

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
« Детская школа искусств № 6 г. Хабаровска»**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
«ОСНОВЫ ИГРЫ НА МУЗЫКАЛЬНОМ ИНСТРУМЕНТЕ»**

По учебному предмету «Беседы о музыке»

Направленность: художественная
Уровень программы: базовый
Возраст учащихся : 6,5-18 лет
Срок реализации: 4 года

Структура программы учебного предмета

Пояснительная записка

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

Содержание учебного предмета

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

Формы и методы контроля, система оценок

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

Методическое обеспечение учебного процесса

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

Списки рекомендуемой нотной и методической литературы

- *Список рекомендуемой нотной литературы;*
- *Список рекомендуемой методической литературы;*

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Рабочая программа «Беседы о музыке» составлена на основе программы «Примерной программы и методических рекомендаций по учебной дисциплине «Музыкальная литература» для детских музыкальных школ и музыкальных отделений школ искусств. Автор А.И. Лагутин. – М., 2002 г.»

Занятия по предмету музыкальная литература проводится в объеме 4-летнего срока обучения.

Основными задачами музыкального образования в ДШИ являются: формирование у детей любви и интереса к серьезному искусству, понимание народного, классического и современного музыкального творчества, развитие музыкальных способностей, а также подготовка активных слушателей и пропагандистов музыки. В решении этих задач ответственная роль принадлежит дисциплине «Музыкальная литература».

В процессе изучения предмета «Музыкальная литература» учащиеся приобщаются к различным видам творчества, совершенствуют свой художественный вкус. Музыкальная литература призвана формировать слушательский интерес обучающихся, направляя его в сторону большого искусства. Этот предмет не ставит перед обучающимися трудных задач: на уроках не приходится исполнять музыку, выполнять какие-либо упражнения, а домашние задания, как правило, не отличаются сложностью. Формирование слухового внимания, что лежит в основе умения слушать серьезную музыку, - осуществляется непроизвольно, без видимых усилий. Управление этим процессом – необходимая, но сложная задача для преподавателя, так как он не может показать, как именно нужно слушать музыку, а так же проверить, насколько учащиеся овладели слушательским навыком.

Рабочая программа содержит подробное изложение учебного материала первого, второго, третьего года обучения, конспекты для учащихся, цель которых — освобождение ребенка от затрат большого количества времени на запись той или иной необходимой информации под диктовку преподавателя, что позволяет увеличить время для разговора о музыке. Четкая структурированность материала, полнота изложения, доступность информации конспектов позволяют существенно оптимизировать процесс введения проблемно-поисковых методов, направленных на расширение кругозора, развития умения работать с информацией, сопоставлять и анализировать полученные данные, проводить параллели, переносить полученные знания в другие предметные плоскости. Высвобождая время на уроке для интеллектуального развития и творческого эмоционального

проживания, конспекты позволяют также создать условия для грамотного прослушивания аудиоматериалов и просмотра видеоматериалов, что соответственно позволяет значительно повысить качество учебно-воспитательного процесса.

Программа предмета учитывает требование применения более активных проблемно-поисковых методов обучения, которые способствуют активизации мыслительных процессов, получению информации в процессе увеличения самостоятельной работы (собственно составление конспекты, рефераты, доклады, компьютерные презентации и т.п.), так как информация, добытая путем активного поиска, подкрепленного положительными эмоциями осознания достижимости цели и элементами соревновательности, надолго остается в памяти.

Рабочая программа «Беседы о музыке» включает в себя также перечень наглядных пособий, аудио, видеоматериалов.

Срок реализации учебного времени.

Срок реализации учебного предмета «Беседы о музыке» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс составляет из расчета 1 час в неделю – 34 часа в год.

Объем учебного времени, на реализацию учебного предмета «Беседы о музыке»

составляет (из расчета 1 час в неделю на аудиторные занятия, 1 час на внеаудиторные занятия):

4-летнее обучение

Форма занятий (в часах)	Классы				Итого часов
	1-й	2-й	3-й	4-й	
Аудиторная	35	35	35	35	140
Внеаудиторная (самостоятельная)	35	35	35	35	140
Максимальная учебная нагрузка	70	70	70	70	280

Форма проведения учебных аудиторных занятий:

мелкогрупповая (от 4 до 12 человек), продолжительность урока – 45 минут.

Цели и задачи учебного предмета.

Цель программы: формирование музыкально-эстетической культуры личности посредством приобщения к музыкальному искусству, посредством развития мотивации личности к познанию и творчеству.

Данная цель реализуется посредством решения следующих педагогических задач:

1. Образовательные:

- приобретение умения разбирать музыкальные произведения, слышать и понимать выразительность отдельных элементов музыкальной речи;
- приобретение умения ориентироваться в нотном тексте сочинений;
- приобретение умения запоминать и узнавать на слух основные темы прослушанной музыки, грамотно излагать впечатления и мысли о музыке;
- научить грамотно передавать содержание произведений, свободно выделять основные выразительные средства, свободно пользуясь при этом необходимой музыкальной терминологией;
- активизация познавательных и музыкальных способностей;
- приобщение к высокохудожественному репертуару классической и современной музыки.

2. Воспитательные:

- формирование духовной культуры и нравственности ребенка;
- приобщение к отечественным и мировым культурным ценностям;
- формирование высоких эстетических норм в отношениях между людьми;
- воспитание интереса и любви к музыкальному искусству;
- развитие художественного вкуса.

3. Развивающие:

- формировать у детей любовь и интерес к серьезному музыкальному искусству, понимание народного, классического и современного музыкального творчества;

- развивать любознательность и кругозор ребенка;
- развивать умения самостоятельно приобретать, анализировать, усваивать и применять полученные знания;
- развивать эмоциональную сферу ребенка;
- развивать мотивацию учащихся к познанию и творчеству;
- развивать коммуникативные способности учащихся;
- развивать музыкальные способности учащихся.

1.5. Обоснование структуры программы учебного предмета

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

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

Тематический план курса, в котором учебный материал расположен по годам обучения с примерным распределением количества уроков по темам, в основном соответствует содержанию известных учебников по музыкальной литературе. Количество учебных часов определяется учебными планами.

Содержание обучения определяется целями и задачами начального музыкального образования и теми возможностями, которыми предмет располагает для их реализации. Усвоение содержания предмета является целью обучения и в то же время средством развития, содействующими достижению этих целей. В процессе этого усвоения совершенствуется мышление, память и слух учащегося, формируются их творческие способности и приёмы деятельности. Качество усвоения содержания предмета определяет уровень достижения целей.

В данном учебном курсе музыка представлена произведениями народного и классического искусства различных жанров, стилей и национальных композиторских школ последних трёх столетий. Эти произведения рассматриваются как явления искусства, продукт творческой деятельности музыкантов и конкретной общественно-исторической среды. Выбор

произведений определяется как слушательскими возможностями учащимися того или иного возраста и уровнем их музыкальной подготовки, так и дидактической целесообразностью.

Усвоение музыки осуществляется при её прослушивании, разборе, проигрывании и запоминании, как в классе, так и в процессе самостоятельной работы учащихся.

Важной составной частью содержания школьной музыкальной литературы являются знания о музыке из области её теории, истории и музыкальной практики. Теоретические знания необходимы для изучения и объяснения музыки, и в этом смысле сопоставима с ролью теории литературы в общешкольном курсе. Исторические знания важны для понимания исторической и социальной обусловленности музыки, осознания индивидуальных качеств композиторского стиля. Знания из области музыкальной практики помогают ориентироваться в явлениях и процессах современной музыкально-общественной жизни, объяснять и оценивать происходящее в ней.

В содержании предмета следует различать знания информативные и понятийные. К первым относятся все имена, названия, факты, события, то есть те, что несут конкретную информацию. Такие знания составляют значительную часть учебного материала. Понятийные знания в курсе музыкальной литературы – это ключевые слова, словосочетания, термины, которые в обобщённом виде отражают существенные признаки явлений художественного творчества и общественно-музыкальной практики вне их индивидуального проявления. Понятийные знания могут относиться как к области теории, так и к области истории музыки. Необходимость дифференцированного подхода педагога к информативным и понятийным знаниям обуславливается различиями в способах и уровне их освоения учащимися. Если информативные знания должны быть верно, поняты и лишь частично сохранены в долговременной памяти учащихся, то знания понятийные – осмысленные и длительно сохраняемые в памяти – во многом определяют качество усвоения предмета в целом.

Знания о музыке усваиваются в процессе изучения произведений на основе объяснений преподавателя, в самостоятельной работе – посредством чтения, в результате осознанного их запоминания и применения.

Изучения музыкальной литературы формирует у учащихся и определенные способы деятельности – умения и навыки. Музыкальная литература – благодатное поле применения интеллектуальных умений и навыков, то есть приёмов умственной работы. Общение с музыкой и знания о ней развивают эти умения, формируют элементы теоретического мышления. Усвоение содержания предмета идёт успешнее, когда учащиеся владеют рациональными приёмами учебного труда, освоенными в общей школе. Музыкальная литература особенно содействует обогащению тех умений, которыми учащиеся овладевают на уроках истории и литературы.

При изучении того или иного предмета школьники овладеют и специальными умениями. В музыкальном обучении – это способы музыкальной деятельности, имеющие слуховую природу. Уровень и качество владения специальными умениями во многом определяют музыкальную культуру личности. В музыкальной литературе к специальным умениям и навыкам относятся слушательские навыки, то есть эстетическое восприятие музыки.

Слушательские навыки, лежащие в основе всех других способов музыкальной деятельности, в музыкальном обучении имеют межпредметный характер, так как присутствуют и обогащаются на всех уроках музыки. На уроках музыкальной литературы эти навыки формируются при прослушивании и анализе музыки, во внеклассном общении с ней.

Другим специальным умением является анализ музыки, объединяющий музыку и знания о ней. В той или иной форме ученики анализируют музыку на всех уроках в ДШИ, и поэтому данное умение также является межпредметным. На уроках музыкальной литературы оно формируются, в основном, в классной работе, в процессе слухового анализа выразительных средств музыки и при работе с нотным текстом произведений.

Специальные умения, как и понятийные знания, составляют основу курса музыкальной литературы, сердцевину его содержания. И качество их усвоения учащимися в конечном счете будет определять уровень музыкальной культуры, которого они смогут достичь с помощью музыкальной литературы как школьного учебного предмета.

Предметным умением, которым ученики овладевают при изучении музыкальной литературы (на других занятиях может иметь место лишь его применение), является умение рассказывать, говорить о музыке. Суметь что-либо сказать о музыке – значит осмыслить услышанное. Данное умение учит размышлять о музыке, применять знания, связывая их со слуховыми впечатлениями. Выразить свои впечатления от прослушанной музыки, найти слова, чтобы охарактеризовать содержание произведения и объяснить его «устройство» - и есть проявление данного умения. Оно учит вести беседу о музыке, выражать свои мысли о музыкальном искусстве, приобщает к просветительской деятельности.

Качество усвоения учебного материала зависит не только от его объема, но и от того, как он представлен в программе. Объем содержания, в свою очередь, определяется количеством учебного материала и степенью его сложности. Оптимальным является объем, который может быть качественно усвоен в течение времени, отведенного существующей практикой обучения. Работа в классе музыкальной литературы должна осуществляться на относительно высоком, но доступном уровне трудности в зоне «Ближайшего развития» (Л.Выготский), когда ребенок потенциально способен освоить новое с помощью взрослого в ходе обучения.

Настоящая программа, так же как и учебники, ставит перед преподавателем необходимость выбора, так как включенный в них учебный материал не точно соответствует объему курса, существенно превосходя его. Индивидуальный курс преподавания предмета всегда оказывается вариантом по отношению к проектируемому в программе. При этом оценочным критерием работы преподавателя должно быть не количество пройденного материала, а качество его усвоения учащимися и уровень развития, достигнутый ими в результате изучения музыкальной литературы. Следует помнить также, что облегченный объем учебного материала обедняет приобретаемые знания и снижает темп развития школьников, завышенный – делает знания поверхностными, а усвоение учебного материала – непрочным.

В основу систематизации учебного материала положен хронологически-тематический принцип, традиционный для данного предмета, как и для общешкольной литературы, в сочетании с дидактическим на первом году обучения. Линейное расположение материала с элементами концентричности в освоении понятийных знаний дает возможность познавать конкретные явления художественного творчества, знакомиться с биографиями и творческим наследием великих композиторов и одновременно видеть взаимосвязь эпох и стилей, представлять процесс развития музыкального искусства, смену художественных направлений, историческую обусловленность отдельных этапов музыкального искусства.

Основу изложения содержания в настоящей программе составляет группировка материала в разделы и темы.

Первый год обучения – пропедевтический (вводный, содержащий предварительный круг знаний). Его назначение – пробудить в учащихся сознательный и стойкий интерес к слушанию и разбору музыкальных произведений, к приобретению знаний о музыке. Учебный материал, предлагаемый для изучения, располагается по дидактическому принципу – в порядке возрастания его сложности: от песен – к театральным видам музыки. Он включает небольшие вокальные и инструментальные сочинения, доступные для восприятия и понимания детьми 9-11 лет, и целесообразные в учебно-воспитательном отношении.

Основными формами работы на первом году обучения должны стать прослушивание музыки и работа с нотным текстом, характеристика содержания произведений, их жанровых способностей, структуры и выразительных средств, объяснение и усвоение новых терминов и понятий, рассказ о создании и исполнении музыкальных сочинений, их авторов, самостоятельная работа над текстом учебника и повторение пройденных произведений, запоминание и узнавание музыки.

В работе с детьми необходимо уметь использовать их наблюдения и знания, помогать осмысливать предшествующий опыт общения с музыкой. Обучающиеся должны получить некоторое представление об общественном назначении музыкального искусства, его роли в быту и своеобразном отражении в нем явлений действительности. Прослушивание и разбор несложных сочинений вокальной и инструментальной музыки помогут учащимся приобрести

знания и освоить способы общения с музыкой, необходимые для дальнейшей учебной работы.

Программа второго года обучения представляет собой последовательность монографических тем, соответствующую историко-художественному процессу. Каждая тема-монография содержит рассказ о жизни композитора (биография), краткий обзор творческого наследия, характеристику и разбор отдельных произведений (или их законченных частей) с последующим прослушиванием.

Биография композитора позволяет не только нарисовать портрет великого музыканта, но и содержит сведения исторического, бытового, художественного и музыкально-теоретического характера, показывающие разносторонние связи искусства с жизнью. Формы бытования музыки в различные эпохи и в различных слоях общества, социальное положение музыкантов, сочетание таланта и труда в композиторской профессии – большой познавательный материал, расширяющий представление школьников о музыкальном искусстве. Первая часть биографии, содержащая конкретные факты и имеющая немалое воспитательное воздействие излагается довольно подробно, тогда как последний период жизни, в силу сложности материала, требует сжатого освещения (вспомним любую из биографий, включенных в программу).

Обзор творческого наследия композитора, завершающий биографический урок, позволяет освободить рассказ от перечня многих произведений, что утяжеляет изложение. А группировка в таком обзоре произведений по жанрам (театральные, концертные, камерные, церковные виды музыки) представит их в системе, облегчающей запоминание. При этом можно воспользоваться списком основных сочинений, помещенным в учебниках в конце каждой монографической главы. Обширное и разнообразное творческое наследие Чайковского и Прокофьева на завершающем этапе курса позволит закрепить и углубить понимание учащимися основных особенностей многих жанров музыки.

Музыкальный материал, составляющий основу большинства тем, впервые знакомит учащихся с сонатно-симфоническим циклом и сонатной формой. Эти знания, вводимые в теме «Й.Гайдн», закрепляются затем при изучении сонат и симфоний Моцарта, Бетховена и Шуберта. Освоение инструментальных произведений крупной формы, слуховое, теоретическое и исполнительское (в классе игры на инструменте), следует также рассматривать как важный этап музыкального развития школьников. Представленные в темах другие жанры музыки (песни, фортепианные сочинения малых форм, сюиты), знакомство с фрагментами оперы Моцарта «Свадьба Фигаро» способствуют расширению и углублению полученных ранее знаний.

Тему «И.С.Бах», которая содержит новые и довольно сложные для учащихся музыкально-исторические и теоретические понятия, лучше изучать в конце года, так как темы, посвященные творчеству венских классиков, следуя непосредственно за темой «И.С.Бах», не позволяют расширить и закрепить знания, приобретенные при ее изучении, да и сами, в свою очередь, содержат много нового и сложного.

Знакомству с отечественной музыкой отводится два последних года обучения. Программа предусматривает темы, посвященные основным представителям XIX века: Глинке, Даргомыжскому, Бородину, Римскому-Корсакову, Мусоргскому и Чайковскому и музыке более позднего времени в обзорном порядке. Помимо монографических тем этот раздел программы включает также обзорные уроки, назначение которых – дать общее представление о музыкальной культуре России до Глинки, в 60-70-е годы XIX века и на рубеже XIX и XX веков. Изучение отечественной музыкальной культуры должно быть связано с курсами истории и литературы общей школы.

Основное внимание в разделе музыкальной классики XIX века уделено опере – ведущему жанру классической музыки. Изучение опер должно быть комплексным и предполагает включение кратких сведений из истории их создания, характеристику содержания и композиции произведения, его важнейших жанровых и театральных особенностей. Эти сведения в сочетании с анализом отдельных сцен и номеров оперы дадут учащимся достаточно полное представление о сочинении. На примере пяти русских классических опер

учащиеся смогут хорошо усвоить общие закономерности жанра и некоторые особенности, характерные для творчества отдельных композиторов. Знакомство с произведениями других жанров должно дать учащимся представление о богатстве содержания и жанровом многообразии отечественной музыки.

Курс музыкальной литературы завершается изучением наиболее значительных явлений музыкального творчества советского периода. При этом общие вопросы могут быть освещены как в самостоятельной беседе, так и оказаться связанными с характеристикой личности и судьбы ведущих композиторов. Монографические темы «С. Прокофьев» и «Д. Шостакович» рассматриваются полно, включая жизненный путь и разбор не менее двух произведений разных жанров.

При изучении тем русской музыкальной литературы XX века преподаватель имеет большую свободу в выборе учебного материала и распределении весьма ограниченного времени (автор не считает возможным сокращать изучение тем, посвященных русской классике XIX века, так как именно они составляют основу курса). Заключительная беседа, как и открытые уроки и семинары, посвящается состоянию и основным проблемам музыкальной культуры 20 века, обзору важнейших событий музыкально-общественной жизни.

Методы обучения.

Данная рабочая программа «Музыкальная литература» отражает классический подход к предмету, в основе которой лежит изучение лучших образцов зарубежной и отечественной музыки. Программа предусматривает использование активных методов обучения, которые позволяют создать условия максимально соответствующие природе восприятия информации ребенком. Дети становятся активными исследователями, мыслителями, критиками, учатся работать с информацией, осмысливать ее и делать необходимые выводы. Программа выделяет разные подходы, используемые в процессе изучения предмета «Музыкальная литература»:

- иллюстративный (общие сведения и музыкальные иллюстрации);
- информативный (большое количество информации за счет времени, отведенного на написание лекции);
- проблемно-поисковый, где активные поиски нового знания способствуют повышению мотивации детей к обучению, созданию творческого микроклимата в группе.

Методический комплекс

Решение основных дидактических задач на уроке обеспечивается чередованием различных видов учебного труда: изложение нового материала должно дополняться его закреплением, а повторение пройденного – служить проверкой усвоения знаний. Внутренняя взаимосвязь уроков, образующая единую систему занятий, позволит обучающимся последовательно освоить содержание учебного материала. Каждый ученик должен активно работать на протяжении всего урока, и стремиться преодолеть неравномерность усвоения знаний отдельными учениками на основе индивидуального подхода к ним.

Эффективность уроков музыкальной литературы в значительной степени определяется применением разнообразных методов обучения. Определенная часть материала, как теоретического, так и собственно музыкального, лучше всего усваивается обучающимися при разборе произведения с преподавателем.

Живому и образному изложению биографий соответствует форма рассказа, в котором хорошо сочетаются приемы повествования, описания, рассуждения. Его оживляют, повышая внимание учеников, риторические вопросы, обогащают точные цитаты и тексты, свободно передающие смысл того или иного высказывания.

Наивысшей активности обучающихся можно добиться обращением к форме беседы как к одному из приемов словесных методов обучения. Ее суть – в диалоге, процесс которого привлекает обучающихся к поиску новых знаний, что в обучении, несомненно, предпочтительнее преподнесения знаний в готовом виде. Различают беседы поисковые (при работе с новым материалом) и воспроизводящие (при обращении к пройденному).

Дополнительными источниками информации, расширяющими представление учащихся об окружающем музыкальном мире, могут служить и разного рода иллюстрации, применение которых возможно не только на биографических уровнях, но и при изучении музыкальных произведений (особенно театральных, а также вокальных и инструментальных). Наглядные методы обучения «созвучны» своеобразному восприятию подростков и повышают качество усвоения учебного материала.

Источником художественных впечатлений у детей в классе должна быть звучащая музыка. Ее эстетическое воздействие на подростков служит основой для решения учебных задач. Вне прослушивания становится невозможным и приобретение многих знаний о музыке, связанных прежде всего с выразительными особенностями музыкальной речи. На уроке произведение обязательно должно прозвучать целиком или в виде законченного фрагмента, в соответствии с тем, что является предметом изучения. Демонстрация музыки в классе возможна как в виде ее исполнения преподавателем или приглашенным иллюстратором, обучающимися, так и путем воспроизведения с помощью технических устройств. Оба способа должны дополнять друг друга, так как каждый из них имеет свои достоинства.

Прослушивание музыки во многих случаях полезно проводить с нотным текстом, используя для этой цели специальные хрестоматии, оригинальные издания, клавиры опер. Сочетание слуховой и зрительной наглядности концентрирует внимание обучающихся и развивает полезные навыки: ноты должны помогать полнее воспринимать музыку. Хороших результатов можно добиться, если заниматься этим регулярно, постепенно усложняя задачу и обязательно обучая школьников данному умению.

Прослушивание музыки в звукозаписи надо использовать и как повод для бесед об исполнительском искусстве, его выдающихся представителях. Внимание школьников к вопросам исполнения музыки может послужить дополнительным стимулом развития их музыкальных интересов и способствовать успехам в классе игры на инструменте.

Обращение к техническим средствам воспроизведения музыки не исключает необходимости исполнения на фортепиано тем и отдельных фрагментов сочинений в процессе их анализа, при характеристике выразительных средств и особенностей композиции.

В качестве практических методов обучения можно рекомендовать различного рода работу с нотным текстом произведений. На занятиях возможно также обращение к тексту учебника, содержащимся в нем нотным примерам и практическим заданиям.

Постоянного внимания преподавателя требует и процесс усвоения учащимися знаний, так как их глубина и прочность – один из принципов обучения. Работа в классе и дома должна помочь обучающимся осмыслить и запомнить необходимые сведения из содержания предмета, уметь их узнавать, воспроизводить и самостоятельно применять в музыкальной практике. Этой цели могут служить и специальные приемы по закреплению знаний и тренировке навыков. Закрепление учебного материала возможно в процессе его изложения (первичное закрепление) и в конце урока при повторении пройденного, а также в самостоятельной домашней работе.

Задания на дом. Основным видом домашних заданий по музыкальной литературе – работа с учебником, в котором наибольшую сложность для учащихся представляет освоение нотных примеров в их непосредственной связи, единстве со словесным текстом. Обучающимся нужно научиться видеть в музыкальном примере подтверждение сказанному в тексте и представлять внутренним слухом общий характер звучания. Исполняют примеры в классе, при проверке задания, ученикам следует выборочно, возможно, в облегченном виде и по нотам.

Вспомогательным материалом при выполнении домашних заданий могут служить и записи в тетрадях, если преподаватель находит нужную краткую запись содержания урока. Помимо устных, целесообразны и учебно-практические задания с нотным текстом произведений, анализ сочинений, исполняемых в классе игры на инструменте, выбор которых определяется содержанием изучаемого материала. Наиболее целесообразны те из них, которые дадут наглядную систематизацию знаний, способствующую их запоминанию.

В школе может быть организована внеклассная работа, задача которой – расширить представления обучающихся о музыкальном мире, познакомить с наиболее значительными событиями музыкальной жизни, дать простор для проявления интересов и творческой инициативы школьников. С этой целью полезно устраиваются музыкальные вечера, посвященные памятным датам, встречи с музыкантами, прослушивание музыки в звукозаписи и просмотр видеокассет в исполнении выдающихся артистов и музыкальных коллективов, выпускать специальные бюллетени и т.п. Вся эта работа проводится на добровольных началах, она должна быть организованной и имеющей поддержку администрации и родительского актива. Непосредственно руководит этой работой преподаватель музыкальной литературы, так как ему легче будет связать содержание внеклассных мероприятий с программой обучения.

Наиболее развитых учеников старших классов можно привлекать к активному участию в музыкально-просветительской деятельности. Приобщение к ней будет способствовать формированию у подростков потребности быть пропагандистами музыки и эстетических знаний. Выступление перед своим

классом с небольшим рассказом о событиях музыкальной жизни, о великих композиторах, иногда об отдельных произведениях классической музыки – наиболее доступный вид подобной деятельности. Можно также приобщить обучающихся делать небольшое вступительное слово перед собственным исполнением музыки, содержащее комментарии о произведении и его авторе.

2. Содержание учебного предмета.

В курсе музыкальной литературы рассматриваются различные явления музыкально-общественной жизни, творческая деятельность великих композиторов и выдающиеся произведения народного, классического и современного музыкального искусства. При изучении явлений музыкального творчества обучающиеся знакомятся с разнообразным кругом знаний из области теории музыки: с особенностями различных жанров и форм народной и профессиональной музыки, с выразительными средствами музыкальной речи, инструментами симфонического оркестра и составами ряда инструментальных ансамблей.

Знания о музыке усваиваются в процессе изучения произведений на основе объяснений преподавателя и в самостоятельной работе.

Стержнем данной программы является блочно-тематическая структура. Построение тематических блоков разнообразно. Наряду с монографическим принципом, преобладающим в традиционной школьной программе, здесь используются жанровый, стилистический и исторический принципы в распределении музыкального материала.

Первый год обучения:

«Место музыки в жизни человека», «Выразительные средства музыки», «Тембры певческих голосов», «Музыкальные инструменты. Оркестр. Виды оркестров», «Состав симфонического оркестра», «Инструменты, не вошедшие в состав симфонического оркестра», «Духовой оркестр. Оркестр народных инструментов», «Музыкальная тема», «Музыкальный образ», «Музыкальная форма. Элементы музыкальной формы», «Формы периода, двухчастная, трехчастная, форма рондо, форма вариации» «Циклические формы. Старинная сюита», «Классическая танцевальная сюита», «Музыкальные жанры.», «Музыкально-театральный жанр», «Жанры марша, танца, бального танца, народной песни», «Программно-изобразительная музыка», «Балет. История жанра». «Балет. История жанра», «Опера. Характеристика жанра».

Второй год обучения:

«Музыка эпохи барокко». «Творчество И.С. Баха». «Зарубежная музыка. Классицизм. Венская классическая школа», «Йозеф Гайдн» биография композитора, симфония № 103 (Es-dur), соната (e-moll), «Вольфганг Амадей Моцарт», «Людвиг Ван Бетховен», «Романтизм», «Франц Шуберт», «Фредерик Шопен».

Третий год обучения:

«Русская музыка 18 и начала 19 века. Е.И. Фомин. И.Е. Хандошкин. М. Ю.Березовский. Д.С. Бортнянский.», «Песня и романс. А.Алябьев, А.Гурилев, А.Варламов». «Михаил Иванович Глинка», «Александр Сергеевич Даргомыжский», «Русская музыкальная культура 2-й половины XIX в. «Могучая кучка», «Александр Порфирьевич Бородин», «Модест Петрович Мусоргский». «Николай Андреевич Римский-Корсаков».

Четвертый год обучения:

«Пётр Ильич Чайковский», «Русская музыкальная культура конца XIX - начала XX века», А.Н. Скрябин», С.В.Рахманинов, И.Ф. Стравинский, «Отечественная музыкальная культура 20 века». «С.С. Прокофьев», «Д.Д. Шостакович», «А.И.Хачатурян», «Г.Свиридов», «В.А. Гаврилин», «Р.Щедрин», «А.Шнитке», «Музыка последних десятилетий 20 века. С.М. Слонимский, А.П. Петров».

1 класс ДОП (4 года обучения)

Знакомство с небольшими произведениями различных жанров и форм на примере классической музыки.

№ урока	Дата	Тема урока	Количество часов
Урок №1		Введение. Место музыки в жизни человека.	1
Урок №2		Выразительные средства музыки.	1
Урок №3		Выразительные средства музыки.	1
Урок №4		Тембры певческих голосов	1
Урок №5		Тембры певческих голосов	1
Урок №6		Музыкальные инструменты. Оркестр. Виды оркестров.	1
Урок №7		Состав симфонического оркестра	1
Урок №8		Состав симфонического оркестра	1
Урок №9		Инструменты, не вошедшие в состав симфонического оркестра.	1
Урок №10		Духовой оркестр. Оркестр народных инструментов.	1
Урок №11		Музыкальный образ.	1
Урок №12		Музыкальная тема.	1
Урок №13		Музыкальная форма. Элементы музыкальной формы. Форма периода	1
Урок №14		Двухчастная форма	1
Урок №15		Трехчастная форма	1
Урок №16		Форма рондо	1
Урок №17		Форма вариации	1
Урок №18		Циклические формы.	1

		Старинная сюита.	
<i>Урок №19</i>		Классическая танцевальная сюита.	1
<i>Урок №20</i>		Музыкальные жанры. Вокально-хоровой жанр.	1
<i>Урок №21</i>		Инструментальный жанр.	1
<i>Урок №22</i>		Симфонический жанр	1
<i>Урок №23</i>		Музыкально-театральный жанр.	1
<i>Урок №24</i>		Музыкальные жанры. Марш.	1
<i>Урок №25</i>		Танец. Народный танец.	1
<i>Урок №26</i>		Танец. Бальный танец.	1
<i>Урок №27</i>		Народная песня.	1
<i>Урок №28</i>		Народная песня в произведениях русских композиторов.	1
<i>Урок №29</i>		Программно-изобразительная музыка.	1
<i>Урок №30</i>		Программно-изобразительная музыка.	1
<i>Урок №31</i>		Балет. История жанра. Строение балета.	1
<i>Урок №32</i>		Опера. Характеристика жанра. Строение оперы.	1
<i>Урок №33</i>		Подготовка к контрольному уроку.	1
<i>Урок №34</i>		Контрольный урок.	1
ИТОГО:			34 ч

2 класс ДОП (4 года обучения)
Творчество классиков европейской музыки

№ урока	Дата	Тема урока	Количество часов
Тема 1. И.С.Бах. Жизненный и творческий путь. Произведения для органа. Инвенции. Сюиты. «ХТК». (6 часов).			
Урок №1		Музыка эпохи барокко.	1
Урок №2		И.С.Бах. Характеристика творчества. Жизненный и творческий путь.	1
Урок №3		И.С. Бах. Музыкальное наследие. Клавирное творчество (инвенции)	1
Урок №4		И.С.Бах. Сюиты (« Французская сюита» до минор)	1
Урок №5		И.С. Бах «Хорошо темперированный клавир» (прелюдия, fuga). Прелюдия и fuga до минор (I том).	1
Урок №6		Органное творчество И.С.Баха. (Токката и fuga ре минор)	1
Тема 2. Общая характеристика зарубежной музыкальной культуры XVII - XVIII в.в. (1 час). Классицизм в музыке. Венская классическая школа			
Урок №7		Общая характеристика зарубежной музыкальной культуры XVII - XVIII в.в. Классицизм в музыке. Венская классическая школа.	1
Тема 3. Й.Гайдн. Жизненный и творческий путь. Симфоническое и клавирное творчество (5 часов).			
Урок №8		Й.Гайдн. Жизненный и творческий путь композитора (основные произведения)	1
Урок №9		Строение сонатно-симфонического цикла.	1
Урок №10		Й. Гайдн. Клавирное творчество. Соната ми минор	1
Урок №11		Оркестр Й. Гайдна. Симфония №103 Ми-бемоль мажор (I ч).	1
Урок №12		Симфония №103 Ми-бемоль мажор (II-IV ч.).	1

**Тема 4. В.А.Моцарт. Жизненный и творческий путь.
Соната Ля мажор. Симфония №40 соль минор. Опера «Свадьба Фигаро» (6 часов).**

Урок №13		В.А. Моцарт. Творческий облик, биография композитора.	1
Урок №14		В.А.Моцарт. Соната №11 Ля мажор.	1
Урок №15		В.А.Моцарт. Симфония № 40 соль минор.	1
Урок №16		В.А.Моцарт. Симфония № 40 соль минор (продолжение).	1
Урок №17		В.А.Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро».	1
Урок №18		В.А.Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро». Урок – обобщение «Творчество В.А. Моцарта»	1

**Тема 5. Л.Бетховен. Жизненный и творческий путь.
Соната №8 «Патетическая». Симфония №5. Увертюра «Эгмонт» (5 часов).**

Урок №19		Л.В.Бетховен. Творческий облик, биография композитора.	1
Урок №20		Л. В.Бетховен. Соната №8 до минор «Патетическая».	1
Урок №21		Л. В.Бетховен. Симфония № 5 до минор. 1ч	1
Урок №22		Л.В. Бетховен. Симфония № 5 до минор . 2-4 ч	1
Урок №23		Л. Бетховен Увертюра «Эгмонт»	1

**Тема 6. Романтизм в музыке Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь.
Песни. Произведения для фортепиано. Симфония №8 (5 часов).**

Урок №24		Романтизм в музыке. Композиторы - романтики.	1
Урок №25		Ф. Шуберт. Творческий облик, биография композитора.	1
Урок №26		Ф.Шуберт. Вокальное творчество. Песни.	1
Урок №27		Ф.Шуберт. Вокальные циклы.	1
Урок №28		Ф. Шуберт. Фортепианное творчество.	1
Урок №29		Ф. Шуберт. Симфония №8 си минор «Неоконченная».	1

**Тема7. Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь.
Фортепианное творчество (4 часа).**

Урок №30		Ф.Шопен. Творческий облик, биография композитора.	1
Урок №31		Ф. Шопен. Мазурки, полонезы, вальсы	1
Урок №32		Ф. Шопен., прелюдии, этюды, ноктюрны.	1
Урок №33		Подготовка к контрольному уроку.	1
Урок №34		Контрольный урок.	1
ИТОГО:			34

3 класс ДОП (4 года обучения)

Творчество русских композиторов – классиков XIX века

№ урока	Дата	Название темы	Количество часов
Тема 1. <i>Музыкальное искусство России в первой половине XIX века</i> <i>Архитектура, живопись, литература того времени.</i> <i>Творчество А.А.Алябьева, А.Е.Варламова и А.Л.Гурилева (3 часа).</i>			
<i>Урок №1</i>		Введение. Русская музыка XVIII и первой половины XIX века. Е.И.Фомин. И.Е. Хандошкин, М.Березовский, Ю.Д.С.Бортнянский	1
<i>Урок №2</i>		Творцы русского романса. Песня и романс. А.Алябьев. Характеристика творчества	1
<i>Урок №3</i>		А.Варламов, А.Гурилев- характеристика творчества.	1
Тема 2. <i>М.И.Глинка. Жизненный и творческий путь.</i> <i>Опера «Иван Сусанин».</i> <i>Произведения для оркестра: «Камаринская», «Вальс – фантазия», Романсы и песни. (6 часов)</i>			
<i>Урок №4</i>		М.И.Глинка. Жизненный и творческий путь.	1
<i>Урок №5</i>		М.И.Глинка. Опера «Иван Сусанин». 1 действие	1
<i>Урок №6</i>		М.И.Глинка. Опера «Иван Сусанин». 2-3 действие.	1
<i>Урок №7</i>		М.И.Глинка. Опера «Иван Сусанин». Эпилог	1
<i>Урок №8</i>		М.И.Глинка. Романсы и песни.	1
<i>Урок №9</i>		М.И.Глинка. Произведения для оркестра.	1

Тема 3.
А.С.Даргомыжский. Жизненный и творческий путь.
Опера «Русалка». Романсы и песни (5 часов).

Урок №10		А.С.Даргомыжский. Жизненный и творческий путь.	1
Урок №11		А.С.Даргомыжский. Опера «Русалка». 1д.	1
Урок №12		А.С.Даргомыжский. Опера «Русалка». 2-4д	1
Урок №13		А.С.Даргомыжский. Романсы и песни.	1
Урок №14		А.С.Даргомыжский. Сатирические песни	1

Тема 4.
Русская музыкальная культура 2-й половины XIX века (1 час).

Урок №15		Русская музыкальная культура 2-й половины XIX века. Могучая кучка.	1
-----------------	--	--	---

Тема 5.
А.П.Бородин. Жизненный и творческий путь.
Романсы. Опера «Князь Игорь». Симфония №2 «Богатырская» (6 часов).

Урок №16		А.П.Бородин. Творческий путь. Биография	1
Урок №17		А.П.Бородин. Опера «Князь Игорь». Пролог	
Урок №18		А.П.Бородин. Опера «Князь Игорь».	1
Урок №19		А.П.Бородин. Симфония №2 си минор «Богатырская» 1ч.	1
Урок №20		А.П.Бородин. Симфония №2 си минор «Богатырская» 2-4 ч.	1
Урок №21		А.П.Бородин. Вокальное творчество.	1

Тема 6.
М.П.Мусоргский. Жизненный и творческий путь.
Песни. Цикл «Картинки с выставки». Опера «Борис Годунов» (5 часов).

Урок №22		М.П.Мусоргский. Жизненный и творческий путь.	1
Урок №23		М.П.Мусоргский. Опера «Борис Годунов».	1
Урок №24		М.П.Мусоргский. Опера «Борис Годунов».	1
Урок №25		М.П.Мусоргский Вокальные произведения	1

<i>Урок №26</i>		М.П. Мусоргский. Фортепианное творчество. «Картинки с выставки».	
<p><i>Тема 7.</i> <i>Н.А.Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь.</i> <i>Симфоническая сюита «Шехеразада». Опера «Снегурочка». Фрагменты из опер «Садко», «Сказка о царе Салтане». Романсы (6 часов).</i></p>			
<i>Урок №27</i>		Н.А. Римский – Корсаков. Жизненный и творческий путь.	1
<i>Урок №28</i>		Н.А.Римский-Корсаков. Обзор творчества. Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане».	1
<i>Урок №29</i>		Н.А.Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка».	1
<i>Урок №30</i>		Н.А.Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка».	1
<i>Урок №31</i>		Н.А.Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада».	1
<i>Урок №32</i>		Н.А.Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада».	1
<i>Урок №33</i>		Подготовка к контрольному уроку	1
<i>Урок №34</i>		Итоговый урок по творчество русских композиторов века	1
ИТОГО:			34

4 класс ДОП (4 года обучения)

Творчество русских композиторов – классиков XIX – XX веков.

№ урока	Дата	Название темы	Количество часов
<p>Тема 1. <i>П.И.Чайковский. Жизненный и творческий путь.</i> <i>Опера «Евгений Онегин». Симфония №1 «Зимние грёзы». Фортепианное творчество. (7 часов)</i></p>			
Урок №1		П.И.Чайковский. Жизненный и творческий путь.	1
Урок №2		П.И.Чайковский. Симфония №1 соль минор «Зимние грёзы»	1
Урок №3		П.И.Чайковский. Симфония №1 соль минор «Зимние грёзы»	1
Урок №4		П.И.Чайковский. Концерт №1 для ф-но с оркестром.	1
Урок №5		П.И.Чайковский. Опера «Евгений Онегин»	1
Урок №6		П.И.Чайковский. Опера «Евгений Онегин»	1
Урок №7		Фортепианный цикл « Времена года»	1
<p>Тема 2. <i>Русская музыкальная культура конца XIX- начала XX века (8 часов).</i></p>			
Урок №8		Русская музыка на рубеже XIX - XX веков. А.К.Лядов, А.К. Глазунов, А.С. Аренский. Характеристика творчества	1
Урок №9		Русская музыка на рубеже XIX - XX веков. А.С. Аренский, В.С.Калинников, С.И.Танеев. Характеристика творчества	1
Урок №10		А.Н. Скрябин. Биография. Характеристика творчества	1
Урок №11		С.В.Рахманинов. Жизненный и творческий путь.	1
Урок №12		Фортепианное творчество С.В.Рахманинова.	1
Урок №13		С.В.Рахманинов. Концерт №2 для ф-но с оркестром.	1
Урок №14		И.Ф. Стравинский. Обзор творчества.	1
Урок №15		И.Ф.Стравинский. Балет « Петрушка»	1

Тема 3.
Отечественная музыкальная культура XX века .С.С.Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Симфония №7. Кантата «Александр Невский». Балеты «Ромео и Джульетта», «Золушка». Фортепианная музыка (7 часов).

Урок №16		Отечественная музыкальная культура XX века.	1
Урок №17		С.С.Прокофьев. Жизненный и творческий путь.	1
Урок №18		С.С.Прокофьев. Кантата «Александр Невский».	1
Урок №19		С.С.Прокофьев. Балеты «Золушка»,	1
Урок №20		С.С.Прокофьев. Балет « Ромео и Джульетта»	1
Урок №21		С.С.Прокофьев. Симфония №7 до – диез минор.	1
Урок №22		С.С.Прокофьев . Фортепианное творчество.	1

Тема 4.
Д.Д.Шостакович. Жизненный и творческий путь. Симфония №7. Фортепианные произведения. (3 часа).

Урок №23		Д.Д.Шостакович. Жизненный и творческий путь.	1
Урок №24		Д.Д.Шостакович. Симфония №7 До мажор.	1
Урок №25		Д.Д.Шостакович. Фортепианное творчество (прелюдия и fuga ре мажор).	1

Тема 5.
А.И.Хачатурян. Обзор творчества. (3 часа).

Урок №26		А.И. Хачатурян. Обзор творчества.	1
Урок №27		Фрагменты из балета « Спартак», « Гаянэ»	1
Урок №28		А.И.Хачатурян. Концерт для скрипки с оркестром	1

Тема 6.
. Г.В.Свиридов. Обзор творчества (1 час).

Урок №29		Г.В. Свиридов Обзор творчества.	1
-----------------	--	---------------------------------	---

Тема 7.
В.А.Гаврилин. Обзор творчества. (1 час).

Урок №30		В.А.Гаврилин. Обзор творчества.	1
Тема 8. Творческий облик Р.К. Щедрина (1 час).			
Урок №31		Р.Щедрин. Обзор творчества.	1
Тема9. Композиторы последней трети XX века (4 часа).			
Урок №32		Музыка последних десятилетий XX века. А.Г.Шнитке.	1
Урок №33		Музыка последних десятилетий XX века. С.М.Слонимский, А.П.Петров.	1
Урок №34		Итоговый урок по творчеству русских композиторов XX века.	1
ИТОГО:			34

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО КЛАССАМ

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Знакомство с выразительными средствами музыки, различными жанрами и формами, на примерах народной и классической музыки.

Тема 1

Место музыки в жизни человека

Проведение вводных уроков ставит своей целью дать детям представление о богатстве и многообразии окружающего нас музыкального мира. Его многосторонних связях с жизнью людей. Специфики самой музыки как искусства. Музыка занимает большое место в жизни человека. С музыкой связаны многие события в жизни людей. С музыкой приятнее отдых и легче труд. Музыка может поднять настроение или навеять грусть. Пробудить энергию или заставить задуматься, помечтать. Богатый и поэтичный мир звуков всегда привлекал людей своей выразительностью и красотой. Многие дети ходят в музыкальную школу. Там они учатся играть на музыкальных инструментах. Знакомятся с музыкальной грамотой и развивают слух на уроках сольфеджио. Изучают музыкальную литературу. Музыка обогащает духовный мир человека, украшает его жизнь.

Тема 2

Выразительные средства музыки

Богаты и разнообразны выразительные средства музыки. Музыкальный язык богат и разнообразен, потому что в его словаре не просто звуки, а мелодия, лад, ритм, гармония, тембр, динамика, темп, штрихи, фразировка... Всеми этими элементами музыкального языка в их всевозможных сочетаниях пользуются композиторы, создавая музыку. Мелодия является основой музыкального искусства. Мелодия – это развитая и законченная мысль. Выраженная одногласно. Мелодия бывает вокальная и инструментальная. Гармония – аккорды. Сопровождающие мелодию. Благодаря гармонии усиливается выразительность мелодии. Она становится ярче и богаче по звучанию. Ритм – это организация музыкальных звуков по времени. В маршах, танцах, быстрых пьесах ритм организует, упорядочивает движение, от него зависит характер произведения. Лад означает согласованность звуков, различных по высоте вокруг опорного тона. В музыке наиболее распространенные лады – мажор и минор. Тембр – это неповторимая окраска звучания. Каждый музыкальный инструмент имеет своеобразный голос.

Тема 3

Тембры певческих голосов

Тембр (по – французски «окраска») – окраска звука. Каждый голос и каждый инструмент имеет свою окраску. Певческие голоса разделяются на детские, женские и мужские. Детские: дисканты, альты. Женские : сопрано (колоратурное сопрано), меццо сопрано, контральто. Мужские: тенор, баритон, бас. Хор – это коллектив певцов.

Тема 4

Музыкальные инструменты. Оркестр. Виды оркестров.

Музыкальные инструменты различаются по своему строению и способу извлечения звука. По этим признакам они делятся на струнные смычковые, струнные щипковые, духовые, ударные, клавишные.

Современный оркестр – это коллектив музыкантов, играющих произведения, написанные специально для данного состава инструментов. Оркестром руководит дирижер. Оркестры бывают разные: симфонический, духовой, народных инструментов, эстрадный, джазовый и другие.

Симфонический оркестр состоит из четырех групп инструментов: струнные смычковые, деревянные духовые, медные духовые и ударные. Главными в симфоническом оркестре являются струнные смычковые инструменты.

Духовой оркестр состоит из духовых и ударных инструментов. Главную роль играют инструменты медной группы.

Оркестр народных инструментов состоит из различных национальных музыкальных инструментов. Вначале оркестр народных инструментов состоял из домр и балалаек. Позднее в него вошли и другие русские народные инструменты: гусли, баяны, рожки, сопели, жалейки, трещотки, ложки.

Тема 5

Музыкальный образ

Проведение вводных уроков ставит своей целью дать детям представление о богатстве и многообразии окружающего нас музыкального мира, его многосторонних связях с жизнью людей, специфике самой музыки как искусства. Объяснения преподавателя, показ на фортепиано отдельных выразительных элементов музыкальной речи и прослушивание небольших сочинений или фрагментов более крупных произведений призваны зародить в детях интерес к познанию музыки и связанных с ней явлений. С первых же шагов школьников следует учить не только внимательно слушать музыку, воспринимать ее эмоционально, но и размышлять о ней, вдумываться в ее художественный смысл. Учащиеся должны понимать и стремиться запомнить последовательно вводимые понятия, названия, термины. В любом музыкальном произведении так же, как в романе, повести, сказке, картине, есть свое содержание. Это содержание отражает окружающий нас мир. Только мы не встречаемся с конкретными изображениями людей, птиц, зверей и это не словесные описания событий. Это – музыкальные образы. Музыкальный образ – условный персонаж музыкального произведения. Богатые средства музыкальной выразительности позволяют создать самые разные образы. Их можно обозначить как образ-портрет, образ-сцена, образ-пейзаж, образ-настроение. В зависимости от содержания и замысла композитора в музыкальном произведении может быть один или несколько образов.

В музыкальном произведении также, как в романе, повести. Сказке. Картине, есть свое содержание. Оно отражает окружающий нас мир. Только это не конкретное изображение людей, птиц, зверей и не словесное описание событий. Это – музыкальные образы. Музыкальный образ – условный персонаж музыкального произведения.

Богатые выразительные средства музыки позволяют создавать самые разные образы. Их можно обозначить как образ – портрет, образ – сцена, образ – пейзаж, образ – настроение.

В зависимости от содержания в музыкальном произведении может быть один или несколько образов. Музыкальные образы воплощаются в специальных музыкальных построениях, которые называются темами.

При изучении данной темы используется:

1. Конспекты .
2. Наглядные пособия:
 1. Иллюстрации к циклу Сен-Санса «Карнавал животных», Р.Шумана « Карнавал.Пьерро», Мусоргский « Избушка на курьих ножках»
 2. Набор портретов композиторов
3. Аудиопособия:
 1. «Искусство. Виды искусства. Музыка»
 2. «Содержание музыкальных произведений»
 3. «Выразительные средства музыки»

Тема 6

Музыкальная тема.

Слово « тема» в переводе с греческого означает « то, что лежит в основе». Музыкальная тема- это построение , которое выражает законченную музыкальную мысль и служит основой всего произведения или его части.

Тема может быть выражена различными средствами музыки. В большинстве произведений тема звучит в виде *мелодии*.

Иногда тема формируется в виде аккордовой последовательности. Реже встречаются темы в виде *ритмической фигуры*. Музыкальный возглас, вскрик передается обычно при помощи небольшого мелодического оборота с выразительным ритмом - *ритмического мотива*.

Характер темы - это один из элементов музыкального содержания, раскрывающий для нас смысл музыки.

Темы, похожие по характеру, близкие по настроению, называются *сходными*. Темы, непохожие по характеру, далекие по настроению, называются *контрастными*.

Развитие - это любое изменение темы: повторение, вариантность, секвентность, мотивная разработка. Кульминация - самая напряженная точка развития темы.

При изучении данной темы используется:

1. Конспекты
2. Наглядные пособия: портреты композиторов
3. Аудиопособия:
 1. С.Прокофьев « Петя и волк» (фрагменты)
 2. «Содержание музыкальных произведений»
3. «Выразительные средства музыки»

Тема 7

Музыкальная форма

В любом музыкальном произведении есть свой план, своя форма.

Музыкальная форма- это порядок расположения частей и разделов в музыкальном произведении.

Под "формой" в музыке подразумеваются организация музыкального целого, способы развития музыкального материала, а также жанровые обозначения, которые авторы дают своим произведениям. Композитор в процессе творчества неизбежно приходит к некоей формальной структуре, своего рода плану, схеме, которая служит ему основой для проявлений творческой фантазии и мастерства. Понятие формы в музыке многозначно.

Музыкальное произведение состоит из различных по величине фрагментов. Они имеют разную степень законченности и называются музыкальными построениями. Эти построения отделяются друг от друга цезурами.

Цезура- это граница между музыкальными построениями.

Мотив-объединение нескольких безударных звуков вокруг одного ударного- акцента (наименьшее музыкальное построение, элемент музыкальной формы).

Музыкальная фраза- это незаконченное построение, состоящее из двух или нескольких мотивов.

Предложение- относительно законченное музыкальное построение, состоящее из двух или нескольких фраз.

Период- объединение нескольких предложений в одно законченное построение; это самая маленькая, одночастная музыкальная форма.

Виды периодов :

- однотональный,
- модулирующий,
- период повторного строения,
- период неповторного строения.

Главные композиционные схемы или планы в музыке основаны на трех принципах: повторения, варьирования и контраста, и проявляются в ней через взаимодействие ритма, мелодии, гармонии, тембра и фактуры.

Формы, основанные на повторении, варьировании и контрасте, свойственны как вокальным, так и инструментальным жанрам.

Основные строфические структуры выглядят следующим образом:

- Куплетная форма А-А-А-А-Аи т.д.
- Двухчастная форма- форма, которая состоит из двух периодов (бывает с репризой и без репризы). Двухчастная форма А-В
- Трехчастная форма-форма, которая состоит из трех периодов.
 - Виды трехчастной формы: -без репризы, с репризой, простая и сложная.
- Трехчастная форма А-В-А.
- Форма с рефреном (рондо) А-В-А-С-А. Рондо- « круг» -форма, основанная на чередовании рефрена с эпизодами. Рефрен- тема, которая времени от времени повторяется.
- Вариации- музыкальная форма, которая состоит из темы и ее измененных повторений. Вариационная форма А-А1-А2-А3-А4-А5 и т.д.

При изучении данной темы используется:

1. Конспекты .
2. Наглядные пособия: набор портретов композиторов
3. Аудиопособия:

-«Искусство. Виды искусства. Музыка»

-«Содержание музыкальных произведений»

-«Выразительные средства музыки»

Тема 8

Циклические формы

Старинная и классическая танцевальная сюиты

Слово « цикл» в переводе с греческого означает « круг». В искусстве цикл- это круг образов, характеров, настроений.

Музыкальный цикл- это большое многочастное произведение. Оно состоит из нескольких самостоятельных частей, расположенных в определенном порядке. *Циклический*- значит многочастный.

Циклы бывают вокальные и инструментальные.

Вокальные циклы состоят из песен и романсов. Они объединяются сюжетом, настроением или стихами одного автора.

Инструментальные циклы бывают двух видов: сюитный и сонатно-симфонический.

Для сюиты, известной с XVI века, характерны: связь отдельных частей произведения с традиционными прикладными (песенными, танцевальными) жанрами, простота строения частей; контрастное сопоставление частей; тенденция к единству или ближайшему родству тональностей частей.

Вершины жанра в музыке барокко — сюиты И. С. Баха и Г. Ф. Генделя, в классический период — В. А. Моцарта и Й. Гайдна. В XIX веке крупные композиторы обращались к жанру сюиты в основном в целях стилизации (Э. Григ, М. Равель и др.).

Слово «сюита» в переводе с французского означает «ряд», «последовательность». Сюитный цикл возник как танцевальный. Он был основан на конкретном чередовании разных танцев, объединенных общей тональностью. Первые сюиты относятся еще к эпохе средневековья. Они состояли из двух танцев – паваны и гальярды.

Классическая танцевальная сюита состоит из 4 обязательных танцев(аллеманда, куранта, сарабанда и жига). Они чередуются в строго определенном порядке. Звучат в одной тональности.

Тема 9

Музыкальные жанры.

Слово «жанр» переводится с французского как «вид», «род». Музыкальный жанр – род, вид музыкального произведения. В музыку это понятие пришло из живописи. Фламандские и голландские художники 16 – 17 веков прославились картинами, на которых изображены различные эпизоды из народной жизни – праздники, труд крестьян и ремесленников, бродячие музыканты, сцены из домашнего быта. Художники, которые писали такие картины назывались жанристами. А их картины – жанровой живописью.

Музыкальное искусство богато разнообразными жанрами – от простых (песня, марш, танец) до сложных (соната, симфония, опера). Все виды музыки можно условно разделить на 4 больших группы.

1. Вокальная (песня, романс, ария).

2. Инструментальная (соната, симфония, квартет).

3. Вокально – инструментальная(кантата, оратория, месса)

4. Театральная (опера, балет, оперетта).

В 20 веке с появлением звукового кино возникает новый вид искусства – киномузыка.

Основные жанры – это песня. Марш и танец.

Тема 10

Народная песня

Творчество композиторов – классиков неразрывно связано с народной песней. Народное творчество, как неиссякаемый родник, питает их чудесными мелодиями, подсказывает сюжеты и темы. Многие художественные образы, созданные народной фантазией, нашли новую жизнь в произведениях композиторов. Особенно привлекали композиторов богатейшие сокровища мелодий народных песен и плясок – музыкальный язык народа. В народных песнях отражаются героическая история народа и его повседневная жизнь, сокровенные думы и мечты о счастье. Песня – это душа народа, правдивое зеркало его жизни и быта. Среди русских народных песен есть трудовые и протяжные, ямщицкие и бурлацкие, рекрутские и солдатские, городские песни и частушки. К музыкально – поэтическому виду народного творчества, кроме песни, относят и древние былины, имеющие мелодию и исполняемые нараспев. Еще в 19 столетии в России началось изучение лучших образцов народного творчества. Большой вклад в это дело внесли композиторы – классики. Они записывали, обрабатывали и изучали мелодии народных песен. Составленные ими сборники песен распространялись среди любителей музыки и музыкантов. Записывая и обрабатывая народные мелодии, композиторы сумели сохранить и передать всю красоту и самобытность народного искусства. Наиболее известными являются сборники народных песен в обработке Балакирева, Римского – Корсакова, Чайковского и Лядова.

Тема 11

Программно-изобразительная музыка

Обращение к произведениям программной и программно-изобразительной музыки позволяет ввести подростков в мир достаточно сложных инструментальных сочинений и познакомить их с выдающимися образцами фортепианной и симфонической музыки. Учащихся следует научить свободно отличать программные сочинения от других инструментальных пьес, для чего рассказ преподавателя должен содержать объяснение основных признаков программной музыки (прежде всего, это название произведения, поясняющее его содержание и раскрывающее замысел автора). Для большей наглядности объяснений целесообразно воспользоваться сборниками фортепианных сочинений для детей (например, П. Чайковского, С. Прокофьева,

Р. Шумана), в которых программные пьесы чередуются с имеющими только жанровое обозначение (вальс, мазурка, песня, марш и другие). Учащиеся должны также хорошо представлять источники содержания и программных сочинений, картины природы, образы народного творчества, произведения литературы, живописи, реальные события жизни. В качестве примеров можно назвать (с соответствующими пояснениями) различные произведения классической и современной музыки. Требуется пояснения и выразительные возможности звукообразовательных приемов, их художественная природа в музыке.

При изучении пьес П. Чайковского, М. Мусоргского, С. Прокофьева должны найти применение знания, приобретенные на предшествующих занятиях. Кроме того, должны быть усвоены следующие понятия: цикл, сюита, измененная реприза, тремоло, аттасса.

Краткая характеристика П. Чайковского «Времена года» и М. Мусоргского «Картинки с выставки» с музыкальными иллюстрациями по выбору преподавателя.

Разбор и прослушивание пьес «На тройке» и «Избушка на курьих ножках».

Обращение к нотному тексту при характеристике циклов и отдельных пьес.

С. Прокофьев. Сюита «Зимний костер» (стихи С. Маршака).

Содержание произведения. Сюжетное развитие событий. Картинки из жизни школьников. Образы природы в музыке сюиты. Строение произведения. Стихи и музыка. Понятие о сюите. Чередование контрастных музыкальных номеров. Использование звукоизобразительных приемов. Мелодическое, гармоническое и тембровое богатство музыки сочинения. Встреча «трех китов». Состав исполнителей.

Следить по нотам хрестоматии во время прослушивания можно выборочно, под руководством преподавателя, ввиду определенной сложности задания. При изучении темы используется:

1. Конспект .
2. Наглядные пособия:
 1. Иллюстрации из универсального иллюстрированного справочника для всей семьи «Древо познания».
 2. Иллюстрации из собрания журналов «Художественная галерея»
 3. Репродукции из путеводителя «Третьяковская галерея»
 4. Набор портретов композиторов
3. Аудиопособия:
 1. «Программно-изобразительная музыка»

Тема 12

Балет. История жанра. Строение балета.

Итальянское слово «балетто» - уменьшительное от «балло», что значит «танец, бал». История балетного театра уходит корнями в далекое прошлое. Предками балета были маскарады, карнавальные шествия, конные турниры, народные игры и пляски.

Балет – это музыкальный спектакль, в котором главным выразительным средством является танец. У балетного спектакля 4 создателя: сценарист, балетмейстер, композитор и художник. Содержание балетного спектакля раскрывается при помощи музыки, декоративной живописи и хореографии («хорео» - пляска, «графо» - пишу).

Танцы в балете делятся на классические и характерные. В классическом балете танец чередуется с пантомимой. Пантомима – это немая игра актеров. В классических балетах звучат вальсы, польки. Галопы. Старинные менуэты, гавоты. Сарабанды. Национальные танцы. По своему строению балет похож на оперу. У него есть либретто, увертюра и вступление. Музыкальные антракты. Чаще всего балет завершается апофеозом. Балетный спектакль делится на действия, картины. Сцены и номера. Сольные номера исполняются солистами, массовые кордебалетом. Часто в балетное действие включается сюита. Которая получила название дивертисмент.

II. Чайковский. Балет «Щелкунчик».

Основные черты балета как музыкально-сценического жанра; объединение тем музыки, танца и сценического действия. Танцевальная основа музыки; чередование отдельных законченных танцевальных пьес.

Чайковский – создатель русского классического балета. Сказочное содержание «Щелкунчика», отражение в его музыке мира детских грез и сновидений. Неповторимое своеобразие каждого музыкального номера балета.

Испанский танец
Арабский танец
Китайский танец
Танец пастушков
Танец Феи Драже

1. Аудиопособия.
2. Видеопособия

Тема 13

Опера. Характеристика жанра Строение оперы.

Опера – это музыкальный спектакль, в котором главным выразительным средством является пение. Содержание оперного спектакля раскрывается при помощи музыки, сценического действия и декораций. Иногда в оперу вводятся танцы. А сопровождает оперу симфонический

оркестр. Либретто – это литературный текст оперы. Основные разделы оперного спектакля – это действия, картины, сцены, номера. Иногда опера начинается с пролога. Оперный спектакль может заканчиваться эпилогом. Оперные номера бывают вокальные и оркестровые. Вокальные номера – это законченные эпизоды для вокального исполнения. Их можно разделить на сольные, ансамблевые и хоровые.

М. Глинка. Опера «Руслан и Людмила»

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

Глинка и Пушкин. Сюжет и композиция оперы «Руслан и Людмила», ее сказочно-эпические черты. Яркое воплощение в музыке образов поэмы Пушкина. Светлый, жизнеутверждающий характер произведения. Характерные черты отдельных эпизодов музыки. При разборе каждого музыкального номера оперы учащиеся должны ясно представлять место действия, сценическую ситуацию, понимать смысл музыки. Например, в сцене похищения Людмилы музыка сначала характеризует событие и его участников (оркестр), а затем состояние людей – свидетелей происшедшего (ансамбль, хор).

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

1. Аудиопособия
2. Видеопособия

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ Классики европейской музыки

Тема 1 **Музыка эпохи барокко**

Слово «Барокко» происходит от итальянского barocco, что означает «странный», «причудливый». Творцы эпохи барокко отразили в своем искусстве представления о сложности, многообразии и изменчивости всего сущего. Для их произведений характерно стремление к величию и пышности, к совмещению реальности и иллюзии. Творцы эпохи барокко демонстрируют человеку его малость в огромном мире, как бы указывая на временность, мимолетность всей людской жизни. В этом мире и музыкальные произведения разрастаются до невиданных размеров: появляются оперы, представления которых длятся больше четырех часов; публика привыкает слушать огромные многочастные оратории, в пять – шесть раз удлиняются инструментальные пьесы. Отличительное свойство музыки барокко – импровизационность. Каждый музыкант обязан был варьировать музыку разными способами. Музыкант барокко просто обязан был сочинять, а значит, он оказывался не только исполнителем, но еще и композитором. Целью импровизации было удивление. «поражение» слушателей неожиданностью и изобретательностью исполнителя. В эту эпоху родились жанры оперы, оратории, кантаты, танцевальной сюиты, органной музыки.

Тема 2 **И. С. Бах**

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

Музыкальные традиции семьи Баха. Раннее проявление дарования. Занятия с отцом, а затем с братом Иоганном. Большая любознательность и неудержимое тяготение будущего композитора к сфере музыкальной культуры. Окончание лицея в Лüneбурге и интенсивная работа над своим образованием. Начало самостоятельной жизни в 15 лет. Унизительное, зависимое положение музыкантов в Германии того времени на придворной и церковной службе. Работа придворным органистом в Веймаре (1708-1717), создание выдающихся произведений для органа, органных кантат, клавирных концертов. Переезд в Кетен на службу придворного капельмейстера. Создание множества разнообразных произведений для клавира и других инструментов. Растущая слава Баха как исполнителя-виртуоза и импровизатора на органе и клавире.

Жизнь в Лейпциге с 1723 года. Служба при церкви. Композиторские, исполнительские и педагогические обязанности Баха. Отношения с церковным и светским начальством. Участие в музыкальной жизни Лейпцига; поездки в Дрезден, Гамбург, Берлин. Музицирование в семейном кругу. Высший расцвет творчества. Создание монументальных вокально-инструментальных сочинений; их жанровые черты, предназначение. Другие произведения лейпцигского периода.

Судьба творческого наследия Баха. Сыновья Вильгельм Фридеман, Филипп Эмануэль, Иоганн Кристоф, Иоганн Кристиан – известные композиторы середины - второй половины XVIII века.

Краткий обзор творческого наследия. Перечень сочинений Баха в различных жанрах и для разных исполнительских составов ставит непростую задачу их систематизации, необходимой

для лучшего понимания и запоминания учащимися, тем более, что характерные для творчества Баха музыкальные жанры в большинстве своем не встречались в предыдущих темах. В основу такой систематизации можно положить перечень основных произведений, приводимый в учебниках Брянцевой и И.Прохоровой. Каждый новый термин (прежде всего это названия жанров) требует тщательного разъяснения, для того чтобы учащиеся не только адекватно понимали их, но и умели правильно объяснять, включив эти слова и словосочетания в состав активной профессиональной лексики.

Четыре часа, отводимые в примерном тематическом плане на тему «И.С.Бах», требуют тщательного распределения материала, учитывая, в особенности, то, что в конце учебного года уроков может оказаться меньше. Обстоятельства подсказывают, что тут не обойтись без совмещения. Так, в биографический урок вполне возможно включить органные сочинения, связав их объяснение и прослушивание с веймарским периодом жизни композитора. Это могут быть токката ре минор (без фуги) и хоральная прелюдия. Сочинения для органа не требуют тщательного анализа, достаточно лишь пояснить из названия и некоторые особенности игры на органе. Другое возможное совмещение: краткая характеристика ХТХ (состав, строение) в рассказе о кетенском периоде жизни и творчества.

Отдельные уроки отводятся на знакомство со сборником инвенций и хором сюиты: ученики-пианисты этого возраста играют инвенции и отдельные пьесы из сюит. Работа с нотным текстом инвенций и полезна и доступна. Ученики должны узнать о происхождении пьес, составе сборника, убедиться, что все пьесы написаны в разных тональностях, а их поступенное расположение идентично двух- и трехголосных пьесам. Отсутствие тональностей с большим числом ключевых знаков объясняется учебным назначением пьес. Рассмотрение сборника знакомит учащихся с рядом понятий полифонической музыки: тема, ---, интермедия, имитация, канон. В процессе работы могут быть показаны несколько пьес, в том числе исполненные учениками.

Традиционное обращение к Французской сюите до минор – не лучший вариант для знакомства в данном жанром баховской музыки. Во-первых, учащиеся данного возраста и уровня музыкального развития еще не доступно эстетическое полноценное восприятие этой музыки. И, во-вторых, за пределами познания остаются сюиты для струнных инструментов и оркестра. Урок, посвященный баховской сюите, можно построить следующим образом: знакомство с составом сюиты, обязательными и дополнительными танцами (пьесами), их национальным происхождением, темпом и размером, которые хорошо усваиваются благодаря использованию наглядной схемы. Далее – показ музыкальных иллюстраций, в качестве которых используются фрагменты из разных сюит, исполненных на фортепиано или звучащих в записи. Например, гавот из французской, менуэт из английской сюиты, пьесы из скрипичной партиты или виолончельной сюиты и, в заключении «Шутка» из оркестровой сюиты си минор. Подобная демонстрация фрагментов баховских сюит сформирует слуховое представление о том, что Бах создал свои сюиты как для клавира (французские, английские, партиты), так и для скрипки (партиты, сонаты), виолончели (сюиты), оркестра (сюиты или увертюры).

Слово «клавир» учащиеся должны понимать как общее название старинных клавишных инструментов (клавесин, клавикорд, чембало) по аналогии со словом «фортепиано» - общим названием современных клавишных инструментов (рояля, пианино). Со временем они усвоят и другое значение слова «клавир» - как переложение для фортепиано какой-либо партитуры. Современный выбор аудиокассет, дисков позволяет услышать скрипичную, виолончельную и оркестровую музыку Баха, если нет возможности пригласить в класс скрипача или виолончелиста.

Показ и представление прелюдии и фуги допускает варианты. В группах с пятилетним обучением знакомство с полифонией можно ограничить инвенциями. Для других учащихся материалом может послужить прелюдия и фуга из сборника «Маленькие прелюдии и фуги» или до минорный цикл из 1 тома ХТХ.

При изучении данной темы используется:

1. Конспекты.

2. Наглядные пособия:
 1. Пособие по теме: «Барокко»
 2. Иллюстрации из универсального иллюстрированного справочника для всей семьи «Древо познания».
 3. Иллюстрации из собрания журналов «Художественная галерея»
 4. Иллюстрации из книги «История костюма от древности до нового времени»
 5. Набор портретов композиторов
3. Аудиопособия:
 1. «Барокко»
 2. «Йоганн Себастьян Бах»

Тема 3.

Классицизм в музыке. Венская классическая школа.

Й. Гайдн.

Классицизм – стиль и направление в искусстве 17-начала 19 веков. Слово произошло от латинского classicus – образцовый. В основе классицизма лежало убеждение в разумности бытия, в том, что ходом вещей в природе и жизни управляет единый, всеобщий порядок. В том, что человеческая натура гармонична. Свой идеал классики видели в античном искусстве, которое считали высшей формой совершенства. Поэтому главными качествами, отличающими создания лучших представителей классицизма, стали упорядоченность, гармония, внутреннее единство целого и его частей, строгие пропорции.

Классический стиль в музыке достиг своей зрелости и высокого расцвета в творчестве Й. Гайдна, В.А. Моцарта и Л ван Бетховена. Жизнь и деятельность каждого из них подолгу протекала в столице Австрии Вене. Поэтому Гайдн, Моцарта и Бетховена называют венскими классиками. Вена являлась крупным центром профессиональной музыкальной культуры, сосредоточенной вокруг императорского двора. В эпоху венского классицизма отшлифовываются жанры симфонии, сонаты, квартета.

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

Семья Гайдна. Проявление музыкального дарования в юные годы. Пение в хоре, овладение игрой на клавикорде, скрипке. Пребывание в церковной капелле Вены, первые композиторские опыты.

Начало самостоятельной жизни в Вене. Бытовые трудности и неунывающий характер юного музыканта. Музыкальный быт австрийской столицы. Выполнение Гайдном любой музыкальной работы, обогащавшей его профессиональный опыт. Расширение творческих связей, общение с

Н. Порпора, служба у графа Морицина. Сочинение первых симфоний, квартетов, музыки для театра.

Работа в капелле князя Эстерхази (1761-179); условия жизни и обязанности Гайдна – руководителя капеллы. Интенсивная творческая деятельность; рост известности Гайдна за пределами Австрии. Поворот в судьбе Гайдна после смерти князя Миклоша I Эстерхази. Две концертные поездки в Лондон в 90-е годы. Общественно-музыкальная жизнь английской столицы. Создание последних 12 симфоний для филармонического оркестра, известных под названием «Лондонские симфонии». Признание Гайдна великим композитором. Оратории «Сотворение мира» и «Времена года» - последние крупные произведения композитора. Общение Гайдна в разные периоды жизни с младшими современниками – Моцартом и Бетховеном. Смерть в Вене в возрасте 77 лет.

Краткий обзор творческого наследия. Обращение Гайдна к разнообразным жанрам инструментальной, вокальной и театральной музыки при ведущем значении крупных

инструментальных сочинений: симфонии, концерта, квартета, сонаты. Понятие оратории. Обработка народных песен. Народные истоки музыки Гайдна, ее светлый жизнеутверждающий характер.

В теме «Гайдн» учащиеся впервые знакомятся с жанрами симфонии и сонаты. Усвоение связанных с этим знаний представляет для подростков определенные трудности. С целью преодоления возможных затруднений и для лучшего понимания ими сложных понятий можно рекомендовать следующий путь организации занятий по изучению симфонии и сонаты Гайдна.

На первом уроке, на примере симфонии, можно показать строение цикла (без углубления в построение каждой части), а на следующем уроке, при изучении сонаты, сосредоточить внимание на объяснении сонатной формы первой части, посвятив этому (с показом тем, некоторых фрагментов и прослушиванием) целое занятие. Такой подход к музыкальному материалу, когда сонатно-симфонический цикл и сонатная форма осваиваются на разных уроках и на разном музыкальном материале, позволит избежать смешения понятий «сонатно-симфонический цикл», «сонатная форма», что часто наблюдается в учебной практике. При знакомстве симфоническим циклом учащиеся должны услышать и осмыслить порядок чередования контрастных частей, характер каждой из них и особенности основных тем. Для облегчения данной задачи раздельное прослушивание каждой части даются в сокращении (экспозиция 1-й части, темы 2-й части, менуэт, до трио; экспозиция финала), что позволяет «сблизить» музыку частей и «уместить» ее в одно понятие. Слуховое внимание учащихся, устойчивость которого весьма ограничено, еще не подготовлено к полному прослушиванию симфонии. Разделение ее прослушивания на два урока «дробит» симфонию, затрудняя формирование слухового представления о единстве цикла.

На последнем уроке по данной теме разбираются и прослушиваются 2-я и 3-я части сонаты с осмыслением формы рондо.

В итоге изучения сочинений Гайдна учащиеся должны хорошо осознавать сходства и различия симфонии и сонаты, трех- и четырехчастного построения цикла, понимать строение сонатной формы и рондо, усвоить новые понятия: капелла, капельмейстер, придворный музыкант (композитор), оратория. Прослушивание симфонии в звукозаписи дополнит представление школьников об оркестре эпохи Гайдна. Знания, полученные при изучении симфонии и сонаты Гайдна, будут закреплены и расширены при знакомстве с крупными инструментальными произведениями Моцарта, Бетховена и Шуберта. Изучая тему Й.Гайдн целесообразно использовать:

1. Конспект
2. Наглядные пособия:
 1. Иллюстрации для изучения темы «Оркестр»
 2. Пособие по теме: «Классицизм»
 3. Пособие «Сонатная форма»
 4. Пособия «Симфония», «Соната»
 5. Иллюстрации из универсального иллюстрированного справочника для всей семьи «Древо познания».
 6. Иллюстрации из книги «История костюма от древности до нового времени»
 7. Набор портретов композиторов
3. Аудиопособия:
 1. «Йозеф Гайдн»

Тема 4

В. Моцарт.

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

Детские годы. Проявление гениальной одаренности. Занятия музыкой под руководством отца – Леопольда Моцарта, опытного музыканта и педагога. Ранние композиторские успехи юного Моцарта. Блестящие концертные выступления в ряде стран Европы. Продолжение учебы, новые композиторские опыты. Поездки в Италию. Широкое признание таланта и творческих

достижений Моцарта. Тяжелая и унижительная служба у архиепископа Зальцбурга. Поездка в Париж – надежды и разочарования. Разрыв с архиепископом и переезд в Вену. Высший расцвет творчества, создание лучших произведений во всех жанрах музыки. Тяжелые материальные условия жизни, болезнь и безвременная смерть. Реквием – последнее произведение Моцарта. Здесь уместно прочесть фрагмент из «Моцарта и Сальери» Пушкина о возникновении Реквиема.

Упоминание в биографии Реквиема должно сопровождаться кратким объяснением предназначения сочинения, его жанровых черт. Чтобы учащимся было проще осмыслить новый для них вид музыкального произведения, характер его музыки, состав исполнителей, крайне желательно, чтобы они услышали какой-либо фрагмент. Это может быть Лакримоза (в звукозаписи) или оркестровое вступление Реквиему (показ на фортепиано). Звучание музыки даст слуховое осознание состава исполнителей (хор и оркестр в Лакримозе) и поможет почувствовать траурный, печальный характер музыки в обоих примерах.

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

Пять уроков, отведенных в примерном тематическом плане на тему «Моцарт», допускают два варианта знакомства с его сочинениями. Если на оперу «Свадьба Фигаро» отводится два урока, то сонату придется опустить (соната была предшествующей теме и будет в теме «Бетховен»). Если один урок – то возможно знакомство с сонатой: или краткий охват всего цикла, или разбор сонатного построения первой части (соната ля мажор с вариациями в 1-й части в таком случае заменяется другой сонатой).

На изучение симфонии отводится два урока. Яркость, образность, «запоминаемость» музыки симфонии соль минор, контраст ее частей и своеобразие всех тем позволяют более полно, чем в теме «Гайдн», разобрать каждую их частей, выявить выразительные особенности многих тем сочинения. При разборе сонатной формы необходимо подчеркнуть образный, ладовый, регистровый, тембровый, фактурный контраст основных тем 1-й части, тональную неустойчивость музыки разработки изменения лада побочной и заключительной темы в репризе. Во второй части – отметить светлый лирический характер музыки, выражение в ней покоя, умиротворенности (разбор формы и полное прослушивание части, что для учащихся пока еще затруднительно, необязательно). В менуэте – насыщение музыки драматическим звучанием и контраст основной темы и темы трио. В финале – близость его музыки музыке первой части, подчеркивающей единство цикла, внутренний контраст основной темы, сочетание драматических и лирических образов.

Включение оперы в тему «Моцарт» необходимо, учитывая значение данного жанра в творчестве композитора, и с целью закрепления знаний об оперном жанре, полученных при знакомстве с оперой «Руслан и Людмила» на первом году обучения. Прекрасная музыка Моцарта, комедийный характер сюжета позволяют провести одно-два занятия увлекательно и доступно для подростков. Подробности сюжета и композицию оперы, учитывая ограниченное время, можно оставить без внимания. Знакомство с главными персонажами, их музыкальной характеристикой в сольных номерах, показ комедийных ситуаций и взаимоотношений действующих лиц в ансамблях, прослушивание увертюры – этого вполне достаточно, чтобы ученики получили представление о жизнерадостном характере произведения, симпатии автора музыки к слуге Фигаро и его невесте.

При одном занятии характеризуются и прослушиваются: увертюра, ария Фигаро «Мальчик резвый...», ария Керубино «Сердце волнует...», ария Барбариса, дуэт Сюзанны и Марцелины. При двух занятиях добавляются: каватина Фигаро «Если хочет барин попрыгать», ария Керубино «Рассказать, объяснить не могу я...», ария Сюзанны «Приди, мой милый друг». Закончить знакомство с оперой и всей темой можно прослушиванием увертюры, без анализа ее структуры.

При изучении данной темы используется:

1. Конспект

2. Наглядные пособия:

1. Иллюстрации для изучения темы «Оркестр»
2. Пособие по теме: «Классицизм»
3. Пособие «Сонатная форма»
4. Пособия «Симфония», «Соната»
5. Иллюстрации из универсального иллюстрированного справочника для всей семьи «Древо познания».
6. Иллюстрации из собрания журналов «Художественная галерея»
7. Иллюстрации из книги «История костюма от древности до нового времени»
8. Набор портретов композиторов

3. Аудиопособия:

1. «Вольфанг Амадей Моцарт»

4. Видеопособия:

1. В.А. Моцарт опера «Свадьба Фигаро»

Тема 5.

Л. Бетховен.

Творчество Людвиг ван Бетховена (1770-1827) – одна из вершин классической музыки. Отражение в нем грандиозных общественных перемен, происходивших в Европе на рубеже XVIII- XIX веков, героических устремлений народов, передовых демократических идей эпохи. Бетховен как продолжатель традиций и смелый новатор в музыкальном искусстве.

Суровое детство в Бонне в семье музыканта придворной капеллы. Занятия с К.Нефе – первым серьезным учителем и наставником. Ранние творческие опыты. Работа в капелле органистом и пианистом-концертмейстером. Разносторонние интересы юного музыканта, посещение лекций в университете. Упорная работа над пополнением знаний и совершенствованием мастерства. Влияние идей Великой французской революции на формирование убеждений композитора. Встреча с Моцартом в Вене и Гайдном в Бонне.

Переезд в Вену в 1792 г. Уроки по композиции у Гайдна и Сальери. Рост известности Бетховена как пианиста-виртуоза и импровизатора, а позже и композитора. Интенсивная творческая деятельность: создание сонат (в том числе Патетической и Лунной), ансамблей, концертов, двух симфоний. Первые признаки надвигающейся глухоты. Выход из душевного кризиса. Создание «Героической» симфонии, ознаменовавшей начало высшего расцвета творчества (1803-1813). Отражение идей героической борьбы в других произведениях этих лет. Обращение Бетховена к театру: создание оперы «Фиделио», музыки к драматическому спектаклю «Эгмонт» Гете. Сочинения иного рода – с образами природы, радостными чувствами, задушевной лирикой. Обработки народных песен.

Распространение славы Бетховена в Европе. Отношения с венской аристократией; независимый нрав Бетховена.

Трудности последних лет жизни: наступление полной глухоты, личная неустроенность, материальные затруднения, беспокойная опека племянника Карла. Новый подъем творческих сил, создание сонат, квартетов, монументальной «Торжественной мессы», Девятой симфонии. Тяжелая болезнь и смерть. Многолюдные похороны великого музыканта – последняя дань гению.

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

Приводимый в учебнике список основных сочинений композитора позволяет привлечь учащихся к их систематизации для облегчения запоминания. Можно сгруппировать эти произведения по следующим признакам: концертные виды музыки, сочинения камерных жанров, произведения для театра (дополнив ряд балетом «Творения Прометея», музыкой к

драматическим спектаклям и подчеркнув театральное происхождение всех увертюр Бетховена) и духовные сочинения. Здесь же целесообразно впервые дать определение жанра сонаты как крупного инструментального произведения для одного или двух исполнителей (сольная и ансамблевая сонаты).

Разбор и прослушивание сонаты №8 дает возможность дальнейшего углубления в содержание и структуру классической сонаты и сонатного аллегро. Отражение в музыке сонаты идеи борьбы и воли к победе. Расширение сонатной формы первой части, вызванное необычным замыслом композитора. Музыкальное содержание медленного вступления его драматическая насыщенность, внутренние контрасты. Дальнейшее развитие тематического материала вступления и его роль в построении первой части. Характеристика основных тем сонатного аллегро: образность, выразительные средства, тональный план. Принципы развития и сопоставление тем в разработке. Тематическое содержание коды (впервые вводимое понятие) в раскрытии идейного замысла и ее значение. Вторая часть: образное содержание музыки, выражение в ней глубокого раздумья. Показ и разбор основных тем. Трехчастное построение, изменение основной темы в репризе. Третья часть: общий характер, некоторая близость образам и настроению первой части. Характеристика основной темы и ее роль в построении финала. Раздельное прослушивание частей, следующее за их разбором: на одном уроке – 1-я часть, на другом – 2 и 3 части.

Симфония №5 до минор. Героико-драматическое содержание симфонии, развитие музыки «от мрака к свету». Значение мотива «судьбы». Строение цикла. Первая часть: героический характер музыки, единство и целеустремленность развития, лаконичность высказывания. Главная тема – основной образ первой части; выявление ее волевого начала, значение ритма. Лирические черты побочной темы, ее связь с главной. Светлое, торжественное звучание заключительной темы. Напряженный характер разработки; жалобное соло гобоя в главной теме репризы; драматическое завершение развития в коде. Вторая часть: сопоставление двух образов – мужественно-лирического и героического; вариационное строение части (вторую часть можно прослушать в сокращении).

Третья часть: новый подход Бетховена к трактовке третьей части в симфоническом цикле. Преобразование мотива «судьба» Просветление колорита в среднем разделе. Изменения в репризе; непосредственный переход к финалу. Четвертая часть: торжество светлого начала как результат драматического развития всего цикла. Инновационные истоки основной темы.

Увертюра «Эгмонт». Воплощение в музыке Бетховена содержания трагедии Гете. Увертюра – наиболее значительный из фрагментов музыки Бетховена к пьесе Гете, ее героико-драматический характер. Исполнение увертюры в концерте как самостоятельного сочинения с программным содержанием. Сонатное строение увертюры. Сопоставление основных образов во вступлении, выявление их контрастной выразительной природы. Характеристика основных тем аллегро; показ фрагмента разработки и кульминационного эпизода перед кодой. Победное звучание коды, ее близость финалу симфонии; музыкальные особенности тем.

При изучении темы Л.В.Бетховен используется:

1. Конспект
2. Наглядные пособия:
 1. Иллюстрации для изучения темы «Оркестр»
 2. Пособие по теме: «Классицизм»
 3. Пособие «Сонатная форма»
 4. Пособия «Симфония», «Соната»
 5. Иллюстрации из универсального иллюстрированного справочника для всей семьи «Древо познания».
 6. Иллюстрации из собрания журналов «Художественная галерея»
 7. Иллюстрации из книги «История костюма от древности до нового времени»
 8. Набор портретов композиторов
3. Аудиопособия:
 1. «Людвиг ван Бетховен»

Тема 6. Романтизм в музыке.

Ф. Шуберт

Зарождение романтизма в европейском искусстве. Его характерные черты, отличающие романтическую музыку от произведений предшествующей эпохи. Основные жанры романтической музыки, проявление в них национальных черт. Возникновение национальных композиторских школ в ряде стран Европы. Романтизм – ведущее направление в музыкальном искусстве XIX века.

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

Детские годы в окрестностях Вены в семье школьного учителя. Приобщение к музыке, овладение игрой на скрипке, фортепиано, пение в хоре, попытки сочинения. Обучение в конvikте, участие Шуберта в школьном оркестре. Увлечение композицией, занятия с Сальери. Недолгая работа школьным учителем. Самостоятельная и независимая жизнь в Вене, создание множества произведений в разных жанрах. Друзья Шуберта. «Шубертиады». Творческая зрелость. Жизненная неустроенность и материальные затруднения, несмотря на рост популярности его песен. Запоздалое признание; единственный публичный концерт из произведений Шуберта в год смерти. Судьба творческого наследия.

При планировании занятий по теме «Шуберт» в условиях ограниченного времени, показ 2-3-х фортепианных сочинений (вальс, музыкальный момент, пьеса в 4 руки) можно включить в биографический урок.

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

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

Изучение песен Шуберта лучше начинать с простых образцов – «Вечерняя серенада», «Форель», «Аве Мария», «В путь», «Мельник и ручей», «Шарманщик», а заканчивать балладой «Лесной царь» (или «Маргарита за прялкой»). На одном уроке, отведенном на песни, их число сокращается до четырех. Только русский текст при прослушивании в звукозаписи позволит ощутить связь со словом и проследить за разворачиванием событий. Иногда для полного понимания содержания песни лучше перед прослушиванием прочесть ее текст полностью, прокомментировать его.

Разбор и прослушивание первой части «Неоконченной» симфонии закрепляет уже полученные знания о сонатной форме и в то же время показывает наполнение содержанием, свойственным романтической музыке.

Необычность строения цикла. Круг художественных образов. Лирический песенный характер основных тем и драматические приемы, развития музыкального материала в разработке. Значение темы вступления для дальнейшего развития музыки, ее выразительный смысл. Тональное, тембровое, регистровое сопоставление главной и побочной тем, песенность их мелодий. Черты танцевальности в побочной теме и неожиданное вторжение резких аккордов, нарушающих спокойный, безмятежный характер музыки. Интонационная близость заключительной темы теме побочной. Образная трансформация музыки в разработке, ее

тематический материал. Восстановление покоя в репризе. Изложение побочной и заключительной тем в новых тональностях. Отголоски прошедших бурь в коде; скорбное звучание темы вступления.

Разбор и прослушивание второй части необязательны как из-за дефицита времени, так и тех трудностей, которые испытывают подростки при ее прослушивании: звучащая долго медленная и тихая музыка воспринимается учащимися без должного слухового внимания.

При изучении данной темы используется:

1. Конспекты .

2. Наглядные пособия:

1. Иллюстрации для изучения темы «Оркестр»
2. Пособие по теме: «Романтизм»
3. Пособия «Симфония»
4. Иллюстрации из универсального иллюстрированного справочника для всей семьи «Древо познания».
5. Иллюстрации из собрания журналов «Художественная галерея»
6. Иллюстрации из книги «История костюма от древности до нового времени»
7. Набор портретов композиторов

3. Аудиопособия:

1. «Романтизм»
2. «Франс Шуберт»

Тема 7.

Ф. Шопен.

Фредерик Шопен (1810-1849) – основоположник польской музыкальной классики. Национальный характер его музыки, претворение в ней народных мелодий и ритмов. Тема Родины в творчестве композитора. Шопен – пианист; новый концертный стиль его фортепианных произведений.

Желязова Воля близ Варшавы – «малая» родина Шопена. Благоприятные условия в семье для развития яркого таланта мальчика. Блестящие успехи в занятиях на фортепиано. Серьезное изучение классической музыки. Многогранная одаренность Шопена. Занятия в лицее; изучение истории и литературы. Обучение в консерватории, признание юного Шопена лучшим пианистом Варшавы. Занятия по композиции, создание многочисленных фортепианных сочинений, в том числе двух концертов с оркестром. Увлечение польской народной музыкой. Общение с патриотически настроенной польской интеллигенцией. Успешные выступления в Вене, открывшие перспективы концертной деятельности в европейских странах. Вторичный отъезд за границу, прощание с друзьями. Восстание в Варшаве, несостоявшееся возвращение на Родину. Создание произведений, отражающих тревогу Шопена за судьбу Родины.

Переезд из Вены в Париж (1831). Насыщенность культурной жизни французской столицы, участие в ней Шопена. Общение с выдающимися музыкантами, писателями, художниками. Думы о Родине и ее судьбе. Создание лучших произведений. Широкое признание Шопена как композитора и пианиста. Многочисленные частные уроки, отвлекавшие от творчества и подрывавшие здоровье композитора – основной источник, обеспечивавший сносное существование. Личная судьба композитора. Жорж Санд, французская писательница, - спутница жизни Шопена. Концертная поездка в Лондон. Тяжелая болезнь; преждевременная смерть в Париже. Завещание Шопена.

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

Танцевальные жанры. При разборе двух-трех разнохарактерных мазурок (народно-жанровой, «бальной», лирической) выявляются их индивидуальные особенности в рамках общих жанровых признаков (знакомство с мазуркой состоялось на первом году обучения): подражание звучанию деревенского оркестра, тематическая «пестрота», хроматические ходы в мелодии мазурки до мажор (ор.56, №2); стремительный взлет темы, скачки и украшения в мелодии, рондообразность формы, необычный ладовый колорит с выдержанной квинтой в басу во втором эпизоде мазурки си-бемоль мажор (ор.7, №1); лирическая задумчивость, сопоставление минорных и мажорных эпизодов, медленный темп в мазурке ля минор (р.68, № 2).

На примере полонеза ля мажор демонстрируются его жанровые черты: характерная ритмическая формула, торжественно-героический характер, аккордовый склад основной темы, фанфарная мелодия средней части, насыщенность оркестровой звучностью.

При наличии времени возможен показ любого вальса с кратким перечнем его «шопеновских» черт.

Прелюдии и этюды. прелюдия как вид инструментальной музыки. Возрождение Шопеном жанра прелюдии и его разнообразие. Создание цикла пьес всех тональностей, его строение. Выражение в музыке многообразного мира чувств и настроений. Лаконизм формы.

Для того, чтобы учащиеся лучше усвоили строение цикла прелюдий, рекомендуется работа с нотным текстом. Последовательно рассматривая пьесы (хотя бы до четырех знаков и две последние), определяя лад и тональность, общий характер (визуально), легко увидеть и осмыслить порядок их чередования и замкнутость тонального круга. После этого можно разобрать и прослушать отдельные прелюдии: скорбно-лирическую ми-минорную, изящно-грациозную с мазурочным ритмом ля-мажорную и суровую, с чертами удаляющегося траурного шествия, до-минорную. Образный контраст пьес дополняют различия регистров и фактурного изложения.

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

Для наглядности представления об «этюдности» пьес, их фактурном, техническом разнообразии, также хорошо полистать ноты сборника этюдов, продемонстрировав таким образом их традиционность и новизну.

Этюд до минор (р.10 №12), его образное содержание, выражение в музыке неукротимого порыва, решимости, призыва. Своеобразие мелодии и аккомпанемента.

Ноктюрны. Шопен как один из создателей романтического жанра ноктюрна. Характерные черты жанра – спокойный темп, напевность мелодии инструментального склада, внутренняя гармония, убедительно раскрываются в сопоставлении основных тем нескольких пьес (показ на фортепиано начальных фрагментов трех-четырех ноктюрнов, подкрепленный нотным текстом). Спокойный лирический характер основной темы, равномерность движения, приемы мелодического варьирования. Контрастный образ средней части, черты разработочного развития. Изменения в репризе, просветление и успокоение в коде.

При изучении данной темы используется:

1. Конспекты .
2. Наглядные пособия:
2. Пособие по теме: «Романтизм»
3. Иллюстрации из универсального иллюстрированного справочника для всей семьи «Древо познания».
4. Иллюстрации из собрания журналов «Художественная галерея»
5. Иллюстрации из книги «История костюма от древности до нового времени»
6. Набор портретов композиторов

3.Аудиопособия:

- 1.«Романтизм» 2.«Фридерик Шопен»

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Классики русской музыки

Тема 1

Введение. Русская музыка до Глинки.

Один два урока, предусмотренные примерным тематическим планом для обзора музыкальной культуры России в доглинкинское время, могут быть свободно использованы преподавателем. Сведения исторического плана о зарождении и формах существования профессиональной музыкальной культуры в России, о народной песне и ее значении в формировании национальной композиторской школы должны содержать конкретные факты имена наиболее известных музыкантов XVIII и начала XIX века, подготовивших расцвет отечественной музыкальной классики в XIX веке. В конце 18 века сложилась русская композиторская школа, в которую входили М.С. Березовский, И.Е. Хандошкин, Д.С. Бортнянский, Е.И. Фомин.

Музыкальными иллюстрациями могут служить: один из хоровых концертов Д. Бортнянского (в звукозаписи), один-два романса А. Алябьева, А. Варламова или А. Гурилева. Возможно, включить в этот ряд, при наличии времени, какой-либо фрагмент из оперы А. Верстовского «Аскольдова могила» (например, песню «Соловей»). Демонстрацию произведений отечественной музыки «доглинкинского» периода достаточно сопроводить краткими комментариями, чтобы вызвать интерес к их прослушиванию. Раскрывая содержание темы, преподаватель может ограничиться материалом, помещенным в учебнике Э. Смирновой, а также использовать:

1. Конспект
2. Наглядные пособия:
 1. Иллюстрации из собрания журналов «Художественная галерея»
 2. Иллюстрации из книги «История костюма от древности до нового времени»
 3. Репродукции из путеводителя «Третьяковская галерея»
 4. Иллюстрации из «Энциклопедического словаря юного пианиста»
 5. Набор портретов композиторов
3. Аудиопособия:

Тема 2

М. И. Глинка.

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

Детские годы в имении отца. Разностороннее воспитание в дворянской семье. Музыкальные впечатления детских лет. Влияние народной песни на формирование музыкальных представлений будущего композитора. Крепостная няня Глинки. Воздействие на юного Глинку оркестра крепостных музыкантов его дяди.

Обучение в Благородном пансионе (1817-1822). Кюхельбекер – воспитатель и наставник Глинки. Знакомство с А. Пушкиным, общение с В. Жуковским, А. Дельвингом, В. Одоевским. Увлечение музыкой. Посещение театра, концертов. Первые композиторские опыты.

Поездка на Кавказ в 1823 году. Недолгая работа на государственной службе. Серьезные и разносторонние музыкальные занятия, рост композиторского мастерства.

Первая поездка за границу (1830-1834). Знакомство с европейской культурой, общение с ее представителями. Увлечение оперным искусством. --- замысла национальной оперы. Занятия с З. Деном в Берлине; пополнение знаний и совершенствование композиторской техники.

Возвращение в Россию. Создание первой классической оперы «Иван Сусанин» и ее премьеры в Петербурге (1836). Суждение публики об опере. Работа в Придворной певческой капелле.

Поездка на Украину. Сближение с литературным кружком Н.Кукольника. Создание лучших произведений в разных жанрах в период высшего расцвета творчества. Работа над оперой «Руслан и Людмила» и постановка в 1842 году. Poleмика вокруг оперы и ее судьба. Вклад Глинки в формирование русской школы пения.

Отъезд за границу в 1844 году. Пребывание во Франции. Дружеское общение с Г.Берлиозом. Исполнение произведений Глинки в Париже – первое знакомство европейской публики с русской классической музыкой. Поездка по Испании. Изучение народной испанской музыки и создание на ее основе концертных увертюров. «Камаринская» - одна из вершин творчества Глинки.

Последние годы жизни (Петербург, Варшава, Париж, Берлин). Новые творческие замыслы. Круг друзей Глинки. Общение с А. Даргомыжским, А. Серовым, В. Стасовым, М. Балакиревым. Сестры Людмила Ивановна Шестакова и ее роль в судьбе композитора и пропаганде его музыки. Смерть в Берлине в возрасте 53 лет.

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

Опера «Иван Сусанин» Путь Глинки к опере. Обращение композитора к историческому сюжету с героико-патриотической идеей. Построение оперы, ее композиция как своеобразный план оперы.

Сопоставление русской и «польской» музыки. Чередование законченных музыкальных номеров – сольных, ансамблевых, хоровых, оркестровых как один из основных принципов построения оперного произведения. Главные персонажи оперы, народ, их музыкальная характеристика. Последовательный разбор и прослушивание следующих фрагментов: интродукция (возможно, в сокращении), каватина и рондо Антонида, трио из 1-го действия; полонез, краковяк, мазурка из 2-го действия (названные танцы прослушиваются отдельно и в сокращении); песня Вани, ответы Сусанина полякам и прощание с дочерью (ариозо), свадебный хор и романс Антонида из 3-го действия; мужской хор поляков и ария Сусанина из 4-го действия, хор «Славься» из эпилога.

Для лучшего осмысления учащимися «устройства» оперы, связи музыки со сценическим действием, композицию оперы рекомендуется представить в виде наглядной схемы. Схема рисуется на классной доске в процессе объяснения и может быть предложена учащимся на раздаточных карточках.

Последняя горизонталь заполняется учащимися в тетрадах или на раздаточных карточках после прослушивания того или иного фрагмента.

Таким образом, перед учащимися будет наглядно представлена в «свернутом виде» вся опера, что позволит охватить произведение в целом и увидеть место каждого из прослушанных эпизодов. Запоминание музыки в последовательности --- эпизодов окажется связанным с местом действия и сценической ситуацией.

Разбор каждого номера начинается с объяснения сценической ситуации и содержательного смысла музыки. Обращение к нотному тексту позволит привлечь учащихся к активной поисковой работе и подкрепит их слуховые впечатления, познакомит с литературным текстом.

Знакомство с оперой «Иван Сусанин» закрепит и расширит представления учащихся об оперном жанре, познакомит с новыми понятиями: интродукция, эпилог, музыкальный антракт, народно-хоровая сцена, ария-монолог и ария-обращение, покажет разделение действия на картины.

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

Приведенные здесь методические рекомендации приложимы к изучению других русских классических опер в дальнейшем.

Романсы и песни. Романс как небольшое произведение для голоса в сопровождении фортепиано на какой-либо поэтический текст, предназначенный для камерного исполнения. Широкое распространение жанра романса в 1-й половине XIX века и его связь с бытовым музицированием. Место вокальной лирики в творческом наследии композитора. Отражение в ней широкого круга жизненных явлений; богатство и разнообразие образного содержания. Поэтический текст и его органическое слияние с музыкой; авторы текстов. Вокальная партия и фортепианное сопровождение. Классическая ясность и стройность формы. Цикл «Прощание с Петербургом». Развитие традиций Глинки в камерно-вокальных сочинениях его последователей.

Работа с нотным текстом при разборе и прослушивании вокальных сочинений позволит отойти от объяснительно-иллюстративного метода работы, при котором учащиеся получают готовые знания, и привлечь их к самостоятельному потоку ответов на поставленные преподавателем вопросы (так называемый проблемный метод обучения с элементами поисковой беседы).

В нотном тексте «Жаворонка» учащиеся могут видеть фортепианное вступление, проигрыш между куплетами и заключение на теме инструментального склада с элементами звукоподражания, контрастной основной песенной мелодии; построение из двух куплетов.

В нотах «Попутной песни» - две контрастные темы, дублирование вокальной партии в фортепианном сопровождении, звукоподражание движению --- построение представляет собой разновидность трехчастной формы А ||: ВА : ||

В более сложном романсе «Я помню чудное мгновенье» - идентичные музыке фортепианное вступление и заключение с элементами гармонического мажора, воспроизведение мелодии вступления в вокальной партии, контрастная средняя часть и измененная реприза. Во всех примерах, прозвучавших на фортепиано, выделяются выразительные средства, определяющие тот или иной характер звучания, при этом переводятся итальянские слова, указывающие на характер исполнения. Тональности романсов, определяемых по нотному тексту; характеристика голосов исполнителей после прослушивания в звукозаписи.

Сложной задачей для преподавателя остается объяснение содержания поэтического текста: о чем он и как выражается в музыке.

Произведения для оркестра. Согласно первому варианту тематического плана, в котором на тему «Глинка» отводится 8-9 часов, произведениям для оркестра можно уделить два урока, охарактеризовав и прослушав три произведения: «Камаринскую», Вальс-фантазию и увертюру к опере «Руслан и Людмила». Увертюра дает возможность восстановить в памяти нечто важное о самой опере. Соответственно второму, 7-часовому варианту, на оркестровые сочинения остается один урок с двумя произведениями по выбору преподавателя. Имеется компромиссный вариант: по полтора урока на романсы и оркестровые сочинения. Общее представление о симфонических произведениях Глинки как относительно небольших одночастных оркестровых пьесах, различных по художественной образности и строению. Обращение в них к русскому и испанскому музыкальному фольклору. Программность «Ночи в Мадриде». «Испанские увертюры» как первые образцы концертных увертюр в русской музыкальной классике.

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

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

Увертюра к опере «Руслан и Людмила» - одна из вершин симфонизма Глинки. Отражение в ней радостного, оптимистического характера оперы. Особенности сонатной формы в увертюре; краткая характеристика основных тем. Исполнение в симфонических концертах других оркестровых фрагментов из театральных произведений Глинки (увертюры, антракты, танцы, марш Черномора).

При изучении данной темы используется:

1. Конспект .
2. Наглядные пособия:
 1. Иллюстрации из альбома «Михаил Иванович Глинка» (Автор А.С.Розанов)
3. Аудиопособия:
 1. М.И.Глинка.Опера «Жизнь за царя».
 2. М.И.Глинка.Опера «Руслан и Людмила».
4. Видеопособия:
 1. М.И. Глинка Опера «Жизнь за царя».
 2. М.И. .Глинка.Опера «Руслан и Людмила».

Тема 3

А.С. Даргомыжский

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

Дворянское воспитание в семье и разностороннее образование, полученное в детские и юношеские годы. Приобщение к искусству, музыке, композиции. Знакомство с Глинкой в 1834 году. Создание оперы «Эсмеральда». Поездка за границу (1844-1845). Формирование реалистических художественных принципов. Наступление творческой зрелости. Сочинение вокальных произведений, работа над оперой «Русалка» и ее постановка (1856). Широкое признание оперы в демократической среде (1864). Сближение Даргомыжского с демократическим литературным кружком, работа в сатирическом журнале «Искра». Музыкальная общественно-просветительская деятельность; участие Даргомыжского в работе Русского музыкального общества. Напряженная творческая работа. Обращение к --- обличительной тематике в вокальных сочинениях. Развитие традиций --- Глинки в симфонических произведениях Даргомыжского. Широкое признание композитора на родине и за рубежом во время поездки по европейским странам (1864-1865). Сближение с молодыми композиторами «Могучей кучки». Работа над оперой «Каменный гость».

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

Три урока, отводимые на тему «Даргомыжский», исключают рассмотрение оперы «Русалка» в полном объеме. Представление об опере должно сложиться из краткой общей характеристики и прослушивания нескольких фрагментов (по усмотрению преподавателя) с соответствующими комментариями. Это могут быть ---, ариозо Наташи фа минор из терцета (1 д.), один из хоров (1 или 2 д.), Славянский танец (2 д.), каватина Князя (3 д.). Названные примеры – это максимум материала для одного урока. Общая характеристика оперы может быть дана при обзоре творческого наследия композитора.

Романсы и песни. Новизна и своеобразие романсов и песен Даргомыжского, развитие в них традиций Глинки. Тематика и жанры вокального творчества. Новый подход к литературному тексту Передача в музыке интонаций живой разговорной речи. Песни сатирического и социально-обличительного характера, лирика Даргомыжского. Романсы на слова Пушкина, Лермонтова «Мне грустно» - образец лирического монолога. Возможно исполнение этого романса учащимися по нотному тексту хрестоматии под аккомпанемент преподавателя.

«Ночной зефир» сопоставление контрастных образов, текст от автора и прямая речь, овладение учащимися формы рондо после знакомства с темами и прослушивании звукозаписи. Романс «Мне минуло шестнадцать лет» как своеобразный музыкальный портрет. «Старый капрал» - драматическая песня социального содержания, рассказ о событии – шествии на казнь. Выявление в работе с нотным текстом речитативного склада мелодии, роли маршевого ритма, куплетного построения, варьированием запева, изменение темы припева в заключении.

При изучении данной темы используется:

1. Конспект .
2. Наглядные пособия:
 1. Иллюстрации из энциклопедического словаря юного пианиста
 1. Аудиопособия:
 1. А.С.Даргомыжский
 2. А.С.Даргомыжский опера «Русалка»
 2. Видеопособия:
 1. А.С.Даргомыжский опера «Русалка»

Тема 4

Русская музыкальная культура второй половины XIX века

Данная тема – одна из ключевых обзорных тем курса, содержащая большой важный материал для осмысления происходящих в музыкальной культуре того времени процессов. Приводимые в ней сведения раскрываются на фоне общественно-исторической обстановки третьей четверти века в непосредственной связи с общекультурным процессом. Тема содержит много нового для учащихся, необходимого для понимания последующих монографических тем. Правильное соотношение общего и конкретного сделает тему доступной и обеспечит качество ее усвоения учащимися.

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

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

Изменения в музыкальной жизни российских столиц, позднее – других городов. Образование Императорского Русского музыкального общества (ИРМО), его деятельность, направленная на приобщение к музыкальному искусству широких слоев городского населения. Открытие первых российских консерваторий в Петербурге (1862) и Москве (1866), их роль в подготовке хорошо образованных музыкантов-профессионалов: композиторов, исполнителей, педагогов, музыкальных критиков. Братья Рубинштейны – крупнейшие и авторитетные отечественные музыканты. Их разносторонняя и плодотворная деятельность: Антона Григорьевича – в Петербурге и Николая Григорьевича – в Москве. Открытие Бесплатной музыкальной школы (Петербург, 1862) – учебного заведения, ставившего целью обучение исполнительскому искусству и музыкальной грамоте любителей музыки. Концертные выступления музыкальных коллективов Школы.

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

Начало в 60-е годы творческой деятельности композиторов «Могучей кучки» и Чайковского. Творческие принципы композиторов «Могучей кучки» - последователей Глинки и Даргомыжского в развитии национальной музыкальной культуры. Дружеское общение музыкантов. М.А. Балакирев – композитор, пианист, дирижер – старший наставник композиторов «Могучей кучки». Борьба передовых музыкантов за утверждение национальных путей развития отечественной музыки, за музыкальное воспитание широких слоев населения.

Полнота освещения данной темы во многом зависит от количества отводимых на нее уроков (один или два). На двух уроках (1-й вариант тематического плана) есть возможность прослушать два-три произведения или отдельные фрагменты сочинений А. Серова (песня Еремки из оперы «Вражья сила»), А. Рубинштейна (что либо из оперы «Демон» или романс), М. Балакирева (Восточная фантазия для фортепиано «Исламей»).

При изучении данной темы используется:

1. Конспект №25
2. Наглядные пособия:
 1. Иллюстрации из собрания журналов «Художественная галерея»
 2. Иллюстрации из книги «История костюма от древности до нашего времени»
 3. Набор портретов композиторов.
3. Аудиопособия:
 1. «А.П.Бородин»
 2. «Н.А. Римский-Корсаков»
 3. «М.П. Мусоргский»
 4. «П.И. Чайковский»

Тема 5

А.П. Бородин

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

Детские годы в Петербурге. Широкий круг интересов будущего композитора; увлечение естественными науками и искусством. Учеба в Медико-хирургической академии. Музичирование, постижение теории музыки, композиторские опыты. Научная командировка за границу (1859-1862). Продолжение музыкальных занятий. Сближение с балакиревским кружком после возвращения в Петербург. Работа над Первой симфонией и ее успешное исполнение (1869). Проявление характерных черт музыки Бородина в камерной вокальной лирике. Разносторонняя научно-педагогическая работа в медико-хирургической академии и совмещение ее с композиторской деятельностью. Период творческой зрелости. Создание Второй симфонии и оперы «Князь Игорь». Новая поездка в Европу; встречи с Ф. Листом в Веймаре. Рост известности Бородина-композитора на родине и за рубежом. Произведения последнего десятилетия: романсы, квартеты, сочинения для оркестра, фортепиано.

Музыкальной иллюстрацией во время представления биографии композитора может послужить ноктюрн из Второго квартета.

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

Эпос и лирика в музыке Бородина.

Опера «Князь Игорь». Краткая история создания оперы от зарождения замысла (1869) до премьеры (1890). Роль Стасова как друга и советчика. Обращение к «Слову о полку Игореве». Представление учащимся древнего литературного памятника, о котором многие из них еще не знают. Патриотическая идея оперы, ее эпические черты. Ознакомление с композицией оперы по наглядной схеме. Понятие о прологе. «Русские» и «половецкие» действия; сопоставление

Руси и Востока через музыку; ориентальные черты музыки половецких сцен. Основные персонажи оперы и их музыкальная характеристика. Арии Игоря и Кончака как образцы арии-портрета (показ разных сторон образа, наличие ряда тем, развернутое построение). Общность и различия названных арий. Галицкий и Ярославна. Многогранная характеристика народа в хоровых сценах.

Расширяя и углубляя понимание учащимися оперного жанра, и добавление к схеме композиции всей оперы, можно представить в наглядной схеме и композицию отдельной картины (в тереме Ярославны). Тогда станет ясно, что чередование сцен, их последовательность определяется развитием событий, сложившейся сценической ситуацией: Путивль. Терем Ярославны. 2-я картина 1-го действия

участники действия	Ярославна одна	Ярославна с девушками	Ярославна с Галицким	Ярославна с боярами	Финал
муз. номер	ариозо	женский хор	дуэт-диалог	мужской хор	все

Здесь впервые объясняется значение слова «финал» в опере как заключительной сцены действия (в циклическом сочинении финал — это последняя часть, что учащиеся знают по предшествующим темам, изучив симфонии, сонаты, сюиты).

Изучение оперы Бородина дает возможность показать близость его композиторского опыта традициям Глинки.

Последовательно разбираются и прослушиваются следующие фрагменты оперы: хор «Солнцу красному слава», эпизод солнечного затмения из пролога; песня Галицкого из 1 картины, хор девушек и хор бояр из 2 картины первого действия; ария Игоря, ария Кончака, фрагменты половецких плясок из второго действия; плач Ярославны (фрагмент), хор поселян из четвертого действия.

Согласно первому варианту тематического плана одно занятие может быть посвящено романсам или Второй симфонии (1-я часть).

«Спящая княжна» и «Для берегов отчизны дальней», представленные в хрестоматии, разбираются аналогично романсам Глинки. Песня «А у нас-то в дому» на слова Некрасова, которую достаточно прослушать с нотным текстом, покажет, сколь разнообразны вокальные сочинения Бородина по тематике и композиционным приемам, а также то, что их автору не чужда ирония.

Обращение к симфонии позволит продолжить знакомство с симфонической музыкой, прерванное на «Неоконченной» Шуберта. Разрыв в несколько месяцев потребует восстановления знаний, связанных с жанром симфонии. Разбор и прослушивание одной части не исключает краткой характеристики цикла с его героико-эпическими образами. В процессе анализа выявляются выразительные свойства основных тем и приемы развития в сонатном построении 1-й части.

При изучении данной темы используется:

1. Конспект .
2. Наглядные пособия:
 1. Репродукции из путеводителя «Третьяковская галерея»
 2. Набор портретов композиторов
3. Аудиопособия:
 1. «Александр Порфирьевич Бородин»
4. Видеопособия:
 1. А.П. Бородин опера «Князь Игорь»

Тема 6

М. П. Мусоргский

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

Детские годы в имении отца. Впечатления от родной природы, жизни крестьян, их фольклора. Проявление музыкального дара, успехи в игре на фортепиано. Переезд в Петербург для обучения военному делу. Служба в Преображенском полку. Музыкальные занятия и интересы молодого Мусоргского. Крутой перелом в жизни: знакомство и дружба с Даргомыжским и Балакиревым, сближение с демократической молодежью, увлечение литературой, философией. Выход в отставку с военной службы. Погружение в творческую работу: оперные замыслы, обращение к крестьянской теме в вокальных сочинениях, их социальная направленность; отражение народных поверий в симфонической картине «Ночь на Лысой горе».

Сближение с Римским-Корсаковым. Создание оперы «Борис Годунов» и ее постановка (1868-1874). Судьба оперы. Общение со Стасовым, работа над операми «Хованщина» и «Сорочинская ярмарка». «Картинки с выставки» — лучший образец инструментальной музыки Мусоргского. Отражение в вокальных циклах на слова Л. Голенищева-Кутузова тяжелых переживаний композитора. Жизненная неустроенность, отход от прежних друзей, материальная нужда, неизлечимая болезнь. Артистический успех концертной поездки с певицей Д. Леоновой в качестве аккомпаниатора и автора исполняемых произведений. Неосуществимость новых творческих планов в связи с обострившейся болезнью. Безвременная смерть в 42 года.

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

Опера «Борис Годунов». Включение сложной для изучения и понимания подростками оперы «Борис Годунов» в содержание школьного курса обусловлено как центральным положением оперы в творческом наследии композитора, так и своеобразием ее музыкального языка, новаторским подходом к жанру оперы. Приступая к характеристике и разбору «Бориса Годунова», преподавателю предстоит решить, каким путем ему идти, как представить оперу своим ученикам, чтобы они с интересом восприняли и оценили великое творение Мусоргского.

В зависимости от уровня развития и музыкальной подготовки учащихся изучение оперы можно спланировать на четыре или три урока. В последнем случае характеризуются и прослушиваются: вступление к 1-й картине пролога, 2-я картина пролога, монолог Пимена из 1-й картины и песня Варлаама из 2-й картины первого действия, хор «Расходилась, разгулялась сила, удаль молодецкая» из сцены под Кромами и картина-песенка Юродивого. Более полный подход к изучению оперы включает также хоровые эпизоды из 1-й картины пролога, монолог Бориса из второго действия и какой-либо хор из четвертого действия.

В общую характеристику входят: история ее создания, развитие идей Пушкина в новых исторических условиях, раскрытие конфликта между народом и властью царя, объяснение композиции оперы и сквозного развития действия (в сопоставлении с номерным строением опер «Иван Сусанин» и «Князь Игорь»), Песенное и речитативно-декламационное начало вокального стиля, музыкальные характеристики персонажей и народно-хоровых сцен выявляются по ходу учебной работы с музыкальным материалом оперы. Пимен, Варлаам и Юродивый как воплощение различных сторон народного характера.

При использовании клавира оперы лучше обратиться к редакции Римского-Корсакова.

Вариант изучения оперы за три урока оставляет возможность познакомить учащихся с фортепианным циклом «Картинки с выставки». Словесная характеристика произведения

окажется убедительнее, если в распоряжении преподавателя будет несколько экземпляров нот для последовательного «просмотра» учащимися всего цикла с показом на фортепиано начальных фрагментов ряда пьес и прослушиванием в звукозаписи тех из них, которые проиллюстрируют многообразие «картинок» Мусоргского.

При изучении данной темы используются:

1. Наглядные пособия:

1. Иллюстрации из собрания журналов «Художественная галерея»
2. Репродукции из путеводителя «Третьяковская галерея»
3. Иллюстрации из «Энциклопедического словаря юного пианиста»
4. Набор портретов композиторов

2. Аудиопособия:

1. «Модест Петрович Мусоргский»

3. Видеопособия:

1. М.П. Мусоргский опера «Борис Годунов»

4. Примерные темы рефератов, докладов, презентаций:

1. «Творческий портрет М.П. Мусоргского»
2. «Жизненный путь и творчество М.П.Мусоргского»
3. «История создания оперы «Борис Годунов» М.П. Мусоргского»
4. «Фортепианное творчество М.П.Мусоргского на примере цикла «Картинки с выставки»»

5. Реферат на свободную тему.

Тема 7

Н. А. Римский-Корсаков

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

Детские годы в Тихвине. Первое приобщение к музыке. Учеба в Морском корпусе в Петербурге (1856-1862). Увлечение музыкой, посещение оперы и концертов, занятия с Канилле. Знакомство с Балакиревым и его роль в развитии таланта и формировании художественных взглядов Римского-Корсакова. Заграничное плавание (1862-1865). Завершение и успешное исполнение Первой симфонии; создание других произведений для оркестра.

Работа над оперой «Псковитянка» на исторический сюжет. Рост известности композитора. Начало педагогической работы в консерватории (1871). Совершенствование композиторского мастерства. Увлечение народной песней и создание песенных сборников. Обращение к народно-бытовым и сказочным сюжетам в операх «Майская ночь» и «Снегурочка».

Период высшей творческой зрелости; создание лучших произведений для оркестра в 80-е годы («Шехеразада», «Испанское каприччио»), Беляевский кружок. Работа над завершением и редактированием сочинений Мусоргского и Бородина («Борис Годунов», «Хованщина», «Князь Игорь»), Выступления в роли дирижера. Новый расцвет оперного творчества с середины 90-х годов. Солидарность Римского-Корсакова с настроениями передовой части русского общества в годы революции 1905-1907 годов. Создание оперы-сатиры «Золотой петушок». Борьба Римского-Корсакова за реализм и народность русского музыкального искусства. Ученики и последователи Римского-Корсакова. Всемирное признание композитора.

Краткий обзор творческого наследия. Жанровое и тематическое богатство сочинений Римского-Корсакова. Ведущее положение оперы; преобладание сказочно-эпических произведений. Народно-жанровая основа симфонической музыки; роль программности в ней.

Сюиты, симфонии и одночастные сочинения для оркестра. Камерная вокальная музыка. Произведения других жанров. Книги и статьи Римского-Корсакова о музыке. «Летопись моей музыкальной жизни» как образец творческой автобиографии.

Из музыки Римского-Корсакова на биографическом уроке можно прослушать песню Варяжского гостя и песню Индийского гостя из оперы «Садко».

«Шехеразада». Обращение к «Шехеразаде» дает повод восстановить и значительно дополнить представления учащихся о симфоническом оркестре. К концу третьего года обучения у них уже накоплен определенный слуховой опыт от общения с симфонической музыкой и некоторые познания в области инструментоведения. Красочное звучание оркестра Римского-Корсакова, программность сюиты усиливают восприятие музыки, а сольные эпизоды почти всех инструментов облегчают узнавание их голосов. В беседе об оркестре, становящейся своеобразным введением к изучению оркестрового сочинения, могут быть затронуты вопросы, которые помогут учащимся осмыслить ряд понятий, связанных с оркестровой музыкой, и в дальнейшем самостоятельно в них ориентироваться. Основные из них: виды оркестров, различных по инструментальному составу и назначению (репертуару); современный симфонический оркестр, оркестровые группы и их инструментальный состав, расположение групп на концертной эстраде; функции дирижера; понятие о партитуре.

Арабские сказки «Тысяча и одна ночь» как источник содержания музыки сюиты. Сказочный, восточный характер музыки. Картинность и красочность музыкальных образов; выразительная роль оркестровых тембров. Строение цикла. Слуховое и визуальное (по нотным примерам из учебника) выявление выразительных качеств основных тем вступления. Разбор сонатного построения первой части, ее основные темы. Сопоставление контрастных образов во второй части, вариационное развитие основной темы. Песенные и танцевальные черты тем третьей части, ее лирический склад. Чередование тем предшествующих частей в финале. Программное и тематическое содержание коды.

Опера «Снегурочка». «Снегурочка» Римского-Корсакова в наибольшей степени отвечает задачам учебной работы, хотя преподаватель вправе заменить ее какой-либо другой из сказочных опер. В то же время проводить уроки по «Снегурочке» труднее, чем знакомить детей с «Иваном Сусаниным» и «Князем Игорем». Во-первых, есть опасность упрощения, сведения темы оперы к детской сказке о девочке-Снегурочке. С другой стороны, философское начало произведения, его языческий пантеизм и обрядность, особая поэтичность далеки от мировосприятия современных подростков. Приблизить творение Римского-Корсакова к восприятию школьников поможет обращение к чудесному поэтическому тексту А. Н. Островского и построение занятий в форме своеобразной музыкально-литературной композиции. Это, однако, не исключает и традиционного методического подхода к изучению оперы. В его основе — чередование фрагментов музыки с чтением текста Островского. Выразительное чтение поэтического текста преподавателем — обязательное условие осознания высоких художественных достоинств произведения и живого, эмоционального восприятия литературных образов школьниками.

Так, после разбора и прослушивания вступления к прологу естественно воспринимаются строки текста из монолога Весны и ее обращения к птицам, подготавливающего «Песню и пляску птиц». Появление Мороза и его диалог с Весной читается по тексту Островского, в котором мотивируется следующая сцена со Снегурочкой. Ее ария и ариетта - музыкальный центр пролога. В сцене проводов масленицы прослушиваются первый из хоров и заключительная сцена, от появления Снегурочки.

Ограниченность времени не позволяет сосредоточить внимание на первом действии. Смысл происходящего в нем необходим для понимания всего дальнейшего: он объясняется преподавателем с подборкой фрагментов текста.

Во втором действии можно обратиться к строкам из мудрых речений Берендея в его диалоге Бермятой (явление второе), жалобе Купавы (без прослушивания музыки дуэта) и приговору царя («Честной народ, достойна смертной казни вина его...»). Музыкальные номера действия, которые традиционно разбираются и прослушиваются, - это Шествие царя Берендея и его

каватина. Медленная, тихая, проникновенная музыка арии проводит более заметное впечатление своей хрупкой красотой после прочтения ее текста по либретто, который воспевает могучую, полную чудес природу.

Два последних действия требуют меньше внимания и времени, и выбор фрагментов поэтического текста для прочтения здесь более ограничен. Если хор «Ай, во поле липенька» и «Пляска скоморохов» только прослушиваются с пояснительными комментариями, то песня Леля весьма показательна для анализа выразительных средств, особенностей построения. Дальнейшее сюжетное развитие кратко пересказывается, а музыкальной иллюстрацией к происходящему в ночном лесу служит ариозо Мизгиря.

Последнее действие начинается со сцены Снегурочки с Весною, из которой читается с купюрами ее начальный текст до прощания Весны со Снегурочкой, включая текст хора цветом. Высокая поэзия этих строк навеивает тепло и ароматы весенних дней, сближая человека с природой. В единстве человека и природы — одна из основополагающих идей оперы. В сцене таяния, в последних словах Берендея и заключительном хоре, слияние текста и музыки воспринимаются в их единстве как итог творения двух великих представителей русского искусства. Перед прослушиванием ариозо Снегурочки в музыке оперы выделяются тема Ярилы-Солнца, преобразованная тема из ариетты пролога, образ Снегурочки сопоставляется в финале с ее обликом в прологе.

При изучении данной темы используется:

1. Конспект Наглядные пособия:
 1. Репродукции из путеводителя «Третьяковская галерея»
 2. Набор портретов композиторов
3. Аудиопособие:
 1. «Николай Андреевич Римский-Корсаков»
4. Видеопособие:
 1. Н.А. Римский-Корсаков опера «Снегурочка»

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Творчество русских композиторов – классиков 19-20 веков

Тема 1

П. И. Чайковский

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

Детские годы в Воткинске. Музыка в родительском доме. Впечатлительность как черта натуры Чайковского. Обучение в Училище правоведения в Петербурге. Влияние А. Рубинштейна на формирование творческого облика композитора в годы обучения в консерватории (1862-1865).

Московский период жизни и творчества (1866-1877). Напряженная композиторская, педагогическая и музыкально-критическая, журналистская деятельность. Создание театральных, концертных и камерных сочинений; первый расцвет творчества. Круг московских друзей композитора. Повод и причины отъезда из Москвы.

Образ жизни Чайковского в последующие годы. Интенсивная творческая работа во время пребывания в Европе и в летние месяцы на родине. Обращение к новым темам и жанрам. Знакомство с видными зарубежными композиторами. Выступление в качестве дирижера-пропагандиста русской музыки.

Жизнь в Подмоскowie с середины 80-х годов. Сочетание повседневной творческой работы с концертными поездками по городам России и Европы; выступление в Нью-Йорке. Создание последних опер, балетов, симфоний. Трагедийная основа «Пиковой дамы» и Шестой симфонии. Дом Чайковского в Клину. Смерть в расцвете творческих сил.

Жизненный путь Чайковского можно представить в виде наглядной схемы, что значительно облегчит учащимся осмысление и запоминание его основных этапов.

1840-1850	1850-1865	1866-1877	1877-1885	1885-1893
Воткинск	Петербург	Москва	Жизнь в Европе и в России	Подмосковье (Клин)
Детство	Учеба в училище правоведения, затем в консерватории	Педагогическая, муз.-критическая, композиторская деятельность. 1-й расцвет творчества	Композиторская деятельность	Композиторская, дирижерская деятельность. Концертные поездки по городам России, Европы и Америки. Высший расцвет творчества

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

Знакомство учащихся с творческим наследием Чайковского позволяет закрепить и углубить их знание основных жанров музыки. А если представить сочинения Чайковского в систематизированном и наглядном виде, то учащимся будет легче ориентироваться в разнообразии названий жанров и конкретных сочинений, в инструментальных составах камерных ансамблей, в литературных источниках сценических, вокальных и инструментально-программных произведений композитора.

театральные (сценические) сочинения	концертные виды музыки	камерные произведения	церковные сочинения
Оперы 1 2 3	для симфонического оркестра симфонии	для фортепиано для других инструментов	для хора а capella
Балеты 1 2 3	сюиты	инструментальные ансамбли	
музыка к драматическим спектаклям	одночастные произведения концерты произведения для хора и оркестра	романсы	

Представленная таблица (схема, опорный сигнал) — один из возможных вариантов наглядной систематизации сочинений композитора. Таблица заполняется преподавателем на классной доске с необходимыми пояснениями и при участии школьников или заготавливается на раздаточных карточках для их последующего осмысления. Часть работы, по усмотрению преподавателя, может быть выполнена учащимися дома. Например, можно дополнить перечень опер с указанием их литературного источника или список одночастных произведений для оркестра; привести названия ряда романсов, сочинений для фортепиано; расшифровать инструментальный состав трио, квартета, указать жанр, программное название произведений, связанных с именами Данте, Шекспира, Байрона, Шиллера, Пушкина, Жуковского, Гоголя, Островского.

Такие задания учащиеся могут выполнять, пользуясь различными словарями, справочниками, энциклопедиями, и с помощью родителей.

Степень полноты таблицы определяет преподаватель с учетом всех обстоятельств учебной работы. Повторению биографии и обзору творческого наследия композитора можно отвести целый урок. Посвященную этому таблицу, оформленную соответствующим образом, хорошо представить на постоянном стенде в классе.

В наглядной форме, подобно приведенным выше образцам, можно представить периоды жизни и творческое наследие С. Прокофьева.

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

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

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

Характеристика вступительной и главной тем 2-й части, ее драматическая кульминация. Сопоставление темы скерцо и вальса в 3-й части. Преобразование народно-песенной мелодии в финале. Тональности частей.

Опера «Евгений Онегин». Роман Пушкина и опера Чайковского. Определение Чайковским жанра оперы как «лирических сцен». История создания и первой постановки «Евгения Онегина». Крушение надежд на счастье — основная тема оперы. Душевная драма героев и картины русского быта. Композиция оперы и композиция отдельных картин (см. образцы наглядных схем композиции в темах «Глинка» и «Бородин»).

Сочетание законченных номеров с фрагментами сквозного развития, образующее сцены. Некоторые особенности драматургии оперы и построение музыкально-сценического действия. Роль ариозо в выражении состояния героев в тот или иной момент действия. Последовательная характеристика, разбор и прослушивание следующих фрагментов оперы: вступление, дуэт и квартет из 1-й картины; вступление и сцена письма из 2-й картины; ария Онегина и хор девушек из 3-й картины; вальс, мазурка, ариозо Ленского (начало финала 4-й картины); 5-я картина; полонез и ариозо Онегина из 6-й картины. Дополнительно: ариозо Ленского из 1-й картины; куплеты Трике из 4-й картины; ария Гремина из 6-й картины.

Опера Чайковского, благодаря ее прекрасной музыке, близкому и знакомому всем сюжету, опоре на поэзию Пушкина, благодаря ясной драматургии, изучается достаточно полно (особенно сцены из 1 и 2-го действий), с чтением (в соответствующих эпизодах действия) поэтических текстов Пушкина. Построение занятий возможно и в виде музыкально-литературной композиции, подобно «Снегурочке», но с более тщательным, порою детальным разбором наиболее значительных эпизодов оперы. Изучение «Евгения Онегина» можно рассматривать как своеобразную кульминацию курса, поскольку на этом благодатном материале достигаются многие учебные задачи. Опера Чайковского дает возможность раскрыть перед учащимися ряд закономерностей оперного жанра, проникнуть в творческий процесс ее сочинения.

Изучение «Евгения Онегина» в течение месяца — достаточный срок, чтобы учащиеся успели прочесть роман Пушкина, побывать на спектакле в театре, если есть такая возможность, посмотреть видеозапись оперы (дома с родителями или во время внеклассной встречи с преподавателем в школе).

При изучении данной темы используются:

1. Наглядные пособия:

1. Иллюстрации из собрания журналов «Художественная галерея»
2. Репродукции из путеводителя «Третьяковская галерея»
3. Иллюстрации из «Энциклопедического словаря юного пианиста»
4. Набор портретов композиторов

2. Аудиопособия:

1. «Петр Ильич Чайковский»

3. Видеопособия:

1. П.И.Чайковский опера «Евгений Онегин»

4. Примерные темы рефератов, докладов, презентаций:

1. «Творческий портрет П.И.Чайковского»
2. «Жизненный путь и творчество П.И.Чайковского»
3. «История создания оперы «Евгений Онегин» П.И.Чайковского»
4. Реферат на свободную тему.

Тема 2

Русская музыкальная культура конца XIX - начала XX века

А.К. Лядов, А.К. Глазунов, А.С. Аренский, В.С. Калинников, С.И. Танеев, А.Н. Скрябин. С.В. Рахманинов, И.Ф. Стравинский.

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

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

Музыкальное образование как фундамент развития музыкальной культуры. Плодотворная деятельность Петербургской и Московской консерваторий, других учебных заведений и музыкально-просветительских организаций, отвечающая растущему интересу широких слоев городского населения к музыке и знаниям о ней. Достижения отечественной исполнительской культуры и ее великие представители (инструменталисты, певцы, дирижеры). Русские меценаты и музыкально общественные деятели.

Начало разносторонней творческой, исполнительской и педагогической деятельности третьего поколения русских композиторов-классиков — учеников и последователей Римского-Корсакова и Чайковского: А. К. Лядова (1855-1914),

А. К. Глазунова (1865-1936), А. С. Аренского (1861-1906), В. С. Калинникова (1866-1901), С. И. Танеева (1856-1915), М. М. Ипполитова-Иванова (1859-1935), А. Н. Скрябина (1872-1915), С. В. Рахманинова (1873-1943), Н. К. Метнера (1880-1951), И. Ф. Стравинского (1882-1971).

Развитие ими национальных традиций отечественной музыки, поиски новых путей в искусстве. Связи музыкальной культуры конца XIX — начала XX века с русской литературой и поэзией, живописью и архитектурой, театром и хореографией.

Знакомство с творчеством композиторов в теме 22 (9) методически осуществляется в ином ключе — без биографий и привычного разбора сочинений. Оно ограничивается краткой общей характеристикой личности и творческого наследия композитора и необходимыми комментариями к произведениям перед их прослушиванием.

Принимая во внимание ограниченное время, отводимое на знакомство с личностью и творческим наследием названных композиторов, отметим, что их изучение не охватывает всех тех вопросов, которые освещались в монографических темах, посвященных классикам XIX века. Знакомство с Лядовым, Глазуновым и Танеевым можно ограничить краткой характеристикой личности композиторов и их творческого наследия, а также прослушиванием одного — двух сочинений (или фрагментов), которое предваряется кратким комментарием, достаточным для качественного восприятия музыки. Личность и творческое наследие Рахманинова, Скрябина и Стравинского освещаются полнее, с привлечением биографических сведений и более развернутой характеристикой звучавших на занятиях сочинений.

В учебнике О. И. Аверьяновой по данным темам содержится значительно больший материал, чем можно охватить на уроках, и преподавателю предстоит сделать отбор, продиктованный условиями учебного процесса, отложив остальное для самостоятельного чтения дома.

Тема 2

Отечественная музыкальная культура 20 века

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

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

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

Условия общественно-политической жизни в последние годы сталинского режима, осложнявшие развитие отечественной музыки. Несправедливые обвинения ведущих советских композиторов в формализме и космополитизме. Цензура на контакты с современной музыкальной культурой западных стран, жесткие ограничения на исполнение ряда выдающихся произведений.

Новые веяния в отечественной культуре в годы хрущевской «оттепели». Оживление международных культурных связей, активизация поисков новых путей в музыкальном искусстве. Обращение композиторов к современным техникам музыкальной композиции, обновленным средствам выразительности. Расширение круга образов и тем в произведениях различных жанров. Возрождение традиций русской духовной музыки. Создание новых опер, балетов, кантат и ораторий, произведений симфонической и камерной музыки. Взаимодействие различных жанров и стилей. Трансформация песенного жанра: от песни массовой— к сольной, авторской и эстрадной. Распространение рок- и поп-музыки, появление отечественного мюзикла. Воздействие радио и телевидения на художественные потребности слушательской аудитории, особенно молодежи. Интенсивное распространение музыки посредством новейших технических средств. Различные музыкальные фестивали и исполнительские конкурсы как характерная черта обновляющейся музыкальной жизни. Постепенное ослабление идеологического диктата и административного контроля с середины 80-х годов.

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

При изучении данной темы используются:

1. Наглядные пособия:

1. Иллюстрации из собрания журналов «Художественная галерея»
2. Репродукции из путеводителя «Третьяковская галерея»
3. Иллюстрации из «Энциклопедического словаря юного пианиста»
4. Набор портретов композиторов

2. Аудиопособия:

1. С.С.Прокофьев
2. Д.Д.Шостакович

3. Примерные темы рефератов, докладов, презентаций:

1. «Отечественная музыкальная культура после 1917 года»

Тема 3 С. С. Прокофьев

Сергей Сергеевич Прокофьев (1891-1953) — выдающийся русский композитор первой половины XX века, представитель поколения композиторов, расцвет творчества которых приходится на советское время. Связь искусства Прокофьева с его эпохой, с условиями, в которых жил и творил композитор. Самобытность его музыки, сочетающей черты отечественной классики с новизной выразительных средств, новаторским подходом к решению творческих задач. Влияние музыки Прокофьева на младших современников композитора.

Детские годы в Сонцовке. Разносторонние интересы и пытливость юного Прокофьева. Увлечение музыкой. Р. М. Глиэр — первый профессиональный учитель Прокофьева. Обучение в Петербургской консерватории (1904-1914) композиции, игре на фортепиано, дирижированию.

Можно рекомендовать учащимся прочитать книгу «Детство», ярко, с юмором написанную самим композитором. Она была опубликована издательством «Музыка» в 1971 и в 1980 годах. Поиски своего стиля. Выступления Прокофьева-пианиста; отношение к нему современников. Раннее наступление зрелости, создание ярких и самобытных сочинений в различных жанрах. Годы пребывания за рубежом (1918-1933). Рост мировой славы Прокофьева — композитора и пианиста. Общение с выдающимися представителями западного искусства.

Возвращение на родину. Интенсивность творческой и музыкально-общественной деятельности. Создание сочинений, характеризующих высший расцвет искусства композитора: кантата «Александр Невский», балет «Ромео и Джульетта», опера «Война и мир», балет «Золушка», 5-я симфония. Широкий охват жизненных явлений в произведениях Прокофьева: от событий далекого прошлого - до актуальной тематики XX века (революция, гражданская война, Великая Отечественная война, международное движение за мир).

Сложные условия общественной жизни в последние годы сталинского режима. Воздействие необоснованной критики, а порою, травли талантливых писателей, художников, композиторов (в числе которых оказался и Прокофьев) на жизнь и творчество великого композитора.

Значение творчества Прокофьева для дальнейшего развития музыкального искусства. Огромный рост популярности произведений Прокофьева во всем мире.

На биографическом уроке могут прозвучать части из «Классической симфонии», песня «Болтунья» на слова А. Барто или какое-либо фортепианное сочинение в авторском исполнении.

Полное изложение биографии Прокофьева в учебнике, насыщенное событиями, названиями сочинений, именами современников, потребует от учащихся повышенного внимания при

чтении текста. Его качественной проработке могут помочь специальные задания. Одно из них состоит в следующем: выделить, то есть подчеркнуть, выписать фамилии известных деятелей искусств, с которыми общался и сотрудничал Прокофьев, чтобы на уроке объяснить, кем являлся тот или иной из современников композитора, и в чем выражались их связи. Пример ответа: А. Н. Есипова — известная русская пианистка, профессор Петербургской консерватории, по классу которой Прокофьев блестяще закончил консерваторию как пианист. С. М. Эйзенштейн — крупнейший советский кинорежиссер, с которым сотрудничал Прокофьев в создании музыки к кинофильмам «Александр Невский» и «Иван Грозный».

Н. И. Сац — видный театральный и музыкальный деятель, инициатор создания театров для детей, в том числе и музыкального (1964), ныне носящего ее имя; для Н. И. Сац Прокофьев написал симфоническую сказку «Петя и волк», и т. п.

Назначение другого возможного задания — систематизация по группам основных жанров, упоминаемых в тексте биографии и перечне сочинений Прокофьева, в виде таблицы (см. с. 50), облегчающей их осмысление и запоминание.

Обзор творческого наследия. Тематическое и жанровое богатство, разнообразие сочинений Прокофьева. Обращение композитора к истории и современности, произведениям классической литературы и сказочным образам. Жанры театральной музыки. Сотрудничество с Эйзенштейном в создании киномузыки. Кантаты, оратория, другие вокальные произведения. Инструментальная музыка Прокофьева: симфонии, сюиты, концерты, фортепианные произведения, ансамбли. Сочинения для детей. Необычные жанровые черты симфонической сказки «Петя и волк» и вокальной сказки «Гадкий утенок».

Закрепление и углубление в процессе обзора творческого наследия Прокофьева знаний и представлений учащихся о жанрах музыки, связанных с ними исполнительских составах. Освоение новых понятий, терминов в разносторонних связях с пройденным; применение этих знаний. Выявление наблюдений учащихся, обращение к опыту их учебной и внешкольной музыкальной деятельности.

Произведения для фортепиано. Прокофьев-пианист. Формирование самобытного фортепианного стиля композитора. Разнообразие жанров фортепианной музыки: пьесы, циклы, сонаты, концерты. Музыкальный материал подбирается преподавателем по его усмотрению. Один из возможных вариантов — прослушивание цикла пьес ор. 12 с нотным текстом.

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

Знакомство с кантатой окажется эффективнее, если организовать работу с нотным текстом Хрестоматии по советской музыкальной литературе (составители Э. Смирнова и А. Самонов, последнее издание ее осуществлено в 1993 году). Каждую из частей целесообразно разбирать перед прослушиванием. Образность музыки, простота выразительных средств позволяют провести эту работу тщательно, опираясь на знания и опыт учащихся.

Балет «Ромео и Джульетта». Воплощение образов трагедии Шекспира. Традиции и новаторство балетного театра Прокофьева. Драматургическое единство спектакля. Образы добра и зла. Воспевание красоты и нравственного величия любви. Яркость музыкальных характеристик. Постановка балета на сценах музыкальных театров мира. Г. Уланова — выдающаяся исполнительница партии Джульетты в хореографической версии балетмейстера Л. Лавровского (Ленинград, 1940 г.).

Прослушиваются по выбору преподавателя: Улица просыпается (№ 3), Джульетта-девочка (№ 10), Маски (№ 12), Меркуцио (№ 15), Танец рыцарей (№ 13), Прощание перед разлукой (№ 39).

Балет «Золушка» (в рабочий план преподавателя включается один из балетов Прокофьева). Сказочная тема в творчестве Прокофьева. Развитие традиций русского классического балета. Народные истоки сюжета. Утверждение добра, красоты и благородства человеческих чувств,

их противопоставление миру злобы, зависти, эгоизма. Музыкальные портреты-характеристики основных персонажей; своеобразие выразительных средств в каждом из них. Прослушиваются по выбору преподавателя: Па де шаль (№ 2), Золушка (№ 3), Фея-нищенка (№ 5), Гавот (№ 10), Отъезд Золушки на бал (№ 13), Сцена Золушки и принца (№ 35), Галоп (№ 40).

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

Удобное и полное переложение для фортепиано в 2 руки первой части симфонии в школьной хрестоматии позволяет проследить весь ход развития музыкального тематизма и проанализировать выразительные особенности основных тем и других эпизодов музыки.

При изучении данной темы используются:

1. Наглядные пособия:

1. Иллюстрации из собрания журналов «Художественная галерея»
2. Репродукции из путеводителя «Третьяковская галерея»
3. Иллюстрации из «Энциклопедического словаря юного пианиста»
4. Набор портретов композиторов

2. Аудиопособия:

1. С.С. Прокофьев

3. Видеопособия:

1. С.С. Прокофьев «Ромео и Джульетта»
2. С.С. Прокофьев «Золушка»

4. Примерные темы рефератов, докладов, презентаций:

1. «Творчество С.С. Прокофьева»
2. «Народные истоки сюжета балета «Золушка»
3. «Фортепианное творчество С.С. Прокофьева»
4. «Любовь и ненависть в балете Ромео и Джульетта»
5. «Реферат на свободную тему»

Тема 4

Д. Д. Шостакович

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

Детские годы в Петербурге. Семья Шостаковича. Впечатления от революционных событий 1917 года. Учеба в консерватории (1919-1925). Успех Первой симфонии. Участие в Международном конкурсе пианистов им. Шопена в Варшаве (1927). Шостакович — пианист. Общение с Маяковским и Мейерхольдом. Поиски своего пути в музыке в сложное время противоречивых тенденций, борьбы идей и взглядов в искусстве. Создание произведений для

театра, симфоний, концертов, пьес для фортепиано. Несправедливая критика произведений Шостаковича, инспирированная партийными органами. Вступление в пору творческой зрелости: опера «Катерина Измайлова» («Леди Макбет Мценского уезда»), 4, 5, 6 симфонии, фортепианный квинтет. Работа в консерватории.

Шостакович в годы Великой Отечественной войны; «военные» симфонии, фортепианное трио. Переезд в Москву. Осуждение партийной критикой крупнейших деятелей советской культуры в конце 40-х годов. Попытки подчинить духовную жизнь общества официальной идеологии. Создание невыносимых условий для свободной творческой деятельности, ограничения в публичном исполнении музыки Шостаковича и других композиторов. Непокосимость композитора в избранном пути; напряженная творческая работа в различных жанрах, создание выдающихся произведений: симфоний, концертов, квартетов, вокальных циклов, киномузыки.

Привлечение композитора, известного всему миру, к общественной деятельности в советских организациях, в Верховном Совете. Признание заслуг перед страной, руководство которой авторитет, творчество Шостаковича выставляет в качестве «витрины» социалистической культуры. Двойственное положение композитора в условиях существующего режима, его верность гуманистическим идеалам, свободному творчеству. Подспудная непокорность принуждению.

Последние годы жизни великого композитора: прогрессирующая болезнь, затрудняющая сочинение музыки. Непрерывающаяся творческая работа, свидетельствующая о силе духа музыканта, неисчерпаемости его творческого потенциала.

Рассказ о жизни и творческом пути Шостаковича — труднейшая задача для преподавателя. Устаревшая литература, пересмотр оценок деятельности композитора, ряда его сочинений, сложная социальная проблематика творческого пути музыканта — все это требует взвешенного подхода к отбору материала и его освещению. Появление нового учебника облегчит задачу преподавателя, хотя его личное отношение к материалу, как ни в какой другой теме, останется весьма существенным. Биография Шостаковича менее всех других поддается рассказу, и преподавателю придется искать такую форму урока, в которой гармонично объединятся эпизоды рассказа с объяснениями, проблемное изложение с элементами беседы.

Обзор творческого наследия. Ведущее значение крупных инструментальных произведений: симфоний, концертов, камерных ансамблей (квартеты, трио, квинтет, сонаты). Шостакович как величайший симфонист, продолжатель традиций Бетховена, Брамса, Чайковского, Малера. Общая характеристика пятнадцати симфоний: программные, с включением вокального начала, с нетрадиционным количеством частей, посвященные памятным датам и событиям.

Обзор симфоний композитора возможно проводить в виде беседы, обращаясь к тексту учебника с тем, чтобы учащиеся, извлекая соответствующие абзацы из книги, могли назвать особенности отдельных симфоний: наличие программы, состав исполнителей, обращение к тексту, количество частей, посвящения. Комментарии преподавателя, дополняющие ответы учащихся, позволяют составить широкое представление о цикле симфоний — главным в наследии композитора. Подобный урок обеспечит большую активность учащихся, если на предшествующем занятии они получают задание: читая биографию Шостаковича, выделить в тексте учебника, то есть подчеркнуть, отметить на полях, абзацы, характеризующие симфонии. Подводит итог обзору прослушивание первой части 15-й симфонии, которое создаст представление о необычном композиционном приеме — коллаже, — использованном композитором в ряде сочинений. Е. Мравинский как интерпретатор симфоний Шостаковича. Обращение композитора к жанрам театральной и вокальной музыки, прелюдии и фуги для фортепиано, кинофильмы с музыкой Шостаковича.

Симфония № 7. Работа над симфонией в Ленинграде в дни обороны города летом и осенью 1941 года и ее завершение в г. Куйбышеве (ныне Самара), где 5-го марта 1942 года состоялась премьера. Посвящение симфонии «Городу Ленинграду». Успех произведения на родине и в странах антигитлеровской коалиции. Исполнение симфонии в осажденном Ленинграде 9

августа 1942 г. Огромное политическое значение произведения в годы войны. Музыка всепобеждающего мужества, напряженной борьбы, грядущей победы.

Программный замысел первой части. Противопоставление образов мира и войны, народа и захватчиков. Необычность сонатного построения. Музыка экспозиции, рисующая картины мирной жизни. Героико-эпический характер главной партии, своеобразие ее выразительных средств. Лирические темы побочной партии, их характерные черты. «Эпизод нашествия»: особенности темы и ее развития. Трагическое содержание репризы, изменение и переосмысление тем экспозиции. Кода, ее программное и тематическое содержание. Тональный план первой части.

При разборе первой части, до ее прослушивания, желательно опираться на нотный текст хрестоматии, связывая звучание (показ на фортепиано) с нотной записью и определяя по ней тональности, тип фактуры, другие выразительные элементы музыки.

Определение музыкальных тем по нотам хрестоматий и нотным примерам в учебниках — один из видов классной работы, который должен найти в ней широкое применение наряду с определением музыки на слух. Ксерокопирование нотных примеров из хрестоматий и учебников даст возможность преподавателю оперировать необходимым музыкальным материалом для подобной работы.

В целях расширения представлений учащихся о музыке Шостаковича и для знакомства с произведениями других жанров нужно найти возможность прослушивания с предварительной общей характеристикой еще одного - двух произведений (по усмотрению преподавателя). Это могут быть прелюдия и фуга для фортепиано, части квинтета, романс из вокального цикла. Сильное впечатление на учащихся производит прослушивание вокально-симфонической поэмы «Казнь Степана Разина» на слова Е. Евтушенко. Комментарии перед прослушиванием должны дать представление о содержании поэмы, составе исполнителей, жанровых особенностях произведения, сочетающего концертность и театральность, структуре. Впечатление усиливает наличие нотного текста. Учащимся может быть предложено выразить свои впечатления от музыки в письменной форме, в качестве домашнего задания.

При изучении данной темы используются:

1. Наглядные пособия:

1. Иллюстрации из собрания журналов «Художественная галерея»
2. Репродукции из путеводителя «Третьяковская галерея»
3. Иллюстрации из «Энциклопедического словаря юного пианиста»
4. Набор портретов композиторов

2. Аудиопособия:

1. «Д.Д.Шостакович»

3. Перечень тем рефератов

1. «Творческий облик Д.Д.Шостаковича»
2. «Симфоническое творчество Д.Д.Шостаковича»
3. Значение творчества Д.Д.Шостаковича в развитии отечественной музыкальной культуры»
4. «Реферат на свободную тему»

Тема 5 А.И. Хачатурян

А.И. Хачатурян – художник яркой, своеобразной индивидуальности. Темпераментная, жизнерадостная, привлекающая свежестью гармонии и оркестровых красок музыка его пронизана интонациями и ритмами народных песен и танцев Востока. Именно народное искусство явилось источником глубоко своеобразного творчества этого выдающегося композитора. Творчество Хачатуряна разнообразно по содержанию и по жанрам. Композитор писал балеты, симфонические произведения. Сонаты и концерты для различных

инструментов, песни. Романсы и хоры, музыку для театра и кино. Среди лучших его произведений – балеты «Гаянэ» и «Спартак». Вторая симфония («С колоколом»), фортепианный и скрипичный концерты, музыка к драме Лермонтова «Маскарад». Премьера балета «Гаянэ» состоялась в 1942 году. Сюжет «Гаянэ» развивается драматически напряженно. Герои балета – колхозники и бойцы Красной Армии. Их счастье неотделимо от благополучия всего народа. В трудной борьбе со злом и несправедливостью обретает свое личное счастье Гаянэ. Балет «Гаянэ» отличается обилием мелодических тем. Основанных на народных интонациях и ритмах. Особенно широкую известность получил огненно – темпераментный «Ганец с саблями». Его отличает стремительный темп, острый ритмический рисунок. Яркая оркестровка.

Балет «Спартак» был закончен в 1954 году. Хачатуряна привлек образ человека, возглавившего беспрецедентное в истории Древнего мира восстание рабов. В героическом сопротивлении угнетенных композитор узрел много общего с современной борьбой народов за свою независимость. В четырех действиях балета композитор показал столкновение противоборствующих сил – Спартака, гладиаторов и враждебного им аристократического мира римских патрициев во главе с Марком Лицинием Крассом.

Концерт для скрипки с оркестром написан в 1940 году. Это одно из самых совершенных его произведений. В концерте три части, своего рода картины из жизни народа, поэтические зарисовки природы Армении. Лирически вдохновенную «песню» средней части окаймляют танцевальные части, полные ярких красок и радостного движения.

1. Аудиопособия

Тема 6

Г.В. Свиридов

В 60-годы – в музыкальную жизнь страны входит молодое поколение талантливых композиторов. Их творчество, сохраняя прочную связь с традициями отечественной музыки, открывает новые звуковые миры.

Г.В. Свиридов – крупнейший из композиторов 20 века, чье творчество наиболее непосредственно связано с основополагающими традициями русской классической музыки. Музыка Свиридова настолько национальна, что композитор воспринимается как носитель национальной традиции. Тема России и народа определяет содержание творчества Свиридова. Основная жанровая категория музыки композитора – песня. Песня требует слова, и Свиридов обращается к поэтам – Пушкину и Есенину, Берну и Исаакяну, Блоку и Маяковскому, Твардовскому и Пастернаку. Камерно – вокальные и хоровые циклы на стихи одного поэта – ведущие жанры творчества композитора.

1. Аудиопособия

Тема 7

В.А. Гаврилин

Представителем направления, получившего название «новая фольклорная волна», является В.А. Гаврилин. В музыке Гаврилина свободно сочетаются различные интонационные пласты – крестьянские, городские, эстрадные, частушечные напевы, архаические мотивы плача, причета, речевые интонации. В песенных мелодиях могут появиться шепот, говорок. Рыдания. Выкрики. Такая выразительная, естественная музыкальная речь дает возможность воссоздать живой, реальный человеческий характер. Это идет от традиций Даргомыжского и Мусоргского. С ними Гаврилина сближает одно качество – театральность, зримость музыки. Успех пришел к Гаврилину после сочинения «Русской тетради» в 1965 г. Содержание цикла – история трагической любви девушки, рассказанная как бы от ее имени. Во всех номерах цикла ощущается связь с народно – песенными истоками. Гаврилин создавал и музыкально – сценические произведения – оперы «Моряк и рябина», «Семейный альбом», «Пещное действо», балеты «Анюта», «Подпоручик Романова», «Дом у дороги». «Женитьба

Бальзаминава». Симфония – действо «Перезвоны» - для солистов – певцов, большого хора. Гобоя и ударных – одно из наиболее значительных его произведений. «Перезвоны» - это эпическая хоровая симфония.

1. Аудиопособия

Тема 8

Р.К. Щедрин

В отечественной музыкальной культуре второй половины 20 века видное место занимает Р.К. Щедрин, композитор, пианист, музыкально – общественный деятель. Щедрин работает в разных жанрах, стремясь к обновлению традиционных форм. Каждое его произведение всегда содержит в себе что – то новое, неожиданное. Интересное. Так в его первой опере «Не только любовь» основой музыкального развития становятся частушечные мелодии. В опере «мертвые души» композитор в неприкосновенности сохраняет поэтический текст Гоголя. Образы русских литературных героинь нашли свое воплощение в балетах Щедрина «Анна Каренина» по роману Л. Толстого. А также «Чайка» и «Дама с собачкой» по мотивам рассказов А.П. Чехова. Соавтором этих балетов стала знаменитая А. Плисецкая. А также она исполнила главную роль в одноактном балете «Кармен – сюита» - свободной транскрипции одноименной оперы Ж Бизе. Важное место в творчестве Щедрина занимает фортепианная музыка. Он автор трех концертов для фортепиано с оркестром, фортепианных произведений в различных жанрах. Главными истоками музыки Щедрина являются традиции отечественной культуры, прежде всего русский фольклор. Одним из лучших произведений Щедрина является одностанный концерт для оркестра «Озорные частушки».. написанный в 1963 г. Русская песня, ее мелодическое богатство стали важнейшим средством для характеристики народной жизни в опере «Мертвые души». В 1968 г. композитор написал второй концерт для оркестра «Звоны». В этом суровом эпическом произведении воссоздано звучание русских колоколов. Используются интонации старинных знаменных напевов. Главная идея творчества Р. Щедрина – найти духовный идеал в глубинных истоках русской культуры.

1. Аудиопособия

Тема 9

Музыка последних десятилетий 20 века.

А.Г. Шнитке, С.М. Слонимский, А.П. Петров.

А.Г. Шнитке – один из выдающихся композиторов второй половины 20 века. Его музыка – это сложный, трагический мир. Она отражает наше время, противоречивое. Дисгармоничное. Основными жанрами в творчестве Шнитке являются симфонические и камерные инструментальные произведения: симфонии, концерты для различных инструментов. Пьесы для оркестра, концерто – грессо, фортепианный квинтет, квартеты. Струнное трио, балеты «Лабиринты», «Эскизы», «Пер Гюнт», хоровая и камерная вокальная музыка, музыка к кино «Экипаж», «Маленькие трагедии», «Белый пудель», «Агония» и др.

С.М. Слонимский – композитор, пианист, музыковед, профессор Петербургской консерватории. Он автор более 150 произведений. Среди его произведений – оперы, симфонии. Балет «Икар», многочисленные хоровые, камерно – вокальные циклы, инструментальные сочинения. А также произведения для детей.

А.П. Петров с самого начала творческого пути работал в двух направлениях: создавал симфонические произведения, балеты и сочинял песни. Именно песни и принесли ему в начале 60-х годов славу. Композитор работал в жанре балета («Берег надежды», «Сотворение мира»), оперы (Петр Первый), «Маяковский начинается»).

1. Аудиопособия.

Заключение

Заключительные уроки курса, проводятся свободно, в зависимости от количества оставшихся уроков и достигнутого результата в усвоении учащимися содержания предмета. Назначение заключительных уроков — познакомить школьников с видными отечественными композиторами последних десятилетий, чье творчество осталось за пределами основных тем.

А. Хачатурян — фрагменты из балета «Спартак»

Г. Свиридов — фрагменты из вокально-хоровых произведений (поэма «Памяти Сергея Есенина» или «Патетическая оратория») и музыки к «Метели» Пушкина.

Р. Щедрин — «Озорные частушки» (концерт для оркестра).

А. Шнитке — Токката из Концерто гротто № 1.

А.Петров - Сотворение мира

Могут быть привлечены другие имена и музыкальные примеры.

Творчество каждого из названных выше композиторов дает повод коснуться тех или иных вопросов развития музыкального искусства последней четверти XX века: пути развития национального искусства в условиях интернационализации музыкальной речи (Хачатурян, Гаврилин), проявление фольклорных элементов в музыке (Щедрин), концерты для оркестра и для хора в творчестве современных композиторов (Свиридов, Щедрин, Эшпай), создание звуковых эффектов с помощью синтезатора; новые композиторские техники и их отражение в нетрадиционной нотной записи (Шнитке) и т. п.

Другая задача заключительных уроков — ввести выпускников школы в богатый и пестрый мир современной музыкальной жизни, участниками которой они становятся. Формирование интереса учащихся к событиям музыкальной жизни, умения ориентироваться в окружающей их звуковой среде.

Беседа с элементами дискуссии как форма заключительных уроков, соответствующая накопившимся знаниям и музыкальному опыту учащихся.

Использование материалов прессы, журнала «Музыкальная жизнь», обращение к музыкальным передачам телеканала «Культура», регулярные обзоры газеты «Музыкальное обозрение».

ПЕРЕЧЕНЬ НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ

1. Иллюстрации к циклу Сен-Санса «Карнавал животных»
2. Иллюстрации к сюите Э.Грига «Пер Гюнт»
3. Иллюстрации для изучения темы «Оркестр»
4. Пособие по темам: «Барокко», «Классицизм», «Романтизм»
5. Пособие «Старинная сюита»
6. Пособие «Сонатная форма»
7. Пособия «Симфония», «Соната»
8. Иллюстрации из универсального иллюстрированного справочника для всей семьи «Древо познания».
9. Иллюстрации из собрания журналов «Художественная галерея»
10. Иллюстрации из книги «История костюма от древности до нового времени»
11. Рисунки из иллюстрированного сборника «Детский альбом» П.И. Чайковского (Иллюстрации Веры Павловой)
12. Репродукции из путеводителя «Третьяковская галерея»
13. Иллюстрации из книги «Боги и богини». Зачарованный мир.
14. Иллюстрации из «Энциклопедического словаря юного пианиста»

15. Иллюстрации из иллюстрированного энциклопедического словаря Терра лексикон
16. Иллюстрации из альбома «Михаил Иванович Глинка». (Автор А.С. Розанов)
17. Набор портретов композиторов

ПЕРЕЧЕНЬ АУДИОПОСОБИЙ

Первый год обучения

1. «Музыка в нашей жизни»
2. «Содержание музыкальных произведений»
3. «Выразительные средства музыки»
4. «Музыкальные жанры. Марши»
5. «Песня»
6. «Танец»
7. «Народная песня в произведениях русских композиторов»
8. «Программно-изобразительная музыка»
9. «Музыка в театре»
10. «Балет»
11. «Опера»

Второй год обучения

1. Музыка эпохи барокко
2. И.С. Бах
3. «Зарубежная музыка. Классицизм»
4. «Йозеф Гайдн»
5. «Вольфганг Амадей Моцарт»
6. «Людвиг ван Бетховен»
7. «Романтизм»
8. «Франц Шуберт»
9. «Фредерик Шопен»

Третий год обучения

1. Введение. Русская музыка до «Глинка».
2. М.И. Глинка»
3. «А.С.Даргомыжский»
4. «Русская музыкальная культура 2-й половины XIX в.»
5. «А.П.Бородин»
6. М.П. Мусоргский
7. «Н.А. Римский-Корсаков»

Четвертый год обучения

1. «П.И. Чайковский»
2. Русская музыкальная культура конца XIX - начала XX веков.
3. А. К. Лядов
4. А.К.Глазунов
5. А.Н.Скрябин
6. С.В.Рахманинов
7. И.Ф.Стравинский
8. Отечественная музыкальная культура 20 века.
9. С.С.Прокофьев
10. Д.Д.Шостакович
11. А. Хачатурян — фрагменты из балета «Спартак»,
10. Г. Свиридов — фрагменты из вокально-хоровых произведений поэма «Памяти Сергея Есенина» и музыки к «Метели» Пушкина.

11. Р. Щедрин — «Озорные частушки» (концерт для оркестра).
12. А. Шнитке — Токката из Кончерто гротто № 1.
13. С.М. Слонимский Фортепианная музыка
14. А.Петров –Сотворение мира

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДЕОПОСОБИЙ

1. М.И. Глинка опера «Руслан и Людмила»
2. М.И. Глинка опера «Жизнь за царя»
3. А.С. Даргомыжский опера «Русалка»
4. М.П. Мусоргский опера «Борис Годунов»
5. П.И. Чайковский балет «Щеокунчик»
6. П.И. Чайковский опера «Евгений Онегин»
7. Н.А. Римский-Корсаков опера «Снегурочка»
8. И.Ф. Стравинский балет «Петрушка»
9. С.С. Прокофьев «Ромео и Джульетта»
10. С.С. Прокофьев «Золушка»
11. А.П. Бородин опера «Князь Игорь»
12. В.А. Моцарт опера «Свадьба Фигаро»

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ, ПРЕЗЕНТАЦИЙ

1. «Творческий портрет М.П. Мусоргского»
2. «Жизненный путь и творчество М.П.Мусоргского»
3. «История создания оперы «Борис Годунов» М.П. Мусоргского»
4. «Фортепианное творчество М.П.Мусоргского на примере цикла «Картинки с выставки»»
5. «Творческий портрет П.И.Чайковского»
6. «Жизненный путь и творчество П.И.Чайковского»
7. «История создания оперы «Евгений Онегин» П.И.Чайковского»
8. «Сказочные образы в творчестве А.К.Лядова»
9. «Жизненный путь и творчество А.К.Глазунова»
10. «Фортепианные произведения А.Н.Скрябина»
11. «Вокальное творчество С.В.Рахманинова»
12. «Русское начало в балете «Петрушка»
13. «Отечественная музыкальная культура после 1917 года»
14. «Творчество С.С. Прокофьева »
15. «Народные истоки сюжета балета «Золушка»
16. «Фортепианное творчество С.С. Прокофьева»
17. «Любовь и ненависть в балете Ромео и Джульетта»
18. «Реферат на свободную тему»
19. «Творческий облик Д.Д.Шостаковича»
20. «Симфоническое творчество Д.Д.Шостаковича»
21. «Значение творчества Д.Д.Шостаковича в развитии отечественной музыкальной культуры»
22. «Реферат на свободную тему»

3.ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК.

Проверка успеваемости и учет знаний

Основная форма контроля на уроках музыкальной литературы – повседневное наблюдение за работой, устный и письменный опрос в индивидуальной форме.

При индивидуальном опросе преподаватель имеет возможность обстоятельно проверить усвоение отдельными учащимися биографического и музыкального материала посредством его пересказа, ответов на вопросы, определения музыки на слух.

Фронтальный опрос, сопровождаемый обычно более высокой активностью учащихся, позволяет в течение ограниченного времени осуществить проверку знаний большинства учеников. Такой же опрос предполагает постановку вопросов перед всей группой с целью воспроизведения фактов, объяснения понятий, терминов, названий, приведения доказательств характеристики содержания и выразительных средств музыки, сравнения ее отдельных фрагментов и т.п.

Если при проверке знания биографий композиторов от учащихся требуется более сжатые ответы, то при разборе музыкального материала они могут полнее раскрыть свои возможности. В таком ответе должны проявиться слуховые представления подростков, их умение передать словами выразительность музыки. По ходу ответа возможно напоминание учащимся звучания музыкальных фрагментов.

Текущий контроль успеваемости, осуществляемый преподавателем на каждом уроке посредством наблюдения за учебной работой учащихся и опросов по пройденному материалу, должен сочетаться с организацией периодической обобщающей проверки знаний по определенным разделам программы.

Разнообразные формы контроля соответствуют многостороннему, комплексному обучению учащихся.

В течение учебного года все учащиеся 1- 4 года обучения (5-летней, 7-летней образовательной программы) должны иметь не менее четырёх контрольных аттестаций – контрольных уроков. Контрольные уроки проводятся в конце каждой учебной четверти. Контрольный урок может включать следующие виды заданий:

- музыкальная викторина;
- устный рассказ учащегося;
- письменная работа;
- тесты;
- кроссворды.

Содержание контрольного урока определяется преподавателем по согласованию с учебной частью. Курс обучения «Музыкальная литература» заканчивается контрольным уроком.

Критерии оценки промежуточной и итоговой аттестации

Оценка "5"	ставится в случае: <ul style="list-style-type: none">- знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала;- отсутствия грубых ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала (при устных ответах допускается устранение отдельных неточностей с помощью наводящих вопросов учителя).
-----------------------	---

Оценка "4"	<p>ставится в случае:</p> <ul style="list-style-type: none"> - знания всего изученного программного материала; - незначительных (негрубых, если они не искажают сущности излагаемого материала) ошибок при воспроизведении изученного материала, их устранение с помощью дополнительных вопросов учителя.
Оценка "3"	<p>ставится в случае:</p> <ul style="list-style-type: none"> - знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы; - затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости помощи учителя.
Оценка "2"	<p>ставится в случае:</p> <ul style="list-style-type: none"> - затруднения при ответах на стандартные вопросы; - наличия большого числа грубых ошибок; - полного отсутствия элементарных умений и навыков; - знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы: учащийся не имеет представления об элементах музыкальной речи, основных музыкальных формах, не знает средств музыкальной выразительности, не умеет использовать их в собственной исполнительской и творческой деятельности.

Требования к уровню компетенции выпускника («модель выпускника»)

После окончания обучения по предмету «Музыкальная литература» учащийся должен уметь выражать собственные впечатления от прослушанной музыки, свободно пользоваться специальной терминологией, знать биографии композиторов, их самые популярные произведения и ведущие жанры, а также представлять значение творчества композиторов в истории музыкальной культуры, определять на слух изученные произведения и их фрагментов.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Аверьянова О. И. Отечественная музыкальная литература XX века. Четвертый год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. М., 2001.
2. Брянцева В. Н. Музыкальная литература зарубежных стран. Второй год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. М. 1999, 2000.
3. Владимиров В., Лагутин А. Музыкальная литература. Для 4-го класса детской музыкальной школы. М., 1992, 1993.
4. Кабалевский Дм. Как рассказывать детям о музыке. М., 1977.

5. Кабалевский Дм. Основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы // Дм. Кабалевский. Воспитание ума и сердца. М., 1984.
6. Кабалевский Дм. Про трех китов и про многое другое. М., 1972.
7. Кабалевский Дм. Цели и задачи музыкально-эстетического воспитания детей и юношества // Дм. Кабалевский. Воспитание ума и сердца. М., 1984.
8. Козлова Н. П. Русская музыкальная литература. Третий год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. М., 2003.
9. Лагутин А. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе. М., 1982.
10. Лагутин А. Музыкальная литература как предмет школьного преподавания // Вопросы методики начального музыкального образования. М., 1981.
11. Лагутин А. Подготовка учащихся к педагогической работе по музыкальной литературе // Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 3. М., 1981.
12. Лагутин А., Владимиров В. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса детских музыкальных школ и школ искусств. М., 1999, 2000.
13. Осовицкая З. Е., Казаринова А. С. «В мире музыки». Учебное пособие по музыкальной литературе для преподавателей ДМШ. Первый год обучения. Москва «Музыка» 1999 .
14. Осовицкая З. Е., Казаринова А. С. Музыкальная литература. Первый год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. М., 2000.
15. Панова Н.В. Музыкальная литература зарубежных стран. Рабочая тетрадь для 5 класса. Москва «Престо» 2009.
16. Панова Н.В. Русская музыкальная литература (часть 1). Рабочая тетрадь для 6-7 классов. Москва «Престо» 2005.
17. Панова Н.В. Русская музыкальная литература (часть 2). Рабочая тетрадь для 6-7 классов. Москва «Престо» 2010.
18. Португалов К. П. Серьезная музыка в школе. М., 1980.
19. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. Для 5 класса детской музыкальной школы. М., 2001.
20. Прохорова И., Скудина Г. Музыкальная литература советского периода. Для 7 класса детской музыкальной школы. М., 2001.
21. Смирнова Э. Русская музыкальная литература. Для 6-7 классов детской музыкальной школы. М., 1994.
22. Столова Е., Кельх Э. Музыкальный детектив. Занимательное пособие по музыкальной литературе в вопросах и ответах. Санкт-Петербург «Композитор» 2006.
23. Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса детской музыкальной школы. Составители В. Владимиров, А. Лагутин. М., 1987.
24. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран. Для 5 класса детской музыкальной школы. Составитель И. Прохорова. М., 1990.
25. Хрестоматия по русской музыкальной литературе. Для 6-7 классов детской музыкальной школы. Составители Э. Смирнова, А. Самонов. М., 1993.
26. Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода. Для 7 класса детской музыкальной школы. Составил и переложил для фортепиано А. Самонов. М. 1993.
27. Шорникова М. Музыкальная литература. Русская музыкальная классика. Третий год обучения. Издание второе, дополнительное. Ростов-н/Д. «Феникс», 2004.
28. Шорникова М. Музыкальная литература. Развитие западно-европейской музыки. Второй год обучения. Издание второе, дополнительное. Ростов-н/Д. «Феникс», 2004.