

Муниципальное автономное образовательное учреждение культуры
дополнительного образования детей
ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 7 имени С.В. Рахманинова

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ПУТЬ К МУЗЫКЕ»
(нормативный срок обучения 3 года)**

**программа по учебному предмету
СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ**

Екатеринбург

2018

РАССМОТРЕНО

Методическим советом
МАУК ДО «ДМШ № 7
имени С.В. Рахманинова»
Протокол № 01 от
16.06.2018

СОГЛАСОВАНО

Педагогическим советом
МАУК ДО «ДМШ № 7
имени С.В. Рахманинова»
Протокол № 08 от
30.08.2018

УТВЕРЖДАЮ:

Бартновская Е.Е.
Директор МАУК ДО «ДМШ №
7 имени С.В. Рахманинова»
Приказ № 20 от 30.08.2018 г.

Разработчик: Суханова О.Т.

I. Пояснительная записка

Данная программа предназначена для изучения предмета « музыкальная литература» в рамках трёхлетнего обучения по дополнительной общеразвивающей программе в области музыкального искусства.

Цель программы:

- способствовать музыкально эстетическому воспитанию учащихся,
- расширению их общего музыкального кругозора,
- формированию музыкальной памяти, мышления, творческих навыков.

Задачи:

- Целенаправленное систематическое **развитие** музыкально-слуховых способностей обучающихся, музыкального мышления и музыкальной памяти, как основу для практических навыков;
- Воспитание** основ аналитического восприятия, осознания некоторых закономерностей организаций музыкального языка;
- Формирование** практических навыков и умение использовать их в комплексе, при исполнении музыкального материала, в творческих формах музицирования;
- Выработка** у обучающихся слуховых представлений.

Слушание и изучение музыкальных произведений является одним из средств музыкального воспитания, способствующих единству художественного и технического развития юных музыкантов. В процессе обучения учащиеся приобщаются к различным видам творческого труда, совершенствуя свой художественный вкус, учатся слушать музыку. «Музыкальная литература» способствует успешному овладению исполнительскими и слуховыми умениями.

В процессе активного изучения разнообразных музыкальных произведений развивается музыкальное мышление и память, а слуховое развитие приобретает богатую художественную основу. Преподавание «музыкальной литературы» в тесной связи со всем циклом учебных дисциплин обогащает музыкально-педагогический процесс, способствует более быстрому и гармоничному развитию музыкальных способностей учащихся. Богатство содержания и разнообразие жанров изучаемых произведений, знакомство с событиями музыкальной жизни, с биографиями крупнейших композиторов классиков и наших современников помогает учащимся понять связь искусства с явлениями общественной жизни.

Для решения задач музыкально-эстетического воспитания курс «музыкальной литературы» ставит своей практической целью развитие у учащихся разносторонних музыкальных навыков и, прежде всего, 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, свободно пользуясь при этом необходимой музыкальной терминологией.

II. Учебно-тематический план

Тематическое планирование 1 класса

№	Тема	Кол-во часов
1.	Что такое музыка? Кто изобрел музыку? Музыка Древней Греции. На каких инструментах играли древние люди?	1
2.	Музыка Древней Руси. Древнейшие виды русского народного творчества. Когда на Руси появились первые музыканты.	1
3	Композитор-исполнитель-слушатель. Как композитор сочиняет музыку.	1
4	Три основополагающих жанра музыки. Песня, танец, марш.	1
5	Танец. Разные танцы. Основные признаки танцев.	1
6	Марш. Разные марши. Основные признаки маршей	1
7	Песня. Разные песни. Основные признаки песен	1
8	Программно-изобразительная музыка. М.П. Мусоргский «Картинки с выставки»	2
9	Программно-изобразительная музыка. А. Лядов «Кикимора», «Баба-Яга», «Волшебное озеро»	1
10	Программно-изобразительная музыка. К. Сен-Санс «Карнавал животных»	1
11	Основные средства музыкальной выразительности	2
12	Группы музыкальных инструментов. С.С.Прокофьев Симфоническая сказка «Петя и волк»	1
13	Струнные смычковые инструменты.	1
14	Деревянные и медные духовые инструменты.	1
15	Ударные и клавишные инструменты.	1
16	Клавесин. Французские клавесинисты.	1
17	Орган . Вершины органного искусства	1
18	Русские народные инструменты.	1
19	История развития оркестра. Виды оркестров	1
20	Расположение инструментов в симфоническом оркестре. Дирижер.	1
21	Певческие голоса.	1
22	Музыкальная форма. Куплетная, двух- и трехчастная формы.	1
23	Вариации. Рондо. Сюиты.	1
24	Сонаты. Концерты. Симфонии.	1
25	Музыкально-театральные жанры.	1
26	Рождение оперы. Особенности оперного жанра.	1
27	М.И .Глинка «Руслан и Людмила»	1
28	Балет. История балета	1
29	Сказочные балеты русских композиторов П.И. Чайковский «Щелкунчик»»	1
Всего: 33 часа		

Тематическое планирование 2 класса

№	Тема	кол-во уроков
1.	Музыкальное западноевропейское искусство Средних веков. Григорианский хорал. Светская музыка средних веков. Раннее многоголосие.	1
2	Музыка Возрождения. Музыка духовная и светская.	1
3	Музыка эпохи барокко. Рождение оперы (К.Монтеверди, Г. Пёрселл, Ж.Люлли)	1
4	Антонио Вивальди. Инструментальные концерты «Времена года».	2
5	Иоганн Себастьян Бах. (1685-1750) Биография. Органная музыка	1
6	Клавирное творчество И.С. Баха	1
7	Вокально-инструментальные жанры.	1
8	Формирование классического стиля в музыке. Инструментальная музыка. Сонатно-симфонический цикл	1
9	Йозеф Гайдн (1732-1809) Жизненный и творческий путь. Клавирное творчество.	1
10	Йозеф Гайдн. Симфония №103 «С тремоло литавр», симфония №45 «Прощальная», «Детская симфония» (на выбор)	1
11	«Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь...» Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791) Жизненный и творческий путь.	1
12	Вольфганг Амадей Моцарт Симфония № 40 соль-минор	1
13	Оперное творчество Моцарта	1
14	Людвиг ван Бетховен (1770-1827). Жизненный и творческий путь. Фортепианные сонаты	1
15	Людвиг ван Бетховен. Симфонии №5и №9	1
16	Романтизм в музыке. Музыкальная культура Европы XIX века.	1
17	Франц Шуберт (1797-1828) Жизненный и творческий путь. Песни.	1
18	Франц Шуберт. Фортепианное творчество	1
19	Роберт Шуман (1810-1856). «Альбом для юношества», «Карнавал»	1
20	Фридерик Шопен (1810-1849). «Гармонии задумчивый поэт» Жизненный и творческий путь. Прелюдии, этюды.	1
21	Фридерик Шопен- певец фортепиано. Вальсы. Мазурки. Полонезы	1
22	Эдвард Григ (1843-1907) Музыка к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт»	1
23	Дж. Россини. Опера «Севильский цирюльник»	1
24	Жорж Бизе. (1838-1875) Опера «Кармен»	1
25	Иоганн Штраус – король вальса	1
26	Импрессионизм в живописи и музыке.	1
27	Клод Дебюсси (1862-1918) «Детский уголок», «Ноктюрны»	1

28	Джаз – дитя двух культур. Истоки джаза.	1
29	Джордж Гершвин «Рапсодия в стиле блюз».	1
30	Новые музыкальные направления. Рок-н-ролл. Поп-музыка. Рэп.	1
31	Рок-опера. Л. Уэббер (род.1948)«Иисус Христос – суперзвезда»	1
Всего: 33 часа		

Тематическое планирование 3 класса

№	Тема	КОЛ-ВО уроков
1	Народное искусство Древней Руси.	1
2	Музыка в православном храме. Духовная музыка. Духовный концерт. Максим Березовский(1745?- 1777), Дмитрий Бортнянский (1751-1825).	1
3	Творцы русского романса. Песни и романсы Александра Алябьева (1787-1851), Александра Варламова (1801-1848), Александра Гурилева (1803-1858)	1
4	Михаил Иванович Глинка (1804-1857) Жизненный и творческий путь. Романсовая лирика	1
5	Михаил Иванович Глинка. Новая эпоха в русском музыкальном искусстве. Опера «Иван Сусанин» или «Жизнь за царя»	2
6	Русская музыкальная культура второй половины XIX века. Содружество музыкантов «Могучая кучка»	1
7	Александр Порфирьевич Бородин (1833-1887) Героическая тема в русской музыке. Опера «Князь Игорь»	2
8	Александр Порфирьевич Бородин «Богатырская симфония» №2 си-минор	1
9	Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844-1908) – композитор-сказочник.	1
10	Николай Андреевич Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада»	1
11	Николай Андреевич Римский-Корсаков Опера «Снегурочка»	2
12	Модест Петрович Мусоргский (1839 – 1881) Биография. Вокальное творчество	1
13	Опера «Борис Годунов»	1
14	Петр Ильич Чайковский (1840-1893) Жизненный и творческий путь	1
15	Петр Ильич Чайковский. Симфоническое творчество.	1
16	Петр Ильич Чайковский. Оперное творчество.	1
17	Петр Ильич Чайковский. «Евгений Онегин»	1
18	Петр Ильич Чайковский «Времена года»	1
19	Русские композиторы конца XIX и начала XX века. Александр Николаевич Скрябин (1872-1915).	1
20	Сергей Васильевич Рахманинов (1873-1943). Жизненный и	1

	творческий путь	
21	Сергей Васильевич Рахманинов. Произведения для фортепиано. Романсы	1
22	Игорь Стравинский Балет «Петрушка» (1882-1971)	1
23	Сергей Сергеевич Прокофьев (1891-1953) Кантата «Александр Невский»	2
24	Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Жизненный и творческий путь. Симфония №7 «Ленинградская»	2
25	Георгий Васильевич Свиридов (1915-1998) «Поэма памяти Сергея Есенина»	1
26	Русская музыка второй половины XX века Родион Щедрин Балет «Кармен - сюита»	1
27	Эдисон Денисов, Альфред Шнитке, Софья Губайдулина, Андрей Петров.	1
28	Современные жанры отечественной музыкальной культуры	1
	Всего: 33 часа	

III. Содержание учебного предмета

1 класс

Задача **первого** года обучения – дать обобщенный образ музыки. Происхождение музыки как, как явления, объективно существующего в мире. Осознание детьми роли музыкального искусства в жизни вообще и в жизни каждого человека в частности. Музыкальное искусство возвышается до содержательного уровня музыки как «хранилища всего самого лучшего, что передумало и пережило человечество» (В.В. Медушевский).

Раскрытие перед школьниками истоков музыкального искусства, широкого разнообразия форм его бытования: вхождение в музыку как целостное явление через первое представление об атрибутах искусства: содержание, форма, язык музыки; осознание природы музыки путём погружения в музыкальные образы, образно-смысловое содержание музыки, эмоциональные характеристики героев.

Вхождение в музыкально-художественную деятельность с позиций композитора, исполнителя, слушателя. Эти различные, но в то же время такие единые обобщённые виды музыкально-художественной деятельности складываются в фигуру музыканта, творца, без которого музыка вообще не может появиться и существовать.

Таким образом, содержание обучения в 1 классе позволяет детям естественное для этого возраста «существование» в музыке.

1. Что такое музыка? Кто изобрел музыку? Музыка Древней Греции. На каких инструментах играли древние люди?

Воздействие музыки на внутренний мир человека. Музыка обладает сильным воздействием на внутренний мир человека: доставляет наслаждение или, напротив, вызывает сильное душевное беспокойство, выражает чувства столь сложные, что их порой невозможно описать словами.

Инструментальные и вокальные музыкальные сочинения. Первые инструменты, по мнению исследователей, появились одновременно с возникновением речи, а значит, язык слов и язык музыки формировались параллельно, дополняя и обогащая друг друга. Из соединения звука и слова рождаются вокальные произведения, в которых музыка раскрывает внутреннее содержание текста, выявляет то, что спрятано «между строк».

Музыка Древней Греции не сохранилась, о ней рассказывают тексты гимнов и песнопений, произведения скульптуры и живописи, изображения музыкантов и певцов на рельефах и фресках древних храмов, каменных колонн и гробниц. Музыкально-драматические представления, посвященные жизни богов. Легенда об Аполлоне и музах искусства. Миф об Орфее.

2. Музыка Древней Руси. Древнейшие виды русского народного творчества. Когда на Руси появились первые музыканты.

Памятники литературы и искусства (летописи, фрески, иконы) о музыке Древней Руси. Музыка – обязательная часть обрядовых праздников (Масленицы, Ивана Купалы и др.) Обрядовая песня.

Творчество странствующих актеров и музыкантов-скоморохов и их особая роль в развитии русской музыкальной культуры. Первые упоминания о скоморохах в «Повестях временных лет» и в произведениях устного народного творчества. Музыка на торжественных церемониях при дворах князей. Былины и исторические песни. Боян – певец, прославлявший князя и его дружину. Старинные народные песни и их создатели.

Языческие и христианские традиции музыкальной культуры, следование византийскому канону. С принятием христианства развивается духовная музыка. Музыка как составная часть церковного богослужения. Хоровые песнопения, главные принципы церковного песнопения. Знаменный распев – основа древнерусского певческого искусства. Партесное (многоголосное) пение. Светская музыка, наиболее популярные музыкальные инструменты: гусли, трубы, сопели, бубны, гудки. Искусство колокольных звонов. Виды колокольных звонов: благовест, трезвон, набат, малиновый. Тембровое богатство и ритмическое своеобразие колокольных звонов.

3. Композитор-исполнитель-слушатель. Как композитор сочиняет музыку

Сочинение музыки — процесс творческий, а потому очень индивидуальный. Много зависит от личности композитора, его душевного настроения, а также от внешних условий исторических, социальных, бытовых и т. д. Одни мастера создают музыку за роялем, другие за письменным столом на нотной бумаге, третьи на прогулке. Обдумывается жанр, форма произведения. Мелодическая и ритмическая основа иногда готовится заранее, а может возникнуть

непосредственно во время сочинения. Когда произведение сложилось, составляется партитура, если оно предназначено для ансамбля или оркестра.

Готовое сочинение нужно «озвучить» - сыграть или спеть. Основная задача исполнителя, будь то дирижёр, скрипач или певец - передать слушателям замысел художника. Музыканты вносят в произведение личное понимание его содержания и становятся как бы соавторами композитора. Такое художественное прочтение произведения называется *интерпретацией* (от лат. *interpretatio* - «разъяснение», «истолкование»). Выдающиеся артисты как раз и отличаются глубоким проникновением в музыку, которую играют.

Судьба музыкального произведения в немалой степени зависит и от слушателя. Именно его восприятие определяет место и роль творения композитора в культуре. Музыка требует сосредоточенности, внимания и сопереживания. Слушатель забывает о повседневных заботах, погружается в мир музыкальных образов и становится ещё одним - вместе с композитором и исполнителем - участником музыкального действия.

4. Три основополагающих жанра музыки. Песня, танец, марш.

Песня, танец, марш как три коренные основы всей музыки. Жизненные связи песен, танцев и маршей и их взаимопроникновение. Древняя легенда про «трех китов», на которых будто бы держится Земля. Мелодия, напев – важнейшая часть разных музыкальных жанров, «душа музыки». Самостоятельное узнавание, определение обучающимися трех типов музыки. Восприятие особенных черт и разновидностей песен, танцев и маршей на основе разнообразных форм исполнительской деятельности.

5. Танец. Разные танцы. Основные признаки танцев.

Танец – один из древнейших видов искусства популярный во всех странах мира на протяжении истории человечества, его место в жизни человека. Религиозные верования как одна из причин возникновения танца. Танец в искусстве древних цивилизаций. Эволюция танца в различные культурно-исторические эпохи.

Место танца в ряду других искусств. Танец и пляска, их основные различия. Условный характер искусства хореографии. «Живая пластика» человеческого тела как основной материал для создания танцевального образа. Жест и ритм – важнейшие элементы танца. Основные виды танца: сценический и фольклорный. Классический танец и его разновидности. Бальные и характерные танцы.

6. Марш. Разные марши. Основные признаки маршей.

Марш - музыкальный жанр энергичного характера. Марш обладает четким ритмом и двудольным размером, соответствующим темпу шага. Обычно марш сопровождает массовое шествие, движение войск, содействуя синхронности движения строя. Существуют следующие типы маршей:

- 1) строевой, походный;
- 2) встречный;
- 3) концертный;

- 4) похоронный, свадебный;
- 5) комический;
- 6) сказочный;
- 7) детский.

Главную роль в *походном* и *строевом марше* играет ритм. Существует несколько разновидностей походных, строевых маршей:

- 1) колонный марш (звучит в размере 6/8);
- 2) фанфарный марш, включающий праздничные и сигнальные элементы.

Популярные марши: «Марсельеза», «Интернационал», «Красная Армия всех сильнее», «Гимн демократической молодежи» А. Новикова на стихи Л. Ошанина, «Марш энтузиастов» И. О. Дунаевского, марш Черномора из оперы М. И. Глинки «Руслан и Людмила».

7. Песня. Разные песни. Основные признаки песен.

Песня – жанр вокальной музыки, отличающейся несложностью, быстрой запоминающейся мелодикой, доступностью для восприятия слушателей. Песни бывают двух видов: авторская и народная песня. *Народная песня* – сокровище фольклора, народного творчества. Слово «фольклор» имеет староанглийское происхождение (англ. *folk*– народ, *lore*– учение). Вместе эти слова (*folklore*) переводятся как «народная мудрость».

Самыми древними песнями являются *календарные* и *обрядовые*. Былины – русские эпические песни, сохранившиеся благодаря северному крестьянству под названием «старин». Термин «былины» был введен в 30-е годы XIX века известным собирателем народной песни А. П. Сахаровым. Важное место в музыкальном фольклоре занимают *лирические песни*, отличающиеся особой задушевностью, теплотой, чувственностью. В этих песнях воплотились серьезные размышления о жизни, о семье, о любви. Существуют также *хоровые* и *плясовые песни*, сопровождающие танец.

8. Программно-изобразительная музыка. М.П. Мусоргский «Картинки с выставки»

Программная музыка – род инструментальной музыки, а также музыкальные произведения, имеющие словесную (нередко стихотворную) программу и раскрывающие её содержание. Программой может служить заглавие, указывающее на какое-либо явление действительности, которое имел в виду композитор, или на вдохновившее его литературное, живописное или другое произведение. Более подробные программы обычно представляют собой литературный сюжет. В программной музыке широко применяются музыкальная изобразительность, звукопись. Простейший вид программной музыки – картинная программность (музыкальные картины природы, народных празднеств, битв и т. д.). В сюжетно-программных произведениях даётся лишь музыкальная характеристика основных образов, иногда отображается вся последовательность событий.

История написания М.Мусоргским фортепианной сюиты «Картинки с выставки». Знакомство с работами художника В. Гартмана, с его десятью яркими картинам, послужившими основой музыкального цикла.

9. Программно-изобразительная музыка. А. Лядов «Кикимора», «Баба-Яга», «Волшебное озеро».

Известные произведения А.К. Лядова:

«Баба Яга» – музыкальная картинка к русской народной сказке для большого оркестра (1904)

«Кикимора» - «народное сказание для оркестра» (1909), литературный текст из народных сказок.

Музыкальные портреты персонажей. «Волшебное озеро» - сказочная картинка для оркестра (1909) - музыкальный пейзаж, напоминающий акварельную зарисовку. Изобразительность исполнительских приемов, богатство разнообразных гармоний и тембральных красок.

10. Программно-изобразительная музыка. К. Сен-Санс «Карнавал животных»

«Карнавал животных» был написан Сен-Сансом в феврале 1886 года во время отдыха в Австрии. Жанр произведения – «зоологическая фантазия» – ярчайшие изобразительные возможности музыкального искусства. Состав исполнителей – два рояля, струнный квартет, флейта, флейта пикколо, кларнет, фисгармония, ксилофон и челеста. Форма – сюита, состоящая из 14 миниатюр. Изобретательность композитора в юмористическом изображении характеров главных персонажей. Считая это произведение лишь музыкальной шуткой, Сен-Санс запретил издавать его при своей жизни, не желая прослыть автором «несерьёзной» музыки. Все известные исполнения «Карнавала животных», состоявшиеся до 1921 года (года смерти композитора), проходили в частных домах и салонах.

11. Основные средства музыкальной выразительности

У каждого вида искусства есть собственные изобразительные средства – художественный язык. Поэт использует слова, художник – краски, композитор – звуки, точнее, их сочетания.

Звуки делятся на музыкальные и шумовые. Музыкальные звуки характеризуются определённой *высотой и продолжительностью*

Мелодия – художественно осмысленный последовательный ряд звуков разной высоты, организованный в метроритмическом и ладовом соотношении. Мелодия может иметь несколько *направлений движения*: горизонтальное (мелодия на одном звуке); восходящее; нисходящее; волнообразное и скачкообразное.

Ритм – закономерное чередование и соотношение различных музыкальных длительностей и акцентов. Благодаря ритму мы можем определить названия танца: вальса, польки, полонеза.

Лад – система взаимосвязей музыкальных звуков, определяемая зависимостью неустойчивых звуков от устойчивых опорных звуков. Если музыка светлая, радостная, веселая, то произведение написано в мажорном ладу, если музыка печальная, грустная, скорбная – в минорном ладу.

Гармония – выразительное средство музыки, основанное на объединении музыкальных звуков в созвучия и последовательности созвучий в условиях лада и тональности.

Регистр – определенный участок диапазона голоса или инструмента.

Темп – скорость музыкального процесса.

Динамика связана с амплитудой (размахом) колебаний. Чем она больше, тем сильнее, мощнее звук. Громкость имеет важное выразительное значение. Чтобы передать различные эмоциональные состояния, создать контрастные музыкальные образы, нужна разная сила звука. Так, героические, торжества образы требуют мощного звучания; лирические, напротив, – слабого. Степени громкости звука называются *динамическими оттенками* и обозначают итальянскими терминами, например: форте (forte— «громко», пиано (piano — «тихо»), меццо форте (mezzoforte — «умеренно громко»), меццо пиано (mezzopiano «умеренно тихо») и т. д.

Тембр – один и тот же по высоте и громкости музыкальный звук может иметь разную окраску.

12. Группы музыкальных инструментов. С.С.Прокофьев Симфоническая сказка «Петя и волк»

Разнообразие музыкальных инструментов. Их основные свойства: 1) тембр («качество голоса», 2) звуковой диапазон, благодаря чему музыкальные инструменты группируются в семейства; 3) громкость звучания. Классификации музыкальных инструментов на четыре основные группы–струнные (скрипка, альт, виолончель, контрабас), деревянные-духовые (флейта, гобой, кларнет, фагот), медные духовые (валторна, труба, тромбон, туба), ударные (барабан, литавры, ксилофон, вибрафон, челеста). Особенности расположения музыкальных инструментов в симфоническом оркестре. Музыкальное произведение, знакомящее с музыкальными инструментами симфонического оркестра – симфоническая сказка С.С. Прокофьева «Петя и волк». Понятие лейтмотива, музыкальная характеристика каждого действующего лица.

13. Струнные смычковые инструменты.

Смычковые(струнно-смычковые) музыкальные инструменты – группа музыкальных инструментов со звукоизвлечением, осуществляемым обычно в процессе ведения смычка по натянутым струнам. В современном симфоническом оркестре используют четыре струнно-смычковых инструмента: скрипка, альт, виолончель, контрабас. История создания инструментов. Сходство и различие. Строение – корпус, деки, струнодержатель, душка, гриф, смычок. Способы

звукоизвлечения (пиццикато). Скрипка – «царица музыки». Главная роль в оркестре, самая многочисленная группа в оркестре. Знаменитые скрипичные мастера и исполнители.

14. Деревянные и медные духовые инструменты.

Деревянные духовые инструменты – группа духовых музыкальных инструментов, принцип игры на которых основывается на посыле направленной струи воздуха в специальное отверстие и для регулировки высоты звучания закрывания специальных отверстий клапанами.

На ранних этапах своего развития эти инструменты изготавливались исключительно из дерева, откуда исторически и получили своё наименование. Некоторые современные инструменты такого типа (например, флейта) почти не изготавливаются из дерева, для изготовления других дерево применяется наряду такими материалами как наиболее распространенное тут серебро или специальные металлы с серебрением. К деревянным духовым инструментам относятся современные флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон со всеми их разновидностями. Применение деревянно-духовых инструментов в музыке.

Медные духовые инструменты – группа духовых музыкальных инструментов, принцип игры на которых осуществляется: вдуванием потока воздуха и положением губ музыканта, регулированием силы и тона звука соответственно силой и длиной выдаваемого потока воздуха. Наименование «медные» исторически восходит к материалу, из которого изготавливались эти инструменты. К медным духовым инструментам относятся современные валторна, труба, корнет, тромбон, туба.

15. Ударные и клавишные инструменты.

Знакомство со звучанием музыкальных ударных музыкальных инструментов – группой музыкальных инструментов, звук из которых извлекается ударом или тряской молоточков, колотушек, палочек и т. п. по звучащему телу. Самое многочисленное семейство среди всех музыкальных инструментов. Особенности звукоизвлечения. Специфика использования ударных инструментов в симфоническом оркестре.

Особую группу ударных инструментов составляют струнные ударные инструменты, в которых звучащим телом являются струны. К таким инструментам относится фортепиано. История создания фортепиано, возникновение его названия. Устройство фортепиано, особенности игры на инструменте.

16. Клавесин. Французские клавесинисты. Клавишный, струнно – щипковый инструмент. Разновидности клавесина: клавикорд, спинет, чембало, верджинал. Особенности этих инструментов. Их изображения. Характеристика звука. Творчество французских композиторов: Куперена, Дакена, Рамо и Люлли.

17. Орган – король музыкальных инструментов

История древнейшего клавишно-духового музыкального инструмента, легенда о флейте Пана. Устройство инструмента – множество труб различного диаметра, наличие нескольких мануал (клавиатур), ножные педали, множество рычагов, переключающих регистры. Звук на органе извлекается при прохождении через трубы воздуха, нагнетаемого мехами механическим путем или электропневматическим приводом. Рассвет органного искусства в странах Западной Европы с середины XVI- до середины XVIII. Первый орган в России во времена Киевской Руси. Композиторы, писавшие для органа. Орган в Свердловской Государственной Академической филармонии.

18. Русские народные инструменты

Русские народные музыкальные инструменты. Возникновение и история развития русской инструментальной культуры. Художественные свидетельства древнейшего русского инструментария. Сопель, гусли, бубен, волынка – наиболее популярные инструменты, сопровождающие народные игрища и празднества. Использование ударных и духовых инструментов (барабанов, бубнов, накр, набатов, труб)

19. История развития оркестра

Понятие об оркестре (в переводе с греческого - площадка перед сценой в древнегреческом театре, где размещался хор). Зарождение оркестра в XVII веке, когда возникли различные жанры гомофонной музыки – опера, оратория, концерт. Оркестр – это большой коллектив музыкантов, играющих на различных инструментах и совместно исполняющих музыкальные произведения. Различие оркестров по составу и их назначению. Разные оркестры – симфонические, духовые, струнные, шумовые, бэнды (только медные духовые инструменты)

20. Расположение инструментов в симфоническом оркестре. Дирижер.

Понятие о симфоническом оркестре - коллективе музыкантов, играющих на различных инструментах и совместно исполняющих музыкальные произведения. Выразительная роль групп музыкальных инструментов в создании образа произведения. Малый и большой симфонический оркестры. Расположение инструментов в оркестре. Стандартный «американский» план рассадки музыкантов, созданный британско-американским дирижером – Леопольдом Стоковски. Основная его черта расположение всех скрипок слева от дирижера, а виолончелей и контрабасов - справа. Дирижер (от французского – управлять) - руководитель коллективного исполнения музыки. Дирижер с помощью различных средств воздействия на коллектив (жест, взгляд, а на репетиции - слово, показ) воплощает творческий замысел, воображаемую «модель» исполнения произведения.

21. Певческие голоса.

Человеческий голос всегда являлся и по сей день является объектом многих исследований. Однако до сих пор не существует определенной классификации различных типов голосов. Голоса обычно разделяют по тембру и диапазону. Как правило, имеется три основные градации – низкий, средний и высокий голос.

Высокий женский голос именуют *сопрано* (от *ит.* *sopra-* «выше»), средний – *меццо-сопрано* (от *ит.* *mezzo-* «средний» и «сопрано»), самый низкий – *контральто*. Термин «меццо-сопрано» употребляют по отношению к сольному пению, в хоровом же используют слово «альт». Существует пять типов сопрано: колоратурное; лирико-колоратурное; лирическое; лирико-драматическое; драматическое.

Наиболее высокий по регистру мужской голос – *тенор*. Название происходит от латинского глагола *tenere*– «держат», поскольку в многоголосной музыке позднего Средневековья этот голос считался основным и, подобно стержню, держал в единстве всю партитуру. Два основных вида тенора – лирический и драматический. Средний регистр в мужских голосах именуют *баритон* (от *греч.* «барйто-нос» – «тяжелозвучный»), а низкий – *бас* (от *ит.* *basso-* «низкий»). Бас-профундо (глубокий бас).

22. Музыкальная форма. Куплетная, двухчастная, трехчастная формы.

Понятие о музыкальной форме как о композиционном построении музыкального произведения и совокупности художественных средств, выражающих содержание, идею, музыкальное сочинения. Выбор формы музыкального произведения как творческий процесс, определенный замыслом композитора. Единство содержания и формы – важнейшее условие художественного произведения. Музыкальная форма и ее протяженность во времени. Типы музыкальных форм- куплетная и трехчастная.

Куплетная форма – одна из простейших вокальных форм. Она производна от народной песни. Куплетная форма отражает содержание текста. Строение песни- «запев», «припев», «вступление», «пройгрыш». Двухчастная форма состоит из двух частей, первая из которых является периодом, а вторая не содержит форм более сложных, чем период.

Трехчастная форма – состоит из трех разделов, начальный эпизод повторяется в конце, средняя часть разработочного характера или содержит новый материал, III часть – реприза (повторение I части), которая может быть точной или сокращенной. Принято изображать формулой **A-B-A**

23. Вариации. Рондо. Сюиты.

Вариации – сложная музыкальная форма, образуемая изложением темы и последующих видоизмененными повторениями. Известна с XIII века. Для создания вариационной формы необходимо не менее двух вариаций. Строгие и свободные вариации.

Рондо – сложная музыкальная форма, построенная на чередовании неизменной темы-рефрена и постоянно обновляемых эпизодов. Наименьшее

число разделов в рондо – пять (три проведения рефрена и два эпизода). Формулу можно изобразить в виде схемы **A-B-A-C-A**.

Сюита (в переводе с французского ряд, последовательность) - циклическая музыкальная форма, состоящая из нескольких самостоятельных, обычно контрастирующих между собой частей, объединенных общим замыслом. Термин «сюита» был введен во второй половине XVII века французскими композиторами. Раньше сюитой называлось последовательное исполнение танцев для оркестра, камерного ансамбля, солистов, написанных в одной тональности, но контрастирующих между собой.

24. Сوناتы. Концерты. Симфонии.

Соната - музыкальная форма, состоящая из трех основных разделов-экспозиции, разработки, репризы и коды, экспозиция основана на противопоставлении и развитии двух тем (главной и побочной). Разновидности сонатной формы.

Концерт (в переводе с латинского – состязание, соревнование) – музыкальное произведение, виртуозного характера для солиста (или солистов) и оркестра, возник в XVII веке, родоначальник жанра – А. Корелли. Симфония как высшее достижение западной музыкальной культуры. Симфония – (от греческого - благозвучное сочетание тонов). В конце XVIII века сложилась классическая форма, в которой различают четыре части: сонатное аллегро, анданте, менуэт или скерцо. Создатели классических симфоний – Гайдн, Моцарт, Бетховен.

25. Музыкально-театральные жанры.

Знакомство с музыкально-сценическими жанрами, произведениями крупных музыкальных форм - оперой, балетом, драматическим спектаклем, мюзиклом, опереттой, жанрами, сочетающими в себе разные виды искусства: музыку, танец, литературу, живопись, игру актеров, искусство дирижеров, режиссеров, балетмейстеров и всех, кто причастен к рождению подлинно художественного спектакля. Музыка - необходимая составляющая данных спектаклей, она создает особое настроение, усиливает чувства зрителей. Наиболее знаменитые театры оперы и балета в России – Большой театр, Мариинский театр, Екатеринбургский театр. Известные театры мира.

26. Рождение оперы. Особенности оперного жанра.

Опера (с итальянского *опера*– труд, дело), это синтетический музыкальный жанр, музыкально-драматический спектакль, в котором объединяются слово, музыка, сценическое действие, живопись. В основе оперы лежит либретто. В структуру оперы входят следующие элементы: инструментальное вступление (увертюра, антракты), сольные эпизоды (арии, речитативы и др.), ансамбли (дуэты, терцеты, квартеты и пр.), хоры. История возникновения и развития жанра «опера». Рождение оперы - Италия, XVI век. Разновидности оперного жанра (опера-серия, опера-буффа, зингшпиль, балладная опера и др.). Русская оперная школа, ее возникновение в 1 половине XIX века и развитие жанра. Краткая характеристика оперного творчества М.И. Глинки, С.А. Даргомыжского,

М.П. Мусоргского, А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского. Просмотр фрагментов оперных спектаклей.

27. М.И. Глинка «Руслан и Людмила»

М.И. Глинка – русский композитор (1804-1857), основоположник русской классической музыки – оперной и симфонической. Истоки музыки Глинки уводят в русское народное творчество «Руслан и Людмила» - первая русская сказочно-эпическая опера. Она проникнута народной героикой, величием былинного эпоса, патриотизмом. Опера написана на сюжет сказочной поэмы А.С. Пушкина. Опера была закончена и поставлена на сцене петербургского оперного театра в 1842 году. В опере 5 действий. Содержание оперы. Характеристика главных действующих лиц. Просмотр фрагментов оперы в исполнении артистов Большого театра оперы и балета.

28. Балет. История балета

Слово балет произошло от итальянского balletto – танец. Балет появился в XVI веке при королевском дворе во Франции, носил характер придворного зрелища. Балет – один из основных видов сценического искусства, передающий содержание произведения посредством танца, музыкально-хореографических форм. В балете воедино переплетены литература, инструментально-симфоническая музыка, хореография (танцоры – солисты, кордебалет – массовые сцены), драматическое и изобразительное искусство (театральное действие, костюмы, декорации). Характер героев балетного спектакля передается через танец, пластику движения и жеста, пантомиму, связанные с образным содержанием музыки. Танец служит выражением чувств героев. Просмотр фрагментов балетных спектаклей С.С. Прокофьев «Золушка», П.И. Чайковский «Спящая красавица», Р. Щедрин «Конек Горбунок», Морозов «Доктор Айболит».

29. Сказочные балеты русских композиторов П.И. Чайковский «Щелкунчик»

Знакомство с двухактным балетом П. И. Чайковского, либретто написано по сказке немецкого сказочника Э.Т.А. Гофмана, постановка хореографа М. Петипа. Содержание балета. Характеристика главных действующих лиц. Постановка спектакля на многих сценах театров оперы и балета нашей страны и за рубежом. Главные исполнители партий Мари Щелкунчика, Мышиного Короля и т.д. Просмотр фрагментов постановки балета в исполнении артистов Мариинского театра оперы и балета.

2 класс

Задача **второго** года обучения – дать представление о развитии западноевропейской музыки в контексте исторической и общекультурной жизни европейских стран -от средних веков до второй половины XX века. У обучающихся целенаправленно формируется представление о последовательной смене культурно-исторических эпох, причем не только в мире музыки, но и в других видах искусства. Рассматриваются традиции западноевропейской

церковной музыки Средневековья, полифонической музыки эпохи Возрождения, рождение новых жанров – оперы, инструментального концерта. Уделяется внимание темам формирования классического стиля в музыке XVIII века, развития художественного направления в искусстве – романтизма. Изучаются биографии и основные произведения И.С. Баха, А. Вивальди, И. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Шопена. Каждая из этих тем предполагает прослушивание (видеопросмотр) музыкальных произведений с подробным анализом стилевых и жанровых особенностей и средств выразительности.

Обучающиеся познакомятся с творчеством композиторов XIX века - Э.Григом, Д.Бизе, Дж.Россини, услышат популярную музыку, написанную в XX веке - К. Дебюсси, Д. Гершвиным, Л. Уэббером.

Таким образом, тематика 2 класса позволяет дать обучающимся развернутое представление о музыкальных жанрах и формах, бытовавших в европейских странах станах в разные исторические времена, а также познакомить обучающихся не только с именами композиторов, но известными исполнителями.

1.Музыкальное западноевропейское искусство Средних веков. Григорианский хорал. Светская музыка средних веков. Раннее многоголосие

Основные черты западноевропейского искусства Средневековья. Диктат церкви в утверждении новых форм идеологии и культуры. Понижение статуса личности человека. Условность образов, символичность средств выразительности, анонимность искусства. Сосуществование церковного, светского и народного искусства.

Становление личности свободного художника - выразителя живых человеческих чувств в светском искусстве. Возрождение исполнительской песенной традиции на национальном языке. Представители светского искусства: во Фракции - трубадуры и труверы; в Германии - миннезингеры; в Испании - хоглары. Роль странствующих актеров-музыкантов - жонглеров, шпильманов, менестрелей - в выражении жизненных идеалов народа. Взаимодействие и обогащение различных культур.

Ранние формы одноголосия и жанры церковной музыки: псалмы и гимны. Народные истоки жанров. Реформа церковного пения папой Григорием I.Григорианский хорал - форма церковного песнопения. Одноголосный стиль, строгая диатоника, поступенные интонации, свободная метрика, латинский текст. Черты отчужденности и отстраненности в григорианском хорале. Проникновение народных черт в григорианское пение.

2. Музыка Возрождения. Музыка духовная и светская.

Отсутствие четких временных границ в определении Возрождения как единой исторической эпохи. Развитие образования, науки и искусства. Возрождение воспитательной функции искусства. О роли музыки в совершенствовании разума и чувств. Появление композитора – создателя музыкально-художественных произведений и слушателя– его адресата.

Разделение жанров профессиональной музыки в связи с различными потребностями слушательской аудитории. Массово-бытовые и концертные жанры. Вокальная и инструментальная музыка. Распространение инструментария: лютни, виуэлы, гитары, клавесина, органа. Введение органа в церковный обиход. Существование ансамблевой и сольной форм музицирования.

Духовная музыка Возрождения – месса, мотет. Хоровая музыка Возрождения – антитеза средневековой церковной музыке. Опора на песенное народное творчество. Сосуществование двух форм хорового пения: без сопровождения и с сопровождением органа. Расцвет строгого полифонического стиля в творчестве Орlando Лассо и Джованни Палестрина. Основные жанры духовной музыки – месса и мотет. Месса – жанр, объединяющий коллективное сознание верующих. Общечеловеческая проблематика. Возвышение роли музыки над текстом. Мотет – переходный жанр от культовой к светской музыке. Связь духовного мотета с библейской тематикой.

Светская музыка как потребность городской и аристократической среды. Светская песня–тип 2-хголосного музыкального произведения под аккомпанемент инструмента. Свободное сочетание вокальных и инструментальных голосов. Любовная, бытовая тематика. Распространение вокальной лирики в Италии, Фракции, Испании, Англии и Германии. Исполнение песен на национальном языке. Свидетельство их популярности – нотоиздания и литературные произведения того времени. Разнообразие песенных жанров: фроттола, виланелла, лаудавИталии, шансон во Франция, романс и вильянсико в Испании, канон в Англии, баллада в Германии. Развитие песенных жанров от двухголосной с линейным развитием голосов до четырехголосной с гармоническим складом. Куплетная и рондальная формы, четкая, ладовая и ритмическая организация песен. Музыкальные примеры: К.Жанекен «Пение птиц», «Битва», А.Виларт «Вилланелла», Ж.Депре «Сверчок», О. Лассо «Матона», «Эхо».

3. Музыка эпохи барокко. Рождение оперы (К.Монтеверди, Г. Пёрселл, Ж.Люлли)

Особенности развития культуры и художественных стилей XVII века в западноевропейском искусстве. Разрушение ренессансного представления о могуществе человека и гармонии мира. Обострение социальных, религиозных конфликтов и народных волнений в странах Европы. Влияние их на художественное творчество.

Сосуществование различных художественных стилей в искусстве. Ренессанс. Барокко. Классицизм. Интерес к театру – отличительная черта искусства XVII века. Принципы театрализации в живописи, скульптуре и музыке. Расцвет музыки как вида искусства и национальных композиторских школ в Италии, Франции, Германии, Англии. Утверждение и взаимодействие двух новых систем музыкального мышления – полифонического и гомофонно-гармонического как результат победы светского начала в искусстве.

Дальнейшее развитие вокальной и инструментальной музыки. Рождение новых жанров – опера, оратория, кантата, концерт, старинная соната, сюита,

вариации, прелюдии, фантазии и токкаты с фугой. Организация новых форм бытования музыки (оперный театр, концертный зал). Совершенствование и создание нового инструментария. Учет специфики звучания инструмента и исполнительных возможностей в создании музыкально-художественных произведений. Возрастание роли сольной и ансамблевой форм музицирования. Опера. Возникновение и развитие жанра в XVII - начале XVIII века. Роль оперы в формировании гомофонно-гармонического склада мышления, художественном отборе средств музыкальной выразительности и в утверждении своего влияния на другие музыкальные жанры.

Рождение, популярность и быстрое распространение оперы в Италии. Флорентийская «Камерата». Флоренция – колыбель итальянского Возрождения. Возрождение традиций античного театра. Первые трогательно-пасторальные оперы «Дафна» и «Эвридика» Я.Пери и Дж.Каччини. Истолкование мифов в духе эстетики придворного искусства. Музыкально-драматическая трактовка жанра в творчестве К. Монтеверди (1567-1643). Опера «Орфей». Согласованность текста и музыки. Драматургическая направленность музыки в раскрытии содержания. Г. Перселл (1659-1695) – автор первой национальной оперы «Дидона и Эней». Национальное истолкование античного сюжета. Камерность оперы, обусловленная складом дарования и требования заказа (для женского пансиона). Жан Батист Люлли (1632-1687) – создатель национальной разновидности оперы «лирическая трагедия».

4. Антонио Вивальди. Инструментальные концерты «Времена года».

Антонио Люцио Вивальди (1678 – 1741) – итальянский композитор, скрипач-виртуоз, педагог, дирижёр, католический священник. При жизни получил широкое признание во всей Европе. Автор 90 опер, более 500 концертов, свыше 100 сонат для различных инструментов; светских кантат, серенад, симфоний, церковных произведений.

А. Вивальди – крупнейший представитель итальянского скрипичного искусства XVIII века. Прославился на всю Европу в качестве скрипача-виртуоза. Создал жанр сольного инструментального концерта, оказал влияние на развитие виртуозной скрипичной техники. Мастер ансамблево-оркестрового концерта – концерто грассо (concerto grosso). Вивальди установил для concerto grosso 3-частную циклическую форму, выделил виртуозную партию солиста. Его наиболее известной работой является цикл из четырёх скрипичных концертов «Времена года» – ранний образец программной симфонической музыки. Вивальди внёс существенный вклад в развитие инструментовки, он одним из первых применил гобой, валторны, фаготы и другие инструменты как самостоятельные, а не дублирующие. Пять секретов популярности музыки от А. Вивальди.

5. Иоганн Себастьян Бах. (1685-1750). Органное творчество Баха.

Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1750) — немецкий композитор, представитель эпохи барокко, органист-виртуоз, музыкальный педагог. Бах –

автор более 1000 произведений. В его творчестве представлены все значимые жанры того времени, кроме оперы; он обобщил достижения музыкального искусства периода барокко. Бах – знаменитый мастер полифонии, продолжатель старинных традиций, в творчестве Баха полифония достигает расцвета.

Бах – великий мыслитель своего времени, обобщивший достижения музыкального искусства прошлого и предсказавший пути развития различных жанров музыкального искусства будущего. Традиции и новаторство в инструментальной и хоровой музыке. Особенности композиционных, акустических, психологических, жанровых, тональных, интонационно-ладовых, музыкально-драматургических решений в инструментальной музыке. Инвенции, ХТК. Светская трактовка библейских сюжетов в хоровой музыке. Оратории, мессы.

6. Иоганн Себастьян Бах. Вокально-инструментальное творчество.

Особое место в этом жанре занимает духовная музыка – музыкальные произведения, связанные с текстами религиозного характера, предназначенные для исполнения во время церковной службы или в быту. Библейские и евангельские сюжеты определяют сущность художественной природы и стиля И.С. Баха. Связь его стиля с Библией и Евангелием придает его творчеству возвышенный духовный смысл, выходящий далеко за пределы музыкального искусства. Духовная музыка И.С. Баха – это музыкальная иллюстрация к фрагментам Священного писания, она помогала верующему «пережить», понять тот или иной эпизод библейской истории. Молитвенная отстраненность сочетается в них со светлой радостью, а внутренний драматизм – с лирикой. Характеристика жанров духовной музыки в творчестве И.С. Баха: страсти, мессы, кантаты.

Несмотря на частые конфликты с городскими властями, Бах работал в Лейпциге до конца своих дней. Его основная обязанность заключалась в сочинении кантат для воскресных и праздничных служб в двух главных церквях города. В первые лейпцигские годы Бах создал и исполнил множество духовных произведений, в т. ч. 4 или 5 годовых циклов кантат, Магнификат, «Страсти по Иоанну» и «Страсти по Матфею».

7. Иоганн Себастьян . Клавирное творчество.

Инвенции, ХТК. Особенности имитационной полифонии. Понятия темы, ответа, противосложения, интермедии. История создания данных произведений. Роль прелюдии.

Обзор французских и английских сюит Баха. Названия основных танцев. Их характеристика. 1. Аллеманда – немецкий танец, спокойный и лирический; 2. Куранта – французский танец, стремительный и активный; 3. Сарабанда – испанский танец, возвышенный и скорбный; 4. Жига – английский танец – быстрый и энергичный.

8. Формирование классического стиля в музыке. Инструментальная музыка. Сонатно-симфонический стиль

Влияние просветительских идей на демократизацию форм и содержание музыкального искусства. Единство содержания эпохи просвещения – обращение к теме человеческой личности. Нравственно-эстетическая проблематика искусства. Театр и его влияние на становление жанров и форм профессионального искусства. Рождение оркестра – важное событие эпохи. Снижение интереса и влияние культовой музыки. Утверждение светской культуры. XVIII – период творческих достижений мирового значения в национальных композиторских школах Германии, Италии, Франции. Появление нового типа художника – творца, владеющего богатым опытом постижения европейской и национальной культур.

Вена – центр музыкальной жизни Европы, объединяющий профессиональное мастерство различных инструментальных школ. Преобладание инструментальной направленности в музыкальной жизни Вены. Высокий уровень организации концертной, инструментально исполнительской и слушательской деятельности. Становление, формирование, совершенствование принципа симфонизма как высшей формы развития музыкального материала. Краткая характеристика сонатно-симфонического стиля.

9. Йозеф Гайдн. Жизненный и творческий путь. Клавирное творчество.

Йозеф Гайдн (1732-1809) – австрийский композитор, представитель венской классической школы. Краткое знакомство с биографией композитора и его творческим наследием. Народные истоки творчества.

Произведения для клавира Й. Гайдна – фантазии, вариации, 52 сонаты для клавира. В творчестве Гайдна сформировался тип классической сонаты. Соната (итал. *sonata* — звучать) – жанр инструментальной камерной музыки, многочастное циклическое произведение. Один из главных жанров инструментальной музыки, многочастное произведение, достигшее расцвета в творчестве композиторов венской классической школы. Произведение предназначено для исполнения одним или двумя инструментами. Характеристика сонатного цикла. Первая часть – сонатная форма, вторая часть – спокойная медленная, третья – финал, подводит итоги и определяет общий характер произведения. К наиболее известным сонатам Й. Гайдна относятся сонаты ре мажор и ми минор. Анализ произведений, знакомство с основными темами частей.

10 Йозеф Гайдн. Симфония №103 «С тремоло литавр», симфония №45 «Прощальная»

Й. Гайдн – отец симфонии – наиболее сложной формы инструментальной музыки, рассчитанной для исполнения симфоническим оркестром. Возможности симфонического жанра – позволяет выразить музыкальными средствами философские и нравственные идеи, рассказать о чувствах и переживаниях. Этапы

в становлении и развитии симфонического стиля Гайдна. Сонатно-симфонический цикл – 4 части, которые различаются характером музыки, темпом и приемами развития. Первая часть – сонатная форма, вторая – медленная, лирический центр композиции, третья – контрастна по отношению ко второй, носит танцевальный, шутливый характер, финал – очень быстрая часть, подводятся итоги развития тем и образов произведения. Черты музыкальной драматургии симфонического творчества. Краткий анализ Симфоний №103 и №45 Й. Гайдна.

11. «Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь...» Вольфганг Амадей Моцарт. Жизненный и творческий путь.

Вольфганг Амадей Моцарт (1756 – 1791) – австрийский композитор и музыкант-виртуоз. Легенды о жизни и смерти. Один из самых популярных классических композиторов, оказал большое влияние на мировую музыкальную культуру. Моцарт успешно работал во всех музыкальных формах своего времени. Многие из его сочинений признаны шедеврами симфонической, концертной, камерной, оперной и хоровой музыки. Наряду с Гайдном и Бетховеном принадлежит к наиболее значительным представителям Венской классической школы.

Жизненный и творческий путь В.А. Моцарта. Просветительские идеи в творчестве Моцарта. Новая ступень в формировании венского классического искусства. Моцарт – эпоха в развитии музыкального искусства мира. Традиционное и новаторское в искусстве Моцарта.

12. Вольфганг Амадей Моцарт Симфония № 40 соль-минор

Моцарт – реформатор жанра симфонии. Краткая характеристика симфонического творчества Моцарта. Продолжение традиций Й. Гайдна. Симфонический стиль Моцарта – предвестник творчества Бетховена и романтизма. Особенности композиционных, тембровых, жанровых, интонационно-ладовых, музыкально-драматургических решений в симфонии.

Симфония № 40 Соль минор – одно из наиболее популярных произведений Моцарта. Это настоящая инструментальная драма, внутреннее содержание симфонии богато, сложно и широко развито. Музыка затрагивает самые глубокие человеческие чувства, отражает драматическое состояние души. Краткая характеристика основных разделов симфонии.

13. Оперное творчество Моцарта. Жанр оперы в творчестве композитора.

Наиболее известные оперы: «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта». Содержание опер и знакомство с отдельными фрагментами: Ария Царицы Ночи; Хор «Откуда приятный и нежный тот звон»; увертюра к опере «Свадьба Фигаро»; ария Фигаро; арии Керубино; ария Барбарини.

14. Людвиг ван Бетховен. Жизненный и творческий путь. Фортепианные сонаты

Людвиг ван Бетховен (1770-1827) – немецкий композитор и пианист, последний представитель «венской классической школы», ключевая фигура западной классической музыки в период между классицизмом и романтизмом, один из наиболее исполняемых композиторов в мире. Он писал во всех существовавших в его время жанрах, включая оперу, музыку к драматическим спектаклям, хоровые сочинения. Самым значительным в его наследии считаются инструментальные произведения: фортепианные, скрипичные и виолончельные сонаты, концерты для фортепиано, для скрипки, квартеты, увертюры, симфонии. Творчество Бетховена оказало значительное воздействие на симфонизм XIX и XX веков. Краткая характеристика фортепианных сонат Бетховена. Знакомство с основными разделами Сонат №8, 14, 23.

15. Людвиг ван Бетховен. Симфонии №5и №9

Симфония №5 до минор (1808) – одно из самых знаменитых и популярных произведений классической музыки и одна из наиболее часто исполняемых симфоний. Впервые исполненная в 1808 году в Вене, симфония вскоре приобрела репутацию выдающегося произведения. В симфонии ярко выразилась главная тема творчества Бетховена – борьба человека с судьбой.

Симфония №9 ре минор (1824) – последняя завершенная симфония, созданная Людвигом ван Бетховеном. Она включает в себя часть «Оды к радости», поэмы Фридриха Шиллера, текст которой исполняется солистами и хором в последней части. Это первый образец, когда крупнейший композитор использовал в симфонии человеческий голос в одном ряду с инструментами. Данная симфония является одним из наиболее известных произведений классической музыки и считается выдающимся шедевром Бетховена, который создал его, будучи совершенно глухим. Произведение играет заметную роль и в современном обществе. Краткая характеристика произведений. Прослушивание фрагментов.

16. Романтизм в музыке. Музыкальная культура Европы XIX века.

Своеобразие культуры и музыкального быта Европы XIX века. Влияние национально-освободительного и революционного движения в странах Европы на становление композиторских школ Польши, Чехии, Венгрии, Норвегии. Отражение в произведениях искусства общественных представлений людей. Повышение интереса к музыкальному театру. Превращение его в рупор борьбы за национальное искусство в Италии, Франции, Германии, Чехии, России. Формирование художественной жизни общества вокруг городских центров. Ориентация искусства на потребности городского слушателя. Социальная неоднородность слушательской аудитории. Превалирование в искусстве прикладных потребностей мелкобуржуазной среды. Снижение познавательных, музыкальных потребностей слушателя.

Новый социально-общественный статус композитора – свободного, независимого художника. Многогранность его творческой деятельности. Разрез между исканиями передовых композиторов и обывательским уровнем косной буржуазной публики. Судьба композиторов XIX века – пример типичной трагедии художника в буржуазном обществе. Развитие музыкального просвещения и образования в Европе. Деятельность музыкальных критиков (Р. Шумана, Ф. Листа, Г. Берлиоза) в пропаганде музыкального искусства.

Формы распространения музыки: бытовая среда, домашнее музицирование, эстрадное развлечение, концертное выступление. Жанры бытовой музыки: песня и танец. Концертные жанры: цикл программных миниатюр – «барометр» повседневных настроений людей XIX века; парафраза – эстрадное развлечение; оригинальная одночастная композиция с нравственно-эстетической проблематикой (рапсодии, фантазии, скерцо, поэмы, баллады, концертные этюды). Новое содержание эпохи начала XIX века, определившее новое содержание искусства. Новый тип романтического героя, выразителя идей времени. Традиционные темы художников-романтиков: тема одиночества художника, отвергнутого обществом; тема бегства от действительности, природа и человек, фантастика.

17. Франц Шуберт. Жизненный и творческий путь. Песни.

Франц Шуберт (1797-1828) – первый представитель романтизма, австрийский композитор. Жизненный и творческий путь. Творчество композитора неотделимы от эпохи, в которую он живет. Шуберт и Бетховен жили почти в одно время, но его искусство принадлежит другой эпохе – эпохе разочарования в итогах после Великой французской революции. Его герой – обычный человек. Реформа в жанре песни. Жанр лирической песни, баллады и вокальных циклов в творчестве Шуберта.

Новаторство в соотношении мелодии и аккомпанемента, внимание к поэтическому тексту, варьированные куплеты, сквозное строение. Драматургия песенных циклов «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь», «Лебединая песнь» – небольшие музыкальные сцены с определенным сюжетом, где аккомпанемент комментирует или иллюстрирует смысл слов.

18. Франц Шуберт. Фортепианное и симфоническое творчество.

Новые фортепианные жанры: экспромты и музыкальные моменты. «Неоконченная симфония» – как пример изменения классических традиций. Шуберт – основоположник песенного симфонизма. Знакомство с основными темами 1 части симфонии. Развитие образа темы вступления. Краткая характеристика 2 части.

19. Роберт Шуман. «Альбом для юности», «Карнавал»

Роберт Шуман (1810-1856) – немецкий композитор – романтик. Характеристика творческого пути. Несбывшаяся мечта о карьере пианиста. Сочинительство и публицистика. Взгляды Шумана на искусство. Многогранность

деятельности Шумана (композитор, пианист, педагог, музыкальный критик-публицист). Жанр Фортепианной миниатюры в цикле фортепианных миниатюр.

«Альбом для юношества» написан композитором в 1848 году, это сборник фортепианных пьес для детей нового типа, состоящий из двух частей, в котором 43 миниатюры – увлекательные программные пьесы («Весёлый крестьянин, возвращающийся с работы», «Первая утрата», «Отзвуки театра» и др.) расположенные по нарастающей сложности.

В фортепианном цикле «Карнавал» (1834) есть явное сходство с идеями публицистических статей, использован принцип программной сюиты и свободных вариаций. Интонационная, метроритмическая, жанровая драматургия цикла. Сюитность проявляется в контрастном чередовании разнохарактерных пьес, среди которых -карнавальные маски – традиционные персонажи итальянской комедии dell'arte; музыкальные портреты давидсбюндлеров; бытовые зарисовки – «Прогулка», «Встреча», «Признание»; танцы, дополняющие общую картину карнавала («Благородный вальс», «Немецкий вальс»), и две «массовые сцены», обрамляющие цикл по краям («Прембула» и финальный «Марш давидсбюндлеров»).

20. Фридерик Шопен. «Гармонии задумчивый поэт» Жизненный и творческий путь.

Фридерик Шопен (1810-1849) – польский композитор и пианист-виртуоз, педагог. Жизненный и творческий путь. Основоположник национальной музыкальной школы. Своеобразие музыкального романтизма Шопена. Влияние среды воспитания на формирование гражданского облика и музыкальных пристрастий композитора. Патриотическая направленность творческого самовыражения.

Исключительный интерес к фортепиано. Создание собственного оригинального, вокального фортепианного стиля. Влияние фольклора на музыкальный язык, новую трактовку традиционных классических форм и бытовых жанров. Создание новых музыкальных жанров и форм. Популярность музыки Шопена в мире. Международные конкурсы имени Шопена. Исполнительские традиции музыки Шопена в России и за рубежом.

Среди сочинений Шопена 2 концерта (1829, 1830), 3 сонаты (1828-1844), фантазия (1842), 4 баллады (1835-1842), 4 скерцо (1832-1842), экспромты, ноктюрны, этюды, вальсы, мазурки, полонезы, прелюдии и другие произведения для фортепиано; песни.

21. Фридерик Шопен- певец фортепиано. Вальсы. Мазурки. Полонезы

Основная область творчества Ф. Шопена – фортепианная музыка. Автор многочисленных произведений для фортепиано. Крупнейший представитель польского музыкального искусства, его творчество носит глубоко национальный и подлинно народный характер. Шопен по-новому истолковал многие жанры: возродил на романтической основе гениальные прелюдии, создал фортепианные

баллады, поэтизировал и драматизировал танцы –мазурки, полонезы, вальсы; превратил скерцо в самостоятельное произведение. Обогатил гармонию и фортепианную фактуру; сочетал классичность формы с мелодическим богатством и фантазией. В его фортепианных произведениях заключена глубина и искренность чувств, сочетаемые с изяществом и техническим совершенством. Краткая характеристика и анализ наиболее известных фортепианных произведений.

22. Эдвард Григ. Музыка к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт»

Эдвард Григ (1843-1907) – норвежский композитор периода романтизма, музыкальный деятель, пианист, дирижёр, основоположник норвежской национальной композиторской школы. Творчество Грига формировалось под воздействием норвежской народной культуры. Классик норвежской музыки. Среди самых известных произведений Грига – две сюиты из музыки к драме Генрика Ибсена «Пер Гюнт», концерт для фортепиано с оркестром, скрипичные сонаты. Основное внимание Григ уделял песням и романсам, которых опубликовал более 600. Ещё около двадцати его пьес изданы посмертно. Вокальные сочинения Грига написаны на слова датских и норвежских, иногда немецких поэтов.

Сюита «Пер Гюнт» – камерно-симфоническое музыкальное произведение, специально написанное к одноименной театральной пьесе Генрика Ибсена в 1875 году. Краткий анализ музыкальных номеров сюиты.

23. Дж. Россини. «Севильский цирюльник».

Джоаккино Россини (1792-1868) – выдающийся итальянский композитор, автор 39 опер, духовной и камерной музыки. Его самые известные оперы – это «Севильский цирюльник», «Золушка» и «Вильгельм Телль». Склонность к вдохновенным, песенным мелодиям – одна из ведущих черт творчества Россини, благодаря которой его прозвали «итальянским Моцартом». Мелодическое богатство, легкость, блеск музыки, динамичность развития действия, сценичность, виртуозный стиль пения, высокое мастерство обусловили популярность его опер во всем мире. Россини не только возродил и реформировал итальянскую оперу, но и оказал огромное воздействие на развитие всего европейского оперного искусства XIX столетия.

«Севильский цирюльник» – опера в 2 действиях. Либретто Чезаре Стербини по одноимённой комедии Пьера Бомарше. Шедевр оперного творчества Россини, в котором проявились блестящий талант композитора, его яркий мелодический дар, неистощимая выдумка и юмор. Краткая характеристика действующих лиц. Анализ музыкальных номеров оперы. Демонстрация видеофрагментов оперного спектакля.

24. Жорж Бизе. Опера «Кармен»

Жорж Бизе (1838-1875) – французский композитор периода романтизма, автор оркестровых произведений, романсов, фортепианных пьес, а также опер, самой известной из которых стала «Кармен». Классик французской музыки, вершина французского оперного искусства 19 века, творческие достижения связаны с театром. Мировую славу принесли шедевр реалистического искусства опер «Кармен».

Опера «Кармен» написана по одноименной новелле Проспера Мериме и входит в золотой фонд оперной классики. Содержание оперы, характеристика основных действующих лиц. Анализ музыкальных номеров оперы. Демонстрация видеофрагментов оперного спектакля.

25. Иоганн Штраус – король вальса.

Иоганн Штраус-сын (1825-1899) –австрийский композитор, дирижёр, скрипач, выдающийся мастер танцевальной музыки, прозванный «королем вальса», автор многочисленных танцевальных произведений и нескольких популярных оперетт. Классик венского вальса, в основу которого положил усовершенствованную им форму вальса, заданную его отцом. Музыка И. Штрауса отличается мелодическим богатством, задорностью, разнообразной ритмикой, истоки которых коренятся в венском городском фольклоре. Творчество Штрауса пронизано эмоциональной содержательностью, образностью, художественным совершенством, красочностью, свежестью оркестровой звучности. Знакомство с популярными вальсами И. Штрауса-сына.

26. Импрессионизм в живописи и музыке.

Музыкальный импрессионизм (фр. impressionnisme, от фр. impression–впечатление) – музыкальное направление, аналогичное импрессионизму в живописи и параллельное символизму в литературе, сложившееся во Франции в последнюю четверть XIX века – начале XX века. Эстетика передачи мимолетных впечатлений, тонких нюансов чувств и настроений. Изобразительное начало в музыкальных образах, программность. Исключение из музыкального содержания сложных философских проблем, фиксация «внешних» примет окружающего мира. Краткая характеристика творчества Эрика Сати, Клода Дебюсси и Мориса Равеля. Особый вид структуры музыкальной ткани: взаимодействие мелодии и сопровождения, преобладающая роль красочной гармонии над мелодией. Музыкальная задача – услышать и передать звучание природы. Особое отношение к выразительным возможностям звука, к его тембру, фортепианному, оркестровому, вокальному. Связь с традициями французской инструментальной музыки XVII века. Ф.Куперен, Рамо, Дакен. Влияние русской музыкальной классики на стилистику французского музыкального импрессионизма.

27. Клод Дебюсси. «Детский уголок». Ноктюрны.

К. Дебюсси (1862-1918) – французский композитор, пианист, дирижер. Родоначальник импрессионизма в музыке. Характеристика творчества К. Дебюсси. Основные черты музыки – яркая самобытность, тонкая звукопись, богатство красок, оркестровой палитры, мимолётность образов, тончайшие оттенки эмоций.

«Детский уголок» – фортепианный альбом для детей. Написан в 1908 году, посвящен дочери композитора. Представляет собой сюиту из шести фортепианных пьес. Для музыки сюиты характерны мягкая ирония, добрый юмор и свежесть, оригинальность музыкального языка. Традиции русской музыкальной школы и их влияние на фортепианный цикл. Знакомство с пьесами фортепианного цикла, краткая характеристика, анализ. «Ноктюрны» - пример программно – изобразительной музыки..

28. Джаз – дитя двух культур. Истоки джаза.

Джаз (англ. Jazz – ободряющий выкрик у афроамериканцев) – форма музыкального искусства, возникшая в конце XIX – начале XX века в США в результате синтеза африканской и европейской культур и получившая впоследствии повсеместное распространение. Характерные черты музыкального языка джаза: импровизация, синкопированный ритм, бит, свинг, яркие гармонии. Регтайм, блюз, спиричуэл как основа джаза. История развития джаза. Основные течения. Новоорлеанский джаз. Развитие джаза в США в первой четверти XX века. Музыкальные инструменты джаза. Знакомство с творчеством наиболее ярких представителей джаза (Луи Армстронг, Би Би Кинг, Скотт Джоуплин, ДюкЭлингтон, Гленн Миллер, Элла Фицджералд и пр.). Джаз в кинематографе. Знакомство с фрагментами художественного фильма «Серенада Солнечной долины».

29. Джордж Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз».

Дж. Гершвин (1898-1937) – один из основоположников американской классической музыки. Сложность творческого пути композитора. Отсутствие национальных традиций и школы. Разрыв между профессиональным и народным творчеством. Академическое и коммерческое направление в американской музыке. Эклектичность стиля Дж. Гершвина. Опора на негритянский фольклор. Симфонический джаз – один из перспективных путей соединения профессиональной и народной традиции.

«Рапсодия в стиле блюз» («Рапсодия в блюзовых тонах», «Голубая рапсодия», «Рапсодия в голубых тонах») – одно из самых известных произведений Дж. Гершвина, эксперимент по созданию нового музыкального стиля, сочетающего джаз и классическую музыку. Считается «визитной карточкой» творчества композитора, с равным успехом исполняется музыкантами и академического, и джазового направлений. Преломление фортепианных

традиций Рахманинова и Листа. Знакомство с фрагментами анимационных фильмов, созданных на основе музыки «Рhapsодии в стиле блюз».

30. Новые музыкальные направления. Рок-н-ролл. Поп-музыка. Рэп.

Рок-н-ролл (от англ. – «качайся и катись») – жанр популярной музыки, получивший распространение в середине 1950-х годов. Сформировался из комбинации элементов афроамериканских и «белых» жанров, таких как ритм-н-блюз и кантри. Отличительные черты – чёткий ритм, быстрый темп, раскованность исполнения. Инструменты: электрогитара, контрабас, ударные, фортепиано и саксофон. В начале 1960-х годов стилистические границы рок-н-ролла расширились, и появился новый самостоятельный жанр – рок-музыка.

Поп-музыка – направление современной музыки, вид современной массовой культуры. Основные черты – простота, инструментальная часть и ритм, с меньшим вниманием к вокалу. Основная и практически единственная форма композиции в поп-музыке – песня. Поджанры поп-музыки: европоп, латина, синтипоп, танцевальная музыка и пр. Основным инструментом в поп-музыке – человеческий голос, аккомпанемент играет второстепенную роль. Поп-песни пишутся для танцев и имеют чёткий, неизменный бит.

Рэп – один из основных элементов стиля хип-хоп-музыки; поэтому, в особенности, в бытовом разговоре он часто используется как синоним понятия хип-хоп. Поп-музыканты и исполнители современного RnB также нередко используют рэп в своих композициях.

31. Рок-опера. Л. Уэббер «Иисус Христос – суперзвезда»

Рок-опера – опера в жанре рок-музыки, музыкально-сценические произведения, где в ариях, написанных в стиле рок-музыки, раскрывается сюжет оперы. Особенности сценического существования рок-опер: могут быть как единоразовой записью, так и постоянно действующим представлением с постоянным или меняющимся составом исполнителей. Отличие рок-оперы от концептуального альбома (наличие ролей и сюжета).

Эндрю Ллойд Уэббер (род. 1948 г.) – современный американский композитор, продюсер, музыкальный деятель. Музыкальный театр Уэббера, краткая характеристика основных музыкальных жанров. «Иисус Христос – суперзвезда» – рок-опера Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса, написана в 1970 году. Сюжет рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда»: Иуда и Иисус, Апостолы и толпа, Власть имущие. Позиция авторов и реакция церкви. Содержание английской версии. Краткая характеристика основных номеров рок-оперы, анализ музыкального языка. Просмотр видеофрагментов фильма «Иисус Христос – суперзвезда».

Задача **третьего** года обучения по дисциплине «Музыкальная литература» посвящена вопросам развития отечественной музыки в ее историческом аспекте и способствует формированию национальных базовых ценностей у обучающихся. Жанры народной музыки. Как создавалась народная. Композиторская музыка. Музыка русской православной церкви как часть отечественной художественной культуры. Колокол – музыкальный символ России. Русские народные музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов. Обучающиеся усвоят интонационно-стилевые особенности народной музыки.

Обучающиеся приобретут знания о русских композиторах – М. Глинке, о композиторах «Могучей кучки» - А. Бородине, М. Мусоргском, А. Римском - Корсакове, познакомятся с творческим наследием П. Чайковского. Смена различных стилей в русской музыке на протяжении XIX XX века, многообразие тематики, форм отражения действительности, творческих индивидуальностей – А.Скрябин, С.Рахманинов, С.Прокофьев, Г. Свиридов, Р. Щедрин, Э. Денисов, А. Шнитке, С. Губайдулина, А. Петров. Музыкальное искусство XX века - заключительный этап по программе общеразвивающей направленности, что предполагает воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: уважение к традициям и героическому прошлому России, к ее современному искусству, профессиональному и народному музыкальному творчеству.

1. Народное искусство Древней Руси.

Различные версии происхождения слова «Русь». Народное творчество – учеба, «школа жизни» русского народа. Упоминание о музыке Древней Руси в произведениях литературы и искусства (летописи, народная живопись). Отражение в народном искусстве языческих основ жизнедеятельности славян. Музыка как часть обрядовых праздников (Масленицы, Ивана Купалы и др.), обрядовая песня. Музыканты-скоморохи и их роль в развитии русской музыкальной культуры, упоминание о скоморохах в «Повестях временных лет» и в произведениях устного народного творчества. Музыка при дворах князей. Былины и исторические песни, фигура Баяна. Старинные народные песни и их создатели.

Языческие и христианские традиции русской музыкальной культуры, византийский канон. Происхождение древних инструментов, типы музыкальных инструментов (духовые, ударные, струнные). Наиболее популярные музыкальные инструменты: гусли, трубы, сопели, бубны, гудки. Песенное творчество, рожденное народом. Отражение в народных песнях жизни во всем ее многообразии. Два основных вида песенного творчества древних славян: календарные и семейно-бытовые песни. Особенности календарных песен. Смена времен года. Связь с надеждой на урожай и его сбором. Народные праздники, обряды. Основная характеристика жанров русской народной песни. Колыбельные

песни, прибаутки, игровые, плясовые, шуточные, хороводные, трудовые, обрядовые, лирические песни. Былины и исторические песни.

2. Музыка в православном храме. Духовная музыка. Хоровой концерт. М. Березовский и Д. Бортнянский.

Влияние связей с Византией на культуру и религию Древней Руси. Принятие христианства, Крещение Руси – 988 г. Роль первых культурных центров – Киева, Владимира и Новгорода – в зарождении и развитии музыки. Сближение двух пластов музыкального искусства: былинного эпоса и знаменного распева. Вокальная специфика русской церковной музыки. Музыка как составная часть церковного богослужения. Хоровые песнопения, главные принципы церковного песнопения. Особенности нотации русской церковной музыки, знамена, крюки.

Знаменный распев – основа древнерусского певческого искусства. Партесное (многоголосное) пение. Влияние вокальной русской церковной музыки на развитие музыкально-профессиональных жанров. Искусство колокольных звонов. Виды колокольных звонов: благовест, трезвон, набат, малиновый. Тембровое богатство и ритмическое своеобразие колокольных звонов. Использование колокольности, как национального элемента в русской музыке.

Развитие партесного пения. Жанр хорового концерта. Краткая биография М. Березовского и Д. Бортнянского. Знакомство с «Херувимской песней» Бортнянского и хоровым концертом «Не отвержи мене во время старости» Березовского.

3. Творцы русского романса. Песни и романсы Александра Алябьева, Александра Варламова, Александра Гурилева

Роль русской поэзии в становлении вокальной лирики. Разнообразие жанров вокальной музыки, богатство мелодики, приверженность традициям домашнего, салонного музицирования. Романс – любимый вид музыкального искусства в конце XVIII – 1 половине XIX веков. Связь романса с городской бытовой песней. Композиторы, работавшие в жанре романса.

А.А. Алябьев (1787-1851). Разнообразие жанров творчества – оперы, балеты, инструментальная музыка. Главное – романсы: задушевные, лирические признания, тема одиночества, тема романтического бунтарства. Влияние романсовой лирики Алябьева на творчество Глинки и Даргомыжского. А.Е. Варламов (1801-1848). Представитель русского шубертианства. Основы музыкального стиля Варламова – мелодическая распевность, соединение метода развития протяжных крестьянских песен и нового интонационного материала, сложившегося в практике городского музицирования. Опора на танцевальные крестьянские и городские жанры. А.Л. Гурилев (1803-1858). Основа творчества – опора на бытовые танцевальные жанры, «гурилевская вальсовость» - предвестник развития вальсовой лирики в творчестве Глинки и Чайковского. Гитара как

постоянный инструмент сопровождения и характеристика манеры исполнения, среды обитания. Жанр романсов: элегия, романс-песня и пр.

4. Михаил Глинка. Жизненный и творческий путь. Романсовая лирика

М.И. Глинка (1804-1857) – основоположник русской музыкальной классики. Величие и содержательность пути русской литературы к Пушкину и русской музыки – к Глинке. Глинка – Пушкин русской музыки. Национальные и общеевропейские истоки музыкального искусства Глинки. Традиции и новаторство в творчестве Глинки. Глинка – родоначальник классического периода русской музыки. Лирические романсы Глинки – исповедь его души, в них запечатлены картины русской природы и быта. Обобщение достижений композиторов-предшественников в романсовом творчестве Глинки. Искренность и простота, скромность и сдержанность в выражении чувств и настроений, классической стройности и строгости формы, красота мелодии и ясная красочная гармония. Разнообразие жанров романсового творчества Глинки: Чувственно-бытовой романс, драматическая баллада, жизнерадостные дорожные, застольные песни, лирические песни на воде. Краткая характеристика романсов Глинки.

5. Михаил Глинка. Опера «Иван Сусанин» или «Жизнь за царя»

Глинка – основоположник русской классической музыки, создатель национальной русской классической оперы – героической и сказочно-эпической. Народно-патриотическая идея оперы «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») и ее воплощение в музыкальной драматургии оперы: основной музыкально-интонационный конфликт, значение народных сцен, единство характеристики героя Ивана Сусанина и народа. «Иван Сусанин» – произведение реалистическое, правдиво и искренне повествующее об исторических событиях. Музыка глубоко национальна, песенна. Основное действующее лицо – народ. В опере дана разносторонняя характеристика народа, раскрыты его героизм, стойкость, душевное величие, сердечная отзывчивость. Произведение представляет собой новый тип народной музыкальной драмы.

Характеристика основных героев оперы, интонационным языком их партий. Знакомство с сюжетом произведения. Просмотр фрагментов оперы.

6. Русская музыкальная культура второй половины XIX века. Содружество музыкантов «Могучая кучка»

Атмосфера нового подъема общественной жизни России в различных областях: истории общественных отношений, философии, науки, культуры. Расцвет всего русского музыкального искусства. Особенности музыкальной культуры: демократизация различных форм концертной и театральной жизни, создание музыкальных центров «Русское музыкальное общество», «Бесплатная музыкальная школа». Возникновение профессионального музыкального критика, его роль в утверждении прогрессивных течений в русской музыке. Постепенное

становление, развитие профессионального музыкального образования. Открытие Петербургской (1862) и Московской (1868) консерваторий.

«Могучая кучка» (а также Балакиревский кружок, Новая русская музыкальная школа или, иногда, Русская пятёрка) – творческое содружество русских композиторов, сложившееся в Санкт-Петербурге в конце 1850-х и начале 1860-х годов. В него вошли: Милий Алексеевич Балакирев (1837-1910), Модест Петрович Мусоргский (1839-1881), Александр Порфирьевич Бородин (1833-1887), Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844-1908) и Цезарь Антонович Кюи (1835-1918). Идейным вдохновителем и основным немusикальным консультантом кружка – художественный критик, литератор и архивист Владимир Васильевич Стасов (1824-1906). Богатырский размах, эпическое величие, красочность и простота музыкальных произведений. «Могучая кучка» – наследники М. И. Глинки, их цель – воплощение русской национальной идеи в музыке.

7. Александр Бородин. Героическая тема в русской музыке. Опера «Князь Игорь»

А.П. Бородин (1833- 1887) – русский композитор, учёный (химик и медик). Участник «Могучей кучки». Основоположник русского эпического симфонизма. Краткая характеристика творчества и жизненного пути.

Основа сюжета оперы – патриотическая поэма Древней Руси «Слово о полку Игореве», дополненное другими историческими документами, летописями. Посвящена не победам, а поражению, в результате которого князь был пленен, а его дружина уничтожена. Драматургия оперы строится на сопоставлении двух противоборствующих миров, двух сил: русские (Князь Игорь с сыном Владимиром и дружиной, княгиня Ярославна, ее брат Галицкий) и половцы (Хан Кончак, его воины, Кончаковна). Сюжет оперы, характеристика главных действующих лиц, знакомство с фрагментами оперы.

8. Бородин Симфония №2 «Богатырская» си минор.

История создания, варианты названий симфонии. Анализ структуры и характеристика основных тем 1 части. Развитие образа богатырской силы. Новые выразительные средства в разработке. Тональный план симфонии. Обзорное знакомство с остальными частями симфонии.

9. Николай Андреевич Римский-Корсаков – композитор-сказочник.

Н.А. Римский-Корсаков(1844-1908)– русский композитор, представитель «Могучей кучки»олицетворение «совести русской музыки». Огромный авторитет, исключительная работоспособность, дисциплина труда, артистическая скромность – черты человеческого облика Римского-Корсакова. Своеобразие эстетических воззрений. Убежденность в позиции художника - сдержанного наблюдателя жизни. Центральные темы - человек и природа. Искусство - отражение психологии нации. Новое понимание образа народа, как творца,

создателя художественных ценностей, носителя высокого этноса- и гуманизма (Лель, Садко, Шехеразада)

Римский-Корсаков - музыкант-пейзажист, маринист («Садко», «Шехеразада», «Сказка о царе Салтане»). Воздействие пантеистического мироощущения на цветовое, слуховое восприятие композитором музыки. Его ощущение тональностей как определенных, устойчивых по смыслу звуковых тембров.

Продолжительность творческого пути, связь с различными историческими эпохами, складывающимися в них школами, направлениями («Могучая кучка» в 60-е годы, «Беляевский кружок» в 80-е годы). Целеустремленность творческого поиска по пути расширения тематики, обновления средств музыкальной выразительности.

Устойчивость интереса к жанру оперы. Историк-летописец в опере «Псковитянка», сказочник и лирик в «Снегурочке» и «Майской ночи», драматург-психолог в «Царской невесте», социальный обличитель («Кашей Бессмертный», «Золотой петушок»).

Римский-Корсаков - мастер оркестра, Оркестровый тембр - одна из важнейших сторон музыкального содержания «Испанское каприччио», «Шехеразада»).

Римский-Корсаков - мастер-педагог, воспитавший не одно поколение музыкантов, собиратель народных песен, дирижер, музыкальный писатель, (работы о музыкальном воспитании и образовании), ученый-теоретик, создатель «Учебника гармонии» и «Основ оркестровки», редактор произведений русских композиторов.

10. Николай Андреевич Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада»

Н.А.Римский Корсаков – представитель двух направлений в симфонической музыке – народно-жанрового и программно-живописного симфонизма. Увертюра на русские темы «Испанское каприччио» – с одной стороны, «Симфоническая сюита», музыкальная картина «Садко», «Сказки», «Шехеразада» - с другой. Воздействие оперной эстетики на симфонические произведения.

«Шехеразада» - программный замысел музыкального произведения, первое исполнение - 1888г. в Петербурге. Вершина Корсаковского симфонизма. Свободная трактовка мотивов арабских сказок «Тысяча и одна ночь». Восточные мотивы. Картинность, изобразительность музыки. Единство замысла, значительные масштабы, гибкие мелодические связи между частями. Синтез жанров сюиты и симфонии. Черты симфонизма: лейтмотивность, преобладание сонатной формы (в I, III, IV частях) танцевальность, красочность, картинность, замкнутость частей. Традиции ориентализма.

11. Николай Андреевич Римский-Корсаков Опера «Снегурочка»

Оперные вершины Н.А. Римского-Корсакова: «Снегурочка», «Садко», «Царская невеста». «Сказание о невидимом граде Китеже», «Золотой петушок».

Римский-Корсаков - композитор, завершающий «всю линию развития русской оперы». (Асафьев). Автор 15 опер, индивидуальных по стилю. Две образно-драматургические линии оперного творчества – историко-драматическая и сказочно-эпическая. Развитие оперных традиций Глинки. Этапность в становлении жанра оперы. Постепенная кристаллизация оперной эстетики композитора.

Опера «Снегурочка» (1880) – «первая своя настоящая опера». Литературный источник сюжета – пьеса А. Н. Островского «Снегурочка». Поэтическое восприятие народной жизни в музыке. Композиция оперы.

Римский-Корсаков заложил основы сказочного оперного стиля: тяготение к национальной тематике, обрядовости, бесконфликтной драматургии. Выделение в ней двух планов: реальное и фантастическое начало. Различная система их музыкального выражения: в характеристике реальных персонажей - опора на народную песенность, диатоническую гармонию, теплые оркестровые тембры. Образы фантастические - использование инструментального типа мелодии, «холодных» оркестровых тембров. Картины быта и музыка природы. Лейтмотивы главных персонажей оперы. Утверждение в образе Снегурочки идеи разумности, закономерности природы, идеала женской красоты. Характеристика главных героев оперы. Просмотр и прослушивание фрагментов оперного спектакля.

12. Модест Петрович Мусоргский. Биография. Вокальное творчество.

Модест Петрович Мусоргский (1839- 1881) -представитель музыкального объединения «Могучая кучка», художник с широким взглядом на жизнь, выразитель идей народничества в музыке. Творческое воплощение лучших традиций народного искусства. Реализм в музыке. Обращение композитора к сюжетам из истории русского народа («Борис Годунов», «Хованщина»)

«Картинки с выставки» - лучшее инструментальное произведение композитор, сюита из 10 разнохарактерных пьес для фортепиано. «Великим учителем музыкальной правды» назвал композитор А.С. Даргомыжского. Особое внимание к речитативу пронизывает всё вокальное творчество Мусоргского. Знакомство с его песнями и романсами.

13. Модест Петрович Мусоргский. «Борис Годунов»

История создания оперы. Отличия редакций. Основное содержание. Жанровые особенности.

Знакомство с отдельными фрагментами: оркестровое вступление; хор «На кого ты нас покидаешь»; сцена коронации; ариозо Бориса; плач Юродивого; хор «Хлеба». Премьера оперы (1874 г.) и дальнейшая судьба. Современные постановки.

14. Петр Ильич Чайковский. Жизненный и творческий путь

П.И. Чайковский (1840-1893) Судьба композитора, основные этапы его творческой биографии. Место Чайковского в истории русской и мировой литературы. Удмуртия (Воткиск), Урал (Алапаевск) - родина Чайковского,

Петербург, Москва, Россия, Италия, Франция, Германия в становлении великого музыканта. Музыка Чайковского - достояние России и мира. Чайковский - сын России и гражданин мира.

«Жизнеспособность музыки Чайковского – в заложенной в ней общительности» (Асафьев) - особенность творческого метода и стиля композитора. Интерес к личности человека, психологическая чуткость к его мыслям, чувствам. Исключительное мелодическое богатство музыкальной речи, сочетание разнообразных интонационных оборотов и единство, цельность, уникальная узнаваемость стиля. Умение высказаться полностью, отчетливо, «чисто», в разнообразных жанрах (опера, балет, симфония, романс) и одновременно создать единый композиционный творческий цикл, в котором произведения разных жанров взаимосвязаны, взаимообогащены. Русская литература (Пушкин, Лермонтов, Толстой, Достоевский, Тургенев, Чехов и др.), русская музыка (Глинка, Даргомыжский, Римский-Корсаков, Рахманинов, Танеев и др.), европейская художественная культура (Гете, Гейне, Шиллер, Шекспир, Бах, Моцарт, Бетховен, Шуман, Верди, Бизе и др.) в становлении и формировании творческих позиций, мышления, стиля Чайковского

15. Петр Ильич Чайковский. Симфоническое творчество.

Симфоническая музыка в творчестве П.И. Чайковского занимает большое место на протяжении всей жизни. Инструментальные и симфонические произведения – «музыкальная исповедь души», лирико-драматический характер симфонизма. Особый мир образов по богатству и значимости содержания, сравнимый с русским реалистическим романом второй половины XIX века. Эволюция образного мира симфонических произведений – сложный путь от лирически окрашенного поэтического восприятия природы, яркого живого описания быта до воплощения сложнейшей диалектики человеческой души, «драмы жизни», достигающей трагизма в его произведениях. Симфонический стиль композитора – это сплав классических и романтических элементов. От романтиков – интенсивность переживаний, и яркая образность. От классиков – бетховенская строгая дисциплина мысли, верность принципам разработки тематического материала, конструктивные, стройные, законченные по форме сочинения. Признание симфонического творчества П.И. Чайковского за пределами России.

Первая симфония «Зимние грезы», ее программный замысел, строение цикла, особенности сонатной формы I части. Прослушивание фрагментов симфонии

16. Петр Ильич Чайковский. Оперное творчество.

П.И. Чайковский – автор 10 опер, разнообразных по тематике, образному строю и по средствам музыкально-драматической выразительности. Его первая опера – «Воевода» (1868) - либретто А. Н. Островского, далее «Ундина» - на романтически-сказочный сюжет и «Опричник» (1872) по историческому роману

И. Лажечникова, затем - «Кузнец Вакула» (1874) или «Черевички» во второй редакции по повести Н.В. Гоголя. Лирические сцены «Евгений Онегин»(1878) по роману в стихах А.С. Пушкина. «Орлеанская дева» (1879) по Ф. Шиллеру и «Мазепа» (1883) по А. С. Пушкину- оперы, созданные на исторические сюжеты «Чародейка» относится к жанру народно-бытовой музыкальной драмы по пьесе И. Шпажинского. Вершина оперного творчества П.И. Чайковского – опера «Пиковая дама» по одноименной повести А.С. Пушкина (1890). Последняя опера, завершающая оперное творчество – опера-сказка –«Иоланта» (1891) по драме Г. Герца.

Особенности жанра оперы – в центре внимания на столько внешняя сторона действия - занимательность интриги и разнообразие зрительных впечатлений, сколько внутреннее движение душевной жизни действующих лиц, сложные психологические конфликты, столкновение и борьба противоположных чувств и впечатлений. Знакомство с фрагментами опер, просмотр отдельных сцен спектаклей.

17. Петр Ильич Чайковский. Опера «Евгений Онегин»

История создания. Особенности первого исполнения (силами студентов Московской консерватории). Жанр – лирические сцены в 7 картинах. Краткое содержание каждой картины. Знакомство с отдельными фрагментами оперы: оркестровое вступление; песни крестьян; ариозо Ленского «Я люблю вас, Ольга»; сцена письма Татьяны; ария Ленского «Что день грядущий мне готовит»; ария Гремина «Любви все возрасты знакомы».

18. Петр Ильич Чайковский «Времена года»

П.И.Чайковский – композитор, прекрасно владеющий инструментом, учившийся у пианиста с мировой славой - А.Г. Рубинштейна.

«Времена года» - программное сочинение П.И.Чайковского для фортепиано. История создания сборника. Предназначение пьес для петербургского журнала «Нувелист». Сборник, состоящий из 12 фортепианных пьес, соответствующих месяцам в году, разнообразных по характеру и содержанию, своеобразный календарь природы., музыкально-живописные картины. Помимо названия месяца каждой музыкальной пьесе дан дополнительный заголовок и предшествует небольшой поэтический эпиграф - строки из стихотворений русских поэтов: «Январь. У камелька», «Февраль. Масленица», «Март. Песня жаворонка», «Апрель Подснежник», «Май. Белые ночи», «Июнь. Баркарола», «Июль. Песня косаря», «Август. Жатва», «Сентябрь. Охота», «Октябрь. Осенняя песнь», «Ноябрь. На тройке», «Декабрь. Святки».

Главное в произведениях для фортепиано – мелодизм, основной стиль – певучесть, кантиленность, насыщенность фактуры подголосками, «допеваниями», диалогичность изложения мысли. Одновременно характерна оркестровость

звучания (многозвучные аккорды, мощные октавные удвоения). Две основные сферы: народно-жанровая основа и глубокий психологизм, лирика. Знакомство с музыкой фортепианного альбома, прослушивание известных пьес, разбор средств музыкальной выразительности

19. Русские композиторы конца XIX и начала XX века – Александр Николаевич Скрябин.

А. Н. Скрябин (1872-1915) – композитор - новатор, с резкими чертами модернизма, создатель «одухотворенного» фортепианного стиля, выразивший в русском искусстве противоречивые мировоззренческие взгляды интеллигенции своего времени. Концепции Скрябина – философия музыки и музыка философии в его произведениях. Рождение в творчестве композитора цветомузыки, предвосхищение Скрябиным новации музыкального языка XX века в области мелодики, ритмики, гармонии, формы. Знакомство с известными произведениями композиторов: фрагментами «Поэма экстаза», «Прометей», фортепианными прелюдиями op.11

20. Сергей Васильевич Рахманинов. Жизненный и творческий путь

С. В. Рахманинов (1873-1943) –русский композитор, художник трагической жизненной судьбы. Краткая биография и характеристика творчества. Мужественность, духовная стойкость, непоколебимость позиции Рахманинова – человека-художника, испытавшего период «мрачного безвременья». Духовная насыщенность и национальная характерность музыки. Произведения, созданные в России (романсы, Второй концерт для фортепиано с оркестром). Зарубежный период творчества (симфонические произведения). Три лика С. Рахманинова – композитора, пианиста, дирижера. Единство и неразрывность композиторского и исполнительского дарования С.Рахманинова. Создатель «концертного» фортепианного стиля, непревзойденный исполнитель собственных произведений. Монументальность, строгость, драматическая напряженность, пленительный лиризм, властность и повелительность ритма. Верность русской классической традиции – постижение народного языка. Традиции русского колокольного звона. Композитор своего времени, чутко откликающийся на запросы слушателей. Прослушивание фрагментов фортепианных концертов №2 (до-минор) и №3

21. Сергей Васильевич Рахманинов. Произведения для фортепиано. Романсы

Фортепиано – любимый инструмент С.Рахманинова. Фортепианная музыка – большая часть наследия композитора. Сочинения малых (прелюдии, этюды-картины) и крупных форм(концерты для фортепиано с оркестром). Развитие традиций П. Чайковского в жанре фортепианного концерта

Романсы – замечательная страница творчества С.В.Рахманинова. Композитор вокального склада дарования, основа его музыкального стиля – мелодизм. Обращение к текстам русских поэтов (А.С. Пушкин, А.К. Толстой,

А.А. Фет, А.М. Плещеев, Ф.И. Тютчев, И.А.Бунин), вокальные произведения носят характер лирического высказывания или теплого искреннего монолога. Воплощение в них мира лирических образов и чувств – от трепетного ожидания счастья до горестных раздумий. Синтез национальной и европейской мелодической традиции. Влияние народных истоков на ладовую организацию и гармонический язык музыки.

Прослушивание романсов в исполнении известных исполнителей.

22. Игорь Федорович Стравинский. Балет «Петрушка»

И.Ф.Стравинский(1882-1971) – крупнейший композитор XX века, композитор уникального дарования и уникальной судьбы. Многогранность творческой деятельности: широчайший общекультурный кругозор, интеллект. Сотрудничество с художественным и театральным деятелем Сергеем Дягилевым, с «Миром искусства». Пестрота жизненного пути: Россия, Швейцария, Франция, США. Новые стилевые веяния, использование композитором додекафонной техники – одного из видов композиторской техники XX века, при котором все 12 звуков хроматической гаммы являются совершенно равноправными и в котором нет понятия устойчивых и неустойчивых звуков и стиля неоклассицизма. Основные сочинения композитора.

Балет «Петрушка» (1911) - одно из самых известных произведений И.Ф.Стравинского, написанное для «Русских сезонов». Сюжет – история об игрушечном плясуне – «вечном и несчастном герое всех ярмарок всех стран». Масленичные народные гуляния, драма кукол. Музыкальная характеристика главных действующих лиц – кукол Петрушки, Арапа, Балерины. Две образные сферы – кукольная и людская. Просмотр фрагментов балета.

23. Сергей Сергеевич Прокофьев. Кантата «Александр Невский»

С.С. Прокофьев (1891-1953) – крупнейший русский композитор XX века, выдающийся пианист, дирижёр и педагог, профессор, новатор в искусстве. Краткая биография. Автор опер, балетов, симфоний, концертов, многочисленных произведений вокальной и инструментальной музыки, музыки для детей, музыки для кинофильмов и спектаклей. Сочетание двух эпох в его творчестве – дореволюционной и советской, традиций прошлого и новаторство в области музыкального языка, следование творческому завету М.Мусоргского «прошедшее в настоящем». Сотрудничество с С.Дягилевым. Знакомство с С.Эйзенштейном.

Кантата «Александр Невский» - монументальное произведение, написанное на основе музыки к одноименному художественному фильму С. Эйзенштейна, слова В.Луговского. Произведение для меццо-сопрано, смешанного хора и симфонического оркестра. Триптих П. Корина «Александр Невский» и картина В. Серова. Содержание кантаты – историческое событие, героическая борьба дружины А. Невского с тевтонскими рыцарями-крестоносцами.» Зримость

образов, использование приемов кинодраматургии – кадровость. Программность частей кантаты.

24. Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Жизненный и творческий путь. Симфония №7 «Ленинградская»

Д.Д.Шостакович (1906-1975) – величайший композитор XX века, художник - публицист, отразивший мысли, дух и контрасты своего времени. Музыка неразрывно связана с жизнью. Шостакович - композитор одной темы – «обличения зла и защиты человека» (Л.Мазель). Краткая биография и характеристика творчества. Гражданская тематика творчества. Композитор писал музыку во всех жанрах - очень сложную по содержанию, требующую серьезной работы мысли и совсем простую, доступную любому слушателю. Д.Д.Шостакович – драматург, создатель своеобразного музыкального театра. Основной жанр - симфонии, его 15 симфоний это летопись истории страны, целой эпохи.

Седьмая «Ленинградская» симфония (1941) - одно из наиболее значительных произведений композитора. История создания. Тема войны, «передает нечеловеческое напряжение борьбы, скорбь утрат, мечту о победе». Характеристика музыкального материала. Масштабы симфонии (длится более часа), I часть занимает половину этого времени. Разбор симфонии, особенности строения I части: вместо разработки - «эпизод нашествия» в виде вариаций, измененная реприза. Исполнение симфонии в блокадном Ленинграде, а затем в США. Отзывчивость реакции слушателей.

Просмотр и прослушивание фрагментов симфонии.

25. Георгий Васильевич Свиридов. «Поэма памяти Сергея Есенина»

Г.В. Свиридов (1915-1998)- крупнейший русский композитор XX века с широким взглядом на мир, соединяющий прошлое с будущим. Ученик Д.Д.Шостаковича. Смысл художественной деятельности в продолжении и развитии традиций отечественного и мирового искусств. Главным направлением творчества является вокальная - сольная и хоровая музыка. Верность вокальным жанрам - широко масштабным (оратория, кантата, поэма, вокальный цикл) и камерным (песня, романс). Пишет музыку по собственной системе: прежде, чем приступить к созданию музыкальной поэмы, он пробовал силы в области миниатюры. «Поэма памяти Сергея Есенина» - воплощение поэзии в музыке. Знакомство с отдельными фрагментами поэмы.

26. Русская музыка второй половины XX века Родион Щедрин Балет «Кармен-сюита»

Р. К.Щедрин (род.1932) -композитор, пианист, музыкально-общественный деятель, интерпретатор собственной музыки.

Воздействие на творческую судьбу композитора трагических противоречий времени. Театральная специфика мышления, мастерство создания ярких пластических образов на основе динамики жеста, и ритмически организованного движения. Воздействие театральности на все жанры творчества композитора.

Щедрин - композитор - драматург, создатель оригинального музыкального театра. Усвоение традиций театрального прошлого России, творческого опыта Чайковского, Стравинского, Прокофьева, Шостаковича (принципы симфонизации и кинематографичности). Новизна и неповторимость каждого произведения для театра. Влияние М. Плисецкой - великой русской балерины и жены композитора на его пристрастие и реформаторский подход к жанру балета.

Возрождение и новое осмысление жанра транскрипции, как сценического произведения Ж.Бизе «Кармен» и Р.Щедрин «Кармен-сюита».

27. Эдисон Денисов, Альфред Шнитке, Софья Губайдулина, Андрей. Петров.

Э.В. Денисов(1929-1996) – российский композитор-новатор, творчество которого завоевало широкую международную известность, музыковед, общественный деятель. Краткая характеристика творческого пути. Своеобразие художественного мира музыки Э. Денисова. Параллели с творчеством М.П. Мусоргского, Ф. Листа, С.В. Рахманинова, К. Дебюсси и пр. Богатство красок природы и живописи в музыке Денисова. Сонорная техника. Слушание пьесы «Пение птиц».

А.Г. Шнитке (1934-1998) – один из выдающихся композиторов второй половины XX века. Краткая характеристика творческого пути. Сложный и трагический мир музыки А. Шнитке. Характерные приемы музыки Шнитке – полистилистика и коллаж. Додекафония. Слушание фрагмента Альтового концерта.

С.Губайдулина (род. В 1931 г.) – российский композитор, автор более 100 симфонических произведений, сочинений для солистов, хора и оркестра, инструментальных ансамблей, музыки для театра, кино и мультфильмов. Основная тема творчества С. Губайдулиной – духовная жизнь всех времен и народов. Характеристика творческого пути. Особенности записи произведений С. Губайдулиной. Эксперименты с электронной музыкой. Слушание фрагментов произведений С. Губайдулиной.

А.П. Петров (1930-2006) – один из широко известных и любимых в России композиторов. Эстрадная песня и музыка к кинофильмам. Характеристика творческого пути.

28. Современные жанры отечественной музыкальной культуры.

Бардовская (авторская) песня. Бард в переводе с англ. – древний певец у древних кельтских племен. В наше время – барды – создатели авторской песни. Истоки жанра в культуре Древней Руси – древние слагатели былин (баяны), певцы - дружинники, городской романс. Отличительные особенности жанра – «поэзия под гитару» (Б.Окуджава), совмещение в одном лице автора музыки,

текста и исполнителя, гитарное сопровождение, приоритет значимости текста перед музыкой, камерность стиля, мировоззренческая ориентация на небольшой круг единомышленников. Широта тематики песен: исторические, гражданственно-публицистические, лирико-философские, сатирические, юмористические, лирические, туристические, студенческие, детские песенки. Создатели авторской песни – представители разных профессий. Цель их творчества – ценность человеческого общения, быть услышанными, найти созвучие души и сердца. Исполнительские традиции бардовской песни. Неповторимость авторского исполнения. Концертная форма развития жанра в настоящее время. Представители жанра – А. Галич, Б. Окуджава, В. Высоцкий, Ю. Визбор, В. Берковский, С. Никитин, О. Митяев, В. Миляев и др. Знакомство с творчеством композиторов, просмотр фрагментов авторских концертов композиторов и прослушивание известных песен.

Музыка для кино – союз музыки и кино сложился на заре кинематографа. Объединение экранного изображения и обобщенности музыкального образа. Во времена немого кино музыканты (таперы) иллюстрировали происходящее на экране, исполняя музыку, эмоционально соответствующую эпизоду фильма. 1927 год – в кинематограф пришел звук. Музыка неотъемлемый компонент в раскрытии художественной концепции произведения, выполняет роль своеобразного авторского комментария, обрисовывает характеры и душевное состояние героев, подчеркивает национальный или исторический колорит картины. Внутрикадровая и закадровая музыка.

Фильмы, в которых музыке принадлежит ведущая роль, носят название музыкальных. В таких фильмах музыка выполняет важнейшие смысловые и композиционные функции, определяет жанровую и стилистическую характеристику картины. Музыка органически входит в ткань фильма, несет определенную драматургическую нагрузку. Понятие «музыкальный фильм» объединяет разные жанры: оперу, оперетту, водевиль, музыкальную комедию, ревю, мюзикл. Классика кинематографа включает в себя множество знаменитых музыкально-сценических произведений – опер, оперетт, мюзиклов, рок-опер.

Знакомство с фрагментами музыкальных фильмов «Евгений Онегин», «Серенада солнечной долины», «Звуки музыки», «Юнона и Авось» и др.

29. Итоговый урок. Проведение контрольных заданий, направленных на выявление знаний, обучающихся по итогам прохождения программы 3 года. Выступление обучающихся с докладами и презентациями на заданные темы. Проведение видео-викторины по материалам года. Подведение итогов, выставление годовых отметок.

Предполагает защиту исследовательских проектов, проведение урока-концерта.

IV. Требования к уровню подготовки учащихся

Данный вариант общеразвивающей программы имеет следующие особенности:

- в ее основу положена концепция исторического тематизма в изучении музыкально-художественных произведений и предусмотрено рассмотрение четырех основных ее компонентов: композитор-музыкально-художественное произведение-исполнитель-слушатель.

- предмет ставит своей целью развитие исторического принципа мышления, развитие мыслительной, речевой и гуманитарной культуры обучающихся на основе комплексного изучения музыкального искусства.

Обучение по предмету «Музыкальная литература» должно вывести обучающихся на определенный уровень знаний, умений и компетенций.

К концу третьего года обучающиеся приобретут следующие знания:

- характерные особенности западноевропейской и русской музыки (народной и профессиональной);

- интонационно-стилевые особенности музыкальной культуры;

- имена композиторов и выдающиеся произведения русских, зарубежных и современных композиторов.

- владеть музыкальной терминологией в рамках программных требований;

- оперировать именами композиторов, поэтов, исполнителей изучаемых музыкальных произведений.

К концу третьего года обучающиеся приобретут следующие умения:

- эмоционально-осознанного восприятия музыки, анализа ее содержания, формы, музыкального языка на интонационно-образной основе;

- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов искусства;

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, средствах и формах ее воплощения;

- давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным сочинениям;

- исполнения фрагментов изучаемых музыкальных произведений в разных видах музыкально-практической деятельности (пение, игра на инструменте);

- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни школы.

К концу третьего года обучающиеся приобретут следующие компетенции:

- развитие ассоциативно-образного мышления и творческих способностей учащихся;

- проявление готовности «исследовать» композиторский замысел в процессе восприятия интонационного богатства музыкального произведения;

- определять автора и название музыкального произведения по характерным интонациям;

- проявление возможности к самостоятельным творческой деятельности (поиск дополнительного: теоретического и музыкального материала по изучаемому вопросу, выполнение творческого задания, узнавание музыкальных произведений, написание реферата и пр.).

V. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание;

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме зачета.

Проверка и оценка успеваемости учащихся - неотъемлемая часть учебного процесса. Являясь одним из действенных средств педагогического воздействия, оценка оказывает большое влияние на отношение обучающихся к изучаемому предмету, а также становится показателем результата его учебного труда, его продвижения вперед.

Оценивание результатов обучения каждого ученика по общеразвивающей программе «Музыкальная литература» носит сквозной «накопительный» характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок на каждом уроке на протяжении каждой четверти и всего года. Специфика урока «Музыкальная литература» предполагает учет не только знаний, но и увлеченность ребят, их интерес к музыке, эмоциональную отзывчивость, работу воображения, целеустремленность. При таком понимании оценки качества и подготовки учащихся хорошо видна не только обучающая и развивающая функция, но и воспитывающая. При этом учитывается степень активности учащегося не только в коллективно-творческой деятельности на уроке, но и в сфере внеклассной работы. Оценка отражает динамику индивидуальных достижений обучающихся, их продвижения в освоении планируемых результатов, позволяет наглядно увидеть нарастающую успешность музыкально-творческой деятельности, объем и глубину знания музыки и сведений о музыке.

Контроль по изучению каждой темы проводится в форме устного опроса, тестирования, уроков-концертов, наблюдения за восприятием музыки во время прослушивания и анализа средств музыкальной выразительности, музыкальных викторин; решения кроссвордов, музыкальной театрализации и т.д.

Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Формы контроля на уроках музыкальной литературы

В соответствии с усвоением тем и делении учебно-воспитательного процесса на четверти и полугодия, предполагается текущий, промежуточный и итоговый контроль.

Текущий контроль успеваемости регулярно осуществляется в повседневной учебной деятельности на уроках как при наблюдении за работой обучающихся, так и при их опросе. Учитывается участие детей в работе, его

активность, готовность к уроку, выполнение групповых и индивидуальных заданий. Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на ответственную организацию домашних занятий. На основе текущего контроля выводятся четвертные оценки.

Формы текущего контроля:

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

Особой формой текущего контроля является **контрольный урок в виде музыкальной викторины**, который проводится преподавателем, ведущим предмет. Целесообразно проводить контрольные уроки в конце каждой учебной четверти. На контрольном уроке могут быть использованы как устные, так и письменные формы опроса (тест или ответы на вопросы - определение на слух тематических отрывков из пройденных произведений, указание формы того или иного музыкального сочинения, описание состава исполнителей в том или ином произведении, хронологические сведения и т.д.

Промежуточный контроль осуществляется в конце каждого учебного года. Может проводиться в форме зачетного урока. Предусматривается индивидуальный устный опрос или различные виды письменного задания.

Итоговый контроль осуществляется в конце 3 класса. Он предполагает музыкальные викторины, выполнение творческих работ: изготовление тематических альбомов, газет, составление коллекций из любимых произведений, литературное творчество, а также защиту исследовательского проекта (по выбору обучающегося).

Проект (от лат. *projectus*— брошенный вперед) — это самостоятельная деятельность, в которой обучающийся сможет проявить свои интересы и склонности, найти увлекательные факты из жизни музыкальных произведений и их создателей, участвовать в его представлении одноклассникам, преподавателям, родителям.

Главное - организовать работу над проектом в начале учебного года: выбрать тему, составить план исследования и начать работу над его оформлением. В работе над проектом предполагается помощь учителя. Работать над проектом по выбранной можно индивидуально, а также в группе с одноклассниками (2-3 человека). Важно, чтобы было высказано собственное мнение по поводу разрабатываемой темы.

Защита проекта должна превратиться в яркий и запоминающийся праздник, который может быть организован в виде соревнования команд, музыкального ринга или урока-концерта для младших школьников и т. п.

Для защиты проекта может быть подготовлена компьютерная презентация, которая украсит выступление по выбранной теме. В процессе публичного представления проекта обучающийся может проявить свои художественные спо-

способности: петь, играть на музыкальном инструменте, читать стихи и прозу, играть роль ведущего и т. п.

Предполагаемые темы исследовательских проектов:

1. Что такое звук?
2. Почему звучат музыкальные инструменты?
3. Знакомьтесь, балет!
4. Какие бывают марши?
5. Экскурсия в мир оперы.
6. Из жизни музыкальных инструментов (клавишные, духовые, струнные, смычковые и т.д.)
9. Ритм, темп в музыке и в других видах искусства.
10. Музыкальный язык: средства музыкальной выразительности.
11. Музыкальный язык: форма музыкального произведения.
13. Инструменты симфонического оркестра.
14. Инструменты народного оркестра.
15. Музыкальные стили и направления.
16. Фольклорная и этническая музыка.
17. Музыкальные инструменты разных стран и народов.
20. Танцы, танцы, танцы.
21. Острый ритм – джаз звуки.
22. Музыкальный образ России.
23. Разнообразие жанров народной музыки России.
24. Волшебный мир романса.
25. Образ природы в искусстве.
26. Юмор в музыке.
28. Богатырская тема в музыке.
29. Сказка в музыке.
30. Поэзия и музыка.
31. Музыка в кинофильмах.
32. Вечные темы в искусстве.
35. Почему сказки о силе музыки есть у многих народов мира?
36. Музыка разных времен и эпох (барокко, классицизм, романтизм, музыка 20 века).
37. Представители «Могучей кучки» - кто они?
38. Жизненный и творческий путь любимого композитора.
39. История одного шедевра (о любимом музыкальном произведении).
40. Камерная музыка: стили, жанры, исполнители.
41. Музыкальный театр: прошлое и настоящее.
42. Современна ли музыка Баха?
43. Такую жизнь нельзя назвать короткой (творчество Высоцкого).
44. Новые направления в развитии музыки 20 – го века. Творчество «Битлз».
45. Может ли быть современной классическая музыка?
46. Музыкальный калейдоскоп современности.

47. Новые краски музыки 20-го столетия.
48. Слияние музыки двух столетий – рождение нового шедевра.
49. Другая жизнь песни.
50. Красота в искусстве.
51. Творческий путь любимого исполнителя.
52. Композиторы-песенники как музыкальные символы своего времени (И. Дунаевский, А. Александров).
53. Выдающиеся музыкальные исполнители – Шаляпин Ф., Ойстрах Д., Рихтер С. и др.
54. Российские музыкальные коллективы и исполнители.
55. Профессии, связанные с музыкой.
56. Музыкальные конкурсы.

Критерии оценки творческих проектов

- актуальность темы и предлагаемых решений, практическая направленность и значимость работы;
- полнота и логичность раскрытия темы;
- умение делать выводы и обобщения;
- самостоятельность суждений;
- творческий уровень участников проекта, оригинальность решений;
- умение аргументировать собственную точку зрения;
- художественное оформление проекта (подбор музыкальных произведений, слайдов, рисунков; изготовление альбомов, стендов, газет, фотографий, видеороликов, литературное и сценическое сопровождение защиты проекта).

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

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

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

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

производит впечатление поверхностное, что говорит о недостаточно качественной или непродолжительной подготовке обучающегося;

отметка 2 («неудовлетворительно») - большая часть устного или письменного ответа неверна; в определении на слух тематического материала более 50% ответов ошибочны. Обучающийся слабо представляет себе эпохи, стилевые направления, другие виды искусства;

отметка 1 - ставится в случае отсутствия вербального или иного отображения смысла поставленного перед обучающимся задания, его сути, отказ от выполнения заданий, помощь учителя или других обучающихся не приводит к положительному результату.

VI. Методическое обеспечение учебного процесса.

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

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

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

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

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

VII. Список учебной и методической литературы

Учебники

1. Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная литература XX века. Учебник для ДМШ (четвертый год обучения). М.: «Музыка», 2005.
2. Брянцева В.Н. Музыкальная литература зарубежных стран: учебник для детских музыкальных школ (второй год обучения)», М: «Музыка», 2002.

3. Козлова Н.П. Русская музыкальная литература: Учебник для ДМШ. Третий год обучения. М.: «Музыка», 2004.
4. Лагутин А. И, Владимиров В.Н. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса детских музыкальных школ и школ искусств (первый год обучения предмету). М.: «Престо», 2006.
5. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Первый год обучения.
6. Прохорова И.А. Музыкальная литература зарубежных стран для 5 класса ДМШ. М.: «Музыка», 1985.
7. Смирнова Э.С. Русская музыкальная литература: Учебник для ДМШ (третий год обучения). М.: «Музыка»
8. Аверьянова О.И. Русская музыка второй половины XX века. (Э. Денисов,
9. А. Шнитке, Р. Щедрин). Книга для чтения по «Музыкальной литературе» с аудиоприложением. Минск: «Пара Ла Оро», 2009.
10. Шорникова М. Музыкальная литература . Музыка, ее формы и жанры - 1 год обучения. Ростов-на Дону, «Феникс», 2005.

Хрестоматии

1. Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ.
2. Составители Владимиров В.Н., Лагутин А.М.«Музыка», 1970.
3. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5 класса ДМШ. Составитель Прохорова И.М. «Музыка», 1990.
4. Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 классов ДМШ. Составители. Смирнова Э.С., Самонов А.М.«Музыка», 1968.
5. Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для 7 класса ДМШ. Составитель Самонов А.М. «Музыка», 1993.

Методическая литература

1. Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе. М.: Музыка, 1982.
2. Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе (для музыкальных училищ). М., 2005.
3. Лисянская Е.В. Музыкальная литература: методическое пособие. Росмэн, 2001.
4. Методические записки по вопросам музыкального образования. Сб. статей, вып.3. М.: «Музыка», 1991.
5. 100 балетных либретто / ред. Голубовский И.Б. Ленинград, «Музыка», 1971.
6. Александр Во Классическая музыка. Новое восприятие. Италия, 1997.
7. Оперные либретто. Краткое изложение содержания опер. Том I (русская музыка). М.: «Музыка», 1972.
8. Оперные либретто. Краткое изложение содержания опер. Том II (зарубежная музыка). М.: «Музыка», 1972.
9. Рапацкая Л.А. История русской музыки. От древней Руси до «Серебряного века» М.: Владос, 2001

10. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Русская музыка в школе
Гуманитарный издательский центр «Владос», 2003.

Интернет-ресурсы:

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. - Режим доступа:
<http://school-collection.edu.ru>
2. Фильмы - оперные и балетные спектакли.
3. Фрагменты телепередач и концертов канала «Культура»
4. Профессия – учить детей музыке. Режим доступа
5. Классическая музыка. Режим доступа
6. Канал «Культура» в режиме онлайн /<http://lapti.tv/rossiya-kultura-online.html>
7. Энциклопедия классической музыки Интерактивный мир. Композиторы, исполнители, произведения, инструменты, жанры и стили, экскурсии, анимация, хронология, словарь терминов и викторина.
8. Шедевры музыки из серии «Шедевры мировой культуры» www.KM.ru.