

**Департамент культуры города Москвы
Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Москвы
"Детская школа искусств имени В.С. Калининкова"**

ПРИНЯТО
на заседании
педагогического совета
Протокол № __
от " __ " _____ 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУДО г. Москвы
"ДШИ им. В.С. Калининкова"

Н.И.Нелюбова
" __ " _____ 2017 г.

**Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная
программа в области музыкального искусства
"ФОРТЕПИАНО", "ХОРОВОЕ ПЕНИЕ", "СТРУННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ", "ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ",
НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ", "МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР",
"ЭСТРАДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ", "СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ",
"ЭЛЕКТРОМУЗКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ"**

**Учебный предмет
МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА**

**Срок обучения – 5 (6), 7 (8) лет
Срок реализации программы – 4 года**

Программу составила О.Г.
Пшеничнова, преподаватель,
заведующая теоретическим отделом
ГБУДО г. Москвы "ДШИ им. В.С.
Калининкова"

Москва 2017

Структура программы учебного предмета

1. Пояснительная записка
 - 1.1. Направленность программы учебного предмета;
 - 1.2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность программы;
 - 1.3. Цели и задачи программы;
 - 1.4. Отличительные особенности программы;
 - 1.5. Сроки реализации программы и возраст детей, участвующих в реализации программы;
 - 1.6. Формы и режим занятий;
 - 1.7. Планируемые результаты освоения программы;
 - 1.8. Формы подведения итогов реализации программы;
 - 1.9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;
2. Учебно-тематический план;
3. Содержание программы:
 - 3.1. Годовые требования по классам;
4. Методическое обеспечение программы:
 - 4.1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса;
 - 4.2. Методические рекомендации педагогическим работникам;
 - 4.3. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;
5. Фонды оценочных средств;
6. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы:
 - 6.1. Список рекомендуемых нотных сборников;
 - 6.2. Список рекомендованной методической литературы.

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Направленность программы учебного предмета

Программа учебного предмета "Музыкальная литература" разработана в соответствии с статьями 75 и 83 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", рекомендациями Министерства культуры РФ по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06-ГИ.

Музыкальная литература – учебный предмет, который входит в обязательную часть предметной области "Теория и история музыки"; выпускной экзамен по музыкальной литературе является частью итоговой аттестации.

Программа учебного предмета "Музыкальная литература" направлена на художественно-эстетическое развитие личности учащихся, формирование их музыкального мышления, навыков восприятия и анализа музыкальных произведений, приобретение учащимися знаний о закономерностях музыкальной формы, о специфике музыкального языка, выразительных средствах музыки.

Содержание учебного предмета также включает изучение мировой истории, истории музыки, ознакомление с историей изобразительного искусства и литературы. Уроки "Музыкальной литературы" способствуют формированию и расширению у обучающихся кругозора в сфере музыкального искусства, воспитывают музыкальный вкус, пробуждают любовь к музыке.

1.2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность программы

Новизна программы учебного предмета "Музыкальная литература" заключается в том, что программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся, а также в сбалансированном сочетании традиционного подхода к обучению с современными методиками обучения, основами возрастной психологии и педагогики.

Актуальность программы заключается в воспитании и развитии гармонично развитой личности учащегося, помогает раскрыть его индивидуальность, приобщает к лучшим образцам мировой музыкальной культуры.

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что учебный предмет "Музыкальная литература" продолжает образовательно-развивающий процесс, начатый в курсе учебного предмета "Слушание музыки". Предмет "Музыкальная литература" теснейшим образом взаимодействует с учебным предметом "Сольфеджио", с предметами предметной области "Музыкальное исполнительство". Благодаря полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам обучающиеся овладевают навыками осознанного восприятия элементов музыкального языка и музыкальной речи, навыками анализа незнакомого музыкального произведения, знаниями основных направлений и стилей в музыкальном искусстве, что позволяет использовать полученные знания в исполнительской деятельности.

1.3. Цели и задачи программы

Цель программы:

- развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать различные произведения отечественных и зарубежных композиторов, а также выявление одаренных детей в области музыкального искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.

Задачи программы:

- интереса и любви к классической музыке и музыкальной культуре в целом;
- воспитание музыкального восприятия: музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды и в разных странах;
- овладение навыками восприятия элементов музыкального языка;
- знания специфики различных музыкально-театральных и инструментальных жанров;
- знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве;
- умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой);

- умение использовать полученные теоретические знания при исполнении музыкальных произведений на инструменте;

1.4. Отличительные особенности программы

Отличительные особенности программы заключаются в том, что она обеспечивает целостное художественно-эстетическое развитие личности обучающегося, обобщает накопленный опыт предыдущих лет и отражает новые тенденции современной педагогики.

1.5. Сроки реализации программы возраст детей, участвующих в реализации программы

Срок реализации учебного предмета "Музыкальная литература" для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести до восьми лет, составляет 4 года (с 4 по 7 класс).

Срок реализации учебного предмета "Музыкальная литература" для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с девяти до двенадцати лет, составляет 4 года (со 2 по 5 класс).

Срок реализации учебного предмета "Музыкальная литература" для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, может быть увеличен на один год.

1.6. Формы и режим занятий

Форма проведения занятий по предмету "Музыкальная литература" – мелкогрупповая, от 4 до 10 человек.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета:

<i>Срок обучения 4 года по данной программе</i>	
Максимальная учебная нагрузка	264

Количество часов на аудиторные занятия	132
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу	132

Максимальная учебная нагрузка по предмету "Музыкальная литература" составляет 264 часа.

В 8-м (6-м) классе учебная нагрузка распределяется следующим образом: аудиторная работа - 33 часа, самостоятельная (внеаудиторная) работа – 33 часа, максимальная учебная нагрузка – 66 часов.

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета "Музыкальная литература", на максимальную, самостоятельную нагрузку учащихся и аудиторные занятия:

Срок обучения 4 года

<i>Год обучения по программе</i>	<i>Распределение по годам</i>			
	1	2	3	4
Продолжительность учебных занятий (в неделях)	3	33	33	33
Количество часов на аудиторные занятия в неделю	1	1	1	1
Общее количество часов на аудиторные занятия по годам	33	33	33	33
Общее количество часов на аудиторные занятия	132			
Количество часов на внеаудиторные занятия в неделю	1	1	1	1

Общее количество часов на внеаудиторные занятия по годам	33	33	33	33
Общее количество часов на внеаудиторные занятия	132			
Максимальное количество часов на занятия в неделю	2	2	2	2
Общее максимальное количество часов по годам	66	66	66	66
Общее максимальное количество часов на весь период обучения	264			

Аудиторная нагрузка по учебному предмету "Музыкальная литература" обязательной части образовательной программы в области искусств распределяется по годам обучения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, данное время направлено на освоение учебного материала.

1.7. Планируемые результаты освоения программы

Содержание программы учебного предмета "Музыкальная литература" обеспечивает художественно-эстетическое и нравственное воспитание личности учащегося, гармоничное развитие музыкальных и интеллектуальных способностей детей. В процессе обучения у учащегося формируется комплекс историко-музыкальных знаний, вербальных и слуховых навыков.

Результатом обучения является сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у обучающегося музыкальной

памяти и слуха, музыкального восприятия и мышления, художественного вкуса, знания музыкальных стилей, владения профессиональной музыкальной терминологией, определенного исторического кругозора.

Результатами обучения также являются:

- первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов согласно программным требованиям;
- знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений зарубежных и отечественных композиторов различных исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до современности;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве композиторов;
- умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального произведения;
- навыки по восприятию музыкального произведения, умение выразить его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств.

1.8. Формы подведения итогов реализации программы

Формой подведения итогов реализации программы является аттестация, представляющая собой оценку качества реализации программы "Музыкальная литература".

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Цель аттестационных (контрольных) мероприятий – определить успешность развития учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе.

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый.

Текущий контроль – осуществляется регулярно преподавателем на уроках. Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на ответственную организацию домашних занятий. Текущий контроль учитывает темпы продвижения ученика, инициативность на уроках и при выполнении домашней работы, качество выполнения заданий. На основе текущего контроля выводятся четвертные оценки.

Формы текущего контроля:

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

Особой формой текущего контроля является ***контрольный урок***, который проводится преподавателем, ведущим предмет. Целесообразно проводить контрольные уроки в конце каждой учебной четверти. На основании текущего контроля и контрольного урока выводятся четвертные оценки.

На контрольном уроке могут быть использованы как устные, так и письменные формы опроса (тест или ответы на вопросы - определение на слух тематических отрывков из пройденных произведений, указание формы того или иного музыкального сочинения, описание состава исполнителей в том или ином произведении, хронологические сведения и т.д.). Особой формой проверки знаний, умений, навыков является форма самостоятельного анализа нового (незнакомого) музыкального произведения.

Промежуточный контроль – осуществляется в конце каждого учебного года. Может проводиться в форме контрольного урока, зачета. Включает устный опрос или различные виды письменного задания, в том числе, анализ незнакомого произведения.

1.9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база ДШИ им. В.С.Калинникова соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Материально-технические условия, необходимые для реализации учебного предмета "Музыкальная литература": наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями музыкальных произведений, соответствующих требованиям программы;

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета "Музыкальная литература", оснащаются пианино или роялями, звукотехническим оборудованием, видеооборудованием, интерактивными

досками, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкапами) и оформляются наглядными пособиями, имеют звукоизоляцию.

В образовательном учреждении созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.

2. Учебно-тематический план

Учебно – тематический план содержит примерное распределение учебного материала каждого класса в течение всего срока обучения.

Для учащихся 4 класса (освоивших курс учебного предмета "Слушание музыки в 1-3 классах) содержание обучения раскрывается с учетом полученных знаний, умений, навыков.

Учебно-тематический план включает темы, непосредственно продолжающие программу "Слушание музыки", основан на принципе преемственности предметов "Слушание музыки" и "Музыкальная литература".

Данные предметы составляют единый цикл, объединяются общими задачами - воспитание культуры слушания и восприятия музыки на основе формирования интонационного слуха. При этом, предмет "Музыкальная литература" направлен на изучение музыки не только как речевого явления, но как части жанровой, стилевой и в целом социально-культурной системы.

В процессе освоения программы необходимо подводить к осознанию все более сложных музыкальных явлений, к пониманию связей между разными историческими явлениями. Во время слушания музыки используются особые формы графического моделирования, что помогает воспринять произведение как нечто многомерное, осознать заложенный в нем интонационный комплекс.

Предлагаемые музыкальные примеры для прослушивания в классе могут быть дополнены или заменены другими по выбору преподавателя, в зависимости от сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности.

1 год обучения

Эпос, лирика, драма. Традиции и современность.

Русская музыка

Н. Римский-Корсаков. Опера "Садко" - 3 часа

Былинный герой Садко, интонационный строй былины (мелодекламация, древние лады, зависимость построения от стихотворных строк). Повествовательность и картинность в опере "Садко". Сюжет и строение оперы.

- Вступление - эпическая интонация и музыкальный образ.
 - Речитатив и ария Садко "Кабы была у меня золота казна" - ладовые особенности, фактура (имитация игры на гусях).
 - Песни гостей - эпическая картинность в сопоставлении ярких образов.
 - Песни Садко "Высота ль, высота" - народная былина "Соловей-Будимирович" и ее претворение в опере, воплощение импровизационного начала.
 - Пляска рыбок - яркая характеристика фантастического мира подводного царства, былинное сопоставление реального и фантастического.
 - Колыбельная Волховы - образ Волховы. Интонации народной песни в вокальной партии и фантастические краски в оркестровом сопровождении.
- Заключение: жанр оперы "Садко" - опера-былина.

С. Прокофьев. Кантата "Александр Невский" - 2 часа

Герой, время, сюжет, произведение. Эпический способ изложения (от 3-его лица), эпическое сопоставление картин.

- "Песня об Александре Невском". Черты былинности, эпических сказаний.
- "Крестоносцы во Пскове". Сопоставление крупных сил. характерная для эпических сказаний.
- "Вставайте, люди русские!" Эпическое звучание набатного колокола.
- "Ледовое побоище". Претворение сюжета, столкновение музыкальных интонаций.
- Финал - заключительный фрагмент. Торжественный эпилог, выражение могучего богатырского духа русского народа в звучании песни и колоколов.

Претворение традиций лирической протяжной песни -3 часа

1. РНП "Не шуми, ты, мати, зеленая дубравушка" - 1 час (этот пример может быть заменен другой песней по выбору педагога).

Чтение текста, обсуждение содержания. Особенности музыкального воплощения текста, выражение душевных переживаний в лирической интонации. Особенности мелодики, распевный стиль, свободная метрика, переменный лад. вариантный способ развития интонации (развертывание исходной попевки).

2. Г. Свиридов. Кантата "Курские песни" - 2 часа Тема Родины, использование старинных народных песен, принципы отбора, жанровое многообразие, развитие сюжета. "Курский лад".

- "Зеленый дубок". Тема песни, особенности звучания, современная оркестровка и гармония, краски (созвучие, основанное на звукоряде курского лада).

- "Ты воспой, жавороночек". Резкий образный контраст, определение жанра песни (веснянка), который подчеркивает тему праздника жизни. Авторское переосмысление жанра мужской протяжной песни, лежащей в основе номера (ускорение темпа, призывные интонации, повторность мотивов, четкость ритма).

- "В городе звоны звонют". Новый музыкальный образ (молитва, колокольность), оstinатный бас, унисон мужских голосов, суровое, сдержанное звучание, напоминающее знаменный распев. Соотношение с сюжетом свадебной песни (благословение матери).

- "Ой. горе, горе" (начало, фрагмент). Резкий контраст образа, легкий, танцевальный ритм наигрыша, интонация народных частушек страданий.

- "Соловей мой, смутный". Тема женской доли, протяжная песня, развитие интонаций с помощью вариантного развития.

- "За речкою, за быстрою". Кульминационное звучание, характер вихревой пляски, жесткие гармонии, созвучия целостного звукоряда курского ряда (кластеры).

Вывод: раскрытие главной темы цикла - тема женской судьбы в интонациях лирических песен, современное претворение традиций русского хорового пения.

Традиции сольного камерного вокального музицирования -3 часа

Иные формы бытования песен (неприуроченные песни, вне обряда). Песни как одна из форм домашнего музицирования.

▪ Примеры кантов разного содержания по выбору педагога (см. Сборник Ушкиковой Г. Л. Песня на уроках сольфеджио). Рождественские колядки. Выпуск I).

- "Стонет сизый голубочек".
- А. Варламов. "Красный сарафан"
- М. Глинка. "Жаворонок".
- М. Глинка. "Ночной смотр".
- Г. Свиридов. "Зимняя дорога".
- Б. Окуджава. "Ах, война".

Форма прохождения материала основана на пении учеников в классном музицировании. Особенное внимание к тексту - детальное интонирование, форма и жанровое своеобразие.

Традиции русской духовной музыки - 2 часа

(Эту тему можно изучать*сразу после темы №2)

- П. Чайковский. "Детский альбом". "В церкви". Глас б. повтор нот "читком". зависимость построения от слов молитвы.
- Знаменный распев (муз. материал по выбору). Характер пения, унисон мужских голосов, система записи, древние лады (осьмогласие). метроритмическая организация.
- Партесное некие. Песнопения церковных служб (славословие, многолетие). Духовный концерт.
- Г. Свиридов. Молитва из музыки к спектаклю А. К. Толстого "Царь Федор Иоаннович".

Европейская музыка

Традиции духовной музыки - 2 часа

- Григорианский хорал (аудиоприложение к книге А. Тихоновой "Возрождение и барокко").
- Протестантский хорал. И. С. Бах. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах. ария №40. Г'. Шуман. Хорал из альбома для юношества. Строгий аккордовый склад изложения, хоральная фактура.

▪ Мотеты, мадригалы (аудиоприложение к книге А. Тихоновой "Возрождение и барокко"). Обратить внимание на вокальную полифонию (контрастную и имитационную), вариационные приемы развития, метроритм танцевальной формулы.

▪

Традиции вокального интонирования и вокальной полифонии и инструментальной музыке - 2 часа

▪ Хоральные прелюдии (соединение темы хорала с авторской обработкой эпического и личного, субъективного; духовного и светского).

▪ Полифония малых форм. И. С. Бах, Маленькие прелюдии и фуги, инвенции (по выбору преподавателя).

▪ И. С. Бах. Токката ре минор. Усиление речевых интонаций, идея движения (без танцевальности), моторность, синтез вокального и инструментального начал, импровизационность.

Звукоизобразительность и звукоподражание как один из типов инструментальной интонации, связанный с внемузыкальными ассоциациями - 1 час

▪ Ф. Куперен, Ж. Б. Рамо: 1-2 примера из аудиоприложения к книге А. Тихоновой "Возрождение и барокко".

▪ К. Сен-Санс. "Карнавал животных" (фрагменты по выбору)

Истоки и традиции циклических форм в инструментальной музыке - 3 часа 1. Старинная сюита.

Используется музыкальный материал 3-его класса по курсу "Слушание музыки". Дальнейший путь от ' вокальной полифонии к инструментальной. Соединение вокальной интонации с танцевальными ритмо-формулами.

▪ Дж. Дауленд. Павана.

▪ Дж. Дауленд. Гальярда.

▪ Аллеманда, Куранта, Сарабанда, Жига.

(см. Аудио-приложение к учебнику 3-его класса Н. А. Царевой).

Основные черты старинной сюиты, объединение в цикл по принципу контраста, интонационное единство; форма бытования, звучание старинных инструментов - Лютни, клавесина, гитары, клавикорда.

1. И. С. Бах. Французская сюита до минор.

2. А. Шнитке. Старинная сюита для скрипки и ф-но. Преломление традиций старинного цикла.

Старинный концерт как цикл

Один из концертов А. Вивальди из цикла. "Времена года" (по выбору).

Контрастное чередование темпов, контраст и единство интонаций, новый принцип развития, связанный с театральным-драматическим действием.

Сонатно-симфонический цикл

1. Симфония - 2 часа

▪ В. Моцарт. Симфония №35, Ре мажор (17 минут).

▪ В. Моцарт. Симфония №28. (15 минут). Хаффнер. (Педагог может выбрать любую из симфоний).

Весь цикл прослушивается целиком. Перед каждой частью нацеливать внимание на конкретную задачу.

Сохранение контрастного чередования частей.

Воплощение идеи движения: быстро, медленно, умеренно, очень быстро).

1-ое движение. 2-ое движение и т. д.);

Симфония как инструментальная драма, где действует условный герой. Конфликтное взаимодействие тем, синтез моторного движения, танцевальных ритмо-формул и ярко театральных интонаций.

В качестве закрепления темы можно прослушать "Классическую симфонию" С. Прокофьева.

2. Соната -1 час

Соната - инструментальный цикл для одного или двух исполнителей.

На примере сонат И. Гайдна ре мажор или ми минор (по выбору).

Особенности цикла, количество частей и их соотношение. Более камерный характер звучания, иной масштаб действия.

3. Сонатная форма – 2 часа

Структура сонатного аллегро на примерах:

▪ И. Гайдн. Соната ре мажор, 1 часть;

▪ А. Бородин. "Богатырская симфония", 1 часть;

▪ М. Глинка. Увертюра к опере Руслан и Людмила (можно далее слушать фрагменты из оперы, в которых звучат темы увертюры).

Прослеживаем интонационное развитие, как это делали во втором классе (см. у роки 13-15 в программе 2 класса);

Рассматриваем способ организации формы с точки зрения тематического развития в каждом разделе, давая определения знакомым музыкальным явлениям;

Отмечаем признаки инструментальной драмы: контрастность и конфликтность развития, синтез различных типов интонаций.

Опера как театральная драма - 3 часа

В. Моцарт. "Свадьба Фигаро" - "веселая драма" (выбор обусловлен знакомством с основными номерами оперы в курсе "Слушание музыки"). Жанр оперы и ее герои.

Знакомство с основными оперными формами (увертюра, ария, ансамбли, хоры, речитатив).

Структура театральной драмы (деление на действия, картины, сцены).

Контраст и конфликтность взаимодействия тем.

Динамичность в развитии интриги, выраженной музыкальными средствами.

- Увертюра.
- Первая сцена - дуэт Фигаро и Сюзанны.
- Каватина Фигаро.
- Вторая сцена. Речитатив и дуэт Марцелины и Сюзанны.
- Третья сцена. Сюзанна, Керубино, Граф, Дон Базилио (Ария Керубино. терцет).
- Ария Фигаро (1 действие).
- Ария Барбарини.
- Финал 2 действия оперы.

Заключение: опера как театральная драма, синтез вокального и инструментального начал, вокальных и речевых интонаций.

Балет как театральная драма без слов - 2 часа Прокофьев. "Золушка".

"Золушка" - балет-сказка. Связь с принципами симфонического развития. Широкое развитие отдельных тем от начала до конца. Яркая характеристичность.

- Па-де-шаль.
- Гавот.
- Золушка.
- Вариации феи Весны. ▪ Монолог феи Лета.
- Вариации феи Осени.
- Вариации феи Зимы.
- Большой вальс, 2 действие.
- Медленный вальс Amoroso, 3 действие.

Второй год обучения

Музыкальная культура 19 века: темы, содержание, музыкальные образы, сюжеты (эпические, героические, лирика, сказочно-легендарные, фантастические).

Тема 1 (1 час) Музыкальное путешествие по России конца 18 начала 19 века

1. Беседа о событиях общественной и культурной жизни (1812 г., 1825 г., 1861 г., годы жизни Пушкина А. С., Малый, Большой театры, консерватории, Третьяковская галерея, Храм Христа Спасителя).

2. Повторение изученных ранее произведений: канты (виватные), городские песни, крестьянские песни, церковная музыка. Содержание, сюжеты, музыкальные образы.

3. Какими идеями жило русское общество. Знакомство с мелодией гимна царской России ("Боже, царя храни"), гимна французской революции ("Марсельеза"), с примерами из церковного обихода (1 глас).

4. Торжественная увертюра П. Чайковского: написана в конце века, рассказывает о событиях начала века, вместила все то, чем жила Россия 19 века.

Кода Увертюры – слушаем, обсуждаем.

Тема 2 (1 час) Тема подвига и победы в русском искусстве 19 века

1. Торжественная увертюра П. Чайковского (без объявления названия). Заказ Н.

Рубинштейна (какую из трех предложенных тем выбрал П. Чайковский).

2. Музыкальное содержание, интонационная драматургия увертюры:

- повторение мелодии двух гимнов, напева первого гласа, песни "У ворот, ворот батюшкиных";

- работа по схеме графической модели:

- а) характер и музыкальное содержание коды (ликование);

- б) вступление и его роль (накопление сил);

- в) сонатное аллегро (характер музыкальных тем, музыкальная фабула, интонационное развитие в экспозиции, краткость разработки, сжатая динамическая реприза); г) два раздела в коде, их смысл.

3. Выводы:

- соединение героико-патриотических, духовных и народных мелодий ("За Веру, Царя и Отечество");

- весь 19 век прошел под знаком войны 1812 года (стихи русских поэтов).

Д/з: подготовить рассказы о детстве М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского по учебнику Н. Козловой, найти общее.

Тема 3 (1 час) Культура русской усадьбы

1. Мир, в котором протекали детские годы многих русских композиторов: ▪ музыка быта, домашнее образование;

- музыкальный салон, традиции музицирования; ▪ ассамблеи, танцевальная музыка, военный оркестр; ▪ первые русские оперы.

2. Первые русские увертюры.

- Е. Фомин. Увертюра к опере "Ямщики на подставе" (1792 г., либретто Львова);

- народные сцены – неприукрашенные картины жизни;

- пример "хоровой оперы" (из 10 номеров только один сольный).

Впервые хоровая интродукция ("Высоко сокол летает");

- сочетание народных и классицистских признаков в увертюре. ▪

Музыкальный материал:

- вальсы А. Грибоедова;

- фортепианные пьесы М. Глинки;

▪ Е. Фомин. Увертюра к опере "Ямщики на подставе". Д/з: жизнь М. Глинки, встречи, страны, события.

Тема 4 (2 часа) Жизнь и творчество М. И. Глинки как выдающегося представителя русской культуры, первого русского классика

1. Беседа о жизни и творчестве М. Глинки.
2. Повтор знакомой музыки М. Глинки (увертюра к опере "Руслан и Людмила" - графическая схема из 4 класса, выражение идеи оперы).
3. Тема национальной самобытности (испанские увертюры – фрагменты).
4. "Камаринская" - значимость русской песни в творчестве М. Глинки, особенности тематического развития, драматургии (неиссякаемая выдумка, игра, "русское скерцо").
5. "Вальс – фантазия" (культура русского салона, тематический сценарий).
6. Жанр программной увертюры в творчестве М. Глинки, значение для русской симфонической музыки.

Д/з: послушать "Вальс – фантазию", выписать характер вальсовых тем, обозначая их разными буквами, на следующем уроке сделать совместный вывод о роли основной темы.

Тема 5 (3 часа) "Жизнь за царя"

1. Тема подвига как продолжение традиций русского эпического творчества.
2. Работа по графической схеме оперы: интродукция, трио, значение хоровых сцен, главный герой – весь русский народ, Сусанин – его лучший представитель.
3. Продолжение работы по схеме:
польское действие; сцена с поляками из 3 действия (отчетливо выстроенная интонационная драматургия).
4. Сольные номера
 - дети Сусанина (песня Вани, романс Антонида);
 - речитатив и ария Сусанина из 4 действия;
 - эпилог.
5. Выводы:
 - мощь хоровых сцен (задумана как оратория);
 - эпический способ развития (драматургия крупных сцен);
 - вся опера как гимн, одна русская песня;

▪ общность партии Сусанина с партией хора (все его реплики связаны с хором).

Д/з: повторить песни и романсы Алябьева, Варламова, Гурилева и Глинки из 4 класса.

Тема 6 (3 часа) Русский романс (до середины 19 века)

Темы и образы романтического искусства, черты реалистического стиля; от стиля "русской песни" до музыкального монолога и музыкальной сатиры.

1. Повторение романсов и песен из 4 класса.

2. М. Глинка "Не искушай...", "Я помню чудное мгновенье". Тема романсов – сокровенные чувства, внимание к жизни души (сравнить с темой и сюжетом оперы).

3. Беседа о жизни и творчестве А. Даргомыжского (какие люди и события повлияли на него, рассмотреть репродукции картин Венецианова и Федотова: герои, метод показа, детали, показывающие особенности жизни).

Романсы: "Шестнадцать лет", "Мне грустно", "Титулярный советник" (повторение – "Старый капрал"), каков герой романсов, жанры (сценки, монологи), музыкальный язык (речевая основа, микроинтонации).

4. М. Мусоргский – жизнь и творчество (предварительно выписать из биографии названия песен и типы героев).

"Сиротка", "Колыбельная Еремушки" (повторение – несколько песен из цикла

"Детская"), новизна образов, реалистический стиль.

Тема 7 (3 часа) Музыкальная культура Европы начала 19 века

1. Основные темы вокальных произведений Ф. Шуберта (тонкое ощущение природы, гармонии, красоты, недостижимость идеал). Повтор знакомых песен: "Лесной царь", "Форель", "Аве Мария". Новый музыкальный материал - "Серенада" и "Баркарола".

2. Вокальный цикл "Прекрасная мельничиха" (герой, драматургия)

3. Жанр фортепианной миниатюры: вальс си минор (вокальная интонация), музыкальный момент фа минор (герой, импровизационность построения), экспромт ми бемоль мажор (контраст образов).

Д/з: жизнь и творчество Р. Шумана.

Тема 8 (1 час) Р. Шуман и герой его произведений

1. Своеобразие личности и творчества.

2. Фортепианные пьесы "Порыв", "Warum?", "Флорестан", "Эвсебий" (повтор – "Пьеро", "Арлекин"): вопросы без ответа, маски и превращения, герой, двойственность образов.

Тема 9 (3 часа) Ф. Шопен: звуки любимой Польши

1. Мазурки, полонез, вальс – особенности жанра фортепианной миниатюры (множество разных типов, свобода и прихотливость форм, детализация, значимость малого мгновения для композитора – романтика, интерес к национальной культуре, истории как особенность романтического искусства).

2. Прелюдии:

- история жанра;
- прелюдии Ф. Шопена как цикл;
- жанровая многозначность, импровизационность (определение на слух первичных жанров);
- скрытая (лирическая) программность (прелюдия ре бемоль мажор).

3. Этюд – новое прочтение жанра. Другая – бунтарская сторона романтизма.

Ноктюрн – сравнение с литературным жанром ("Выхожу один я на дорогу" и др.), ощущение природы, ее гармонии с человеком.

Тема 10 (1 час) К. М. Вебер

1. Увертюра к опере "Волшебный стрелок":

- какие стороны сюжета отразились в музыкальном содержании;
- темы и образы романтического искусства;
- интонационная драматургия – работа по схеме графической модели.

2. Выводы:

- идея романтической оперы;
- легендарно-фантастический сюжет;
- изобразительность;
- идея борьбы с темными силами и победы добра.

Д/з: Биография Бородин (роль Балакирева в судьбе Бородин); записать названия известных картин Васнецова.

Тема 11 (1 час) А. П. Бородин – жизнь и творчество как высокое служение ученого и музыканта

1. Волна преобразований в жизни России середины 19 века. Какими идеями жило общество в 60-е годы 19 века. Роль М. Балакирева в музыкальной культуре ("Могучая кучка").

2. Темы творчества А. Бородина. Романс "Спящая княжна" Рассмотреть иллюстрации картин Васнецова. Эпические, богатырские образы в симфонии № 2 (1 часть, фрагменты), эпический тип драматургии, характер музыкальных тем, сопоставление контрастных картин, тема богатырской игры, элементы восточной музыки – ориентализм. Богатырство как национальная идея.

3. Ноктюрн – лирическая тема.

Тема 12 (3 часа) "Князь Игорь"

1. История создания, литературный источник.

2. Пролог, 1 действие:

▪ роль хора (виваты, плачи), многообразие в изображении представителей разных сословий, целостный мир с внутренними контрастами; ▪ работа по схеме графической модели.

3. Черты эпических героев (ария Игоря – победитель или побежденный, ария Кончака, песня Галицкого), героика, воинственность, анархия;

4. Эпический характер (посвящение Глинке): события не показаны, а предстают в рассказах.

5. Плач Ярославны – тихая скорбь на огромных просторах;

6. Хор поселян (плач) – воспроизведение русского многоголосия;

7. Половецкие пляски (разные варианты структуры оперы).

8. Выводы:

▪ многообразие мира каждого народы, множество представителей;

▪ сопоставление двух миров, большая роль хора, интерес к востоку (традиции Глинки);

▪ идеи единения Руси (как в "Слове о полку Игореве"), взаимопроникновение востока и запада;

▪ романтические черты: красочность оркестра, гармонии; ▪ крупные сцены, непрерывность развития;

▪ высокие нравственные идеи.

Тема 13 (1 час) Роль оркестра в операх второй половины 19 века

1. Усиление роли оркестра как характерная особенность романтических опер; вспомнить примеры, обосновать, выявить особенности:

- затмение (изобразительный и выразительный смысл);
- Половецкие пляски (красочная картина праздника);
- хор поселян (оркестр – один из голосов песни);

2. Вспомнить знакомые оркестровые номера из других опер. М. Глинка, К. М. Вебер, Н.

Римский – Корсаков.

3. Р. Вагнер:

▪ "Полет валькирий" (музыкальный образ, оркестровый стиль);
▪ увертюра к опере "Тангейзер" (основная тема).

Д/з: выписать из биографии Н. Римского-Корсакова, в каких произведениях встречаются следующие темы и образы: русская история, народные обряды, сказочность, образы природы, образы востока.

Тема 14 (4 часа) "Снегурочка"

1. Художественный мир произведений Н. Римского-Корсакова (вспомнить знакомые примеры). Темы, сюжеты.

2. "Снегурочка" - "весенняя сказка" (рассмотреть иллюстрацию Васнецова "Снегурочка в заповедном лесу"). Сказка в искусстве второй половины 19 века (чем привлекает: придуманный, необычный, прекрасный идеальный мир, попытка создать желаемый мир, которого нет в реальной жизни).

3. Вступление – идея пробуждения (как отражается в музыкальном развитии);

▪ идеальная страна Берендея: народные обычаи, культура, ее могучая сила

("Проводы Масленицы", "А мы просо сеяли", "Ай, во поле липенька"))

▪ работа по графической схеме оперы.

4. Берендей - идеальный правитель сказочной страны, законы добра и красоты (Каватина, Марш).

5. Продолжение работы по схеме (сюжеты, связанные со Снегурочкой):

- хор птиц;
- ария Снегурочки;
- песни Леля (1,2);

- ариетта ре минор;
- ариетта соль минор;
- третья песня Леля; ▪ сцена таяния; ▪ гимн Яриле.

6. Выводы:

человек и природа, земные и сказочные образы, Снегурочка связывает эти два мира, "оживает" под воздействием великой силы любви, но растворяется вновь в природе (как и Волхова).

Тема 15 (2 часа) "Шехеразада"

1. Симфоническая сюита по мотивам арабских сказок, программность.

2. Работа по схеме графической модели:

- 1 часть – вступление (два образа, ведущие мотивы), сонатная форма без разработки, вариационные приемы развития (множество образных "превращений");
- 2 часть – рассказ в рассказе, вариации, контраст середины;
- 3 часть (фрагмент) – особенности музыкальных образов;
- 4 часть – роль вступления, рефрен (лезгинка), лейтмотивы и их преобразование, красочные картины и сказочная повествовательность.

3. Выводы:

- эпическое сказочное повествование;
- лейтмотивы не просто символы героев, с ними происходит много превращений (вариационные приемы развития);
- красочный оркестр и гармония;
- монументальные сопоставления картин.

Третий год обучения

Художественные стили

***Барокко, классицизм, романтизм, черты реализма (в русской опере):
художественный мир произведений, музыкальный герой, стилевые
особенности.***

Тема 1 (1 час) Особенности искусства барокко

1. Основные виды искусства – архитектура, музыка, живопись, риторика (просмотр альбомов).

2. Великие имена (Шекспир, Сервантес, Бах, Гендель, Вивальди).
3. Роль церкви в искусстве барокко:
 - бытование (музыка храмов и музыка дворцов;
 - жанры церковной музыки (оратория, кантата, месса, хорал);
 - Г. Гендель, "Аллилуйя" (или И. С. Бах, "Санктус" из Мессы).
4. Художественный мир произведений: грандиозность, величие, необъятность мира и малость человека.
5. Стилиевые особенности:
 - огромный масштаб произведений;
 - мощь звукового пространства.
6. Virtuozность, импровизационность, тонкая детализация, внимание к слову и способам его донесения (риторика, мотивы – символы), теория аффектов (Ч. Бартоли, сольная ария на выбор).

Тема 2 (1 час) Органная музыка барокко. И. С. Бах – органист

1. Бытование, жанры органной музыки.
2. Понятие темы в музыке барокко – зерно, главная мысль, импульс (Пассакалия дом минор – фрагмент).

Формы работы с темой:

- напряженное сочетание контрастных линий – голосов;
- бесконечное варьирование, импровизационность;
- мотивно–вариационное полифоническое развертывание, раскрытие образа до исчерпания.

3. Токката и фуга ре минор.

Токката:

- импровизационный способ изложения;
- мотивы – символы, их образный смысл (ум. 4, *circulatio*, *tirata*);
- контраст сопоставления регистров, движения, мелодических фигур (работа на "ленте музыкального времени").

Фуга:

- характер темы, работа с темой;
- звучание темы в разных голосах, регистрах, тональностях;
- драматургическая связь с токкатой – большая роль интермедий (работа по схеме фуги).

Тема 3 (1 час) Оркестровая музыка барокко
1. Особенности барочного оркестра. Бытование.

2. Построение цикла:

▪ концерты Вивальди (повторение);

▪ И. С. Бах, Бранденбургский концерт № 2 фа мажор (или на выбор: Г. Гендель, Ор. 6, № 12; А. Корелли, Ор. 6, № 8; И. Пахельбель, Канон).

3. Особенности формы, способы развития:

изобретательность, импровизационность;

▪ характер контрастов;

▪ теория аффектов (самостоятельная работа).

4. Г. Гендель и И. С. Бах как оркестровые композиторы.

Тема 4 (3 часа) Клавирная музыка барокко. Произведения И. С. Баха
Первый час:

1. Повторение инвенций И. С. Баха, Французской сюиты № 2.

2. Прослушивание фрагментов из сюит Генделя (оркестровых и клавирных, пассакалия из сюиты соль минор).

3. Программные пьесы Ф. Куперена, Ж. Рамо, Дакена ("Кукушка") – повторение материала 4 класса.

Второй и третий час:

1. ХТК как цикл (строение, содержание):

▪ прелюдия и fuga как малый цикл (первый том – си бемоль мажор, второй том – фа минор);

▪ прелюдия и fuga до мажор (первый том) – особенности изложения, развития и содержания;

▪ прелюдия и fuga до минор (первый том) – интонационное зерно и путь его развития.

Как вариант можно рассмотреть прелюдию и fuga ре мажор и ре минор из первого тома.

Тема 5 (1 час) Вокально-инструментальные жанры

1. И. С. Бах "Страсти по Матфею": особенности жанра, содержание, отдельные номера (по книге А. Тихоновой "Возрождение и барокко").

2. Музыка барокко – итоги (почему музыку барокко называют вершиной полифонии, как отражаются теория аффектов и законы риторики в музыке барокко и др.).

Д/з: послушать 1 часть сонаты В. Моцарта № 11 ля мажор: доказать, что усиление контрастов составляет главный прием развития образа.

Тема 6 (2 часа)

Классицизм Первый час:

1. Особенности искусства классицизма (эпоха Просвещения, открытия, энциклопедии).

2. Основные виды искусства (просмотр альбомов): архитектура (четкость, симметрия, ясность композиции), живопись (Н. Пуссен – идея круга, четкие планы, симметрия, символы), театр – театральная драма (Мольер, Расин), художественный мир (деятельный герой, тема – персонаж), стилевые особенности (гомофония)).

3. Соната В. Моцарта до мажор:

- тематическая идея (идея простоты, элементарности языка);
- прозрачность фактуры, чистота, кристальность звучания;
- музыкальная фабула: светлые, очаровательные образы сонаты, переключения с внешнего мира во внутренний – изысканный и сложный; ▪ единство цикла.

4. Соната В. Моцарта № 11 ля мажор, первая часть - образец классических вариаций. Второй час:

1. Фрагменты из опер К. Монтеверди (ария Орфея из 3 действия оперы "Орфей") и К.

Глюка (сцена с фуриями из оперы "Орфей и Эвридика"):

- от музыки "взволнованного стиля" к классицизму;
- отражение теории аффектов в арии Монтеверди и отражение театрального действия в развитии интонаций у К. Глюка (приемы сонатно-симфонического развития).

2. Повторение симфонии В. Моцарта "Хаффнер" (4 класс):

четырёхчастный цикл;

- сонатная форма;
- единство цикла;
- инструментальный (оркестр – функция голосов);
- связь инструментальной музыки с театральной драмой.

Д/з: читать биографию Й. Гайдна, выписать: 1) состав оркестра в Лондонских симфониях, 2) названия программных симфоний.

Тема 7 (2 часа) Й. Гайдн – симфонист Первый час:

1. Жизненный путь Гайдна – композитора.

Особенности формирования дворцовых оркестров, поиски образцового состава и классической формы цикла.

2. Лондонские симфонии – вершина симфонического творчества (классическая форма, классический состав).

3. Работа по схеме графической модели симфонии:

▪ слушаем первую часть симфонии № 103 ми бемоль мажор, заполняя соответствующий раздел схемы: вступление, сонатное аллегро; ▪ музыкальный образ тем, жанровая характеристика; ▪ интонационная драматургия.

Второй час (продолжение темы):

1. Слушаем первую часть целиком, дополняем график (наблюдения, впечатления, эпитеты).

2. Слушаем вторую, третью, четвертую части, заполняя разделы графика:

▪ вторая часть – определить характер тем и способ развития;

▪ третья часть – жанровая характеристика;

▪ четвертая часть – "золотой ход валторн" как гармоническая основа четвертой части, сравниваем с темами предыдущих частей, делаем вывод о том, что звуковой состав совпадает; Выводы: мир симфоний Гайдна:

▪ оптимистический, радостный тон;

▪ игра, юмор;

▪ народно-жанровая основа (народные темы – источник радостных чувств); ▪ оптимистический взгляд на мир.

Д/з: составить 2 рассказа по биографии В. Моцарта: 1) чудо-ребенок, 2) жизнь свободного художника.

Тема 8 (2 часа) Мир симфонии В. Моцарта № 40 соль минор Первый час:

1. Жизненный путь В. Моцарта (по предложенным в д/з темам).

2. Слушаем и разбираем первую часть симфонии по графической схеме:

строение симфонии в целом (по правилам классической симфонии, подчеркиваем традиционность);

- главная партия (прослеживаем динамику внутреннего развития образа в изменениях первоначальной интонации: пиано – форте, соло – тутти, минор – мажор, от узких интервалов к широким – драматизм, неожиданный прорыв эмоций, проявление особенностей художественного направления "Буря и

натиск");

- драматический процесс развития побочной партии, перелом в развитии, сложность,

- неоднозначность образа;

- заключительная партия: интонационное единство с главной, возврат к первому образу, но в иной трактовке.

Разработка:

драматический процесс изменения интонации главной партии, разбор по разделам; усиление выразительной силы каждой интонации, обострение контрастов чем далее, тем более;

- последний раздел (предыкт) – безысходность, отчаяние. ▪ Реприза – рассмотрение отличий от экспозиции:

- возврат ГП (как звучит после всего пережитого);

- характер звучания СП (драматизм, широкое динамическое развитие, длинный путь к ПП, к соль минору);

- ПП – горестный минор (для классика это драма).

Д/з: вписать нотные примеры в схему, выписать инструментовку.

Второй час (продолжение темы):

1. Слушаем целиком первую часть, продолжаем заполнять схему.

2. Вторая часть – сонатное Анданте ми бемоль мажор:

обсуждение темы (подчеркнуть новизну образа и интонации чистой кварты); краткость и характер разработки (драматичность образов соотнести с первой частью).

3. Третья часть – менуэт:

- играем основную тему, поем нотами, сопоставляем с прослушанными темами,

- обнаруживаем единство интонаций и тональности;

- новое содержание и трансформация жанра, подчеркивание драматических черт.

4. Четвертая часть – финал:

- играем тему, определяем связи, вспоминая предыдущие части;
- контраст на еще более мелких участках (внутри одной фразы);
- диалогичность (вопросно-ответные структуры);
- интонационная драматургия.

Вывод: традиционная схема и новое содержание, наполненное драматизмом, напряженным, конфликтным, неоднозначным развитием.

Д/з: повторение содержания и музыкальных характеристик главных героев оперы

"Свадьба Фигаро".

Тема 9 (1 час) Опера "Свадьба Фигаро"

1. Повторение основных музыкальных номеров, оперных форм: первый дуэт, каватина Фигаро, две арии Керубино, ария Фигаро, ария Барбарины.

2. Разбираем финал как оперную форму (финал второго или четвертого действия на выбор): сюжет, постепенное прибавление участников действий, взаимодействие интонаций разных героев, движение к кульминации и ее мгновенное разрешение (финал четвертого действия).

3. Увертюра как отражение театрального действия: яркость образных характеристик, взаимодействие разных типов интонаций, логика развития, передающая сценическое действие: суету, насыщенность событий и благополучное завершение.

Д/з: прочитать биографию Л. Бетховена, выписать главные исторические события, новые идеи времени, их влияние на судьбу и творчество Л. Бетховена (по желанию выписать цитаты высказываний Бетховена).

Тема 10 (2 часа) Л.

Бетховен Первый час:

1. Эпоха, события, время, новые идеи, сформировавшие мировоззрение и характер Бетховена (темы Французской революции, тема радости – финал 9 симфонии).

Бетховен – один из трех венский классиков, преемственность и дружба с Гайдном и Моцартом, главные жанры творчества (сонаты, симфонии). Слушаем фрагменты сонат и симфоний (на выбор).

2. Патетическая соната. Слушаем первую часть и заполняем соответствующий раздел схемы:

- взаимодействие музыкальных образов;
- мощь и глубина контрастов, драматизм и масштаб музыкального действия;
- непрерывность развития основной музыкальной идеи, значение всех разделов сонатной формы (роль вступления и коды);
- увеличение масштабов формы, оркестровое звучание фортепиано.

Выводы: особенности и новизна музыкальной драматургии первой части. Второй час:

1. Слушаем целиком первую часть, дополняем записи.

2. Вторая часть как новый этап инструментальной драмы. Тема второй части: жанровая основа (пение, размышление), многослойность фактуры, тембровые краски, возвышенный строй музыки, непрерывность развития музыкальной мысли и многократный возврат к первой теме.

3. Финал классицистских циклов – утверждение оптимистического взгляда, гармонии, равновесия.

- линия развития драмы от первой к третьей части в сонате Бетховена;
- порывистый, взволнованный характер главной темы, интонационная связь с ГП первой части, напоминание образов первой части без ее драматического напряжения;
- светлый характер эпизодов;
- неожиданный прорыв драматической энергии в коде.

4. Выводы:

- огненный характер музыки сонаты (пафос музыкальных тем и развития);
- новый драматический стиль;
- развитие сюжета, которое дает ощущение развития инструментальной драмы (скрытая программность);
- развитие одной идеи от начала до конца, переключки образов первой части с кодой финала.

Тема 11 (1 час) Увертюра "Эгмонт"

1. Знакомство с содержанием и образами драмы, идея героической борьбы нидерландского народа за освобождение.

2. Развитие основной идеи средствами интонационной драматургии:

основные типы интонаций, связь с массовыми жанрами "Французской революции" (фанфары, героические интонации) и с интонациями оперных арий (Lamento).

3. Слушаем увертюру целиком и заполняем схему:

- воплощение яркой программы театральной драмы в музыкальных образах и темах;

- первоначальный импульс (унисон, фортиссимо) и его дальнейшее развитие как особый драматургический прием, характерный для музыки Бетховена;

- значение разделов сонатной формы как определенных этапов театральной драмы;

- особенности жанра театральной увертюры: стремительность движения к кульминации, лаконизм и концентрированность музыкального содержания, взрывчатость, непрерывность и контрастность в развитии музыкальной идеи от вступления к коде.

Тема 12 (2 часа) Симфония

№ 5 Первый час:

1. Главная мысль симфонии – ее созвучность идеям театра Просвещения: идея борьбы, столкновение человека с роком.

2. Значение темы – эпиграфа, его роль в драматургии первой части. Слушаем и заполняем графическую схему:

- множественность вариантов звучания эпиграфа, его трансформация, путь преобразований музыкальных тем;

- волнообразное развитие интонационной драматургии, преобладание разработочных приемов;

- первое проявление тональности до мажор в репризе побочной партии;

- смысл содержания коды в воплощении пафоса борьбы.

Второй час (продолжение темы):

1. Слушаем целиком первую часть, прослеживаем путь развития основной идеи через интонационные преобразования.

2. Вторая часть – заполняем схему: характеристика первой и второй темы;

определение приемов развития тем (первая и вторая вариация); слушаем четвертую вариацию на первую тему и коду; Выводы:

- развитие интонаций от лирико-философских к героико-драматическим, от песни к героическому призыву;
- приглушенное звучание ритма судьбы (первая вариация) как связь с главной идеей симфонии;
- вторая часть – новый этап развития драмы, осмысление драматических событий.

3. Третья часть – слушаем по разделам:

- жанр скерцо, характер интонаций основной темы, вторжение темы марша, диалог – противостояние тем и обострение конфликта;
- резкая смена музыкального образа в трио: танцевальный, праздничный колорит, звучание до мажора, структура фугато, создающего впечатление широты охвата;
- реприза, ее характер;
- особые драматургические приемы: театральность развития музыкальной фабулы от призрачной напряженной тишины к апофеозу, ликование ГТ финала в до мажоре.

4. Четвертая часть – слушаем экспозицию, конец разработки (ритм темы судьбы) и коду.

Тема 13 (1 час) Романтизм. Вокальное творчество Шуберта. "Зимний путь".

1. Повторение материала 5 класса (песни Шуберта, "Прекрасная мельничиха", фортепианный миниатюры Шопена, Шумана). Новые темы, сюжеты, герои произведений, двухплановость образов, двоемирие (недостижимость идеала), опора – национальные черты (внимание к чем-то особенному, нетипичному), музыка – язык чувств

2. Особенности искусства романтизма: изменение иерархии видов искусства 19 века (барокко – архитектура, риторика

- классицизм – театр
- романтизм – поэзия и музыка выходят на 1 место);
- сравнение разных портретов Шопена и Паганини (Энгр и Делакруа), главное – образ героя, новые средства выразительности, чрезмерность выражения чувств, в отличие от классицизма, сосредоточенность на

передаче внутреннего мира как сложного, глубокого, непостижимого (микрокосмос душевных переживаний).

3. Продолжение темы романтического героя на примере цикла "Зимний путь":

№ 1 "Спокойно спи"

№ 5 "Липа"

№ 11 "Весенний сон"

№ 24 "Шарманщик".

4. Выводы:

- трагическое видение мира: прекрасное существует лишь как греза, зыбкая мечта;

- тема странствий – бесцельное странствие, тема одиночества (даже природа не сочувствует);

- тема смерти – образы зимы, стужи, ворона, седин, ритм шага (усталый путник, сарабанда).

Тема 14 (1 час) Неоконченная симфония

1. Симфония написана при жизни Бетховена, но другой тип симфонизма. Содержание симфонии основано на образах, знакомых по вокальным сочинениям Шуберта: вокальный тип интонации, лирико-драматические образы, темы: человек и судьба, любовь и смерть, идеал и действительность.

2. Первая часть:

- новизна тематизма (характеристика ГП – песенность, лирика, ПП – тоже лирика, но светлая, жанровая основа – танец, тембровый колорит);

- вступление – каким предстает мир для героя симфонии (угроза, на пути героя – судьба, но как человек выходит из этого конфликта, сравнить с симфонией Бетховена.

3. Слушаем, заполняем графическую схему:

- экспозиция – соотношение ГП и ПП (один мир лирических переживаний, срыв в ПП как неожиданная преграда, мысль о смерти);

- разработка – трагический пафос первой кульминации;

- реприза – возврат тем, их характер;

- кода – скорбный характер, прощание, хор духовых.

4. Начало второй части – отстранение, уход от ответа.

5. Выводы:

- романтическая симфония, скорее поэма, чем театральная драма (образ связан не с театральной речью или жестом, а с переживанием, развитием чувств);

- образы: лирико-философское раздумье, задумчивая светлая лирика, мир поэзии, резкое противопоставление с мрачными, тревожными образами;

- неразрешимость конфликта (все обрывается, дальше ничего не может быть).

Тема 15 (1 час) Ф. Шопен Фантазия-экспромт до диез минор (как вариант – Баллада № 1, Полонез ля бемоль мажор)

Яркие образы, музыкальная идея (двоемирие, бунтарский характер). Возможно этот пример дать в качестве самостоятельной работы с предварительным обсуждением.

Тема 16 (1 час) Реализм как одно из художественных направлений 19 века

1. Два художественных направления в искусстве 19 века – романтизм и реализм, - противоположны по способу отражения реальности: уход в мир грез в романтическом искусстве и стремление максимально приблизиться к реальной жизни и отразить ее в художественных образах в искусстве реализма.

Приближение к жизни с целью показать недостатки, отрицательные стороны (Курбе, Домье, Федотов, Перов, Репин).

Отношение к действительности: не уходить, а наоборот, в самую гущу жизни, даже если это безобразно ("жизнь, где бы ни сказалась, правда, как бы ни была солонина").

2. Повторение пьесы "Быдло" М. Мусоргского. Жизнь и творчество Мусоргского.

Рассматриваем репродукцию картины Репина "Бурлаки" (неприкрашенная действительность, индивидуальность каждого героя), и Саврасова "Грачи прилетели" (слякоть, грязь, но картина вся светится, переосмысление сюжета, преобразование действительности, наполнение обычного, простого и привычного высшим смыслом).

3. "Картинки с выставки" как цикл:

- смелый, новый замысел – передать образы, созданные в живописных произведениях;

▪ ряд картин – сюита, тема Прогулки – голос автора;- слушаем фрагменты, проходим путь вместе с автором;

▪ "Богатырские ворота" как финал цикла: монументальность композиции и тематизма, многоликость интонаций, полнота картины – молитвенные, духовные, гимничные, колокольные звучания;

▪ эпический характер (выражение отношения к культуре своего народа).

Д/з: 1) путь к "Борису Годунову" (из биографии), 2) выписать русских царей от Ивана Грозного до Смутного времени.

Тема 17 (6 часов) "Борис Годунов" Первый час:

1. История создания.

▪ две редакции, два плана оперы;

▪ рассказ детей о русских царях;

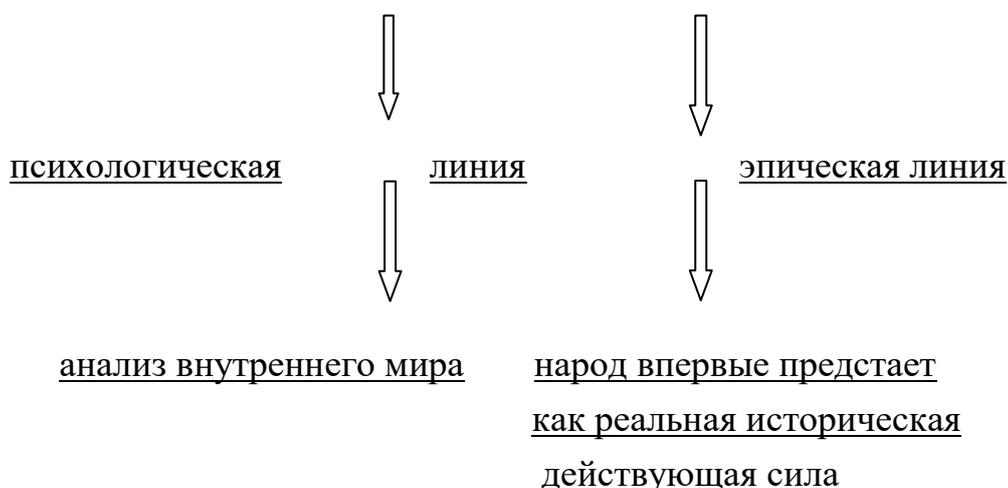
▪ чтение отрывков из трагедии Пушкина – рассказ Пимена (на основе летописей, как воспринимали современники);

▪ сюжет исторический: царствование Бориса и что предшествовало его приходу к власти;

▪ события 1591 года – ключевое событие (убийство царевича Димитрия), читаем по клавиру, показываем тему царевича (рассказ Пимена);

▪ пролог - 1598 год, основное действие – 1605 год – широкая историческая панорама;

▪ главная мысль: судьба человека и судьба народа

▪ развитие образов идет параллельно.

3. Оркестровое вступление:

- выявление главной мысли, погружение в атмосферу;
- образ страдающего народа;
- источник всех интонаций (от тихого стона к крику и отчаянию, нарастание страданий, гнева уже во вступлении).

Второй час:

1. Пролог:

- все массовые сцены стоят по краям оперы (традиции Глинки);
- первая картина – ночь, плач, вторая картина – свет, славление.

2. Интенсивное интонационное развитие:

- первая картина, первый хор – развитие образа народа, нарочитое выражение чувства скорби;
- средний раздел хора – хоровой диалог, истинные чувства;
- завязка драмы, конфликта (подневольное избрание).

3. Вторая картина:

- контраст, но та же мысль – подневольное славление;
- центральный раздел, монолог – взгляд внутрь ("Скорбит душа" - мрак, страдания, предчувствия), четыре раздела монолога, переключение с внутреннего монолога на внешний.

Третий час:

Первое действие:

- первая картина: монолог Пимена – раскрывается тайна Бориса, образ монаха – летописца;
- вторая картина: особенности этой народной сцены – ансамблевые, сольные эпизоды, комические и прозаические темы, сквозное развитие;
- песня Варлаама (в форме оркестровых вариаций);
- терцет (двуплановость действия); ▪ чтение указа (два этапа).

Четвертый час:

Второе действие:

- линия развития образа Бориса, многогранность психологической картины, трагедия совести;
- монолог "Достиг я высшей власти" - размышление о самом серьезном, о себе, о Родине, о преступлении (сравнить с арией Сусанина и Руслана);
- муки совести – постепенное погружение в мрачную бездну (галлюцинации), мысли о смерти;

▪ разбор содержания, текста, искать ответы на вопросы: что открывается Борису

(личный грех как источник страдания окружающих);

▪ диалог с Шуйским – "интонационный поединок" (Асафьев);

▪ сцена с курантами – полупение, полуречь, ритмическое оstinato (роковое предопределение), анализ текста: "Ежели в тебе хоть единое темное пятно...", заключительная фраза о смерти как мольба об избавлении.

Пятый час:

Четвертое действие: новые образы (Юродивый, дети). Рассмотреть репродукцию картины Сурикова "Боярыня Морозова" - образ Юродивого.

▪ первая картина – вновь массовая сцена;

▪ образ Юродивого – "совесть народа";

▪ наивысшая точка – трагическая кульминация, тема страданий;

▪ сцена с детьми: трагическое и комическое;

▪ песня Юродивого, хор народа "Хлеба" (от отчаяния к гневу), сцена с Борисом, трагическое развитие образов по восходящей линии, усиление.

Шестой час:

Четвертое действие, вторая картина: сцена смерти Бориса – новое качество в развитии образа – просветление (в конце), тема смерти ("Прощай, мой сын"), светлые перезвоны, молитва, погребальный звон, церковные песнопения, последняя интонация "Я царь еще".

Сплав интонаций.

Третья картина:

▪ сцена под Кромами: глумливое славление боярина, хор бунта "Расходилась", тема самозванца (трескучий марш, дискредитация образа);
▪ песня Юродивого с пророчествами новых бедствий;

▪ народные сцены обрамляют оперу (путь развития образа).

Выводы:

▪ соединяем в единое целое все этапы развития каждого образа;

▪ ни один образ не брошен, все доведено до конца, прожит большой кусок жизни, начало и конец разные, все в развитии – одно из качеств реалистического искусства.

Четвертый год обучения

XX век. Жанры, стили. Истоки и современность.

Тема 1 (4 часа) Фортепианная миниатюра рубежа 19-20 веков Первый час:

1. **П. Чайковский.** "Времена года" как цикл (пьесы по выбору). ■ музыкальный язык романтической миниатюры; ■ основные темы и музыкальный герой.

Второй, третий час:

1. **С. Рахманинов.** Прелюдии, Музыкальный момент, Этюд-картина:
■ новые образы, усиление контрастов и драматизма;

■ отражение эпохи;

Четвертый час:

1. **А. Скрябин.** Прелюдии ор. 11, этюд ре диез минор, поэма ор. 37:
■ новый музыкальный язык, классические формы.

Тема 2 (4 часа) *Симфонические произведения второй половины XIX века – начала XX века*

Первый и второй час:

1. **П. Чайковский.** Симфония № 4:

■ симфония-драма;

■ классические традиции, новое содержание; ■ особенности музыкального языка и формы; ■ интонационная драматургия.

Третий час:

1. **С. Рахманинов.** Концерт № 2. Обращение к древнейшим пластам русской музыки.

Четвертый час:

1. **А. Скрябин.** "Божественная поэма" (фрагмент). Стилль позднего романтизма.

Тема 3 (4 часа) Музыкально-сценические жанры. П. Чайковский.

Оперы, балеты (обзор).

"Евгений Онегин" - работа по графической схеме:

- непрерывность интонационно-драматургического развития.

Тема 4 (2 часа) И. Стравинский.

Творчество (жанры, стили). Балет "Петрушка".

Тема 5 (1 час) Искусство первой половины XX века

Исторические события, научный прогресс. Отражение в искусстве общественных и культурных сдвигов (футуризм, экспрессионизм, авангард). Отказ от старых средств выразительности.

С. Прокофьев. Токката.

А. Онеггер. Пасифик 231.

К. Орф. "Кармина бурана", № 1 "О, фортуна".

Тема 6 (5 часов) С. Прокофьев

1. Инструментальные жанры: "Мимолетности", Прелюд до мажор и др. Мир образов, черты стиля (1 час).

2. Балеты С. Прокофьева (3 часа):

▪ "Ромео и Джульетта" - новизна темы, выразительных средств, формы;

▪ "Золушка" - повторение. 3. Симфония № 7 (1 час).

Художественный мир, оригинальность замысла.

Тема 7 (4 часа) Д. Шостакович

1. Судьба композитора и время (фрагменты симфоний № 11, 5). Сфера образов музыки (цикл 24 прелюдии) – 1 час.

2. Полифония в музыке 20 века. Прелюдии и фуги Д. Шостаковича.

Б. Барток. Фуга из "Музыки для струнных, ударных и челесты" - 1 час.

3. Д. Шостакович. Симфония № 7 – 2 часа:

- история создания и исполнения;
- интонационная драматургия.

Тема 8 (2 часа) Г. Свиридов.

Повтор – "Курские песни"

1. Поэма "памяти С. Есенина": претворение темы Родины, новое прочтение фольклора, возрождение традиций русской хоровой музыки.

Тема 9 (1 час) А. Шнитке

Отражение противоречивого, сложного и трагического современного мира. Новые композиторские техники (фрагменты симфоний: № 1 – первая часть и финал, № 3 – вторая часть).

Тема 10 (1 час) Р. Щедрин

"Озорные частушки" - использование современного фольклора (как вариант – фрагменты из оперы "Мертвые души").

Учебно-тематический план 5-го года обучения

Предлагаемый план является одним из возможных вариантов содержания предмета в 8 (6) классе. Педагог должен ориентироваться на уровень подготовки учеников и исходить из методической целесообразности изучения той или иной темы.

№ Темы	Темы уроков	Кол-во часов	Содержание
1 полугодие			
1	Вводный урок	2	Музыка в античном мире, в эпоху Средневековья и Ренессанса (повторение).
2	Итальянская музыка XVIII века; А.Вивальди, Д.Скарлатти; скрипка и клавесин; камерный оркестр	2	Эпоха Барокко; расцвет инструментальной музыки; формирование оркестров; жанр скрипичного концерта; concerto grosso; клавирные сонаты; неаполитанская школа.

3	Опера и оратория в XVIII веке; Г.Ф.Гендель, К.В.Глюк	2	Монументальные вокально-оркестровые сочинения эпохи Барокко и классицизма. Ознакомление с отдельными частями из произведений для камерного оркестра Г.Ф.Генделя, ариями из опер, хорами из ораторий; фрагментами из оперы "Орфей".
4	Немецкие романтики первой половины XIX века: К.М.Вебер, Ф.Мендельсон, Р.Шуман	2	Новая стилистика; романтическая опера (увертюра, хор охотников из оперы "Волшебный стрелок"). Музыка в драматическом театре ("Сон в летнюю ночь"), лирико-исповедальный характер творчества романтиков (цикл "Любовь поэта").
5	Ф.Лист	1	Программный симфонизм, его специфика; "Прелюды".
6	Г.Берлиоз	1	Программный симфонизм; гротеск в музыке; "Фантастическая" симфония 2, 4, 5 части.
7	Н.Паганини	1	Виртуозы-исполнители и их творчество; Каприс №24 и сочинения Ф.Листа и И.Брамса на тему Н.Паганини.
8	Д.Россини	2	Разнообразие творчества итальянского композитора; духовная музыка Д.Россини. Три оперные увертюры и части из "Маленькой торжественной мессы".
	Контрольный урок (семинар)	2	
	Резервный урок	1	
2 полугодие			

9	К.Сен-Санс	2	Творчество французского романтика. Ознакомление со Вторым фортепианным концертом; рондо-каприччиозо (для скрипки); ария Далилы из оперы "Самсон и Далила"
10	И.Брамс	1	Симфонические циклы второй половины XIX века; финалы Первой и Четвертой симфоний.
11	Д.Верди	2	Развитие оперных традиций; духовная музыка (фрагмент из "Реквиема"), ознакомление со сценами из опер ("Аида", "Травиата", "Риголетто") в видеозаписи.
12	Р.Вагнер	2	Музыкальная драма, новое отношение к структуре оперы. Прослушивание: "Лоэнгрин": вступление к 1 и 3 действиям; "Тристан и Изольда": вступление к 1 и 3 действию, смерть Изольды.
13	А.Дворжак или Б.Сметана	1	Творчество чешских композиторов; А.Дворжак: 9-я симфония, части 3,4, Влтава; Б.Сметана: увертюра к опере "Проданная невеста".
14	Г.Малер	1	Музыкальный постромантизм и экспрессионизм. Возможно прослушивание: 1-я симфония, 3,4 части, Адажиетто из 5 симфонии.

15	Французские импрессионисты: К.Дебюсси, М.Равель, П.Дюка	2	Новая стилистика; новые трактовки средств выразительности, звукопись. Ознакомление с фортепианными и симфоническими сочинениями К.Дебюсси и М.Равеля ("Прелюдии", "Болеро" и т.д.). Симфоническая сказка П.Дюка "Ученик Чародея".
16	Бриттен и английская музыка	1	Симфоническая музыка в XX веке. Вариации на тему Г.Перселла.
17	Д.Гершвин и американская музыка	1	Джазовая культура. Рапсодия в стиле блюз.
18	О.Мессиан и французская музыка или композиторы Нововенской школы	1	Квартет "На конец времени", различные органные пьесы или отрывки из "Лунного Пьеро" А.Шенберга, "Воццека" А.Берга и фортепианные пьесы А.Веберна.
19	Выдающиеся исполнители XX века	2	Знакомство с аудио- и видео-записями, характеристика и особенности исполнения
	Итоговый семинар, коллоквиум	2	
	Резервный урок	1	

**ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
"МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА" (8-й или 6-й класс)
Пояснительная записка**

Содержание учебного предмета "Музыкальная литература" при 8-летнем и 6-летнем сроке направлено на подготовку учащихся к поступлению в профессиональные учебные заведения.

В то же время освоение выпускниками данной программы создает благоприятные условия для развития личности, укрепляет мотивацию к познанию и творчеству, эмоциональному обогащению.

Содержание программы рассчитано на годовой курс. Время аудиторных занятий – 1 час в неделю. Время самостоятельных занятий – 1 час в неделю. В целом максимальная нагрузка за год составляет 66 часов, из них 33 часа – самостоятельная (внеаудиторная) работа, а 33 часа – аудиторная.

Обоснованность последовательности тем в программе отвечает ходу музыкально-исторического процесса последних трех веков и включает темы по творчеству ведущих композиторов европейских стран.

Главная цель занятий (сверх перечисленных в начале данной учебной программы) – научить обучающихся вслушиваться в звучащую музыку при максимальном слуховом внимании. Регулярное знакомство с выдающимися творениями великих композиторов способствует формированию художественного вкуса, умению слышать красоту художественных образов, осознавать талант их авторов. Помимо чисто музыкальных навыков ученики получают немало знаний о великих композиторах европейских стран, основных событиях музыкальной жизни минувших эпох, ведущих стилях, направлениях в развитии европейской музыки.

Пятый год обучения (8-й или 6-й классы) по учебному предмету "Музыкальная литература" является дополнительным к основному курсу.

Назначение занятий по музыкальной литературе - содействовать профессиональной ориентации учащихся, их сознательному выбору профессии музыканта через расширение и углубление знаний, навыков и умений, приобретенных при изучении основного курса и в самостоятельном общении с музыкой.

Одной из основных целей учебного предмета "Музыкальная литература" является дальнейшее художественно-эстетическое развитие учащихся, а также овладение ими знаниями, умениями, навыками, достаточными для поступления в профессиональное учебное заведение.

Из подбора и последовательности тем и произведений у учащихся должно сложиться общее представление о музыкальном процессе в Европе XVIII-XX веков, об основных жанрах музыки, художественных направлениях и национальных композиторских школах в их наиболее ярких проявлениях.

Формы занятий

Занятия могут проводиться в форме бесед и лекций преподавателя, диалога между преподавателем и обучающимися. Эффективной формой занятий являются выступления обучающихся с заранее подготовленными докладами по заданной теме. На уроке выступают не более двух докладчиков (занятия в форме семинара). Остальные ученики являются активными слушателями, задают вопросы, высказывают свои суждения. Доклад подкрепляется прослушиванием музыкальных произведений.

Накопленный учащимися опыт позволит обращаться к более сложным и объемным произведениям, позволит затрагивать вопросы, отвечающие интересам взрослеющих школьников.

Безусловно, подготовка к докладу осуществляется с помощью преподавателя, который рекомендует перечень литературы; объясняет схему выступления; контролирует продолжительность выступления; указывает моменты, на которые необходимо при выступлении обратить особое внимание учеников.

Отличительная особенность программы пятого года обучения

Учитывая, что русская музыкальная классика XIX-XX веков в лице всех ее основных представителей учащимся уже знакома, а европейская классика в предшествующем курсе (пять лет обучения) была представлена лишь шестью монографическими темами, целесообразно вновь вернуться к классическому периоду европейской музыки и, не дублируя темы основного курса, познакомить их с именами и некоторыми сочинениями крупнейших композиторов Италии, Германии, Франции, ряда других стран, музыкальное искусство которых входит в сокровищницу мировой музыкальной культуры.

Обозревая европейскую классику трех последних веков, необходимо найти возможность приблизить школьников к современной музыкальной жизни, участниками которой они становятся, к некоторым ее проблемам. Хорошим материалом для этого могут послужить важнейшие события музыкальной жизни (конкурсы, фестивали, премьеры музыкальных

театров и т.п.), обзор событий и фактов, содержащийся в средствах массовой информации, в интернете. Свое место в учебной работе должны найти и памятные музыкальные даты.

На усмотрение преподавателя несколько уроков можно посвятить творчеству выдающихся исполнителей XX века (пианистов, скрипачей, виолончелистов, певцов, дирижеров).

Методические рекомендации по проведению урока в 8 (б) классе

Каждую новую тему открывает небольшое вступительное слово преподавателя, устанавливающее связи новой темы с содержанием предшествующих уроков, собирающее внимание учеников. Затем слово передается ученику, подготовившего сообщение (доклад) по данной теме в пределах 5-10 минут (возможно чтение заранее написанного текста). Оно должно содержать краткую характеристику эпохи, среды, личности и творческого наследия композитора (при этом необходимо приводить наиболее значительные факты из жизни композитора). Ввиду того, что подобная форма заданий ранее не практиковалась и представляет для подростка определенную сложность, задача преподавателя - объяснить, каким должно быть подобное сообщение и как его следует готовить.

Отсутствие единого школьного учебника по тематическому плану дополнительного года обучения делает необходимым обращение к иным источникам информации (словари, справочники, энциклопедии, литература о музыке для школьников). И здесь не обойтись без советов и практической помощи преподавателя.

Выступление учащегося перед своими одноклассниками должно быть прокомментировано преподавателем, а его замечания и советы - учтены будущими "докладчиками". Количество выступлений каждого ученика зависит от численного состава группы, но не должно быть менее 2-3-х раз в учебном году. Каждое выступление засчитывается как выполнение требований и включается в общий зачет

Оценивать выступления в баллах нежелательно, - самостоятельность учащихся при подготовке выступления всегда относительна, и это неизбежно в силу характера самого задания и отсутствия опыта. Обучающая направленность такого задания - в приобщении школьников к студенческому виду работы над текстовым материалом, из которого нужно отобрать минимум необходимого.

Распределение тем для сообщений можно осуществить как в начале четверти, полугодия, так и по ходу занятий.

Основное время урока посвящается прослушиванию музыки с необходимым предисловием преподавателя, подготавливающим осмысленное восприятие произведения (возможен предварительный показ одной или нескольких основных тем на фортепиано). Обмен впечатлениями и краткое подведение итогов завершают урок.

Ожидаемые результаты и способы их проверки

Дополнительный год обучения должен содействовать проявлению творческой инициативы учащихся. Хорошо обсудить с ними на первых уроках общую тематику занятий, выслушать и учесть пожелания учеников, объяснить назначение и содержание их сообщений, предусмотреть возможность исполнения музыки (по тематике занятия) школьниками.

Текущий контроль. Традиционная поурочная проверка знаний должна сочетаться с иными формами контроля, например небольшими тестовыми работами. *Пример тестовой работы* Тема: Творчество Паганини, Листа, Берлиоза.

1. Кто из этих композиторов был также: музыкальным критиком, педагогом, дирижером, исполнителем.
2. Назовите произведения композиторов, которые обращались к творчеству

Н.Паганини.

3. Лист создавал фортепианные транскрипции произведений (перечислить). Какую цель он преследовал?
4. Кто является автором произведений: "Прелюды", 24 каприза, "Фантастическая симфония", "Гарольд в Италии", "Годы странствий", 5 скрипичных концертов.

5. В каком прослушанном произведении использован принцип монотематизма

(автор, жанр, название).

6. В каком прослушанном произведении использован лейтмотив (автор, жанр, название).

Должны оцениваться также сообщения учеников, поощряться и учитываться высказывания по ходу урока. Возникающие элементы дискуссии могут свидетельствовать о растущем интересе к занятиям, способствовать выявлению собственных суждений.

Видом текущего контроля является контрольный урок, он проводится самим преподавателем без присутствия комиссии.

Промежуточный контроль в виде контрольного урока или зачета может проводиться в конце полугодий. Можно рекомендовать для такого контроля такой вид оценивания, как семинар по пройденному материалу. Ответы на семинаре, как и активность учеников в его работе, оцениваются дифференцированно. Эффективным видом оценивания является также анализ нового (незнакомого) музыкального произведения, который проводится в старших классах.

Итоговый контроль предполагает проведение экзамена по музыкальной литературе в соответствии с федеральными государственными требованиями. Если учащийся осваивает дополнительный год обучения (6-й или 8-й класс) итоговая аттестация (экзамен) завершает дополнительный год обучения.

Целесообразно выпускной экзамен проводить не в виде ответов по заранее подготовленным билетам, а в виде коллоквиума и итоговой письменной работы. Одним из вариантов письменной работы может быть предложен анализ незнакомого произведения.

Возможно проведение своеобразной олимпиады, содержание и формы которой выбирает сам преподаватель. Особого внимания потребуют учащиеся, поступающие на теоретическое отделение, где проводится вступительный экзамен по музыкальной литературе.

Варианты вопросов для итоговой письменной работы или устного экзамена

1. Кто из великих композиторов жил в XVIII веке, в каких странах?
2. В какой исторической последовательности возникли эти жанры: симфония, концертная увертюра, опера, концерт.
3. Назовите композиторов, в творчестве которых особое значение принадлежит полифонии. Укажите, в какой стране и в какое время они жили.
4. Кто из великих композиторов был выдающимся музыкантом-исполнителем? (укажите страну и время, когда жил этот музыкант)
5. Приведите примеры симфонических произведений, где используется хор

(назовите автора, жанр, что за текст использован).

6. Какие оперные жанры сложились к XVIII веку.
7. Назовите оперы Д.Россини, которые написаны на необычные для его времени сюжеты.
8. Кто считается создателем первой романтической оперы и как называется это произведение?
9. Какие новые, "романтические" жанры появляются в творчестве Ф. Мендельсона?
10. Кто из немецких композиторов-романтиков был также: дирижером, музыкальным писателем, пианистом, преподавателем
11. Назовите самые известные произведения К. Сен-Санса.
12. Какие произведения написал И. Брамс для фортепиано?
13. Где был построен "вагнеровский" театр и в чем его особенности?
14. Что такое тетралогия?
15. Какие произведения, основанные на темах оперы Ж. Бизе "Кармен", вы знаете?
16. Какие страны представляют данные композиторы: Б. Сметана, Э. Григ, А. Дворжак, К. Дебюсси, Я. Сибелиус, М. Равель.

Результат освоения программы "Музыкальная литература".

Пятый год обучения

Выпускники должны продемонстрировать:

первичные знания в области основных эстетических и стилевых направлений музыкального, изобразительного, театрального и киноискусства; навыки восприятия современной музыки; умение понять и объяснить роль и значимость выразительных средств музыки в исполняемом музыкальном произведении; умение проанализировать незнакомое музыкальное произведение.

4. Методическое обеспечение программы

4. 1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса

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

Работа на уроках предполагает соединение нескольких видов получения информации: рассказ (но не монолог) педагога, разбор и прослушивание музыкального произведения. Методически оправдано постоянное подключение обучающихся к

обсуждаемой теме, вовлечение их в активный диалог. Подобный метод способствует осознанному восприятию информации, что приводит к формированию устойчивых знаний.

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

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

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

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, рассказ, беседа);
- наглядный (показ, демонстрация, наблюдение);
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие).

4. 2. Методические рекомендации педагогическим работникам

Урок музыкальной литературы, как правило, имеет следующую структуру:

повторение пройденного и проверка самостоятельной работы, изучение нового материала, закрепление и объяснение домашнего задания.

Повторение и проверка знаний в начале урока помогает мобилизовать внимание учеников, активизировать работу группы и установить связь между темами уроков. Чтобы вовлечь в процесс всех присутствующих в классе, рекомендуется пользоваться формой фронтального устного опроса. Возможно проведение небольшой тестовой работы в письменном виде а также работа по графической схеме произведения в процессе слушания. Реже используется форма индивидуального опроса.

Изложение нового материала и прослушивание музыкальных произведений занимает основную часть урока. Необходимо пользоваться всеми возможными методами обучения для достижения максимально эффективных результатов обучения.

Практически весь новый материал учащиеся воспринимают со слов преподавателя и при музыкальных прослушиваниях, поэтому огромное значение имеют разнообразные **словесные методы** (объяснение, поисковая и закрепляющая беседа, рассказ). Предпочтение должно быть отдано

такому методу, как **беседа**, в результате которой ученики самостоятельно приходят к новым знаниям. Беседа, особенно поисковая, требует от преподавателя умения грамотно составить систему направленных вопросов и опыта управления беседой. Конечно, на уроках музыкальной литературы нельзя обойтись без такого универсального метода обучения, как **объяснение**. Объяснение необходимо при разговоре о различных музыкальных жанрах, формах, приемах композиции, нередко нуждаются в объяснении названия музыкальных произведений, вышедшие из употребления слова, различные словосочетания, фразеологические обороты. Специфическим именно для уроков музыкальной литературы является такой словесный метод, как **рассказ**, который требует от преподавателя владения не только информацией, но и ораторским и актерским мастерством. В построении рассказа могут использоваться прямая речь, цитаты, риторические вопросы, рассуждения. Рассказ должен быть подан эмоционально, с хорошей дикцией, интонационной гибкостью, в определенном темпе. В форме рассказа может быть представлена биография композитора, изложение оперного сюжета, история создания и исполнения некоторых произведений.

Наглядные методы. Помимо традиционной для многих учебных предметов изобразительной и графической наглядности, на музыкальной литературе используется такой специфический метод, как наблюдение за звучащей музыкой по нотам. Использование репродукций, фотоматериалов, видеозаписей уместно на биографических уроках, при изучении театральных произведений, при знакомстве с различными музыкальными инструментами и оркестровыми составами, и даже для лучшего понимания некоторых жанров – концерт, квартет, фортепианное трио. Использование различных схем, таблиц помогает структурировать материал биографии композитора, осознать последовательность событий в сюжете оперы, представить структуру сонатносимфонического цикла, строение различных музыкальных форм. Подобного рода схемы могут быть заранее подготовлены педагогом или составлены на уроке в совместной работе с учениками.

Пример таблицы по биографии П.И. Чайковского

Годы жизни				
1840-1850	1850-1865	1866-1877	1877-1885	1885-1893
Место пребывания				

Воткинск	Петербург	Москва	Европа, Россия	Подмосковье, Клин
Периоды в биографии				
Детство	Обучение	Работа в	Композиторская и	
во	в	консерватории.	дирижерская	
	училище правоведения и консерватории	Педагогическая, композиторская, музыкально-критическая деятельность	деятельность, концертные поездки по России, городам Европы и Америки	

На усмотрение преподавателя такая таблица может быть дополнена перечнем самых значительных произведений композитора.

Наблюдение за звучащей музыкой по нотам, разбор нотных примеров перед прослушиванием музыки также тесно соприкасается с **практическими методами обучения**. К ним можно также отнести прослушивание музыкальных произведений без нотного текста и работу с текстом учебника. Формирование умения слушать музыкальное произведение с одновременным наблюдением по нотам должно происходить в ходе систематических упражнений. Степень трудности должна быть посильной для учеников и не отвлекать их от музыки. Наиболее простой текст для наблюдения по нотам представляет фортепианная музыка, сложнее ориентироваться в переложении симфонической музыки для фортепиано. Известную трудность представляют вокальные произведения, оперы, где необходимо следить за записью нот на нескольких нотоносцах и за текстом. Знакомство с партитурой предполагается в старших классах и должно носить выборочный характер. Перед началом прослушивания любого произведения преподавателю следует объяснить, на что следует обратить внимание, а во время прослушивания помогать ученикам следить по нотам. Такая систематическая работа со временем помогает выработать стойкие ассоциативные связи между звуковыми образами и соответствующей нотной записью.

Прослушивание музыки без нотного текста, с одной стороны, представляется самым естественным, с другой стороны имеет свои сложности. Обучая детей слушать музыку, трудно наглядно продемонстрировать, как это надо делать, и проверить, насколько это

получается у учеников. Преподаватель может лишь косвенно проследить, насколько внимательны ученики. Необходимо помнить о том, что слуховое внимание достаточно хрупко. Устойчивость внимания обеспечивается длительностью слуховой сосредоточенности. Именно поэтому объем звучащего музыкального произведения должен увеличиваться постепенно. Педагогу необходимо уметь организовывать внимание учащихся, используя определенные приемы для сосредоточения внимания и для его поддержания (рассказ об истории создания произведения, разъяснение содержания произведения, привлечение изобразительной наглядности, создание определенного эмоционального состояния, постановка слуховых поисковых задач, переключение слухового внимания).

Работа с учебником является одним из общих учебных видов работы. На музыкальной литературе целесообразно использовать учебник в классной работе для того, чтобы ученики рассмотрели иллюстрацию, разобрали нотный пример, сверили написание сложных имен и фамилий, названий произведений, терминов, нашли в тексте определенную информацию (даты, перечисление жанров, количество произведений). Возможно выполнение небольшого самостоятельного задания в классе по учебнику (например, чтение фрагмента биографии, содержания сценического произведения). Учебник должен максимально использоваться учениками для самостоятельной домашней работы.

Завершая урок, целесообразно сделать небольшое повторение, акцентировав внимание учеников на новых знаниях, полученных во время занятия.

4.3. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Домашнее задание, которое ученики получают в конце урока, должно логично вытекать из пройденного в классе. Ученикам следует не просто указать, какие страницы в учебнике они должны прочитать, необходимо подчеркнуть, что они должны сделать на следующем уроке (рассказывать, отвечать на вопросы, объяснять значение терминов, узнавать музыкальные примеры и т.д.) и объяснить, что для этого нужно сделать дома.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа составляет 1 час в неделю. Для достижения лучших результатов рекомендуется делить это время на две части на протяжении недели от урока до урока. Регулярная самостоятельная работа включает в себя, в том числе, повторение пройденного материала (соответствующие разделы в учебниках), поиск

информации и закрепление сведений, связанных с изучаемыми темами, повторение музыкальных тем, прослушивание аудиозаписей.

5. Фонды оценочных средств

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению профессионального образования в области музыкального искусства.

6. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы

6.1. Список учебной литературы

Учебники

Аверьянова О.И. "Отечественная музыкальная литература XX века" Учебник для ДМШ (четвертый год обучения). М.: "Музыка", 2005

Брянцева В.Н. "Музыкальная литература зарубежных стран: учебник для детских музыкальных школ (второй год обучения)", М. "Музыка", 2002

Козлова Н.П. "Русская музыкальная литература". Учебник для ДМШ. Третий год обучения. М.: "Музыка", 2004

Лагутин А. И, Владимиров В.Н. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса детских музыкальных школ и школ искусств (первый год обучения предмету). М.:

"Престо", 2006

Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Первый год обучения

Прохорова И.А. "Музыкальная литература зарубежных стран" для 5 класса ДМШ. М.: "Музыка", 1985.

Смирнова Э.С. "Русская музыкальная литература". Учебник для ДМШ (третий год обучения). М.: "Музыка"

Учебные пособия

Панова Н.В. Музыкальная литература зарубежных стран (рабочая тетрадь для 5 кл.). М., "Престо", 2009

Панова Н.В. Русская музыкальная литература (рабочая тетрадь для 6-7 кл.). I часть. М.,

"Престо", 2009; II часть. М., "Престо", 2010

Царева Н.А., Сорокина Н.А. "Тетрадь-практикум по музыкальной литературе". М.:

"Престо", 2013

Хрестоматии

Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ. Составители Владимирова В.Н., Лагутин А.М.: "Музыка", 1970

Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5 класса ДМШ.

Составитель Прохорова И.М.: "Музыка", 1990

Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 классов ДМШ. Составители. Смирнова Э.С., Самонов А.М.: "Музыка", 1968

Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для 7 класса ДМШ. Составитель Самонов А.М.: "Музыка", 1993

Методическая литература

Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе. М., Музыка, 1982

Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе (для музыкальных училищ). М., 2005

Лисянская Е.Б. Музыкальная литература: методическое пособие. Росмэн, 2001

Методические записки по вопросам музыкального образования. Сб. статей, вып.3.

М.: "Музыка", 1991

Рекомендуемая дополнительная литература

Всеобщая история музыки /авт.- сост. А.Минакова, С. Минаков – М.: Эксмо, 2009
Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества: вып.1 – Роланд Вернон. А.Вивальди, И.С.Бах, В.А.Моцарт, Л.Бетховен; вып.2 – Роланд Вернон. Ф.Шопен, Дж.Верди, Дж.Гершвин, И.Стравинский; вып.3 – Николай Осипов. М.Глинка, П.Чайковский, М.Мусоргский, Н.Римский-Корсаков. Изд-во "Поматур"

