий обзор творческого наследия. Жанровое и тематическое богатство сочинений Римского-Корсакова. Ведущее положение оперы. Сюиты, симфонии одночастные сочинения для оркестра. Камерная вокальная музыка.

Произведения для оркестра Римского-Корсакова. Симфоническая сюита «Шехеразада».

Народно-жанровая основа симфонической музыки Римского-Корсакова; роль программности в ней. Симфоническая сюита «Шехеразада». Арабские сказки «Тысяча и одна ночь» как источник содержания сюиты. Сказочный, восточный характер музыки. Картинность музыкальных образов.

Красочное звучание симфонического оркестра, выразительная роль оркестровых тембров. Строение цикла. Выразительные качества основных тем вступления. Сонатное allegro первой части; характеристика основных тем.

Симфоническая сюита «Шехеразада» Римского-Корсакова.

Сопоставление контрастных образов второй части; вариационное развитие основной темы. Песенные и танцевальные черты третьей части, её лирический склад. Чередование тем предшествующих частей в финале. Программное и тематическое содержание коды.

Оперное творчество Римского-Корсакова. Опера «Снегурочка».

Ведущее положение жанра оперы в творчестве Римского-Корсакова. Преобладание сказочно-эпических произведений. Опера «Снегурочка». История создания оперы. Содержание оперы. Тембровые лейтмотивы. Красочность образов Пролога. Музыкальная характеристика Снегурочки. Сочетание в образе Снегурочки реальных и фантастических черт.

Опера «Снегурочка» Римского-Корсакова.

Воссоздание в опере старинных обычаев и обрядов. Образ мудрого Берендея. Гимн красоте в каватине Берендея. Эстетика красоты в опере.

*Обобщающи*й урок.

Опера «Снегурочка» Римского-Корсакова.

Изображение быта людей в опере. Элементы изобразительности, традиции бытовой народной музыки в песне Леля.

Опера «Снегурочка» Римского-Корсакова.

Прославление в опере сил любви, добра, красоты, справедливости, гармонии человека и природы. Трансформация образа Снегурочки.

Тема 7. Модест Петрович Мусоргский

М.П.Мусоргский. Жизненный и творческий путь.

Биография Мусоргского. Социально-обличительная направленность и смелое новаторство творчества Мусоргского. Краткий обзор творческого наследия. Разнообразие оперных замыслов. Интерес Мусоргского к исторической и социальной тематике. Новизна содержания и выразительных средств камерной вокальной музыки. Вокальные циклы. Программный замысел фортепианного цикла «Картинки с выставки». Судьбы творческого наследия Мусоргского.

Оперное творчество Мусоргского. Опера «Борис Годунов».

Жанр оперы в творчестве Мусоргского. История создания оперы «Борис Годунов». Развитие идей Пушкина в новых исторических условиях. Раскрытие конфликта между народом и властью царя.

Опера «Борис Годунов» Мусоргского.

Композиция оперы. Сквозное развитие действия. Музыкальные характеристики героев. Песенное и речитативно-декламационное начало вокального стиля.

Опера «Борис Годунов» Мусоргского.

Роль народно-хоровых сцен. Пимен, Варлаам и Юродивый как воплощение различных сторон народного характера.

Фортепианный цикл «Картинки с выставки» Мусоргского.

Программность замысла. Выставка произведений В.Гартмана. Роль темы «Прогулки» в построении и содержании цикла. Характеристика пьес, их яркая образность.

Контрольный урок. Обобщающее повторение по темам четверти.

Четвёртый год обучения

Отечественная музыкальная литература

Тема 1. Пётр Ильич Чайковский

П.И.Чайковский. Жизненный и творческий путь.

Биография Чайковского. Краткий обзор творческого наследия. Богатство и разнообразие творческого наследия Чайковского, его вершинные достижения во всех видах музыки того времени. Ведущая роль оперы и симфонии. Театральные, концертные и камерные сочинения. Духовная музыка. Литературное наследие Чайковского.

Симфоническое творчество Чайковского. Симфония №1, соль минор, «Зимние грёзы».

Симфонии Чайковского как одна из вершин в развитии европейской симфонической музыки. Народно-жанровые черты ранних симфоний и усиление трагедийного начала в поздних. Симфония №1, соль минор, «Зимние грёзы». Программность симфонии, её лирико-драматическое содержание. Выражение в музыке лирических раздумий связанных с образами русской природы. Национальная основа и песенный склад основных тем. Характеристика тем главной партии первой части, их преобразование в ходе развития. Народно-песенный склад побочной партии, аккордовое изложение заключительной. Особенности разработки. Изменение главной темы в репризе. Возвращение в коде первоначального музыкального образа. Характеристика вступительной и главной тем второй части. Драматическая кульминация второй части.

Симфония №1, соль минор, «Зимние грёзы» Чайковского.

Сопоставление темы скерцо и вальса в третьей части. Контраст народно- праздничного финала по отношению к субъективной лирике предшествующих частей. Преобразование народно-песенной мелодии в финале.

Оперное творчество Чайковского. Опера «Евгений Онегин».

Жанр оперы в творчестве Чайковского. Роман Пушкина и опера Чайковского. Определение жанра оперы как «лирических сцен». История создания и первой постановки «Евгения Онегина». Крушение надежд на счастье – основная тема опера. Картины русского быта в опере.

Опера «Евгений Онегин» Чайковского.

Сочетание законченных номеров с фрагментами сквозного развития, образующее сцены. Образ Татьяны, особенности её музыкальной характеристики в сцене письма.

Опера «Евгений Онегин» Чайковского.

Музыкальный портрет Онегина. Некоторые особенности драматургии оперы и построения музыкально-сценического действия. Бал Татьяны как фон для развития действия. Роль ариозо в выражении состояния героев.

Опера «Евгений Онегин» Чайковского.

Трагическая развязка драмы в пятой картине. Трансформация образа Онегина.

Тема 2. Русская музыкальная культура на рубеже XIX – XX веков.

Музыкальная жизнь в России в конце XIX – начале XX века. Творчество С.И.Танеева.

Высокий расцвет русской музыкальной культуры на рубеже столетий, рост популярности русской музыки и авторитета отечественных музыкантов за рубежом. Деятельность Петербургской и Московской консерваторий, других учебных заведений и музыкально - просветительских организаций. Достижения отечественной исполнительской культуры и её великие представители (инструменталисты, певцы, дирижёры). Русские меценаты и музыкально-общественные деятели.

Сергей Иванович Танеев как виднейший представитель музыкальной культуры Москвы, профессор Московской консерватории, блестящий пианист, крупный ученый, музыкально-общественный деятель, дирижёр. Обращение Танеева к жанрам инструментальной и вокальной музыки. Значительность содержания и сдержанность в выражении чувств как характерная черта творческого метода Танеева. Широкое использование полифонии.

Обобщающий урок.

Творчество А.К.Лядова, А.К.Глазунова.

Анатолий Константинович Лядов как яркий представитель петербургской композиторской школы, ученик Римского-Корсакова, член Беляевского кружка, профессор Петербургской консерватории, дирижёр. Своеобразие творческого наследия композитора: обращение к малым формам инструментальной музыки, преимущественно фортепианной миниатюре; «сказочные картинки» для оркестра. Светлый колорит, преимущество лирических образов, тщательная отделка деталей в произведениях Лядова.

Многогранная творческая и музыкально-общественная деятельность Александра Константиновича Глазунова; его вклад в развитие музыкального образования; участие в концертной и театральной жизни Петербурга. Жанровое разнообразие творческого наследия композитора. Обращение к крупным формам инструментальной музыки; произведения для театра. Сочетание в музыке Глазунова эпических и лирических черт.

Тема 3. Сергей Васильевич Рахманинов.

С.В. Рахманинов. Жизненный и творческий путь.

Биография Рахманинова. Многогранность деятельности: композитор, пианист, дирижёр. Яркий мелодический дар Рахманинова, воплощение в му-

зыке лирического трагедийного начала. Краткий обзор творчества. Богатство и многообразие наследия композитора. Создание опер, кантат, хоров, романсов. Сочинения для одного и двух фортепиано; симфонические произведения.

Фортепианное творчество Рахманинова.

Разнообразие жанров в фортепианном творчестве Рахманинова. Виртуозность стиля. Мелодизм музыкальной ткани. Преломление традиций русской музыки: напряжённый лиризм Чайковского, величавый эпический склад Бородина, русская колокольность, суровая архаика древних церковных напевов. Прелюдии Рахманинова. Своеобразная трактовка жанра этюда.

Вокальное творчество Рахманинова.

Образная сфера романсов Рахманинова. Концертность романса. Виртуозность фортепианной партии, её роль в раскрытии образа. Новое понимание вокализа. «Вокализ» Рахманинова как соединяющее звено между фортепианной и вокальной музыкой.

Тема 4. Александр Николаевич Скрябин

А.Н.Скрябин. Жизненный и творческий путь.

Биография Скрябина. Своеобразие творческого и духовного облика Скрябина. Смелый новатор, открывший новые пути музыке XX; яркий пианист. Краткий обзор творческого наследия. Обращение Скрябина исключительно к инструментальной музыке для фортепиано и оркестра. Малые формы фортепианной музыки. Грандиозность симфонических замыслов. Своеобразие программности инструментальных сочинений Скрябина.

Фортепианное творчество Скрябина.

Характерные черты фортепианной музыки: изысканность, разнообразие тончайших нюансов, контрастность образов, яркая эмоциональность, динамическая устремлённость, сочетание восторженного порыва и хрупкой утончённой лирики.

Обобщающий урок.

Тема 4. Творческий облик И.Ф.Стравинского

Творческий облик И.Ф.Стравинского.

Игорь Фёдорович Стравинский как один из крупнейших композиторов XX века, отдавших дань самым разным направлениям музыкального искусства. Русские истоки творчества Стравинского. Многообразие театральных форм музыки. Произведения «на стыке» жанров, вторжение в сферу джаза. История создания балета «Петрушка». Преломление национальных традиций в балете: национальные истоки сюжета, интонационные связи с русской песенностью. Броская красочность оркестра, использование лейттембров. Неоднозначное отношение к балету в России.

Тема 5. Отечественная музыкальная культура после 1917 года

Отечественная музыкальная культура после 1917 года.

Воздействие Октябрьской революции и последующих реформ на все стороны общественной жизни. 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. 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. Многонациональный характер культуры в СССР.

Тема 6 . Сергей Сергеевич Прокофьев

С.С.Прокофьев. Жизненный и творческий путь.

Биография С.С.Прокофьева. Связь искусства Прокофьева с его эпохой, с условиями, в которых жил и творил композитор. Краткий обзор творчества. Тематическое и жанровое богатство произведений Прокофьева. Четыре основные линии творчества композитора: классическая, новаторская и лирическая. Обращение композитора к истории и современности, произведениям классической литературы и сказочным образам. Жанры театральной музыки. Сотрудничество с С.М.Эйзенштейном в создании киномузыки. Кантаты, оратория, другие вокальные произведения. Инструментальная музыка Прокофьева. Сочинения для детей.

Фортепианное творчество Прокофьева.

Прокофьев – пианист. Формирование самобытного фортепианного стиля композитора. Многообразие жанров фортепианного творчества Прокофьева. Характерные художественные образы: созерцательность и напористость, сарказм и лирика. Фортепианные циклы.

Кантата «Александр Невский» Прокофьева.

Основные признаки жанра кантаты, его происхождение, особенности композиции, состав исполнителей. Историко-патриотическая тема произведения и героико-эпический характер музыки. Противопоставление образов русского народа и тевтонских рыцарей. Композиционные и художественные особенности отдельных частей. «Зримость» образов кантаты.

Балеты Прокофьева. Балет «Ромео и Джульетта».

Интерес композитора к жанру балета на протяжении всего творческого пути. Балет «Ромео и Джульетта». Воплощение образов трагедии Шекспира. Традиции и новаторство балетного театра Прокофьева. Драматургическое единство спектакля. Образы добра и зла. Воспевание красоты и нравственного величия любви. Яркость музыкальных характеристик.

Симфоническое творчество Прокофьева. Симфония №7.

Роль жанра симфонии в творчестве Прокофьева. Симфония №7. Общая характеристика цикла. Разбор первой части. Светлый, лирический характер музыки, проявление в ней национальных черт. Песенный, полифонический

склад главной темы, её 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.

Тема 7. Дмитрий Дмитриевич Шостакович

Д.Д.Шостакович. Жизненный и творческий путь.

Биография Д.Д.Шостаковича. Отражение в его музыке острейших социальных конфликтов, осуждение зла, насилия. Трагедия, сатира и лирика в музыке Шостаковича. Гуманистическая направленность его искусства. Краткий обзор творчества. Ведущее значение крупных инструментальных произведений: симфоний, концертов, камерных ансамблей. Обращение композитора к жанрам театральной и вокальной музыки; прелюдии и фуги для фортепиано, кинофильмы с музыкой Шостаковича.

Симфоническое наследие Шостаковича.

Шостакович - величайший симфонист. Общая характеристика симфоний: программные, посвящённые памятным датам и событиям , с включением вокального начала, с нетрадиционным количеством частей,.

Симфония №7, до мажор, «Ленинградская».

Симфония №7, до мажор, «Ленинградская». Работа над симфонией в Ленинграде в дни обороны города летом и осенью 1941 года и её завершение в городе Куйбышеве. Успех произведения на родине и в странах антигитлеровской коалиции. Исполнение симфонии в осаждённом Ленинграде 9 августа 1942 года. Программный замысел первой части. Противопоставление образов мира и войны, народа и захватчиков. Необычность сонатного построения. Музыка экспозиции, рисующая картины мирной жизни. Героико-эпический характер главной партии. Лирические темы побочной партии, их характерные черты. «Эпизод нашествия»: особенности темы и её развития. Трагическое содержание репризы, изменение и переосмысление тем экспозиции. Программное и тематическое содержание коды.

24 прелюдии и фуги для фортепиано Шостаковича.

Преклонение Шостаковича перед гением И.С.Баха. Тяготение композитора к полифоническим формам. История создания цикла 24 прелюдий и фуг Шостаковича. Аналогии с «Хорошо темперированным клавиром» Баха. Особенности строения цикла. Современность содержания. Контрастность пьес. Запечатление мира человеческой души, образов русской природы.

Тема 8. Арам Ильич Хачатурян

Творческий облик А.И.Хачатуряна. Балеты Хачатуряна.

Самобытность, своеобразие творческой индивидуальности Хачатуряна-композитора. Хачатурян-педагог, воспитавший целую плеяду отечественных композиторов. Основные черты композиторского стиля: темпераментность, красочность гармонии, оркестровой звучности, оптимистическое миросозерцание. Народное искусство Востока как основной источник творческого наследия Хачатуряна. Разнообразие жанров: балеты, симфонические произ-

ведения, сонаты, концерты для различных инструментов, вокальные сочинения, музыка для театра и кино. Балеты «Гаяне» и «Спартак». История создания балетов. Столкновение противоборствующих сил в балетах. Характеристика главных героев.

Концерт для скрипки с оркестром, ре минор Хачатуряна.

Концерты для различных инструментов Хачатуряна. Концерт для скрипки с оркестром ре минор. Виртуозность стиля. Близость всех тем концерта армянским народным мелодиям. Танцевальный характер первой части. Энергичный характер вступления. Упругая ритмичность главной партии, импровизационность побочной. Сближение основных тем в разработке. Динамическая реприза. Утверждение волевого мужественного образа в коде первой части. Вторая часть как лирический центр симфонии. Грандиозная картина народного праздника в финале. Использование в третьей части тем и ритмов первой.

Тема 9. Отечественная музыкальная культура второй половины XX столетия.

Творческий облик Г.В.Свиридова.

Георгий Васильевич Свиридов – крупнейший русский композитор XX века. Ведущая роль в творчестве композитора вокальной музыки – сольной и хоровой. Возрождение многовековых традиций русской хоровой культуры. Главные темы творчества Свиридова: тема родной земли, человек с его богатым, сложным поэтическим духовным миром, нравственная чистота, любовь к Родине. Воплощение образа Поэта в «Поэме памяти Сергея Есенина». Преклонение перед гением Пушкина. Обращение к пушкинской поэзии на протяжении всей творческой жизни.

Творческий облик Р.К.Щедрина. Концерт «Озорные частушки».

Родион Константинович Щедрин – крупнейший композитор, пианист, музыкально-общественный деятель второй половины XX века. Жанровое многообразие творчества. Стремление к радикальному обновлению традиционных форм. Ведущее значение в творчестве композитора балетного жанра и фортепианной музыки. Фольклор как один из главных источников творчества Щедрина. Концерт «Озорные частушки». Возвращение жанру концерта первоначального значения состязания. Красочные тембровые находки. Частушечные интонации как основа музыкального развития.

Российский музыкальный авангард.

Понятия авангардизм, серийная музыка, алеаторика, сонористика, пуантилизм, конкретная музыка, додекафония.

Эдисон Васильевич Денисов – один из лидеров российского музыкального авангарда, композитор и учёный. Неприятие музыки Денисова на родине в советское время. Стремление композитора к воплощению в музыке эстетических категорий прекрасного, гармонии, совершенства. Идея синтеза музыки и живописи.

Своеобразие творческой индивидуальности Софии Асгатовны Губайдулиной. Запрет на исполнение сочинений Губайдулиной в советское время. Философичность музыки Губайдулиной. Духовная жизнь всех времён и народов как основная тема творчества композитора. Понимание музыкального инструмента как личности, персонажа драмы.

Сложный, трагический мир музыки Альфреда Гарриевича Шнитке. Симфонические и камерные инструментальные произведения, хоровая и камерная вокальная музыка, музыка для театра и кино. Возрождение традиций русской духовной музыки. Использование приёмов полистилистики и коллажа.

Обобщающие уроки.

СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

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. Булучевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь для учащихся. Л., 1977.
5. Васина – Гроссман В. Первая книжка о музыке. М., 1976.
6. Васина-Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах. М., 1999.
7. Волкова П., Казанцева Л. Уроки музыки – уроки творчества // Проблемы детского музыкального воспитания. Сб. тр. /РАМ им. Гнесиных, Вып. 131, 1994. С. 31-47.
8. Лисянская Е. Примерный тематический план по предмету музыкальной литературы для ДМШ и музыкальных отделений школ искусств. М.,1988.
9. Лисянская Е. Методические рекомендации по преподаваниию музыкальной литературы для ДМШ и музыкальных отделений школ искусств. М.,1990.
10. Максимова Л. Сейчас нельзя учить детей по старинке // Сов. Музыка, 1979, № 11. С.49-51.
11. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. М., 1984.
12. Осовицкая З., Казаринова А. В мире музыки: учеб. пособие по музыкальной литературе для преподавателей ДМШ. М., 1999.
13. 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.
14. Финкельштейн Э. Музыка от А до Я. Занимательное чтение с картинками и фантазиями. Санкт-Петербург, 1997.
15. Фрумкис Т. Новое в музыкальном материале для начального курса музыкальной литературы. М., 1978.

16. Хитц К. Петер в стране музыкальных инструментов. М.,1990.
17. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М., 1983.
18. Шевчук Л. Исторические путешествия в мир искусства // Музыка в школе, 1990, №3. С.57-58.
Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч.2. Архитектура, изобразительное и декоративно - прикладное искусство XVII-XX вв. М.,

Список учебной литературы:

1. Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная литература XX века. Четвертый год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. – М., 2001.
2. Брянцева В.Н. Музыкальная литература зарубежных стран. Второй год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. М., 2000.
3. Владимиров В.Н., Лагутин А.И. Музыкальная литература для 4 класса ДМШ. М., 1993, 1999, 2000.
4. Калинина Г. Пособие по музыкальной литературе. Вып. I-III. М., 1998.
5. Калинина Г., Егорова Л. Пособие по музыкальной литературе. Вып IV. Тесты по отечественной музыке XX века. М., 1998.
6. Калинина Е. Мировая художественная культура. Тесты по культуре зарубежных стран. М., 2000.
7. Козлова Н.П. Русская музыкальная литература. Третий год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. – М., 2003.
8. Прохорова И., Скудина Г. Музыкальная литература советского периода. Для 7класса ДМШ. М., 2001.
9. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Первый год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. – М., 2000.
10. Шорникова М. Музыкальная литература: Музыка, ее формы и жанры. Первый год обучения / М. Шорникова. Изд. 3-е. - Ростов н/Д: Феникс, 2005.
11. Шорникова М. Музыкальная литература: Развитие западно-европейской музыки. Второй год обучения. Изд.2-е, доп. и перер. – Ростов н/Д: Феникс, 2004.
12. Шорникова М. Музыкальная литература. Русская музыкальная классика. Третий год обучения. Изд.2-е, доп. и перер. – Ростов н/Д: Феникс, 2004.
13. Шорникова М. Музыкальная литература: Русская музыка XX века. Четвертый год обучения: Учеб. пособие. Изд.2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2004.