

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
в области культуры Белоярского района
«Детская школа искусств г.Белоярский»

Образовательная программа
(4-х летний курс обучения)
по предмету

«Музыкальная литература»

Составитель:
Варданян Рузанна Дмитриевна
Стрижеус Светлана Владимировна

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка	3
2. Тематический план	7
3. Содержание предмета	9
- 1 год обучения	9
- 2 год обучения	17
- 3 год обучения	27
- 4 год обучения	31
4. Учебная литература для учащихся	36

Пояснительная записка

Основной задачей школы искусств является воспитание всесторонне развитого подрастающего поколения через приобщение его к искусству, являющейся частью духовной культуры человечества .

Общее музыкальное образование, которое дает школа , способствует пробуждению у детей интереса и любви к музыкальному искусству и его пониманию , формированию эстетического вкуса и практических музыкальных умений , развитию творческих способностей. Все предметы учебного плана призваны комплексно осуществлять эту задачу.

Особенность предмета «Музыкальная литература» заключается в том , что на каждом уроке знакомит учащихся с шедеврами музыкальной классики в высокохудожественном исполнении, дополняя музыку увлекательным рассказом , что несомненно систематически воспитывает эстетическое чувство и вкус , развивает способность понимать художественную красоту музыки . Преподавание музыкальной литературы в тесной связи со всем циклом учебных дисциплин обогащает музыкально-педагогический процесс , способствует более быстрому и гармоничному развитию музыкальных способностей учащихся .

Главная практическая и воспитательная цель предмета - развитие умения сознательно и эмоционально слушать музыку. Изучая музыкальные произведения, учащиеся должны научиться грамотно их разбирать , 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 , свободно пользуясь при этом необходимой музыкальной терминологией .

Данная программа по своему характеру является типовой и составлена на основе рекомендованной Министерством Культуры РФ , составленной А.И.Лагутиным , Э.С.Смирновой .

В соответствии с учебным планом на урок по музыкальной литературе отводится 1 урок в неделю по 45 минут .

Домашние задания по музыкальной литературе ограничены повторением и закреплением пройденного в классе по учебнику.

Аттестация учащихся осуществляется по текущему опросу и на четвертных контрольных уроках.

В курсе музыкальной литературы рассматриваются различные явления и события музыкальной жизни, стили и эпохи в искусстве, биографии великих композиторов-классиков, выдающиеся произведения народного, классического и современного музыкального искусства, особенности разнообразных жанров и форм народной и профессиональной музыки, выразительные средства музыкальной речи, инструменты симфонического оркестра.

Структура предмета представляет собой 4-х летний курс обучения с 4 по 7 класс (8 полугодий), поэтому при планировании педагогического процесса следует составить 8 календарно-тематических планов.

Содержание учебной дисциплины устанавливается исходя из целей и задач, которые предстоит решать в ходе обучения. Как и каждый предмет, музыкальная литература имеет точно установленное содержание, объем которого определяется уровнем сложности и количеством знаний и умений, посильных для качественного усвоения учащимися данного возраста (11-17 лет) в рамках отведенного времени.

Темы *I года обучения* посвящены изучению элементов музыкального языка, знакомству с музыкальными формами и содержанием музыкальных произведений. Этот период обучения имеет ознакомительный характер. Его основная цель – пробудить в учащихся сознательный и стойкий интерес к слушанию и разбору музыкальных произведений, к приобретению разнообразных музыкальных знаний.

Основными формами работы на первом году обучения являются:

- прослушивание музыки и работа с нотным текстом хрестоматии,
- характеристика содержания произведений, их жанровых особенностей, структуры и выразительных средств,
- объяснение и усвоение новых понятий и терминов,
- рассказ о создании и исполнении музыкальных сочинений и их авторах,
- самостоятельная работа над текстом учебника и повторение пройденных произведений по хрестоматии,
- запоминание и узнавание музыки.

Учащиеся приобретают знания и осваивают способы общения с музыкой, необходимые для дальнейшей учебной работы.

Начиная со *II года обучения*, программа строится на чередовании отдельных монографических и обзорных тем по хронологическому принципу. Это позволяет

выявлять некоторые черты стиля выдающихся композиторов, устанавливать взаимосвязь между явлениями музыкального творчества .

Задача биографических уроков – в ярком и увлекательном рассказе воссоздать живой облик композитора как человека, художника, гражданина, патриота . Биографический рассказ позволяет увидеть разносторонние связи искусства с жизнью, влияния черт характера и личностных качеств композитора на художественную натуру и творчество. На таких уроках возможно использование фрагментов музыки композитора, произведений живописи , поэзии , обращение к воспоминаниям современников , описание музыкальной культуры и быта эпохи .

Программа II года обучения включает монографические темы, посвященные крупнейшим представителям западноевропейской музыки 18-19 в.в. : И.С.Баху, Гайдну, Моцарту, Бетховену, Шуберту и Шопену .

Изучение русской классической музыки начинается с *III года обучения* . Оно имеет важнейшее идейно-воспитательное значение и составляет основу курса . Программа предусматривает изучение творчества основных представителей русской классики 19 века: Глинки, Даргомыжского, Бородина, Римского-Корсакова и Мусоргского .

Творчество Чайковского начинается в начале *IV, последнего года обучения* .

Курс музыкальной литературы завершается изучением отечественной музыки советского и постсоветского периодов. Программа этого раздела включает темы , посвященные творчеству Прокофьева, Шостаковича, Хачатуряна и других композиторов . Изучение произведений композиторов , их творческого пути , знакомство с важнейшими явлениями музыкальной жизни нашей эпохи способствует воспитанию интереса, уважения и любви учащихся к современной отечественной музыке , заинтересованности в судьбах дальнейшего развития музыкальной культуры в стране

Помимо монографических тем в программу включены 9 обзорных тем:

1. Введение в 1 год обучения на тему : «Содержание музыкальных произведений»
2. Введение в Зарубежную музыку (до И.С.Баха) .
3. Обобщающий урок по классицизму и сонатно-симфоническому циклу .
4. Романтизм в искусстве .
5. Введение в русскую композиторскую музыку (18 века) и начало русского романса .
6. «Могучая кучка» .
7. Русская композиторская школа на рубеже 19-20 в.в. (Рахманинов , Скрябин) .

8. Введение в современную отечественную музыку (история современных массовых песен, продолжение развития классических жанров в современной музыке .
9. Заключение курса в советской музыке (пути развития отдельных жанров , элемент церковной музыки в классических жанрах)..

При изучении обзорных тем главным является создание исторической перспективы с правильным сочетанием обобщающих и конкретных фактов . Главный метод обучения в обзоре - словесный (урок-лекция) , что таит в себе некоторую трудность в удерживании внимания учащихся . Преодолеть ее можно имея четкий план урока и обращаясь к ученикам с закрепляющими вопросами .

Видами работы по музыкальной литературе кроме перечисленных (изучение биографий и исторических обзоров) являются :

- прослушивание произведения ;
- разбор образного плана и структуры ;
- слуховой анализ выразительных средств и связь их с характером произведения .

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.

1 год обучения.

Роль элементов музыкальной речи и музыкальной формы в создании музыкального образа произведения.

№/№	Наименование тем	Количество отведенных уроков
1.	Элементы музыкальной речи. Характер музыкальной темы	4
2.	Развитие темы. Повторность, секвентность, вариантность.	3
3.	Музыкальные тембры. Орган, клавесин, фортепиано. Инструменты симфонического оркестра. Русские народные инструменты. Оркестры: духовой, народных инструментов, симфонический.	7
4.	Музыкальные формы. Членение музыкальной речи. Период. Формы: двух- и трехчастные, рондо, вариации, сложная трехчастная, сонатная. Сонатно-симфонический цикл.	9
5.	Характер тематизма, музыкальный образ и содержание музыкальных произведений.	7
6.	Контрольные уроки.	2
7.	Обобщающие уроки. Повторение пройденного материала.	2
Всего уроков:		34

2 год обучения.

Классики европейской музыки.

№/№	Наименование тем	Количество отведенных уроков
8.	Введение. Бах И.С.: ▪ Биография и краткий обзор творческого наследия ▪ Сюиты ▪ Полифонические произведения	1 5
9.	Гайдн Й. ▪ Биография и краткий обзор творческого наследия ▪ Знакомство с сонатно-симфоническим циклом (на примере одной из симфоний) ▪ Знакомство с сонатной формой (на примере для фортепиано Ре мажор или ми минор)	4
10.	Моцарт В.А. ▪ Биография и краткий обзор творческого наследия. ▪ Соната для фортепиано (по выбору преподавателя) ▪ Симфония № 40 соль минор ▪ Опера «Свадьба Фигаро» (или знакомство с оперой «Волшебная флейта»).	5
11.	Бетховен Л. ▪ Биография и краткий обзор творческого наследия. ▪ Соната для фортепиано до минор № 8 «Патетическая»	7

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Симфония до минор № 5 ▪ Увертюра «Эгмонт» Обобщающее занятие по изучению сонатно-симфонического цикла.	
12.	Шуберт Ф. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Биография и краткий обзор творческого наследия. ▪ Песни ▪ Фортепианные произведения ▪ Симфония си минор «Неоконченная» 	4
13.	Шопен Ф. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Биография и краткий обзор творческого наследия. ▪ Мазурки. Полонезы. ▪ Прелюдия. Этюды. ▪ Ноктюрн. 	4
14.	Контрольные уроки.	2
15.	Обобщающие уроки. Повторение пройденного материала.	2
Всего уроков:		34

3 год обучения.

Русские композиторы – классики.

№/№	Наименование тем	Количество отведенных уроков
16.	Введение. Русская музыка до Глинки.	1
17.	М.И.Глинка	7
18.	А.С.Даргомыжский	3
19.	Русская музыка во второй половине XIX века.	1
20.	А.П.Бородин.	5
21.	М.П.Мусоргский	5
22.	Н.А.Римский-Корсаков.	8
23.	Контрольные уроки.	2
24.	Обобщающие уроки. Повторение пройденного материала.	2
Всего уроков:		34

4 год обучения.

Русские композиторы – классики (продолжение.) Отечественная музыкальная литература XX века.

№/№	Наименование тем	Количество отведенных уроков
25.	П.И.Чайковский	9
26.	Русская музыкальная культура конца XIX-начала XX века	1
27.	А.К.Лядов, А.К.Глазунов, С.Н.Танеев	2
28.	С.В.Рахманинов, А.Н.Скрябин, И.Ф.Стравинский	3
29.	С.С.Прокофьев	6
30.	Д.Д.Шостакович	4
31.	Обзорные заключительные уроки	5
32.	Контрольные уроки.	2
33.	Обобщающие уроки. Повторение пройденного материала.	2
Всего уроков:		34

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА.

1 год обучения.

Роль элементов музыкальной речи и музыкальной формы в создании музыкального образа произведения.

1 четверть.

Элементы музыкальной речи. Характер музыкальной темы. Развитие темы.

Основой профессионального обучения музыкальному искусству (в курсе музыкальной литературы) является изучение элементов музыкальной речи, поэтому работа по овладению навыками анализа музыкального произведения должна опираться именно на анализ элементов музыкальной речи. Начавшись с первого урока первого года обучения, эта работа, постоянно углубляясь и усложняясь, должна продолжаться всё последующее время.

Освоение материала на первых уроках происходит интенсивнее, если в произведении или его фрагменте присутствуют две контрастные музыкальные темы. Произведения должны быть небольшими, легко удерживаемыми в памяти. Это могут быть отдельные пьесы и их части, фрагменты, например, экспозиции симфоний, имеющие две-три разнохарактерные темы.

Урок 1. Музыкальный язык, элементы музыкальной речи.

Изменение характера музыкальной темы в зависимости от изменения лада, метра, ритма, темпа и т.д. Музыкальный пример (любая известная песня). Определение учащимися элемента, который изменен педагогом при исполнении. При этом необходимо вызвать активность учащихся в определении измененного элемента музыкального языка, а не давать уже готовые формулы. С первого же урока надо готовить учащихся к активному восприятию музыкальных произведений, к самостоятельному анализу прослушанного.

Бородин А. «Богатырская симфония» ч.1. экспозиция.

Разбор элементов музыкальной речи главной и побочной партий. Осознание зависимости характера темы от выборных композитором средств.

Урок 2. Контраст тем- контраст элементов музыкальной речи.

Повторение: Бородин А.П. «Богатырская симфония», ч.1, экспозиция. Глинка М.И. Увертюра к опере «Руслан и Людмила», экспозиция.

Анализ музыкальной речи вступления, главной и побочной партий. Определение общих и различных элементов в главной и побочной партиях. Наличие общих, элементов в контрастных темах (лад, темп).

Урок 3. Контраст тем- контраст элементов музыкальной речи. Наличие общих элементов в контрастных темах.

Повтор: Бородин А.П. «Богатырская симфония», ч.1, экспозиция. Глинка М.И. Увертюра к опере «Руслан и Людмила», экспозиция.

Кабалевский Д.Б. «Патетическая увертюра». Анализ двух тем произведения. Ритмические особенности тем. Роль ритма в создании характера тем.

Дополнение к уроку: Вагнер Р. «Полет валькирий».

Урок 4. Образное содержание тем и особенности музыкального языка.

Прокофьев С.С. Симфония № 7, ч.1, экспозиция. Анализ элементов музыкальной речи, характера главной, побочной и заключительной партии. Раскрытие образного содержания тем. Зависимость характера тем от использования элементов музыкальной речи.

Повторение пройденных на предыдущих уроках произведений. Раскрытие образного значения отдельных тем (по выбору педагога).

Урок 5. Роль мелодии и сопровождения в создании характера тем.

Моцарт В.А. Симфония № 40. ч.1, экспозиция.

Прокофьев С.С. Симфония № 1 «Классическая», ч.1, экспозиция. Анализ строения мелодий и фактуры сопровождения главной, побочной и заключительной партий этих произведений. Раскрытие образного содержания тем.

Повторение пройденных произведений, отдельных тем.

Урок 6. Развитие темы. Секвентность. Повторность. Создание образа с помощью секвентного развития темы.

Римский-Корсаков Н.А. «Шехерезада», ч.1. Развитие «образа моря» с изменением динамики, регистра, фактуры при ее секвентном развитии.

Повторение пройденных ранее музыкальных произведений.

Уроки 7,8. Развитие темы. Вариантность. Создание образа с помощью вариационного развития темы.

Глинка М.И. «Камаринская» (фрагмент). Чайковский П.И. Симфония № 4, финал (фрагмент). Развитие образа в зависимости от изменения лада, динамики, регистра, инструментовки, фактуры темы при ее вариантном развитии.

Тема фашистского нашествия в Симфонии № 7 Д.Д.Шостаковича.
Музыкальный образ темы. Повторение ранее пройденных произведений.

Урок 9. Повторение музыкальных произведений.

Анализ пьес из репертуара по специальному инструменту (музыкальный образ, характер и развитие тем, элементы музыкальной речи).

2 четверть.

Музыкальные тембры.

Эта тема рассматривалась ранее уже неоднократно, т.к. тембр- один из ярких элементов музыкальной речи. Во II четверти анализируются произведения, написанные специально для тех или иных инструментов даются основные сведения об особенностях инструмента, его строе. Желательно приглашать на урок исполнителей на разных инструментах (из числа учащихся).

Урок 1. Значение тембра в создании музыкального образа.

Орган. Устройство инструмента, его история. Выразительные возможности органа. И.С.Бах. Органная токката и fuga ре минор. Глубина тематики произведения. Соответствие тембра инструмента содержанию произведения.

Урок 2. История развития клавишных инструментов.

Клавесин. Рояль. Пьесы Ф.Куперена, Ж.Рамо, английских верджиналистов. Произведения Ф.Шопена, С.В.Рахманинова, П.И.Чайковского (по выбору педагога).

Урок 3. Партитура симфонического оркестра.

Й.Гайдн – основоположник современного симфонического оркестра.
Флейта. Бах И.С. «Шутка» из Сюиты си минор.
Гобой. Вивальди А. Концерт для гобоя с оркестром (фрагмент).
Кларнет. Римский-Корсаков Н.А. Концерт для кларнета с оркестром.
Фагот. Тема из Скерцо П. Дюка «Ученик чародея».

Урок 4. Труба. Тромбон. Ударные инструменты.

Труба. Вайнберг С. Концерт для трубы с оркестром.
Тромбон. Блажевич В.М. Пьесы для тромбона.
Ударные инструменты. Петров А. «Сотворение мира» (фрагмент).

Урок 5. Скрипка. Виолончель. Арфа.

Скрипка. Паганини Н. «Капризы». Мендельсон Ф. Концерт для скрипки с оркестром (фрагмент).
Виолончель. Чайковский П.И. Вариации на тему рококо (фрагмент).
Арфа. Прокофьев С.С. Прелюдия.

Урок 6. Русские народные инструменты.

Балалайка, домра, баян, свирель. Будашкин Н.П. Пьесы, обработки народных песен.
Пьесы из репертуара ансамбля «Сказ». Пьесы В.В. Андреева.

Урок 7. Оркестры.

Духовой оркестр. Агапкин В.И. «Прощание славянки». Оркестр русских народных инструментов. Андреев В.В. Вальс. Симфонический оркестр. Щедрин Р.К. «Озорные частушки».

Урок 8. Музыкальные инструменты.

Рассказы учащихся о музыкальных инструментах.

3 четверть. *Музыкальные формы.*

Изучение формы музыкальных произведений играет важную роль не только в курсе музыкальной литературы, но и во всем процессе обучения учащегося в музыкальной школе.

Изучение связи содержания музыкального произведения, развития тематизма с его формой позволит профессионально анализировать исполняемый репертуар, научить слушать произведение целиком, а не «выхватывать» и запоминать отдельные мелодии.

В работе над указанной темой можно использовать пройденные ранее фрагменты, рассматривая их как часть целого. Отдельные элементы формы (период, предложение и т.п.) уже знакомы детям по урокам сольфеджио, что облегчит начальный этап работы.

Урок 1. Интонация. Музыкальная фраза. Период. Каденция. Куплет. Одночастная и двухчастная формы.

Песни, произведения из репертуара учащихся, инструментальные пьесы. Прелюдии Ф.Шопена и др. Анализ строения периода.

Работа в классе: определение окончания периода и предложений в предлагаемых педагогом произведениях; пьесы из «Детского альбома» П.И.Чайковского; песни советских композиторов, различные произведения, имеющие четко выраженную структуру периода и предложений.

Урок 2. Трехчастная простая форма.

Определение частей. Реприза. Средняя часть. Роль контраста и повторности в трехчастной форме. Чайковский П.И. «Детский альбом», Григ Э. «Норвежский танец» Ля мажор. Прокофьев С.С. «Шествие кузнечиков» и др.

Работа в классе: определение формы прослушиваемых произведений.

Урок 3. Форма рондо.

Использование формы рондо в вокальной и инструментальной музыке. М.И.Глинка – «Рондо Фарлафа». В.А. Моцарт- «Ария Фигаро» из оперы «Свадьба Фигаро», С.С.Прокофьев – марш из оперы «Любовь к трем апельсинам» и др.

Урок 4. Форма вариаций.

Изменение темы в вариациях разных типов. Область применения формы вариаций. Л.Бетховен – «32 вариации». В.А.Моцарт- Соната Ля мажор, ч.1. Й.Гайдн- Симфония № 103, ч.2. М.И.Глинка- «Камаринская», Д.Д.Шостакович – Эпизод в ч.1 Симфонии № 7 «Ленинградской» (произведения- по выбору педагога).

Классная и домашняя работы: см. урок 2.

Урок 5. Трехчастная сложная форма.

Значение контраста в образовании сложной трехчастной формы. Область применения формы. П.И.Чайковский- «Времена года». Ф.Шопен- Полонезы и мазурки.

Урок 6. Сонатная форма.

Область применения сонатной формы. Противопоставление двух тем. Экспозиция сонатной формы. Л.Бетховен- Соната № 1. Д.Д.Шостакович- Симфония № 1. Ф.Шуберт- Симфония № 8 «Неоконченная». Повторение пройденных экспозиций. А.П.Бородин – «Богатырская симфония». В.А.Моцарт- Симфония № 4.

Работа в классе: выявление элементов музыкальной речи, создающих контраст главной и побочной партий. Определение характера вступления (если оно есть), определение роли заключительной партии в указанных произведениях.

Урок 7. Сонатная форма. Разработка.

Изменение тем экспозиции в разработке. В.А.Моцарт- Симфония № 40, ч.1. Л.Бетховен- Соната № 1, ч.1. Ф.Шуберт- Симфония № 6, ч.1. Д.Д.Шостакович- Симфония № 1, ч.1. С.С.Прокофьев- Симфония № 7, ч.1.

Классная работа: внимательное прослушивание музыкальных произведений; самостоятельное определение тем, участвующих в разработке указанных симфоний.

Урок 8. Сонатная форма. Реприза.

Изменение основных тем экспозиции в репризе. Значение репризы в сонатной форме. Произведения, пройденные в темах «Экспозиция» и «Разработка».

Работа в классе: выявление элементов музыкальной речи, получивших в репризе изменения (при слуховом анализе или с нотами).

Урок 9. Сонатно-симфонический цикл.

Традиционный характер и формы частей сонаты или симфонии. Й.Гайдн- основоположник сонатно-симфонического цикла. С.С.Прокофьев- Симфония № 1 «Классическая». Й.Гайдн- Симфония № 103 (по выбору педагога).

Характеристика тематизма и определение формы частей симфонии (по указанию педагога).

4 четверть.

*Характер тематизма, музыкальный образ
и содержание музыкальных произведений. Музыка в театре.*

Изучение темы начинается с программных произведений. Название произведения в этом случае дает ключ к пониманию его содержания. В анализе произведения необходимо опираться на элементы музыкальной речи, характер тематизма и его развитие. Продолжается работа над устной и письменной речью учащихся- ответы должны быть еще краткими, но уже не такими «эскизными». В форме небольших увлекательных рассказов продолжается знакомство учащихся с композиторами, чьи произведения звучат на уроках. При изучении нового произведения необходимо находить связи с пройденными ранее произведениями, постоянно увеличивая музыкальный багаж учащихся.

Урок 1-2. Э.Григ – «Пер Гюнт»: «Утро», «Смерть Озе», «Танец Анитры», «В пещере горного короля», «Песня Сольвейг».

Музыкальные образы пьес, характер тематизма и особенности развития. Элементы музыкальной речи, их роль в создании образа пьес.

Урок 3-4. М.П.Мусоргский – «Картинки с выставки»: «Балет невылупившихся птенцов», «Избушка на курьих ножках»,

Общее содержание цикла. Элементы музыкальной речи, раскрывающие образ «Балета...». «Создание» словесного образа «Избушки» по рисунку В.Гармана до прослушивания произведения. Анализ «видения» М.П.Мусоргским рисунка В.Гартмана

после прослушивания произведения. Творческий подход композитора к переосмыслению темы художника. Музыкальный образ пьесы, характер тематизма частей и элементы музыкальной речи пьесы.

Работа в классе: анализ особенностей музыкального языка пьесы.

Урок 5-8. Глинка М. Опера «Руслан и Людмила»

Синтетичность оперного жанра. Ведущее значение музыки. Единство вокального и инструментального начала. Основные элементы оперы: ария и ее разновидности, ансамбли, хоры, балетные сцены и оркестровые номера. Различные типы опер. Обращение к опере великих композиторов прошлого. Опера в наши дни.

Глинка и Пушкин. Сюжет и композиция «Руслана и Людмилы»; сказочно-эпические черты оперы. Яркое воплощение в музыке образов поэмы Пушкина. Светлый, жизнеутверждающий характер произведения. Характерные черты отдельных эпизодов музыки.

Музыкальный материал.

Две песни Баяна; сцена похищения Людмилы из I д.; рондо Фарлафа; ария Руслана из II д.; персидский хор из III д.; марш Черномора; ария Людмилы «Ах ты, доля»; восточные танцы из IV д.; хор «Ах ты, свет Людмила» из V д.

2 год обучения.

Классики европейской музыки.

Введение:

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.

Тема 1. И.С.Бах

Урок 1.

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

Биография.

Музыкальные традиции семьи Баха. Раннее проявление дарования. Занятия с отцом, а затем с братом Иоганном. Большая любознательность и неудержимое стремление будущего композитора к познанию музыкальной культуры. Окончание лицея в Лüneбурге и интенсивная работа над своим образованием. Начало самостоятельной жизни. Унизительное зависимое положение музыканта в Германии того времени. Придворная и церковная служба. Достижения Баха в области исполнительского мастерства.

Творческая деятельность в Веймаре и Кетене (1706-1723). Создание ряда выдающихся произведений для органа и клавира. Растущая слава Баха как исполнителя-виртуоза и импровизатора на органе и клавире.

Жизнь в Лейпциге (с 1723). Служба при церкви. Многообразие обязанностей , разногласия с начальством. Тяжелое материальное положение семьи Баха. Музыцирование в семейном кругу и участие в музыкальной жизни Лейпцига. Педагогическая деятельность и создание произведений учебного плана : маленьких прелюдий и фуг, инвенций и др. Вокально-инструментальные произведения; их основные жанровые черты.

Последние годы жизни. Судьба творческого наследия.

Краткий обзор творчества.

Обращение Баха к разнообразным музыкальным жанрам своего времени. Инструментальные произведения для органа, клавира, скрипки, виолончели; концерты для оркестра. Вокально-инструментальные произведения типа ораторий; кантаты.

Урок 2. 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. Выявление особенностей органной музыки на примере Токкаты ре минор и Хоральной прелюдии.

Музыкальный материал.

Токката ре минор.

Хоральная прелюдия фа минор.

Урок 3. Сюиты.

Сюиты и партиты 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.

Урок 4-5. 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. Характеристика и показ нескольких пьес.

Сборник «Маленькие прелюдии и фуги», его учебное назначение. Отличия и особенности прелюдий и фуг- показ на конкретных примерах по выбору преподавателя.

Краткие сведения о «Хорошо темперированном клавире».

Музыкальный материал.

Двух- трехголосные инвенции (по выбору педагога). «Маленькие прелюдии и фуги» (по выбору педагога).

Тема 2. Й.Гайдн

Урок 1.

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

Биография.

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

Работа в капелле князя Н.Эстергази (1761-1790). Многочисленные обязанности 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 Гайдна.

Краткий обзор творчества.

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

Урок 2. Знакомство с сонатно-симфоническим циклом (на примере одной из симфонии).

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 (прослушивание возможно с сокращениями).

Урок 3-4. Знакомство с сонатной формой (на примере сонат Ре мажор или ми минор для фортепиано).

Характеристика сонаты в целом; построение цикла. Разбор 1 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.

Тема 3. В.А.Моцарт

Урок 1.

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

Биография.

Детские годы. Проявление гениальной одаренности. Занятия музыкой под руководством отца- Леопольда Моцарта- опытного музыканта и педагога. Ранние композиторские успехи юного Моцарта. Блестящие концертные выступления в ряде стран Европы. Продолжение учебы, новые творческие опыты. Поездка в Италию. Широкое признание таланта и творческих достижений Моцарта. Тяжелая и унижительная служба у архиепископа Зальцбурга. 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 безвременная смерть. Реквием- последнее произведение Моцарта.

Краткий обзор творчества.

Богатство и разнообразие музыки Моцарта. Интерес композитора к театру, создание опер. Виды инструментальных произведений; концертные и камерные сочинения; циклы и отдельные пьесы. Общее представление о реквием (возможно прослушивание фрагмента).

Уроки 2-3. Соната для фортепиано.

Разбор одной из сонат для фортепиано по выбору преподавателя с целью закрепления знания сонатного цикла и сонатной формы и выявления характерных черт фортепианной музыки Моцарта.

Уроки 4-5. Симфония № 40 соль минор.

Общая характеристика цикла. Лирико-драматическое содержание музыки. Разбор 1 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, ее светлый лирический характер; выражение покоя, умиротворенности (показ основной темы, прослушивание экспозиции).

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 Моцарта.

Уроки 6-7. Опера «Свадьба Фигаро»

Отношение 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 оперы в увертюре.

Музыкальный материал.

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

Тема 4. Л.Бетховен

Урок 1.

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

Биография.

Жизнь в Бонне. Суровое детство. Занятия с К.Нефе- первым учителем и наставником молодого Бетховена. Первые творческие опыты. Выступления в роли пианиста- импровизатора. Встречи с Моцартом и Гайдном. Разносторонние интересы Бетховена;

посещение лекций в университете. Упорная работа над пополнением знаний и совершенствованием мастерства. Влияние на французской революции конца XVIII века на формирование передовых убеждений композитора.

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

Период высшего расцвета творчества (1803-1813). «Героическая» симфония и история ее создания. Отражение идей героической борьбы в других произведениях этих лет. Обращение 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.

Краткий обзор творчества.

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

Уроки 2-3. Соната № 8 до минор для фортепиано («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 1 части. Характеристика основных тем сонатного аллегро: образность, выразительные средства, тональный план. Принципы развития и сопоставление 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.

Уроки 4-5. Симфония № 5 до минор.

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 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.

Урок 6. Увертюра «Эгмонт»

Идейное содержание трагедии Гете и его воплощение в музыке 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 аллегро; показ фрагмента разработки и кульминационного эпизода перед кодой. Победное звучание коды, ее близость симфоническому финалу; музыкальные особенности тем.

Урок 7. Обобщающее занятие по изучению сонатно-симфонического цикла.

Закрепление и углубление пройденного, проверка усвоения новых музыкальных понятий и терминов, а также умения применять полученные знания и навыки. В качестве музыкального материала возможно обращение как к изученным произведениям, так и исполняемым в классе игры на инструменте.

Тема 5. Ф.Шуберт

Урок 1.

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

Биография.

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

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

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

Ранняя смерть Шуберта. Судьба творческого наследия.

Краткий обзор творчества.

Обращение 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 назначение.

Уроки 2-3. Песни.

Ведущая роль песенного жанра в творчестве 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)

Урок 4. Симфония № 8 си минор («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, а в коде- образов вступления.

Тема 6. Ф.Шопен.

Урок 1.

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. Шопен- пианист; новый концертный стиль его фортепианных произведений.

Биография.

Детские годы. Благоприятные условия в семье для развития яркого таланта мальчика. Блестящие успехи в занятиях на фортепиано. Серьезное изучение классической музыки. Многосторонняя одаренность 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 интеллигенцией. Первый выезд за границу. Успешное выступление в Вене. Вторичный выезд за границу, прощание с друзьями.

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

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

Краткий обзор творчества.

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

Урок 2. Мазурки, полонезы.

Повторение народных элементов в мазурках. Взаимодействие в них танцевального и песенного начала. Расширение выразительных возможностей народного танца. Разнообразие мазурок 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.

2-3 разнохарактерные мазурки ; полонез Ля мажор

Урок 3. Прелюдии. Этюды

Прелюдия как вид инструментальной музыки. Возрождение 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 Прелюдии Ля мажор, ее танцевальная основа. Суровый, мужественный колорит Прелюдии до минор; аккордовый склад, черты траурного шествия.

Этюды . Новая трактовка этюда в творчестве 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: ми минор, Ля мажор, до минор ;
Этюд до минор .

Урок 4. 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. (По выбору преподавателя может быть показан другой ноктюрн).

Музыкальный материал.

Ноктюрн: фа минор, до минор, до-диез минор.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Дальнейшее развитие музыкальной культуры в странах Европы в XIX и XX вв. Значение классического наследия европейских композиторов.

3 год обучения.

Тема 1. Русская музыка до Глинки

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

Тема 2. М. И. Глинка

Зарождение русской музыкальной классики. Эпоха Глинки; современники композитора.

Детские годы. Формирование музыкальных представлений под воздействием народно-песенного искусства. Обучение в Благородном пансионе. Круг общения Глинки. Первые композиторские опыты.

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

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

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

Опера “Иван Сусанин”. Общая характеристика; освоение композиции оперы, разбор и прослушивание предусмотренных календарно-тематическим планом фрагментов оперы.

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

Тема 3. А. С. Даргомыжский

Даргомыжский и Глинка. Даргомыжский и его время. Детские годы в дворянской семье, разностороннее образование композитора. Знакомство с Глинкой. Опера “Эсмеральда”. Пребывание за границей. Сочинение вокальных произведений, оперы “Русалка”. Краткая характеристика оперы. Успех оперы при вторичной постановке. Работа Даргомыжского в журнале “Искра”, участие в деятельности РМО. Социально-обличительная тематика в вокальных сочинениях.

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

Обзор творческого наследия. Оперы Даргомыжского, сочинения для оркестра в традициях Глинки. Камерно-вокальные сочинения; новаторские черты творчества.

Романсы и песни.

Тематика и жанры вокальной музыки Даргомыжского. Отношение к литературному тексту, передача в музыке интонаций разговорной речи. “Старый капрал” — тщательный разбор произведения, выявление его особенностей при работе с нотным текстом хрестоматии. Краткая характеристика и прослушивание еще 1-3 разнохарактерных романсов.

Тема 4 . Русская музыка второй половины XIX века

Расцвет русской музыкальной классики во второй половине XIX века, ее великие представители. Общественно-политическая жизнь в 60-е годы. Расцвет литературы и искусства.

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

Тема 5. А. П. Бородин

Многогранность творческой деятельности Бородина. Широкий круг интересов юного Бородина, увлечение естественными науками и искусством. Учеба в Медико-хирургической академии. Музыкальное развитие Бородина. Научная командировка в Германию. Сближение с балакиревским кружком. Первая симфония, ее успех у слушателей. Другие сочинения. Совмещение композиторской работы с разносторонней научно-педагогической деятельностью. Создание Второй симфонии и работа над оперой «Князь Игорь». Встречи с Листом в Веймаре. Широкое признание музыки Бородина. Сочинения последнего десятилетия.

Обзор творческого наследия. Жанровое разнообразие произведений Бородина. Опера «Князь Игорь» — центральное произведение композитора. Сочинения для оркестра, камерных ансамблей, вокальная лирика. Сочетание в произведениях эпического и лирического начала.

Опера «Князь Игорь». Сюжет, патриотическая идея. Ознакомление с композицией оперы. Русь и Восток в музыке оперы. Развитие традиций Глинки.

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

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

Тема 6. М. П. Мусоргский

Социальная направленность и новаторство творчества Мусоргского. Развитие традиций Даргомыжского.

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

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

Обзор творческого наследия. Оперы и вокальные произведения Мусоргского. «Картинки с выставки» — лучшее инструментальное произведение композитора.

Опера «Борис Годунов». История создания и редакции оперы. Мусоргский и Пушкин. Конфликт народа с царской властью. Сопоставление образа Бориса с характеристикой народных сцен. Композиция и персонажи оперы. Идейное содержание оперы, сквозное развитие действия, вокально-декламационное начало вокальных партий ряда персонажей — характерные черты новаторского подхода композитора к реализации замысла оперы. Их раскрытие по ходу разбора и прослушивания сцен и фрагментов согласно календарно-тематическому плану.

Общая характеристика, разбор ряда пьес и их прослушивание при знакомстве с циклом «Картинки с выставки». Обращение к нотному тексту.

Тема 7. Н. А. Римский-Корсаков

Многогранность творческой и общественной деятельности Римского-Корсакова. Сказка, история и повседневный быт народа в операх Римского-Корсакова — ведущем жанре творчества.

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

Обзор творческого наследия. Ведущее место оперы, сочинения для оркестра, романсы. «Летопись моей музыкальной жизни».

«Шехеразада». Общие сведения о симфоническом оркестре; оркестровые группы и их инструментальный состав. Понятие о партитуре. Программный замысел сюиты. Разбор основных тем каждой части; средства создания восточного колорита. Раздельное прослушивание каждой части с выделением — узнаванием солирующих инструментов.

«Снегурочка». Рассмотрение оперы с элементами музыкально-литературной композиции. Чередование чтения текста А.Островского с разбором и прослушиванием музыки. Пантеизм и обрядность берендеева царства. Сказочное и реальное в опере. Природа и люди. Широкое обращение к народно-песенным мелодиям. Основные лейттемы. Музыкальная характеристика Снегурочки.

4 год обучения.

Тема 1. П. И. Чайковский

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

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

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

Первая симфония.

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

Опера «Евгений Онегин».

Чайковский и Пушкин. Создание и первая постановка оперы. «Лирические сцены». Душевная драма героев и картины русского быта. Композиция оперы и отдельных картин. Некоторые особенности драматургии. Сцена и ариозо. Последовательный разбор и прослушивание предусмотренных сцен и номеров, чтение стихов Пушкина. Работа с клавиром оперы. Просмотр видеокассеты спектакля во внеклассной работе.

Тема 2

Русская музыкальная культура в конце XIX и начале XX века.

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

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

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

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

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

А. Н. Скрябин. Личность и творческая деятельность. Краткие сведения из жизни композитора. Новый век в музыке Скрябина. Эволюция музыкального языка, его обновление. Сочинения для фортепиано и оркестра. Контрастность образов, сочетание порыва и утонченной лирики в музыке композитора. Отношение современников к музыке

Скрябина, ее воздействие на развитие музыкального искусства. Прослушивание с комментариями сочинений для фортепиано раннего и позднего периодов.

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

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

Многогранность творческого наследия композитора. Музыка Рахманинова в наши дни.

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

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

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

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

Тема 3. С. С. Прокофьев

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

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

Обзор творческого наследия, включающего произведения различных жанров и тематики в виде наглядной схемы. История, сказка и современность в сочинениях Прокофьева. Обращение к произведениям мировой литературы.

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

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

Балеты Прокофьева. Особенности жанра. Трагедия и сказка в балете. Характеристика и прослушивание ряда номеров из «Ромео и Джульетты» и «Золушки» (факультативно).

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

Тема 4. Д. Д. Шостакович

Творчество Шостаковича — правдивая художественная летопись жизни народа эпохи революций и войн, неисчислимых трагедий и великих побед. Традиции и новаторство в музыке Шостаковича, гуманистическая направленность его искусства, активная жизненная позиция.

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

общественной деятельности. Последние годы жизни; непрекращающаяся творческая работа. Признание музыки Шостаковича в мире.

Обзор творческого наследия с выделением цикла симфоний. Ведущее положение крупных инструментальных сочинений. Музыка для театра и кино, вокальные циклы, прелюдии и фуги.

Седьмая симфония. История создания и исполнения в годы Великой Отечественной войны. Содержательный смысл и общие особенности цикла. Характеристика 1 части и ее полный разбор по нотному тексту хрестоматии с выявлением характерных черт основного тематического материала, приемов развития. Прослушивание на следующем уроке после тщательного повторения музыкального материала.

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

Тема 5

Общий обзор отечественной музыки последней трети XX века

Связи процессов музыкального творчества с событиями общественно-политической жизни страны. Расширение международных культурных контактов. Творческая и музыкально-общественная деятельность музыкантов разных поколений и специальностей. Обогащение жанров театральной, концертной и камерной музыки новыми произведениями, новыми стилевыми чертами. Общее представление о композиторских техниках конца XX века. Достижения исполнительского искусства. Музыкальное образование и просвещение. Расширение сферы воздействия музыки развлекательного назначения.

Творческое наследие А. И. Хачатуряна и Г. В. Свиридова. Прослушивание с комментариями фрагментов из их сочинений.

Концерт для оркестра Р. Щедрина «Озорные частушки».

Возможное прослушивание с необходимыми разъяснениями фрагментов из произведений композиторов, упоминаемых в учебнике О. Аверьяновой.

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

Требования к знаниям учащихся ограничены материалом, проходимым на уроках и содержащимся в учебниках. Самостоятельная работа учащихся в основном сводится к повторению пройденного в классе по учебнику и чтению материала учебника, не освещенного на уроках. Поощряется посещение концертов, оперных спектаклей, прослушивание музыки в звукозаписи, по радиостанции “Орфей”, просмотр музыкальных телепередач по каналу “Культура”. При возможности чтение популярных книг о музыке и музыкантах.

Контроль за усвоением учащимися содержания предмета осуществляется посредством наблюдения, поурочного опроса и на четвертных контрольных уроках.

Учебная литература для учащихся.

1. Осовицкая З.Е. Музыкальная литература (первый год обучения).
2. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. Для 5 класса ДМШ.
3. Козлова Н. Русская музыкальная литература (III год обучения).
4. Э. Смирнова. Русская музыкальная литература для 6-7 классов ДМШ.
5. О. Аверьянова. Отечественная музыкальная литература. Учебник для ДМШ (четвертый год обучения).
6. И. Прохорова, Г. Скудина. Музыкальная литература советского периода для 7 класса ДМШ.
7. Хрестоматия по русской музыкальной литературе. Для 6-7 классов ДМШ. Составители Э. Смирнова, А. Самонов.
8. Хрестоматия по советской музыкальной литературе. Для 7 класса ДМШ. Составил и переложил для фортепиано А. Самонов.