

**УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №6
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА**

**ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ**

**ПРОГРАММА
по учебному предмету**

2.4. «Музыкальная литература»

г. Краснодар – 2021 год

Рассмотрено на заседании

Методического Совета

Протокол № 1

« 30 » 08 2021 г.

Утверждено

Педагогическим Советом

Протокол № 1

« 30 » 08 2021 г.

Утверждено

Приказ директора

ДШИ №6 МО

город Краснодар

№ 180-Т

« 01 » 09 2021 г.

Программа разработана преподавателем Афанасьевой И.М. на основе программы и методических рекомендаций по учебной дисциплине «Музыкальная литература» для ДМШ и музыкальных отделений школ искусств (г.Москва,2002г.)

Рецензенты:

Т.Ф. Шак, доктор искусствоведения, член Союза композиторов РФ, доцент, заведующая кафедрой музыковедения, композиции и методики музыкального образования ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры».

С.В. Плыгун, кандидат педагогических наук, преподаватель высшей категории ДШИ №6 МО город Краснодар.

РЕЦЕНЗИЯ

на программу учебного предмета «Музыкальная литература»
дополнительной общеразвивающей программы
в области музыкального искусства
преподавателя ДШИ № 6 МО город Краснодар Афанасьевой И.М.

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на основе программы и методических рекомендаций по учебной дисциплине «Музыкальная литература» для детских музыкальных школ, музыкальных отделений школ искусств (Москва, 2002г.) и учебной программы по предмету «Музыкальная литература» преподавателя ДШИ №6 Плыгун С.В.

В основе программы 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.

Структура программы составлена подробно и последовательно. В пояснительной записке отражена актуальность создания программы, принципы организации деятельности, поставлены цель и задачи. Подробно прописан механизм реализации содержания учебного процесса. Обозначены формы контроля и учет успеваемости. Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и музыкального материала.

Программа позволяет в определенной последовательности использовать пути, средства и условия для успешного формирования знаний, умений, навыков у обучающихся в освоении предмета «Музыкальная литература».

Программа имеет практическую значимость, соответствует современным требованиям к дополнительным общеразвивающим программам в области музыкального искусства и может быть использована для работы в школе искусств.

Доктор искусствоведения,
член Союза композиторов РФ,
доцент, заведующая кафедрой
музыковедения, композиции и методики
музыкального образования
ФГБОУ ВО «Краснодарский
государственный институт культуры»

Т.Ф. Шак

РЕЦЕНЗИЯ

на программу учебного предмета «Музыкальная литература»
дополнительной общеразвивающей программы
в области музыкального искусства
преподавателя ДШИ № 6 МО город Краснодар Афанасьевой И.М.

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на основе программы и методических рекомендаций по учебной дисциплине «Музыкальная литература» для детских музыкальных школ, музыкальных отделений школ искусств (Москва, 2002г.) и учебной программы по предмету «Музыкальная литература» преподавателя ДШИ №6 Плыгун С.В.

В основе программы 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.

Структура программы составлена подробно и последовательно. В пояснительной записке отражена актуальность создания программы, принципы организации деятельности, поставлены цель и задачи. Подробно прописан механизм реализации содержания учебного процесса. Обозначены формы контроля и учет успеваемости. Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и музыкального материала.

Программа позволяет в определенной последовательности использовать пути, средства и условия для успешного формирования знаний, умений, навыков у обучающихся в освоении предмета «Музыкальная литература».

Программа имеет практическую значимость, соответствует современным требованиям к дополнительным общеразвивающим программам в области музыкального искусства и может быть использована для работы в школе искусств.

Кандидат педагогических наук,
преподаватель Высшей
квалификационной категории
ДШИ №6 МО город Краснодар

С.В. Плыгун

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная рабочая программа составлена на основе программы и методических рекомендаций по учебной дисциплине «Музыкальная литература» для детских музыкальных школ, музыкальных отделений школ искусств (г.Москва, 2002г.), учебной программы по предмету «Музыкальная литература» преподавателя муниципального учреждения дополнительного образования детской школы искусств №6 муниципального образования город Краснодар Плыгун С.В.

Направленность программы: художественно-эстетическая.

Изучение музыкальной литературы - составная часть единого и многостороннего процесса музыкального обучения и воспитания в системе дополнительного образования детей. Курс музыкальной литературы представляет собой комплекс знаний и умений, предназначенных для учащихся, усвоение которых обеспечивает решение воспитательных и дидактических задач. В курсе музыкальной литературы рассматриваются различные явления музыкально-общественной жизни, творческая деятельность великих композиторов и выдающиеся произведения народного, классического и современного музыкального искусства. При изучении явлений музыкального творчества у учащихся формируются знания из области теории музыки, об особенностях различных жанров и форм музыкального искусства, о средствах музыкальной выразительности, инструментах симфонического оркестра и составами ряда инструментальных ансамблей.

В процессе изучения музыкальных произведений учащиеся приобретают умение разбирать музыкальные произведения: слышать и понимать выразительность отдельных элементов музыкальной речи, ориентироваться в нотном тексте сочинений, запоминать и узнавать на слух основные темы прослушанной музыки, грамотно излагать впечатления и мысли о музыке, рассказывать о пройденных произведениях, их содержании, композиции и выразительных средствах.

I. Актуальность данной программы основана на социальном заказе муниципального образования, потенциале детской школы искусств №6, а также продиктована запросом со стороны родителей и детей.

II. Цель программы – формирование мировоззрения и кругозора учащихся на основе культурного наследия в процессе изучения курса музыкальной литературы.

III. Задачи:

1. Обучающие:

- изучение произведений зарубежной, русской и современной отечественной музыки;

2. Развивающие:

- развитие способности анализировать музыкальные произведения, их содержание, характер, средства музыкальной выразительности;

3. Воспитательные:

- воспитание оценочного отношения к произведениям музыкального искусства.

IV. Отличительной особенностью данной программы является тематическое планирование учебного материала первого и четвертого годов обучения в соответствии с новыми учебными пособиями по предмету «Музыкальная литература».

V. Программа рассчитана на четыре года освоения.

Возраст детей, участвующих в освоении программы: 9-18 лет. Для обучения принимаются дети (мальчики и девочки) без специального отбора.

Срок реализации программы: 4 года.

Часы обучения на учебный год:

1-й год – 34 часа;

2-й год – 34 часа;

3-й год – 34 часа;

4-й год – 34 часа.

VI. Режим занятий:

1-й год – 1 раз в неделю по 1 часу (1 час);

2-й год – 1 раз в неделю по 1 часу (1 час);

3-й год – 1 раз в неделю по 1 часу (1 час);

4-й год – 1 раз в неделю по 1 часу (1 час).

VII. Форма проведения занятий

Основными формами проведения занятий являются: урок, контрольный урок, открытый урок. Форма организации занятий – групповая, разновозрастная.

VIII. Ожидаемые результаты

1 год обучения

Учащийся должен знать и уметь:

- слушать и разбирать музыкальные произведения на основе приобретаемых музыкальных знаний.

2 год обучения

Учащийся должен знать и уметь:

- знать жизненный и творческий путь представителей западноевропейской музыки XVIII-XIX веков: И.С. Баха, Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л.В. Бетховена, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, анализировать пройденные произведения этих композиторов.

3 год обучения

Учащийся должен знать и уметь:

- знать творчество основных представителей русской классики XIX века: М. Глинки, А. Даргомыжского, А. Бородина, Н. Римского-Корсакова, уметь анализировать пройденные произведения этих композиторов.

4 год обучения

Учащийся должен знать и уметь:

- знать творчество М. Мусоргского, П. Чайковского, отечественных композиторов XX века: А. Скрябина, С. Рахманинова, И. Стравинского, С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Г. Свиридова, композиторов последней трети XIX

XX века: В. Гаврилина, Р. Щедрина, Э. Денисова, А. Шнитке, С. Губайдулиной, С. Слонимского, А. Петрова, Б. Тищенко, уметь анализировать пройденные произведения этих композиторов.

Способы проверки ожидаемых результатов

Для определения результатов образовательного процесса используются следующие виды контроля:

1. Начальный (сентябрь) – тестирование.
2. Текущий контроль (в течение всего учебного года) – ведение журнала посещаемости и успеваемости учащихся.
3. Промежуточный контроль (январь) – контрольный урок или открытый урок.
4. Итоговый контроль (май) – контрольный урок.

**УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ**

№ тем	Наименование тем	Количество часов
1	Легенды о музыке	2
2	Музыкальный язык. Основные элементы музыкального языка	3
3	Музыкальные формы	4
4	Музыка и слово. Песня. Романс.	4
5	Музыка и движение. Марш. Танец.	2
6	Программно-изобразительная музыка	3
7	Музыка и театр. Музыка к драматическому спектаклю. Балет. Опера.	9
8	Детская музыка композиторов XX века.	3

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ тем	Наименование тем	Количество часов
1	Введение. Музыка от древнейших времен до XVIII века Формирование классического стиля в музыке	1
2	И.С. Бах. Биография и краткий обзор творческого наследия. Произведения для органа. Сюиты. Полифонические произведения.	5
3	Й.Ф. Гайдн. Биография и краткий обзор творческого наследия. Знакомство с сонатно-симфоническим циклом (на примере симфонии №103). Знакомство с сонатной формой (на примере сонаты e-moll).	4
4	В.А. Моцарт. Биография и краткий обзор творческого наследия. Соната для фортепиано A-dur. Симфония №40 (g-moll). Опера «Свадьба Фигаро»	5
5	Л. Бетховен. Биография и краткий обзор творческого наследия. Соната для фортепиано c-moll, №8 «Патетическая». Симфония c-moll №5. Увертюра «Эгмонт».	7
6	Ф. Шуберт. Биография и краткий обзор творческого наследия. Песни. Фортепианные произведения. Симфония h-moll «Неоконченная».	4
7	Ф. Шопен. Биография и краткий обзор творческого наследия. Мазурки. Полонезы. Прелюдии. Этюды. Ноктюрны.	4

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ тем	Наименование тем	Количество часов
1	Русская музыкальная культура конца XVIII – начала XIX века.	2
2	М.И. Глинка. Биография и краткий обзор творческого наследия. Опера «Иван Сусанин». Произведения для оркестра. Романсы и песни.	9
3	А.С. Даргомыжский. Биография и краткий обзор творческого наследия. Опера «Русалка», «Каменный гость». Романсы и песни.	3
4	Русская музыкальная культура второй половины XIX века.	1
5	А.П. Бородин. Биография и краткий обзор творческого наследия. Опера «Князь Игорь». Симфония №2 h-moll «Богатырская» (1 часть)	6
6	Н.А. Римский – Корсаков. Биография и краткий обзор творческого наследия. Беседа об оркестре. Симфоническая сюита «Шехеразада». Опера «Снегурочка».	9

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ тем	Наименование тем	Количество часов
1	М.П. Мусоргский. Биография и краткий обзор творческого наследия. Опера «Борис Годунов».	3
2	П.И. Чайковский. Биография и краткий обзор творческого наследия. Симфония №1 g-moll «Зимние грезьы». Опера «Евгений Онегин»	5
3	Русская музыка на рубеже XIX-XX веков. Русские меценаты и музыкально-общественные деятели. Музыкальное творчество С.И. Танеева, А.К. Лядова, А.К. Глазунова.	1
4	А.Н. Скрябин. Биография и краткий обзор творческого наследия. Фортепианные сочинения.	2
5	С.В. Рахманинов. Биография и краткий обзор творческого наследия. Произведения для фортепиано. Второй концерт для фортепиано с оркестром. Романсы.	3
6	И.Ф. Стравинский. Биография и краткий обзор творческого наследия. Балет «Петрушка».	2
7	Отечественная музыка в 1920-е – 1950-е годы.	1
8	С.С. Прокофьев. Биография и краткий обзор творческого наследия. Фортепианные	4

	произведения. Кантата «Александр Невский», балет «Ромео и Джульетта». Седьмая симфония.	
9	Д.Д. Шостакович. Биография и краткий обзор творческого наследия. Седьмая симфония.	2
10	Отечественная музыка в 1960-е – 1990-е годы.	1
11	Г.В. Свиридов. Биография и краткий обзор творческого наследия. «Поэма памяти Сергея Есенина». Свиридов и Пушкин.	3
12	Композиторы последней трети XX века. В.А. Гаврилин, Р.К. Щедрин, Э.В. Денисов, А.Г. Шнитке, С.А. Губайдулина, С.М. Слонимский, А.Н. Петров, Б.Н. Тищенко.	3

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Легенды о музыке

Предмет музыкальная литература. Воздействие музыки на людей. мифы, былины о музыкантах: «Аполлон и музы», «Состязание Аполлона и Пана», «Легенда об Орфее», «Былина о Садко».

Музыкальный материал: К.В. Глюк, фрагменты из оперы «Орфей», Н.А. Римский-Корсаков, фрагменты из оперы «Садко».

Музыкальный язык. Основные элементы музыкального языка

Мелодия – развитая и законченная музыкальная мысль, выраженная одногласно. Мотив – выразительная частица мелодии. Кульминация – высшая точка развития мелодии. Каданс – устойчивый оборот, завершающий мелодию. Фраза – музыкальное образование из двух, трех мотивов. Предложение – объединение нескольких фраз.

Гармония – аккорды, сопровождающие мелодию. Ритм – организация музыкальных звуков во времени, соотношение длительностей между собой. Лад – согласованность звуков, различных по высоте, объединяющихся вокруг главного звука – тоники.

Тембр и регистр. Симфонический оркестр. Основные группы инструментов симфонического оркестра.

Фактура, ее типы.

Музыкальный материал: П.И. Чайковский, балет «Спящая красавица» - интродукция, Е. Крылатов – «Крылатые качели», И.С. Бах, прелюдия C-dur (ХТК, 1 том), М. Равель «Болеро», Н.А. Римский-Корсаков, «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане».

Музыкальные формы

Период повторного, предложения, кода. Период единого строения. Одночастная форма. Простая трехчастная форма. Модулирующий период. Простая двухчастная форма. Сложная трехчастная форма. Вариационность. Тема и вариации.

Музыкальный материал: П.И. Чайковский, пьесы из «Детского альбома».

Музыка и слово. Песня. Романс

Народные песни: обрядовые, календарные (веснянки, колядки), былины, исторические песни, лирические песни, шуточные, плясовые, колыбельные песни. Мелодия и речитатив в романсе. Кантилена

Музыкальный материал: русские народные песни, региональный музыкальный фольклор, Ф.Шуберт «Форель», М. Глинка «Ночной смотр», М. Мусоргский, «В углу» из цикла «Детская», С. Рахманинов «Вокализ».

Музыка и движение. Марш. Танец

Маршевая музыка: походные марши, церемониальные и траурные марши, сказочные марши.

Танцевальная музыка: обрядовые танцы, народные танцы. Западноевропейские танцы: менуэт, вальс.

Музыкальный материал: «Марш Преображенского полка», В.И. Агапкин «Прощание славянки», Л. Бетховен «Траурный марш на смерть героя», Д. Верди, марш из оперы «Аида», М.Глинка «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила», С.

Прокофьев «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам», И. Стравинский «Вешние хороводы» из балета «Весна священная», М. Мусоргский «Гопак» из оперы «Сорочинская ярмарка», В.А. Моцарт менуэт из оперы «Дон Жуан», Ф. Шуберт «Немецкие танцы», И. Штраус-сын, вальс «На прекрасном голубом Дунае», «Сказки венского леса», А. Хачатурян, вальс из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад».

Программно-изобразительная музыка

Программные произведения, программно-изобразительная музыка. Взаимодействие литературы, живописи, литературы, движения и музыки.

Музыкальный материал: М. Мусоргский «Картинки с выставки», К. Сен-Санс «Карнавал животных», Н. Римский-Корсаков «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане», А. Лядов «Баба Яга», «Волшебное озеро», «Кикимора».

Музыка и театр. Музыка к драматическому спектаклю. Балет. Опера

Музыкально-сценические жанры: опера, балет, драматический спектакль. Музыка, как необходимая составляющая драматических спектаклей.

Балет. История балета. Современный балет. Пантомима. Балет в России.

Из истории оперы. Сольные и ансамблевые вокальные номера оперы. Увертюра. Антракт. Либретто.

Музыкальный материал: Э. Григ «Пер Гюнт», П. Чайковский «Щелкунчик», М. Глинка «Руслан и Людмила».

Детская музыка композиторов XX века

Анализ музыкальных произведений музыки композиторов XX века. Выражение чувств, мыслей, настроения, характера. Главные выразительные средства, особенности музыкального языка, жанры музыкальных произведений, развитие музыкального материала, расположение кульминации, форма произведений.

Музыкальный материал: К. Дебюсси «Детский уголок», М. Равель «Матушка-гусыня», Б. Барток, фортепианные пьесы для детей.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Введение. Музыка от древнейших времен до XVIII века. Формирование классического стиля в музыке

Яркий расцвет профессиональной музыкальной культуры в странах Европы. Возникновение в XVII-XVIII вв. основных жанров музыкального искусства: оперы и концерта в Италии, симфонии и сонаты в Австрии и Германии. Великие европейские композиторы-классики.

И.С. Бах. Биография и краткий обзор творческого наследия

Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) – немецкий композитор XVIII века, художник-гуманист, воплотивший в своем творчестве богатый душевный мир человека. Своеобразие жанров, характерных для музыки И.С. Баха.

Музыкальные традиции семьи Баха. Раннее проявление дарования. Занятия с отцом, братом Иоганном. Начало самостоятельной жизни. Придворная и церковная служба. Достижения И.С. Баха в области исполнительского мастерства. Творческая деятельность в Веймаре и Кеттене. Создание ряда выдающихся произведений для органа и

клавира. Растущая слава И.С. Баха как исполнителя – виртуоза и импровизатора на органе и клавире.

Жизнь в Лейпциге. Служба при церкви. Многообразие обязанностей, разногласия с начальством. Тяжелое материальное положение семьи Баха. Музицирование в семейном кругу и участие в музыкальной жизни Лейпцига. Педагогическая деятельность и создание произведений учебного плана.

Последние годы жизни. Судьба творческого наследия.

Обращение Баха к разнообразным музыкальным жанрам своего времени. Инструментальные произведения для органа, клавира, скрипки, виолончели, концерты для солирующих инструментов с оркестром, сюиты и концерты для оркестра. Вокально-инструментальные произведения типа ораторий, кантаты.

Произведения для органа

Сведения об устройстве органа. Назначение органной музыки. Художественное своеобразие органных произведений: тембровое богатство, широта звукового диапазона, контрастность образов. Импровизационные и полифонические произведения.

Музыкальный материал: Токката и fuga ре-минор, хоральная прелюдия фа-минор.

Сюиты

Сюиты и партиты И.С. Баха для клавира, скрипки, виолончели, оркестра. Краткие сведения о строении сюиты как циклического произведения. Принцип контраста частей. Характеристика и показ отдельных частей из сюит и партит.

Полифонические произведения

Сведения об отличительных чертах гомофонно-гармонического и полифонического складов. Имитация как один из основных приемов полифонического письма. Инвенция – пример простейшего полифонического произведения, основанного на принципе имитации. Сборник двух- и трехголосных инвенций.

Сборник «Маленькие прелюдии и фуги», его учебное назначение. Отличия и особенности прелюдий и фуг. Краткие сведения о «Хорошо темперированном клавире».

Музыкальный материал: Двух-трехголосные инвенции, «Маленькие прелюдии и фуги».

Й.Ф. Гайдн. Биография и краткий обзор творческого наследия.

Франц Йозеф Гайдн (1732-1809) – австрийский композитор второй половины XVIII в., один из создателей основных жанров инструментальной музыки классического типа: симфонии, сонаты, квартета.

Детские годы: раннее проявление музыкального дарования. Первые занятия музыкой. Пребывание в церковной капелле в Вене. Первые творческие опыты. Начало самостоятельной жизни. Музыкальный быт Вены.

Работа в капелле князя Н. Эстергази. Многочисленные обязанности Й. Гайдна в капелле. Интенсивная творческая деятельность, рост мировой славы.

концертные поездки в Лондон в девяностые годы и создание симфоний для лондонского филармонического оркестра.

Последние годы жизни в Вене. Создание ораторий «Сотворение мира» и «Времена года».

Народные истоки музыки Й. Гайдна.

Разнообразие жанров. Ведущее положение инструментальных произведений, их концертные и камерные виды. Понятие об оратории. Обращение Гайдна к театральным видам музыки. Обработки народных песен.

Знакомство с сонатно-симфоническим циклом (на примере симфонии №103)

Понятие о симфоническом оркестре. Общее знакомство с сонатно-симфоническим циклом. Строение цикла, чередование частей по принципу контраста. Общая характеристика музыки каждой части и показ основных тем.

Знакомство с сонатной формой (на примере сонаты e-moll)

Характеристика сонаты, построение цикла. Разбор I части: основные разделы сонатного аллегро; главная, побочная и заключительные темы – их образный смысл, приемы выразительности. Закономерности тонального плана.

Общая характеристика музыки II части. Выявление выразительности лада, регистра, фактуры.

Основные темы III части; закономерности их чередования, образующие форму рондо.

В.А. Моцарт. Биография и краткий обзор творческого наследия

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

Детские годы. Проявление гениальной одаренности. Занятия музыкой под руководством отца – Леопольда Моцарта – опытного музыканта и педагога. Ранние композиторские успехи юного В.А. Моцарта. Блестящие концертные выступления в ряде стран Европы. Продолжение учебы, новые творческие опыты. Поездка в Италию. Широкое признание таланта и творческих достижений В.А. Моцарта. Напряженная творческая работа. Поездка в Париж; надежды и разочарования. Разрыв с архиепископом и переезд в Вену. Высший расцвет творчества, создание лучших произведений во всех жанрах музыки. Тяжелые материальные условия жизни, болезнь и ранняя смерть. Реквием – последнее произведение В.А. Моцарта.

Богатство и разнообразие музыки В.А. Моцарта. Интерес композитора к театру, создание опер. Виды инструментальных произведений; концертные и камерные сочинения; циклы и отдельные пьесы. Общее представление о реквиеме.

Соната для фортепиано A-dur

Разбор сонаты A-dur с целью закрепления знания сонатного цикла и сонатной формы, выявление характерных черт фортепианной музыки В.А. Моцарта.

Музыкальный материал: Соната №11, A-dur

Симфония №40 (g-moll)

Общая характеристика цикла. Лирико-драматическое содержание музыки. Разбор I части: основные темы, выявление их контраста – образного, ладового, регистрового, фактурного. Основные черты разработки. Переход к репризе. Изменение побочной и заключительной тем в репризе.

II часть. Образное содержание музыки, светлый лирический характер; выражение покоя, умиротворенности.

III часть. Насыщение традиционной танцевальной формы менуэта драматическим звучанием. Выявление контраста основной темы и трио.

IV часть. Определенная близость финала образам первой части, подчеркивающая единство всего цикла. Характеристика основной темы, выявление ее внутреннего контраста, сочетание драматических и лирических образов.

Закрепление и обогащение представлений учащихся о симфоническом цикле и сонатной форме в процессе изучения симфонии В.А. Моцарта.

Музыкальный материал: Симфония №40, g-moll.

Опера «Свадьба Фигаро»

Отношение В.А. Моцарта к оперному жанру и его место в творчестве композитора. Общее представление о сюжете, его комедийный характер. Противопоставление персонажей из разных сословий. Основные действующие лица и их музыкальная характеристика в сольных номерах. Роль ансамблей в показе комедийных ситуаций и взаимоотношений действующих лиц. Отражение оптимизма и жизнерадостного характера в увертюре оперы.

Музыкальный материал: Увертюра; ария Фигаро «Мальчик резвый...» из I действия; ария Керубино из II действия; дуэт Сузанны и Марселины из III действия; ария Барбарини из IV действия.

Л. Бетховен. Биография и краткий обзор творческого наследия

Творчество Людвиг ванн Бетховена (1770-1828) – одна из вершин классической музыки; его богатство и многосторонность. Выражение в музыке Л. Бетховена передовых демократических идей эпохи.

Жизнь в Бонне. Суровое детство. Занятия с К. Нефе – первым учителем и наставником Л. Бетховена. Первые творческие опыты. Выступления в роли пианиста-импровизатора. Встречи с В.А. Моцартом и Й. Гайдном. Разносторонние интересы Л. Бетховена; посещение лекций в университете. Упорная работа над пополнением знаний и совершенствованием мастерства. Влияние идей французской революции конца XVIII века на формирование передовых убеждений композитора.

Переезд в Вену (1792). Музыкальная жизнь Вены. Рост славы Л. Бетховена-исполнителя. Занятия по композиции с Й. Гайдном и Сальери. Интенсивная и творческая деятельность – создание сонат, концертов, ансамблей, и других сочинений. Первые признаки приближающейся глухоты.

Период высшего расцвета творчества (1803-1813). «Героическая» симфония и история ее создания. Отражение идей героической борьбы в других произведениях этих лет. Обращение Л. Бетховена к театру – создание оперы «Фиделио», музыки к драматическому спектаклю «Эгмонт» Гете. Рост славы композитора. Отношения с венской аристократией. Материальные затруднения. Наступление полной глухоты. Одиночество.

Произведения последних лет: Симфония №9, Торжественная месса, сонаты и квартеты.

Ведущее значение крупных инструментальных произведений: симфоний, сонат, концертов, увертюр, ансамблей. Театральная музыка Л. Бетховена, сочинения с участием хора; пьесы для фортепиано, песни.

Соната для фортепиано c-moll, №8 «Патетическая»

Отражение в музыке идеи борьбы и воли к победе. Строение цикла.

I часть. Расширение сонатной формы, вызванное необычным замыслом композитора. Музыкальное содержание вступления, его драматическая насыщенность, внутренние контрасты. Дальнейшее развитие тематического материала вступления и его роль в построении I части. Характеристика основных тем сонатного аллегро: образность, выразительные средства, тональный план. Принципы развития и сопоставления тем в разработке. Тематическое содержание коды в раскрытии идейного замысла и ее значение.

II часть. Образное содержание музыки, выражение в ней глубокого раздумья. Показ и разбор основных тем. Трехчастное построение; изменение основной темы в репризе.

III часть. Общий характер, некоторая близость образам и настроению первой части. Характеристика основной темы и ее роль в построении финала.

Музыкальный материал: Соната для фортепиано c-moll, №8 «Патетическая».

Симфония c-moll №5

Идейное содержание. Линия драматического развития музыки «от мрака к свету». Значение мотива «судьба». Строение цикла.

I часть. Героический характер музыки. Единство и целеустремленность развития. Лаконичность высказывания. Главная тема – основной образ первой части; выявление ее волевого начала, значение ритма. Лирические черты побочной темы, ее связь с главной. Светлое, торжественное звучание заключительной темы. Напряженный характер разработки; драматическое завершение развития в коде.

II часть. Сопоставление двух образов: мужественно-лирического и героического. Вариационное строение части.

III часть. Новый подход Л. Бетховена к трактовке третьей части в симфоническом цикле. Преобразование мотива судьбы. Просветление колорита в среднем разделе; изменения в репризе; непосредственный переход к финалу.

IV часть. Торжество светлого начала как результат драматического развития всего цикла. Интонационные истоки основной темы.

Музыкальный материал: Симфония c-moll №5

Увертюра «Эгмонт»

Идейное содержание трагедии Гете и его воплощение в музыке Л. Бетховена. Увертюра «Эгмонт» как образец программной музыки, ее героико-драматический характер. Сонатное строение увертюры. Сопоставление основных образов во вступлении, выявление их контрастной выразительной природы. Характеристика основных тем аллегро⁴ показ фрагмента разработки и кульминационного эпизода перед кодой. Победное звучание коды, ее близость симфоническому финалу; музыкальные особенности тем.

Музыкальный материал: Увертюра «Эгмонт».

Ф. Шуберт. Биография и краткий обзор творческого наследия

Франц Петер Шуберт (1797-1828) – австрийский композитор-романтик. Круг образов его музыки; значение песенного начала в произведениях различных жанров.

Детские годы. Домашнее музицирование в семье. Обучение в конvikте; участие в школьном оркестре. Изучение произведений Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена.

Начало творческой деятельности. Работа в должности учителя; отношение к службе. Разрыв с отцом и уход со службы.

Непрерывная и интенсивная творческая работа. Друзья Ф. Шуберта; «Шубертиады». Творческая зрелость. Создание лучших симфоний, песенных циклов и произведений в других жанрах.

Ранняя смерть Ф. Шуберта. Судьба творческого наследия.

Обращение Ф. Шуберта ко многим жанрам классического искусства. Ведущее значение вокальной лирики. Разнообразие инструментальных жанров в его творчестве; симфонии и камерные ансамбли; произведения для фортепиано; сонаты, экспромты,

музыкальные моменты, танцевальные пьесы, произведения в 4 руки – их бытовое значение.

Песни

Ведущая роль песенного жанра в творчестве Ф. Шуберта и его глубокая связь с народной песней и бытовой музыкой Вены. Основное содержание и круг образов вокальной лирики. Единство музыки и текста. Многообразие песенных жанров. Значение мелодии как ведущего начала в песнях. Роль фортепианной партии.

Музыкальный материал: Лесной царь, Форель, Серенада, В путь, Мельник и ручей, Шарманщик.

Фортепианные произведения

Их тесная связь с бытовым музицированием. отражение в музыке многообразного мира чувств и переживаний человека.

Музыкальный материал: Вальс си минор, Музыкальный момент фа минор, Экспромт Ми-бемоль мажор, Военный марш Ре мажор (в 4 руки).

Симфония h-moll «Неоконченная»

Необычность строения цикла. Круг художественных образов. Лирико-драматический характер музыки. Песенность основных тем.

I часть. Сумрачное звучание вступления; его значение в дальнейшем развитии музыки. Характеристика главной и побочной тем, их песенный склад; черты танцевальности в побочной теме, близость к ней заключительной темы. Выразительная роль регистров в основных темах экспозиции. Напряженно-драматическое звучание разработки, преобразование в ней темы вступления. Возвращение в репризе лирических образов и настроения экспозиции, в коде – образов вступления.

Музыкальный материал: Симфония h-moll «Неоконченная».

Ф. Шопен. Биография и краткий обзор творческого наследия

Фридерик Шопен (1810-1849) – основоположник польской музыкальной классики. Ведущее значение в его творчестве патриотической темы. Национальный характер музыки, претворение в ней народных мелодий и ритмов. Ф. Шопен – пианист, новый концертный стиль его фортепианных произведений.

Детские годы. Благоприятные условия в семье для развития яркого таланта мальчика. Блестящие успехи в занятиях на фортепиано. Серьезное изучение классической музыки. Многогранная одаренность Ф. Шопена. Занятия в лицее; изучение истории и литературы. Обучение в консерватории; занятия с К. Эльснером по композиции. Увлеченность польской народной музыкой.

Концертная и творческая деятельность в Варшаве. Общение с передовой польской интеллигенцией. Первый выезд за границу. Успешное выступление в Вене. Вторичный выезд за границу, прощание с друзьями.

Восстание в Польше (1830). Создание произведений, отражающих тревогу Ф. Шопена за судьбу Родины.

Жизнь в Париже с 1831г. Общение с передовыми музыкантами, писателями, художниками. Насыщенность культурной жизни французской столицы. Концертная деятельность Ф. Шопена, широкое признание. Думы о Родине и ее судьбе. Создание лучших сочинений. Концертная поездка в Лондон. Тяжелая болезнь. Преждевременная смерть Ф. Шопена в Париже.

Фортепианное творчество как основа творчества Ф. Шопена. Танцевальные жанры: мазурки, полонезы, вальсы. Цикл прелюдий; этюды. Крупные одночастные произведения: скерцо, баллады. Фантазия. Сонаты и концерты. Песни.

Мазурки. Полонезы

Претворение народных элементов в мазурках. Взаимодействие в них танцевального и песенного начала. Расширение выразительных возможностей народного танца. Разнообразие мазурок Ф. Шопена – лирические поэмы и картинки народной жизни.

Характерные черты полонеза, его отличия от мазурки. Торжественно-героический характер Полонеза Ля мажор; аккордовый склад основной темы и фанфарная мелодия средней части. Черты оркестровой звучности.

Музыкальный материал: Мазурки, полонезы по выбору педагога.

Прелюдии. Этюды

Прелюдия как вид инструментальной музыки. Возрождение Ф. Шопеном жанра прелюдии и его преобразование. Создание цикла пьес во всех тональностях, его строение. Выражение в прелюдиях многообразного мира чувств и настроений. Лаконизм формы.

Скорбно-лирический характер Прелюдии ми-минор, своеобразие ее выразительной природы. Изящество и грациозность. Прелюдия Ля мажор, ее танцевальная основа. Суровый, мужественный колорит Прелюдии до минор; аккордовый склад, черты траурного шествия.

Этюды. Новая трактовка этюда в творчестве Ф. Шопена как виртуозного художественного произведения, насыщенного глубоким содержанием.

Этюд до минор, его образное содержание, выражение в музыке неукротимого порыва, решимости, призыва. Виртуозная природа пианизма.

Музыкальный материал: Прелюдии: до минор, ми минор, Ля мажор; этюд до минор.

Ноктюрны

Шопен как один из создателей романтического жанра ноктюрна. Характерные черты жанра: спокойный темп, напевность мелодии, инструментальный склад, теплота, искренность, эмоциональная сдержанность; образы природы, раскрытие глубоких чувств человека.

Ноктюрн фа минор. Спокойный, лирический характер основной темы, равномерность движения, приемы мелодического варьирования. Контрастный образ средней части, черты разработочного развития. Возвращение к основной теме в репризе.

Музыкальный материал: Ноктюрны: фа минор, до минор, до-диез минор.

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Русская музыкальная культура конца XVIII – начала XIX века

Музыкальная культура России в конце XVIII и начале XIX вв. Народная песня и ее значение в формировании русской национальной музыкальной школы. Выдающиеся русские композиторы конца XVIII в. – Е. Фомин, И. Хандошкин, Д. Бортнянский. Создание первых русских опер, камерных, вокальных и инструментальных произведений.

А. Алябьев, А. Варламов, А. Гурилев – авторы популярных романсов первой половины XIX в. Тесная связь их творчества с городской песней и бытовым музицированием. А. Верстовский – крупный оперный композитор, предшественник и старший современник М. Глинки.

Расцвет музыкальной культуры в России XIX в. Формирование русской классической музыкальной культуры.

М.И. Глинка. Биография и краткий обзор творческого наследия

Михаил Иванович Глинка (1804-1857) – основоположник русской классической музыки. Его творчество как новый этап в развитии музыкальной культуры России.

Эпоха М. Глинки: М. Глинка и А. Пушкин. Русская национальная природа творчества М. Глинки. Воплощение в его произведениях любви к родной стране, к своему народу. Создание выдающихся произведений в различных жанрах.

Детские годы в имении отца. Музыкальные впечатления детских лет. Влияние народной песни на развитие музыкальных представлений будущего композитора. События 1812 года.

Обучение в пансионе (1817-1822). Роль Кюхельбекера как воспитателя и наставника М. Глинки. Формирование демократических убеждений. Увлечение музыкой. Первые композиторские опыты. Поездка на Кавказ. Общение с передовой художественной интеллигенцией. Музыка как профессия М. Глинки.

Первая поездка за границу (1831-1834). Изучение быта и искусства Италии. Знакомство с оперной культурой. Мысль о создании национальной русской оперы. Пребывание в Берлине. Упорная работа над овладением композиторским мастерством.

Возвращение в Россию. Расцвет творчества М. Глинки. Создание первой русской классической оперы «Иван Сусанин» (1836). Ее признание передовыми общественными кругами и отрицательное отношение значительной части аристократии. Работа в придворной певческой капелле. Поездка на Украину. Сближение с литературным кружком Н. Кукольника. Создание лучших произведений в разных жанрах музыки. Работа над оперой «Руслан и Людмила» и ее постановка (1842). Враждебное отношение к опере высшего общества.

Отъезд за границу (1844). Пребывание во Франции. Дружба с Г. Берлиозом. Исполнение произведений М. Глинки в Париже – первое знакомство европейской публики с русской классической музыкой. Поездка по Испании. Изучение фольклора. Создание концертных увертюр на испанские темы.

«Камаринская» как одна из вершин творческого наследия М. Глинки.

Последние годы жизни композитора и его тяжелое положение в самодержавно-крепостнической России. Круг друзей М. Глинки. Общение с А. Даргомыжским, А. Серовым, В. Стасовым, М. Балакиревым. Новые творческие замыслы.

Смерть М. Глинки в Берлине.

Ведущее значение оперных произведений. Сопоставление «Ивана Сусанина» и «Руслана и Людмилы». Музыка к драматическому спектаклю «Князь Холмский» Н. Кукольника. Произведения для симфонического оркестра. Разнообразие жанров камерной музыки: вокальная лирика, пьесы для фортепиано ансамбли.

Опера «Иван Сусанин»

История создания оперы. Ее героико-патриотическая идея. Сюжет и композиция. Понятие об эпилоге. Чередование законченных музыкальных номеров: сольных, ансамблевых, хоровых и оркестровых. Национальный характер музыки. Глубина и правдивость в передаче жизни народа и в характеристике действующих лиц. Сопоставление русской и польской музыки. Значение «Ивана Сусанина» в дальнейшем развитии русского музыкального искусства.

Музыкальный материал: Интродукция: каватина и рондо Антонида, трио «Не томи, родимый» из I д.; полонез, краковяк, мазурка из II д.; песня Вани, ответы Сусанина полякам и прощание с дочерью, свадебный хор и романс Антонида из III д.; речитатив и ария Сусанина из IV д., хор «Славься» из эпилога.

Произведения для оркестра

Краткая общая характеристика оркестровой музыки М. Глинки. Концертные увертюры и фантазии; отражение в содержании музыки идеи народности; обращение к музыкальному фольклору.

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» - образец воплощения народной песенности в симфонической музыке. Характеристика народных мелодий и примеров их варьирования. Построение произведения. П. Чайковский о «Камаринской».

Увертюра к опере «Руслан и Людмила» - одна из вершин симфонизма М. Глинки. Отражение в ней радостного, оптимистического характера оперы. Особенности сонатной формы в увертюре; краткая характеристика ее основных тем.

Музыкальный материал: Вальс-фантазия, Камаринская, Увертюра к опере «Руслан и Людмила».

Романсы и песни

Широкое распространение жанра романса в первой половине XIX в., его связь с бытом и характерные черты. Место вокальной лирики в творческом наследии композитора. Отражение в ней широкого круга жизненных явлений. Поэтический текст и его органичное слияние с музыкой. Классическая ясность и стройность формы.

Вокальная партия и фортепианное сопровождение. Жанровое разнообразие романсов. Цикл «Прощание с Петербургом». М. Глинка – создатель русской классической школы пения. Значение романсов в дальнейшем развитии этого жанра.

Музыкальный материал: Жаворонок, Попутная песня, Я помню чудное мгновенье.

А.С. Даргомыжский. Биография и краткий обзор творческого наследия

Александр Сергеевич Даргомыжский (1813-1869) – младший современник и последователь М. Глинки. Связь его творчества с передовыми реалистическими тенденциями русской культуры 40-60-х гг.

Детские и юношеские годы. Знакомство с М. Глинкой (1834). Создание оперы «Эсмеральда». Поездка за границу (1844-1845). Формирование реалистических творческих принципов. Сочинение разнообразных вокальных произведений. Работа над «Русалкой» и ее постановка (1856). Широкое признание оперы в демократической среде (1864).

Сближение А. Даргомыжского с демократическим литературным кружком. Музыкальная общественно-просветительская деятельность. Социально-обличительная тематика вокальных сочинений. Развитие традиций «Камаринской» М. Глинки в симфонических произведениях А. Даргомыжского. Широкое признание композитора на родине и в европейских странах. Сближение с молодыми композиторами «Могучей кучки». Работа над оперой «Каменный гость».

Оперы «Русалка», «Каменный гость»

Опера А. Даргомыжского «Русалка» - третья русская классическая опера (А. Серов); ее центральное положение в творчестве композитора. Своеобразие произведений как социальной бытовой драмы. Новизна оперы «Каменный гость». Богатство и разнообразие вокальных сочинений А. Даргомыжского.

Музыкальный материал: Ария Мельника, хоры (по выбору педагога); Славянский танец; каватина Князя; песня Лауры.

Романсы и песни

Новизна и своеобразие романсов и песен Даргомыжского, развитие в них традиций М. Глинки. А. Даргомыжский – педагог-вокалист. Тематика и жанры вокального творчества. Песни сатирического и социально-обличительного характера. Новый подход к тексту. Передача в музыке интонаций живой разговорной речи. Романсы на слова А. Пушкина, М. Лермонтова, Беранже. «Ночной зефир»: сопоставление контрастных тем – форма рондо; «Мне грустно» на слова М. Лермонтова – образец лирического монолога. «Старый капрал» - драматическая песня социального содержания, правдивость в выражении чувств и состояний; обогащение куплетной формы, роль маршевого ритма, речитативный склад вокальной партии. Романс «Шестнадцать лет» как своеобразный музыкальный портрет.

Музыкальный материал: Ночной зефир, Мне грустно. Старый капрал, Шестнадцать лет.

Русская музыкальная культура второй половины XIX века

Расцвет русской музыкальной культуры во второй половине XIX века. Ее великие представители: М. Балакирев, А. Бородин, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский. Развитие традиций М. Глинки и А. Даргомыжского: правдивый показ жизни народа, опора на народную песню, разносторонние связи с передовой русской культурой.

Характеристика общественно-политической жизни 60-х годов XIX в. Расцвет демократической литературы и искусства. Особенности музыкальной жизни и значение создания Русского музыкального общества (1859), Петербургской консерватории (1862) А. Рубинштейном и Московской консерватории (1866) Н. Рубинштейном. Бесплатная музыкальная школа и значение ее музыкально-просветительской деятельности. Выдающиеся музыкальные критики А. Серов и В. Стасов.

Композиторы «Могучей кучки». Передовые идейно-творческие установки и личная дружба композиторов. Краткая характеристика деятельности М. Балакирева, его роль в развитии русской музыкальной культуры.

А.П. Бородин. Биография и краткий обзор творческого наследия

Многосторонность творческой деятельности Александра Порфирьевича Бородина (1833-1887). Вклад А. Бородина в развитие передовой русской культуры и науки. Свообразие музыки композитора, ее эпический склад; развитие традиций М. Глинки.

Детские годы. Широкий круг интересов будущего композитора; увлечение естественными науками и искусством. Учеба в Медико-хирургической академии (1850-1856). Музицирование, постижение теории музыки, композиторские опыты.

Научная командировка за границу (1859-1862). Продолжение музыкальных занятий. Сближение с Балакиревским кружком после возвращения в Петербург. Работа над 1-й симфонией и ее успешное исполнение (1869). Проявление характерных черт музыки А. Бородина в камерной вокальной лирике. Разносторонняя научно-педагогическая работа в Медико-хирургической академии и совмещение ее с композиторской деятельностью. Период Творческой зрелости. Создание 2-й симфонии и оперы «Князь Игорь». Новая поездка в Европу; встречи с Ф. Листом в Веймаре. Рост известности А. Бородина-композитора на родине и за рубежом. Произведения последнего десятилетия: романсы, сочинения для оркестра, фортепиано.

Жанровое разнообразие музыки А. Бородина. Ведущее значение оперы «Князь Игорь». Симфонии и симфоническая картина «В Средней Азии». Камерные инструментальные и вокальные произведения.

Музыкальный материал: Спящая княжна, Квартет №2 (3 часть «Ноктюрн»).

Опера «Князь Игорь»

История создания произведения. «Слово о полку Игореве», патриотическая идея оперы. Сюжет и композиция. Понятие о прологе. «Русские» и «Половецкие» действия, их музыкальный контраст. Многогранная характеристика народа в хоровых сценах. Портретные музыкальные характеристики народа в хоровых сценах. Портретные музыкальные характеристики основных действующих лиц. Близость традициям опер М. Глинки.

Музыкальный материал: хор из пролога «Солнцу красному – слава», эпизод солнечного затмения; песня Галицкого из 1-й картины Ид.; хор девушек «Мы к тебе, княгиня» и хор бояр «Мужайся, княгиня» из 2-й картины Ид.; ария Игоря, ария Кончака, половецкие пляски (фрагменты) из Пд.; плач Ярославны (фрагмент), хор поселян из IV д.

Симфония №2 h-moll «Богатырская» (1 часть)

Программный замысел А. Бородина. Эпический характер музыки, ее близость опере «Князь Игорь». Общая характеристика цикла. Выявление в процессе разбора выразительной природы основных тем экспозиции, особенностей их развития в разработке. Ведущее значение темы главной партии в образном содержании музыки 1-й части. Современники о симфонии. Дальнейшее углубление представлений учащихся о жанре симфонии и сонатной форме.

Музыкальный материал: Симфония №2 си минор (1 часть).

Н.А. Римский – Корсаков. Биография и краткий обзор творческого наследия

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 образам фольклора.

Детские годы в Тихвине. Первое приобщение к музыке. Учеба в Морском корпусе в Петербурге (1856-1862). Увлечение музыкой, начало серьезных занятий. Знакомство с М. Балакиревым и его роль в развитии таланта и формировании передовых убеждений Н. Римского-Корсакова. Кругосветное плавание (1862-1865). Завершение и успешное исполнение 1-й симфонии; создание других произведений для оркестра. Работа над «Псковитянка». Рост известности композитора. Начало педагогической работы в консерватории (1871). Совершенствование композиторского мастерства; увлечение народной песней и создание песенных сборников. Обращение к народно-бытовым и сказочным сюжетам в операх «Майская ночь» и «Снегурочка». Период высшей творческой зрелости. Создание лучших произведений для оркестра в 80-е гг. («Шехеразада», «Испанское каприччио»). Беляевский кружок. Работа над завершением и редактированием сочинений М. Мусоргского и А. Бородина («Борис Годунов», «Хованщина», «Князь Игорь»). Выступления в роли дирижера. Новый расцвет оперного творчества с середины 90-х гг.

Солидарность Н. Римского-Корсакова с настроениями передовой части русского общества в годы революции 1905-1907 гг. Создание оперы-сатиры «Золотой петушок». Борьба Н. Римского-Корсакова за реализм и народность музыкального искусства. Всемирное признание композитора.

Жанровое и тематическое богатство сочинений Н. 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 Н. Римского-Корсакова о музыке. «Летопись моей музыкальной жизни» как образец творческой автобиографии.

Музыкальный материал: «Редет облаков летучая гряда»; фрагменты из опер, из симфонической картины «Садко».

Беседа об оркестре

Виды оркестров, различных по инструментальному составу и назначению. Современный симфонический оркестр; оркестровые группы и их состав. Расположение оркестровых групп на сцене. Функции дирижера. Понятие о партитуре.

Симфоническая сюита «Шехеразада»

Арабские сказки «Тысяча и одна ночь» как источник содержания музыки сюиты; программность произведения. Сказочный, восточный характер музыки. Картинность и красочность музыкальных образов; выразительная роль оркестровых тембров.

Строение цикла. Характеристика основных тем вступления и их ведущая роль в произведении. Разбор сонатного построения 1-й части, ее основные темы. Сопоставление контрастных образов во 2-й части. Вариационное развитие основной темы. Песенные и танцевальные черты в темах 3-й части; ее лирический склад. Обобщающий характер финала. Чередование тем из всех предшествующих частей. Программное и тематическое содержание коды финала.

Музыкальный материал: Симфоническая сюита «Шехеразада».

Опера «Снегурочка»

Выражение в опере светлых, поэтических сторон народной жизни, единения человека с природой. Сочетание сказочного и реального. Картины древнего народного быта и образы природы. Опора на народную песню. Понятие о лейтмотиве (лейттеме). Особенности построения отдельных сцен и эпизодов. Музыкальная характеристика Снегурочки и других действующих лиц.

Музыкальный материал: Вступление к прологу; песня и пляска птиц, ария и ариетта Снегурочки, сцена «Проводы масленицы» (1-й хор) из пролога; шествие Берендея, каватина Берендея из Пд.; хор «Ай, во поле липенька», пляска скоморохов, третья песня Леля, ариозо Мизгирия из Пд.; сцена таяния Снегурочки, заключительный хор из IV д.

М.П. Мусоргский. Биография и краткий обзор творческого наследия

Отражение в творчестве Модеста Петровича Мусоргского (1839-1881) революционно-демократических идей 60-70-х гг. XIX в. Социально-обличительная направленность и смелое новаторство его творчества.

Детские годы в имении отца. Знакомство с народными сказками и песнями. Начало музыкальных занятий.

Обучение в Петербурге в военной школе. Разносторонние интересы молодого М. Мусоргского, его дальнейшее музыкальное развитие. Служба в Преображенском полку. Знакомство А. Даргомыжским, М. Балакиревым и его друзьями. Выход в отставку. Сближение с демократической молодежью, увлечение передовой литературой и философией. Формирование передовых убеждений.

Оперные замыслы. Обращение к крестьянским темам в вокальных сочинениях («Сиротка»), их социальная направленность, развитие традиций А. Даргомыжского. Правдивое отражение мира ребенка (Вокальный цикл «Детская»).

Сближение с Н. Римским-Корсаковым. Создание оперы «Борис Годунов» и ее постановка (1868-1874). Идеиная борьба вокруг оперы. Работа над оперой на исторический сюжет «Хованщина» и комической оперой «Сорочинская ярмарка». «Картинки с выставки» - самое значительное инструментальное сочинение М. Мусоргского. Отражение в вокальных циклах на слова А. Голенищева-Кутузова тяжелых переживаний композитора. Одиночество; материальная нужда и неизлечимая болезнь. Моральная поддержка В. Стасова. Концертная поездка с певицей Д. Леоновой и ее артистический успех. Безвременная смерть.

Разнообразие оперных замыслов; незавершенность большинства из них. Интерес М. Мусоргского к исторической и социальной тематике. Редакции оперы «Борис Годунов». Новизна тематики и выразительных средств камерной вокальной музыки; обращение к поэзии Н. Некрасова и Т. Шевченко. Вокальные циклы. Программный замысел и его реалистическое воплощение в фортепианном цикле «Картинки с выставки». Судьба творческого наследия М. Мусоргского.

Музыкальный материал: «Детская» (1-2 песни), Колыбельная Еремушке, Калистрат, «Картинки с выставки».

Опера «Борис Годунов».

История создания оперы. Развитие М. Мусоргским идеи А. Пушкина в новых исторических условиях. Смелость и новаторство композитора в выявлении конфликта между народом и его самодержавием, в обновлении средств музыкальной и сценической выразительности. Композиция оперы. Понятие о сквозном развитии действия. Песенное и речитативно-декламационное начало вокального стиля. Народные сцены оперы и музыкальные характеристики действующих лиц.

Музыкальный материал: Вступление к 1-й картине пролога, хор «На кого ты нас покидаешь», 2-я картина пролога; монолог Пимена, песня Варлаама из 1д.; хор «Расходилась, разгулялись...», песня Юродивого из IVд.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

П.И. Чайковский. Биография и краткий обзор творческого наследия

Многогранность творческой личности Петра Ильича Чайковского (1840-1893); его композиторская, педагогическая, дирижерская, музыкально-критическая и общественная деятельности. Тематическое и жанровое разнообразие его сочинений. Отражение в музыке различных сторон русской жизни, богатого внутреннего мира простого человека, его борьба за счастье. Обращение к народной песне и развитие традиций М. Глинки и А. Даргомыжского. Широкая Популярность музыки П. Чайковского во всем мире. Международный конкурс его имени.

Детские годы в Воткинске. Впечатлительность как черта природы П. Чайковского; общение с музыкой. Обучение в училище правоведения в Петербурге. Влияние А. Рубинштейна на формирование творческого облика П. Чайковского в годы обучения в консерватории (1862-1865).

Московский период жизни и творчества (1866-1877). Напряженная творческая, педагогическая и музыкально-критическая деятельность. Круг друзей. Создание театральных, симфонических и камерных произведений. Отъезд из Москвы.

Образ жизни П. Чайковского в последующие годы. Поездки по европейским странам; Интенсивная творческая работа. Обращение к новым темам, образам, музыкальным жанрам (сюиты, трио).

Жизнь в Подмосковье (с середины 80-х гг.). Широкая концертная деятельность и повседневная творческая работа. Мировое признание музыки Чайковского. Произведения последних лет. Трагедийная основа «Пиковой дамы» и Симфонии №6. Дом Чайковского в Клину. Смерть в расцвете творческих сил.

Богатое творческое наследие композитора. Увлечение театром. Оперы, балеты и музыка к драматическим спектаклям. Чайковский – создатель русского классического балета. Жанры концертной музыки П. Чайковского: симфонии, сюиты, одночастные произведения для оркестра и концерты. Кантаты и сочинения для хора. Камерная музыка: романсы, инструментальные ансамбли, пьесы для фортепиано и других инструментов.

Закрепление и углубление знаний учащимися особенностей основных музыкальных жанров, инструментальных составов, расширение представлений о связях музыки с литературой при обзоре творческого наследия П. Чайковского.

Музыкальный материал: Романсы (по выбору), фрагменты музыки балетов.

Симфония №1 g-moll «Зимние грезы»

Симфонии П. Чайковского – одна из вершин в развитии европейской симфонической музыки. «Зимние грезы» – первое крупное произведение композитора. Программность симфонии, ее лирико-драматическое содержание, отражение в музыке образов русской природы. Национальный характер и песенный склад основных тем.

Характеристика тем главной партии 1-й части, их преобразование в ходе дальнейшего развития. Народно-песенный склад побочной партии и аккордовое изложение заключительной. Изменений главной темы в репризе. Возвращение в коде первоначального музыкального образа.

Характеристика вступительной и основной тем 2-й части, ее драматическая кульминация.

Сопоставление темы скерцо и вальса в 3-й части.

Преобразование народно-песенной мелодии в финале.

Музыкальный материал: симфония 31 «Зимние грезы».

Опера «Евгений Онегин»

«Евгений Онегин» как одна из вершин творчества П. Чайковского. Первое обращение композитора к А. Пушкину. История создания и первой постановки оперы. Особенность драматургии, «лирические сцены». Глубокое отражение душевной драмы героев; картины русского быта. Композиция оперы.

Понятие об оперной сцене и ариозо.

Музыкальный материал: вступление к 1-й картине, дуэт Татьяны и Ольги из 1-й картины, вступление и сцена письма из 2-й картины, хор девушек «Девицы, красавицы», ария Онегина из 3-й картины; вальс, мазурка (возможно в сокращении) из 4-й картины; 5-я картина (полностью).

Русская музыка на рубеже XIX-XX веков. Русские меценаты и музыкально-общественные деятели

Русская музыкальная классика XIX в. как одна из вершин в развитии мировой музыкальной культуры. Рост популярности и авторитета русской музыки за рубежом.

Достижения русской исполнительской культуры и ее великие представители.

Начало плодотворной творческой, исполнительской и педагогической деятельности третьего поколения русских композиторов-классиков – учеников и последователей П. Чайковского и Н. Римского-Корсакова: А. Лядова (1855-1914), А. Глазунова (1855-1915), А. Аренинского (1861-1906), В. Калинникова (1866-1901), М. Ипполитова-Иванова (1859-1935), а. Скрябина (1872-1915), С. Рахманинова (1873-1943). Реалистическая основа их творчества, опора на классические традиции. Создание произведений выдающейся художественной ценности.

Начало творческой деятельности старшего поколения отечественных композиторов: Р. Глиэра, Н. Мясковского, С. Прокофьева.

Усиление идейной борьбы в общественно-культурной жизни России в начале XX в. Отражение в искусстве сложной политической атмосферы. Рост демократических тенденций в музыкально-общественной жизни.

Музыкальное творчество С.И. Танеева, А.К. Лядова, А.К. Глазунова

Многообразие творческих исканий, стремление отразить сложность, противоречивость эпохи.

Сергей Иванович Танеев (1856-1915) – композитор, пианист, музыкальный ученый, педагог. В творчестве – утверждение вечности и незыблемости законов красоты, гармонии, разума. Для произведений характерно стремление к стройности, уравновешенности, классичности.

Важная часть творческого наследия С. Танеева – хоровая музыка: хоры а капелла и кантаты («Иоанн Дамский, «По прочтении псалма»), романсы («стихотворения для голоса и фортепиано»), опера «Орестея», симфонии.

Музыкальный материал: Симфония до минор.

Анатолий Константинович Лядов (1855-1914) – музыкант самобытного, очень своеобразного дарования. В 1870-е годы – сближение с членами Балакиревского кружка. Круг интересов А. Лядова

Преобладание в музыке светлых настроений, воплощение лирических, лирико-эпических, сказочных, кукольных образов.

В творческом наследии – преобладание фортепианных пьес: прелюдии, мазурки, вальсы, экспромты, арабески, этюды.

Музыкальный материал: «Музыкальная табакерка, баллада «Про старину», симфонические картины «Баба Яга», «Волшебное озеро», «Кикимора».

Александр Константинович Глазунов (1865-1936). Его важная роль в русской музыкальной жизни конца XIX- первой трети XX века.

Главное направление творчества – симфония (8 симфоний), большой интерес к камерной музыке (7 квартетов), фортепианные сочинения, романсы, скрипичный концерт, два фортепианных, концерт для саксофона с оркестром.

1899-1928 – деятельность связана с Петербургской консерваторией. 1920-е годы – концертная, музыкально-просветительская деятельность А. Глазунова.

Музыкальный материал: Пятая симфония, си-бемоль мажор, концерт для скрипки с оркестром.

А.Н. Скрябин. Биография и краткий обзор творческого наследия.

Александр Николаевич Скрябин – прекрасное и гордое явление русской музыкальной культуры. Искусство уводило от будничной реальности в романтический лучезарный мир.

Детство в патриархальной обстановке. Неодолимое влечение к музыке.

Учеба в Московском кадетском корпусе. Уроки у Г.Э. Конюса, Н.С. Зверева, С.И. Танеева.

Обучение в московской консерватории. Выступления А.Скрябина-пианиста.

Творческая жизнь А. Скрябина после окончания консерватории, преобладание фортепианной музыки в его творчестве. Беляевский кружок. Педагогическая деятельность в Московской консерватории.

1900-е годы – наивысший расцвет творчества А. Скрябина. Стремление к воплощению борьбы с силами, препятствующими свободе человеческого духа. Характерный образ – образ ослепительного света, очистительного огня.

1910 г. – московский период жизни. Начало работы над Мистерией. Скоропостижная смерть А. Скрябина.

Фортепианные сочинения

Наследие А. Скрябина – прелюдии (89), этюды (27), вальсы, мазурки, экспромты, ноктюрны. Наряду с миниатюрами – концерт, сонаты, жанр поэмы. Интенсивное развитие музыкально-выразительных средств, гармонии, фактуры в течение всей жизни. Один из любимых жанров – прелюдия.

Музыкальный материал: прелюдии ор. 11 (по выбору педагога), этюд ре-диез минор ор.8.

С.В. Рахманинов. Биография и краткий обзор творческого наследия

Сергей Васильевич Рахманинов (1873-1943) – гордость отечественной культуры. Россия – главная и единственная тема творчества. Образная сфера. Судьба С. Рахманинова.

Детские годы С. Рахманинова. Первые музыкальные занятия. Пажеский корпус. Обучение в Петербургской консерватории. Первые попытки сочинения музыки. Перевод в Московскую консерваторию. Обучение в классе Н.С. Зверева. Концерты в Москве А. Рубинштейна. 1891 г. – выпуск по классу фортепиано, 1892 г. – выпуск по классу композиции.

Ранние сочинения. Прелюдия до-диез минор, первый фортепианный концерт фа-диез минор, опера «Алеко».

Десятилетие после окончания консерватории. Сочинения этих лет. 1899 г. – первая поездка за границу.

Годы творческой зрелости. Фортепианные концерты (второй, третий). Основные настроения и образы в музыке этих лет. Интенсивная пианистическая и дирижерская деятельность. Русские исторические концерты. Гастроли в европейских странах, Америке. Благотворительная деятельность С. Рахманинова.

С. Рахманинов за границей, последние произведения. Концертная деятельность этих лет. Вторая мировая война, поддержка Красной Армии. Смерть С. Рахманинова.

Произведения для фортепиано

Фортепианное творчество – важнейшая область музыки С. Рахманинова. Разнообразие жанров. Влияние Ф. Листа, А. Зилоти, А. Рубинштейна на формирование стиля. Характерные черты стиля С. Рахманинова.

Музыкальный материал: Прелюдия до-диез минор, музыкальный момент ми минор ор.16, прелюдия ре мажор ор. 23, этюд-картина ля минор ор.39 №6.

Второй концерт для фортепиано с оркестром

Второй концерт для фортепиано с оркестром – могучий взлет к вершинам искусства, преодоление душевного и творческого кризиса С. Рахманинова. Образ Родины. Особенности строения концерта. Характеристика трех частей концерта.

Музыкальный материал: второй концерт для фортепиано с оркестром.

Романсы

Опора романсов С. Рахманинова на традиции этого жанра в русской музыке. Образная сфера романсов С. Рахманинова. Круг авторов. Влияние фортепианной музыки на создание романсов.

Музыкальный материал: Не пой, красавица, Весенние воды, Вокализ.

И.Ф. Стравинский. Биография и краткий обзор творческого наследия

Игорь Федорович Стравинский (1882-1971) – крупнейший композитор XX века, его творчество – история музыки столетия с многообразием художественных исканий, стилистических переломов. Творческий путь И. Стравинского, возникновение новых направлений в его музыке.

Детские годы И. Стравинского. Интерес к разнообразным звучаниям, народным песням. Домашняя обстановка, способствующая музыкальному развитию И. Стравинского.

Юридический факультет Петербургского университета. Посещение «Вечеров современной музыки». Занятия с Н. Римским-Корсаковым. Первые сочинения.

И. Стравинский и С. Дягилев. Русский балет. Балет «Жар-Птица», премьера в парижском «Гранд-опера». Создание балетов «Петрушка», «Весна священная». Русский период творчества И. Стравинского.

И. Стравинский во Франции. Принятие Французского подданства. Неоклассицизм в творчестве И. Стравинского. Обращение к церковным жанрам.

И. Стравинский в Америке. Переезд в 1939 году в Америку, принятие американского подданства. Сотрудничество с балетмейстером Джорджем Баланчиным, джазовые сочинения. Обращение к библейским, культовым сюжетам, к музыке добаховской эпохи. Знакомство с дирижером Робертом Крафтом.

1962 год – путешествие в Россию. Поздний период творчества. Смерть И. Стравинского.

Балет «Петрушка»

История создания. Действие балета. Народные сцены балета Характеристика каждой из четырех картин балета.

Музыкальный материал: балет «Петрушка».

Отечественная музыка в 1920-е – 1950-е годы

Коренные изменения в судьбе России после революции 1917 года. Реформы во всех сферах – политической, социальной, экономической, культурной. Противоречия в жизни вообще и в искусстве этих лет. Первоочередные меры в новом государстве – воспитание и образование, открытие новых учебных заведений по типу «Народных консерваторий». Массовость – характерная черта отечественной музыкальной культуры. Распространение музыкальной самодеятельности. Пропаганда музыкального искусства. Создание творческих союзов. Формирование советской исполнительской школы. Жанры творчества отечественных композиторов.

С.С. Прокофьев. Биография и краткий обзор творческого наследия.

Сергей Сергеевич Прокофьев (1891-1953) – выдающийся композитор первой половины XX века, крупнейший представитель старшего поколения отечественных композиторов. Самобытность и яркость композиторского стиля. Новаторский характер творчества.

Годы детства. Разносторонние интересы юного С. Прокофьева. Музыкальная одаренность, занятия музыкой. Обучение в Петербургской консерватории (1904-1914). Освоение традиций русской классической музыки и поиски своего стиля. Отношение современников к музыке С. Прокофьева. Дореволюционный период творчества; создание сочинений в различных музыкальных жанрах.

Годы пребывания за рубежом (1918-1932). Рост мировой славы С. Прокофьева-композитора и пианиста. Общение с выдающимися представителями искусства.

Возвращение на родину. Интенсивность Творческой деятельности. Высший расцвет композиторского дарования С. Прокофьева. Создание ярких реалистических произведений в различных жанрах, обогащение и дальнейшее развитие С. Прокофьевым классических традиций (оперы, балеты, кантаты, симфонии, сонаты). Отражение в музыке композитора разнообразных явлений современной жизни, обращение к актуальной тематике. Черты самобытного стиля С. Прокофьева. Значение творчества С. Прокофьева для дальнейшего развития музыкального искусства. Огромный рост популярности его произведений во всем мире.

Тематическое и жанровое богатство и разнообразие сочинений С. Прокофьева. Обращение композитора к истории и современности, к произведениям классической литературы и сказочным образам.

Театральные жанры музыки; сотрудничество с С. Эйзенштейном в создании киномузыки. Кантаты, оратория, другие вокальные произведения. Инструментальная

музыка С. Прокофьева: симфонии, сюиты, концерты, фортепианные произведения, ансамбли. Сочинения для детей.

Закрепление и углубление в процессе обзора творчества С. Прокофьева знаний и представлений учащихся о жанрах музыки, их основных композиционных особенностях и исполнительских составах.

Освоение новых понятий, терминов в разносторонних связях с пройденным; применение знаний. Выявление наблюдений учащихся, обращение к опыту их учебной и внешкольной музыкальной деятельности.

Музыкальный материал: «Классическая симфония» (фрагменты).

Фортепианные произведения

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

Музыкальный материал: разнохарактерные пьесы из соч.12., «Мимолетности».

Кантата «Александр Невский»

Обращение С. Прокофьева к героическим страницам отечественной истории. Патриотическая идея сочинения. Выражение героизма русского народа. Героико-эпический характер музыки. Опора на классические традиции. Контрастность музыкальных образов. Художественные особенности отдельных частей.

Музыкальный материал: Песня об Александре Невском (№2), хор «Вставайте, люди русские» (№4), Ледовое побоище (№5), Мертвое поле (№6).

Балет «Ромео и Джульетта»

Воплощение образов трагедии Шекспира. Традиции и новаторство балетного театра С. Прокофьева. Драматургическое единство спектакля. Образы добра и зла. Воспевание красоты и нравственного величия любви. Яркость музыкальных характеристик. Постановка балета на сценах музыкальных театров мира. Г. Уланова – первая исполнительница партии Джульетты.

Музыкальный материал: Улица просыпается (№3), Джульетта-девочка (№10), Маски (№12), Танец рыцарей (№13), Прощание перед разлукой (№39).

Седьмая симфония

Общая характеристика цикла и разбор I части. Светлый, лирический характер музыки, проявление в ней национальных черт. Песенный, полифонический склад главной темы, ее развитие. Мелодической своеобразии побочной темы, выразительная роль регистра, фактуры. Черты сказочности в заключительной теме. Развитие тем в разработке и повторение в репризе. Своеобразие коды.

Симфония №7 С. Прокофьева – первое произведение музыки советского периода, отмеченное Ленинской премией (посмертно – 1957).

Музыкальный материал: Симфония №7.

Д.Д. Шостакович. Биография и краткий обзор творческого наследия

Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906-1975) – крупнейший отечественный композитор советского периода, продолжатель лучших традиций музыкального искусства прошлого, смелый новатор. Глубокое раскрытие в музыке Д. Шостаковича острейших социальных конфликтов нашего времени. Гуманистическая направленность его искусства. Активная жизненная позиция композитора, многогранность его творческой и общественной деятельности.

Детские годы в Петербурге. Семья Д. Шостаковича. Впечатления от революционных событий 1917 г. Учеба в консерватории (1919-1925); освоение классических традиций. Успех Симфонии 31. Участие в международном конкурсе пианистов имени Ф.Шопена в Варшаве (1927). Поиски своего пути в искусстве. Вступление в пору творческой зрелости; опера «Катерина Измайлова» и Симфония №5.

Гражданский и творческий подвиг Д. Шостаковича в первые месяцы обороны Ленинграда в 1941г. Героико-патриотическое и трагедийное начало в произведениях военных лет (Симфонии №7, 8, Трио). Обращение к теме революции в Симфониях №11,12, в хоровых циклах.

Глубокое и многогранное воплощение в произведениях различных жанров наиболее значительных тем, рожденных современностью. Новаторские черты стиля композитора, своеобразие выразительных средств.

Произведения последних лет: симфонии, квартеты, вокальные циклы.

Многогранная общественная, педагогическая деятельность композитора, выступления в печати. Всемирное признание музыки Д. Шостаковича, его высокий авторитет художника и гражданина. Д. Шостакович – первый советский музыкант, удостоенный звания Героя Социалистического Труда.

Ведущее значение симфонической музыки. Общий обзор симфоний: программные произведения (№№2, 3, 11, 12), введение в симфонию вокального начала (№№ 2, 3, 13, 14), переосмысление цикла (№14).

Другие виды инструментальных циклов: концерты, квартеты и другие ансамбли, сонаты, 24 прелюдии и фуги. Разнообразное содержание вокальных произведений. Жанры театральной музыки Д. Шостаковича: оперы, балеты, музыкальная комедия, драматические спектакли; музыки к кинофильмам.

Музыкальный материал: музыка к спектаклям или фильмам (фрагменты), песни.

Седьмая симфония

Работа над симфонией в Ленинграде, в дни обороны города, летом и осенью 1941. Ее огромное политическое звучание в годы войны. Успех в СССР и странах антигитлеровской коалиции. Ленинградская премьера в августе 1942; посвящение симфонии городу Ленинграду.

Необычность замысла. Содержание симфонии как произведения всепобеждающего мужества. Ее патриотическая идея. Раскрытие в музыке народа с фашизмом, обличение фашизма, утверждение веры в победу.

Программный замысел I части. Противопоставление образа советского народа образу фашистских захватчиков. Необычность сонатного построения. Содержание экспозиции: образы мирной жизни людей. Героико-эпический характер главной партии, своеобразие ее выразительных средств. Лирические темы побочной партии, их характерные черты. «Эпизод нашествия»: особенности темы и ее развития. Трагическое содержание репризы; изменение и переосмысление тем экспозиции. Кода, ее программное и тематическое содержание. Тональный план I части.

Музыкальный материал: Симфония №7, 1 часть.

Серьезные перемены в 60-х годах во всех областях жизни нашей страны. Расширение международных культурных связей.

Период творчества композиторов разных поколений: классики - Д. Шостакович, А. Хачатурян, Д. Кабалевский, Г. Свиридов, Т. Хренников, композиторы нового поколения – А. Волконский, Э. Денисов, С. Губайдулина, В. Гаврилин, Н. Каретников, А. Петров, С. Слонимский, Б. Тищенко, А. Шнитке, А. Эшпай.

Новые требования жизни к содержанию искусства. Разнообразие музыкальных жанров, форм, стилей в творчестве композиторов 60-х годов и последующих десятилетий. Исполнительское искусство.

Г.В. Свиридов. Биография и краткий обзор творческого наследия

Георгий Васильевич Свиридов (1915-1998) – крупнейший русский композитор XX века. Главное направление творчества вокальная (сольная и хоровая) музыка. Ранние музыкальные впечатления – пение церковного хора, домашнее музицирование. Занятия на фортепиано и балалайке. Обучение в музыкальной школе.

Переезд в Ленинград, поступление в центральный музыкальный техникум. Ранние сочинения – цикл «Шесть романсов на стихи Пушкина». Обучение в Ленинградской консерватории. Влияние творчества Д. Шостаковича на выбор жанров Г. Свиридова – оркестровые, камерные и фортепианные произведения.

1950 г. – вокальный цикл «Страна отцов». Основное направление творчества – вокальная музыка (песни, романсы, кантаты, оратории, хоровые произведения). В центре творчества Г. Свиридова – образ Поэта. Один из любимых поэтов – С. Есенин. В произведениях – возрождение многовековых традиций русской хоровой культуры, обращение к жанрам древнерусской хоровой музыки.

70-90-е годы – создание произведений на подлинные церковные тексты. Последнее сочинение – «Песнопения и молитвы».

«Поэма памяти Сергея Есенина»

Воссоздание облика поэта С. Есенина, драматизма его лирики, страстной любви к жизни. 10 частей поэмы. Части пронизаны лирической «есенинской» песенностью. Жанровые истоки частей. Построение диалога между солистом и хором. Особенности фактуры, оркестровки, гармонического языка.

Музыкальный материал: «Поэма памяти Сергея Есенина».

Свиридов и Пушкин

Обращение Г. Свиридова к творчеству А. Пушкина на протяжении всей жизни. «Музыкальные иллюстрации к повести Пушкина “Метель”», создание оркестровой сюиты. 1979г. – хоровой концерт «Пушкинский венок».

Музыкальный материал: Романс, Тройка, Вальс.

Композиторы последней трети XX века. В.А. Гаврилин, Р.К. Щедрин, Э.В. Денисов, А.Г. Шнитке, С.А. Губайдулина, С.М. Слонимский, А.Н. Петров, Б.Н. Тищенко.

Валерий Александрович Гаврилин (1939-1999). Детство В. Гаврилина, занятия музыкой в детдомовском хоре. Обучение в Специальной музыкальной школе при Ленинградской консерватории. Обучение в Ленинградской консерватории. Особенности

музыкального творчества В. Гаврилина, интонационные пласты музыки. Творческая позиция В. Гаврилина.

Вокальный цикл «Русская тетрадь», вокально-инструментальный цикл «Земля», музыкально-сценические произведения – оперы, балет «Анюта», симфония-действие «Перезвоны».

Музыкальный материал: Вокальный цикл «Русская тетрадь», вальс из балета «Анюта», фрагменты из симфонии-действия «Перезвоны».

Родион Константинович Щедрин (1932). Детство композитора. Обучение в Московском хоровом училище, Московской консерватории. Сочинения композитора в студенческие годы, балет «Конек-Горбунок», первый фортепианный концерт. Разнообразие жанров творчества Р. Щедрина. Оперы, балеты Р. Щедрина. Фортепианная музыка. Полифония – главный принцип мышления композитора. Истоки музыки Р. Щедрина. Одночастный концерт для оркестра «Озорные частушки». Фольклорные традиции в других сочинениях Р. Щедрина. Второй концерт для оркестра «Звоны».

Музыкальный материал: Одночастный концерт для оркестра «Озорные частушки», Второй концерт для оркестра «Звоны», фортепианные произведения.

Эдисон Васильевич Денисов (1929-1996) – композитор-новатор, творчество которого завоевало широкую международную известность.

Обучение в Томском музыкальном училище и Томском университете. Обучение в Московской консерватории, преподавание. Освоение современной техники сочинения музыки. Сюита «Солнце инков». Художественный мир Э. Денисова. Изучение творчества К. Дебюсси. Отражение живописных образов в названиях произведений Э. Денисова. Сонорная техника музыкального письма. Фортепианные пьесы, произведения для оркестра, пьеса «Пение птиц». Тема русского фольклора – «Плачи». Жанр вариаций для разных исполнительских составов. Музыкально-театральные жанры.

Музыкальный материал: фортепианная пьеса «Знаки на белом», пьеса «Диана в осеннем ветре».

Альфред Гарриевич Шнитке (1934-1998) – выдающийся композитор XX века. Музыка – сложный трагический мир, отражение времени противоречивого и дисгармоничного. Основные жанры творчества – симфонические и камерные инструментальные произведения.

Первые музыкальные уроки – в г. Вена. Обучение в Московском музыкальном училище, Московской консерватории. Преподавание в Московской консерватории. Изучение новой композиторской техники, увлечение додекафонией. Вступление в пору творческой зрелости – Второй скрипичный концерт (1996). Полистилистика и коллаж в музыкальном стиле А. Шнитке. Альтовый концерт (1985) – одно из выдающихся произведений, антипод Альтового концерта – Виолончельный концерт. Возрождение традиций русской духовной музыки – хоровые произведения.

Концерт для смешанного хора на стихи Григора Нарекаци (из «Книги скорбных песнопений») – написан в жанре русского хорового концерта. «Стихи покаянные» для хора а капелла в 12-ти частях. 80-90-е годы – всемирное признание композитора.

Музыкальный материал: фрагменты Альтового, Виолончельного концертов, «Стихи покаянные».

София Асгатовна Губайдулина (1931). Представитель современной отечественной музыки. Основная тема творчества – духовная жизнь всех времен и народов. Раскрытие через метафоры, символику, отражение в названиях, надписи на латыни, увлечение фольклором. Учеба в казанской консерватории, Московской консерватории, в аспирантуре. Круг музыкальных интересов.

Пять этюдов для арфы, контрабаса и ударных (1965) – первая творческая удача. Сотрудничество с Ансамблем ударных инструментов Марка Пекарского. Музыка для традиционных инструментальных ансамблей. Музыкальный язык С. Губайдулиной. Эксперименты с электронными тембрами в лаборатории электронной музыки в музее А.Н. Скрябина.

Тема Востока – кантата «Ночь в Мемфисе».

Музыкальный материал: музыка к кинофильмам, произведения для Ансамбля Марка Пекарского (по выбору).

Сергей Михайлович Слонимский (1932) – композитор, пианист, музыковед, профессор Петербургской консерватории. Автор более 150 произведений. Сочинения композитора, круг художественных интересов.

Андрей Павлович Петров – один из широко известных и любимых композиторов. Два направления творчества композитора: симфонические произведения, балеты и песни для кинофильмов.

Для 1970-1980-х годов характерен широкий охват разнообразной стилистики (архаические песнопения, сонористика, алеаторика).

Борис Николаевич Тищенко (1939) – сравнение с молодым Прокофьевым, Маяковским. Влияние на творчество Д. Шостаковича. Композитору свойственно научное осмысливание музыки прошлого и настоящего, Востока и Запада. Эксперименты с приемами композиторской техники. Интерес к истории своего Отечества. Музыка для детей.

Методическое обеспечение образовательной программы по предмету «Музыкальная литература»

№ п/п	Раздел. Тема программы	Формы занятий	Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса в рамках занятий	Дидактический материал	Техническое оснащение занятий	Формы подведения итогов
Первый год обучения						
1.	Легенды о музыке	Урок. Открытый урок	Наглядный, практический, объяснительно-иллюстративный, репродуктивный	Фотографии, репродукции картин великих художников, специальная литература, аудиозаписи	Помещение соответствующее нормам СанПиН. Фортепиано. Ноутбук, музыкальный центр с записями необходимого музыкального материала	1.Тестирование 2.Ведение журналов посещаемости и успеваемости. 3.Контрольный урок
2.	Музыкальный язык. Основные элементы музыкального языка					
3.	Музыкальные формы					
4.	Музыка и слово. Песня. Романс.					
5.	Музыка и движение. Марш. Танец.					
6.	Программно-изобразительная музыка					
7.	Музыка и театр. Музыка к					

	драматическому спектаклю. Балет. Опера.					
8.	Детская музыка композиторов XX века.					
второй год обучения						
1.	Введение. Музыка от древнейших времен до XVIII века. Формирование классического стиля в музыке.	Урок. Открытый урок	Наглядный, практический, объяснительно-иллюстративный, репродуктивный	Фотографии, репродукции картин великих художников, специальная литература, аудиозаписи	Помещение соответствующее нормам СанПиН. Фортепиано. Ноутбук, музыкальный центр с записями необходимого музыкального материала	1.Тестирование 2.Ведение журналов посещаемости и успеваемости. 3.Контрольный урок
2.	И.С. Бах. Биография и краткий обзор творческого наследия. Произведения для органа. Сюиты. Полифонические произведения.					
3.	Й.Ф. Гайдн. Биография и краткий обзор творческого наследия. Знакомство с сонатно-симфоническим циклом (на примере симфонии № 103). Знакомство с сонатной формой на примере сонаты e-moll.					
4.	В.А. Моцарт. Биография и краткий обзор творческого наследия. Соната для фортепиано A-dur. Симфония №40 (g-moll). Опера «Свадьба Фигаро»					

5.	Л. Бетховен. Биография и краткий обзор творческого наследия. Соната для фортепиано c-moll, №8 «Патетическая». Симфония №5, c-moll. Увертюра «Эгмонт»					
6.	Ф. Шуберт. Биография и краткий обзор творческого наследия. Песни. Фортепианные произведения. Симфония h-moll «Неоконченная».					
7.	Ф. Шопен. Биография и краткий обзор творческого наследия. Мазурки. Полонезы. Прелюдии. Этюды. Ноктюрны.					

третий год обучения

1.	Русская музыкальная культура конца XVIII – начала XIX века	Урок. Открытый урок	Наглядный, практический, объяснительно-иллюстративный, репродуктивный	Фотографии, репродукции картин великих художников, специальная литература, аудиозаписи	Помещение соответствующее нормам СанПиН. Фортепиано. Ноутбук, музыкальный центр с записями необходимого музыкального материала	1.Тестирование 2.Ведение журналов посещаемости и успеваемости. 3.Контрольный урок
2.	М.И. Глинка. Биография и краткий обзор творческого наследия. Опера «Иван Сусанин». Произведения для оркестра. Романсы и песни.					
3.	А.С. Даргомыжский. Биография и краткий обзор					

	творческого наследия. Опера «Русалка», «Каменный гость». Романсы и песни.					
4.	Русская музыкальная культура второй половины XIX века.					
5.	А.П. Бородин. Биография и краткий обзор творческого наследия. Опера «Князь Игорь». Симфония №2 h-moll «Богатырская» (1 часть)					
6.	Н.А. Римский-Корсаков. Биография и краткий обзор творческого наследия. Беседа об оркестре. Симфоническая сюита «Шехеразада». Опера «Снегурочка».					

четвертый год обучения

1.	М.П. Мусоргский. Биография и краткий обзор творческого наследия. Опера «Борис Годунов».	Урок. Открытый урок	Наглядный, практический, объяснительно-иллюстративный, репродуктивный	Фотографии, репродукции картин великих художников, специальная литература, аудиозаписи	Помещение соответствующее нормам СанПиН. Фортепиано. Ноутбук, музыкальный центр с записями необходимого музыкального материала	1.Тестирование 2.Ведение журналов посещаемости и успеваемости. 3.Контрольный урок
2.	П.И.Чайковский. Биография и краткий обзор творческого наследия. Симфония №1 g-moll «Зимние грезы». Опера «Евгений Онегин»					
3.	Русская музыка на рубеже XIX-XX веков. Русские					

	меценаты и музыкально-общественные деятели. Музыкальное творчество С.И. Танеева, А.К. Лядова, А.К. Глазунова.					
4.	А.Н. Скрябин. Биография и краткий обзор творческого наследия. Фортепианные сочинения.					
5.	С.В. Рахманинов. Биография и краткий обзор творческого наследия. Произведения для фортепиано. Второй концерт для фортепиано с оркестром. Романсы.					
6.	И.Ф. Стравинский. Биография и краткий обзор творческого наследия. Балет «Петрушка».					
7.	Отечественная музыка в 1920-1950 годы.					
8.	С.С. Прокофьев. Биография и краткий обзор творческого наследия. Фортепианные произведения. Кантата «Александр Невский», балет «Ромео и Джульетта», Седьмая симфония.					
9.	Д.Д. Шостакович. Биография и краткий обзор творческого наследия. Седьмая симфония.					
10.	Отечественная музыка в 1960-1990-е годы.					
11.	Г.В. Свиридов. Биография и					

	краткий обзор творческого наследия. «Поэма памяти Сергея Есенина». Свиридов и Пушкин.					
12.	Композиторы последней трети XX века. В.А. Гаврилин, Р.К. Щедрин, Э.В. Денисов, А.Г. Шнитке, С.А. Губайдулина, С.М. Слонимский, А.Н.Петров, Б.Н. Тищенко.					

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Курс музыкальной литературы изучается в школах искусств в течение четырех лет: в 4-7 классах по семилетней программе, во 2-5 классах по пятилетней программе.

Решение основных дидактических задач на уроке обеспечивается чередованием различных видов учебного труда: изложение нового материала должно дополняться его закреплением, а повторение пройденного служить проверкой усвоения знаний и умений.

Главные требования, предъявляемые к уроку музыкальной литературы – единство воспитательных и образовательных задач, правильный подбор учебного материала, наличие межпредметных связей, обеспеченность необходимым оборудованием и учебными пособиями.

Эффективность уроков музыкальной литературы в значительной степени определяется применением разнообразных методов обучения. Значительная часть материала (теоретического и музыкального) усваивается лучше всего из объяснения учителя.

Источником художественных впечатлений детей в классе должна быть живая музыка. Обращение к техническим средствам воспроизведения музыки не исключает необходимости проигрывать на фортепиано темы и отдельные эпизоды из сочинений в процессе их разбора при объяснении выразительных средств и композиции.

Постоянного внимания преподавателя требует процесс усвоения знаний, так как их глубина и прочность – обязательное требование к школьному обучению. Работа в классе и дома должна помочь учащимся осмыслить и запомнить необходимые сведения из программного материала, уметь их узнавать, воспроизводить и самостоятельно применять в музыкальной практике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аверьянова О. Отечественная музыкальная литература XX века. Четвертый год обучения. М., 2001.
2. Владимиров В., Лагутин А. Музыкальная литература для ДМШ. – М., 1999.
3. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. – М., 1996
4. Осовицкая З., Казаринова А. Музыкальная литература. Первый год обучения. - М., 2005.
5. Смирнова Э. Русская музыкальная литература. - М., 1994.