МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТЕМНИКОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ. Л.И. ВОИНОВА»

РАССМОТРЕНО: УТВЕРЖДАЮ:

Педагогическим советом МБУДО Директор МБУДО

«Темниковская детская школа «Темниковская детская школа искусств им. Л.И. Воинова» искусств им. Л.И. Воинова»

Протокол № 1 Доронина М.М.

«30 » августа 2023 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

«Основы музыкального исполнительства»

«ФОРТЕПИАНО И АНСАМБЛЬ*»*

ПРОГРАММА

по учебному предмету

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Срок реализации – 4 года

Составитель:

Доронина М.М. – преподаватель

высшей квалификационной категории

г.Темников, 2023

Структура программы учебного предмета

I. 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;

II. Учебно-тематический план

III. Содержание учебного предмета

- Сведения о затратах учебного времени;

- Годовые требования по классам;

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся

V. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;

- Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена и итоговой аттестации;

- Контрольные требования на разных этапах обучения;

VI. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации педагогическим работникам;

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;

VII. Список учебной и методической литературы

1. **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

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

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ, «Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств» Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013г.. № 191-01-39/06-ГИ, Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ Министерства образования и науки РФ (письмо от 18 ноября 2015г. № 09-3242), а также с учетом многолетнего педагогического опыта в МБУ ДО «Темниковская школа искусств им. Л.И. Воинова» и в соответствии с Дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программой в области музыкального искусства «Основы музыкального исполнительства». «Народные инструменты: баян, домра, балалайка».

Музыкальная литература – учебный предмет, который входит в обязательную часть предметной области «Теория и история музыки»и является частью итоговойаттестации обучающихся. На уроках по учебному предмету «Музыкальная литература» происходит постоянное общение учащихся с музыкой разных стилей и жанров, разных эпох и художественных направлений, активно и динамично идёт развитие музыкальных способностей (слух, ритм, память), а также закрепление знаний музыкальной грамоты, осмысление теоретических основ музыкального искусства, выявление и развитие творческих возможностей учащихся. Занятия по предмету «Музыкальная литература» способствуют формированию музыкального мышления учащихся, навыков восприятия и анализамузыкальных произведений, приобретению знаний о выразительныхсредствах музыки, закономерностях музыкальной формы, специфике музыкального языка. Содержание учебного предмета включает изучение важных моментов истории музыки, ознакомление с мировой историей и историей изобразительногоискусства и литературы. Уроки по предмету «Музыкальная литература» должныспособствовать формированию и расширению у обучающихсякругозора в сфере музыкального искусстваи культуры, воспитанию музыкального вкуса.

Программа предусматривает индивидуальный подход преподавателя к освоению тем курса и позволяет учитывать при планировании уровень развития и подготовки обучающихся. Предмет «Музыкальная литература» теснейшим образом взаимодействует с учебным предметом «Занимательное сольфеджио» и с предметами предметной области «Музыкальное исполнительство». Благодаря полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам,обучающиеся должны овладеть навыками осознанного восприятия элементов музыкального языка и музыкальной речи, знаниями основных направлений и стилей в музыкальном искусстве, навыками анализа незнакомого музыкального произведения, что позволяет использовать полученные знания в исполнительской деятельности.

2. Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс на обучение по общеразвивающим программам в возрасте с семи до двенадцати лет, составляет 4 года.

3. *Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета (5-летнее обучение)*

Год обучения	1-й	2-й	3-й	4-й	Итого часов
Форма занятий
Аудиторная (в часах)	34	34	34	34	136
Внеаудиторная, самостоятельная (в часах)	34	34	34	34	136

Максимальная учебная нагрузка по предмету «Музыкальная литература» по 4-летнему сроку обучения составляет 272 часа. В 6-м классе учебная нагрузка распределяется следующим образом: аудиторная работа - 34 часа, самостоятельная (внеаудиторная) работа - 34 часа, максимальная учебная нагрузка – 68 часов.

4*. Форма проведения учебных аудиторных занятий*

Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература» – мелкогрупповая.

5. *Цели и задачи учебного предмета «Музыкальная литература»*

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» направленана художественно-эстетическое развитие личности учащегося. Цели учебного предмета: - 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 разных стилей и эпох, - выявление одаренных детей в области музыкального искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.

Задачи учебного предмета:

- формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной культуре в целом;

- накопление слухового музыкантского опыта, развитие уменияслышать в музыке эпоху;

- овладение навыками восприятия элементов музыкального языка;

- развитие различных видов и форм мышления учащихся: наглядно-образного, словесно-логического, теоретического, проблемного;

- формирование у учащихся самостоятельных мыслительных операций: анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация;

- знание специфики различных музыкально-театральных, вокальных и инструментальных жанров;

- расширение словарного запаса и объёма музыкальных терминов и понятий, развитие речевых и коммуникативных способностей, логики, свободы мысли и культуры речи учащихся;

- развитие творческой фантазии и яркой индивидуальности каждого

учащегося; - накопление знаний о различных эпохах и стилях в истории и искусстве;

- умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой);

- умение использовать полученные теоретические знания в музицировании и исполнительской практике на инструменте;

- формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к продолжению профессионального обучения и подготовка их к вступительным экзаменам в образовательное учреждение, реализующее профессиональные программы в области музыкального искусства.

6. Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются современные ФГТ, отражающие всеаспекты работы преподавателя с учеником.

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».

7. *Методы обучения*

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).

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Для реализации учебного предмета «Музыкальная литература» в МБУДО «Темниковская школа искусств им. Л.И. Воинова» имеются необходимые материально-технические условия:

●обеспечение доступа каждого обучающегося к библиотечным фондам, формируемым по полному перечню учебного плана;

● обеспечение обучающихся при необходимости для самостоятельной работы доступом к сети Интернет;

●укомплектование библиотечного фонда печатными изданиями основной и дополнительной учебной иучебно- методической литературы, а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, соответствующем требованиям программы;

●наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями музыкальных произведений, соответствующих требованиям программы;

●наличие официальных справочно-библиографических и периодических изданий.

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Музыкальная литература», соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, имеют звукоизоляцию и оснащены пианино,звукотехническим оборудованием, видеооборудованием, учебноймебелью (доска, столы, стульями, стеллажи, шкафы и др.) иоформлены необходимыми наглядными пособиями.

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Для учащихся 1 класса, поступивших на 4-летнее обучение даёт необходимый объём знаний, умений и навыков для последующего успешного освоения учебных программ. Предлагаемые музыкальные примеры для прослушивания в классемогут быть дополнены или заменены другими по выбору преподавателя, в зависимости от уровня подготовки и развития обучающихся, а также сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности.

Учебно-тематический план сформирован по следующему учебному графику: 1 четверть – 8 учебных недель,

2 четверть – 8 учебных недель,

3 четверть – 9 учебных недель,

4 четверть – 9 учебных недель.

1 год обучения	
1четверть	
Тема	Количество часов
Введение. Место музыки в жизни человека.	1
Содержание музыкальных произведений.	2
Выразительные средства музыки.	2
Голоса симфонического оркестра	1
Тембры певческих голосов	1
Контрольный урок	1
2 четверть	
Понятие жанра в музыке. Основные жанры – песня, марш, танец.	2
Песня. Куплетная форма в песнях.	2
Марш, танец. Трёхчастная форма в маршах и танцах.	3
Контрольный урок.	1
3 четверть	
Народная песня в произведениях русских композиторов. Сборники русских народных песен. Музыкальные жанры: вариации, квартет, концерт, сюита	4
Программно-изобразительная музыка	2
Музыка в театре. Музыка в драматическом театре	2
Контрольный урок	1
4 четверть	
Музыка в театре. Балет	2
Музыка в театре. Опера	4
Повторение материала	1
Резервный урок	1
2 год обучения	
1 четверть	
История развития европейской музыки от Древней Грециидо эпохи барокко.	1
Музыкальная культура эпохи барокко, итальянская школа.	1
И.С.Бах.Жизненный и творческий путь.	3
Современники И.С.Баха. Г. Ф. Гендель.	1
Классицизм, возникновение и обновление инструментальных жанров и форм, опера.	1
Контрольный урок.	1
2 четверть	
Й. Гайдн. Жизненный и творческий путь.	2
В.А.Моцарт. Жизненный и творческий путь	1
Симфония соль-минор.	1
Опера «Свадьба Фигаро».	2
Клавирное творчество В.А. Моцарта. Соната Ля-мажор.	1
Контрольный урок.	1
3 четверть	
Л. ван Бетховен. Жизненный и творческий путь.	1
Симфония № 5 до-минор.	1
Увертюра «Эгмонт».	1
Патетическая соната.	1
Классический сонатно-симфонический цикл	1
Романтизм в музыке.	1
Ф.Шуберт. Жизненный и творческий путь.	1
Песни и вокальные циклы Ф. Шуберта.	1
Контрольный урок	1
4 четверть	
Ф. Шуберт. «Неоконченная» симфония.	1
Ф.Шопен. Жизненный и творческий путь.	2
Композиторы-романтики первой половины XIXвека (обзор).	2
Европейская музыка XIX века (обзор)	2
Резервный урок	1
Контрольный урок	1
3 год обучения	
1 четверть	
Вводный урок.	1
Русская церковная музыка, нотация, жанры и формы.	1
Музыкальная культура XVIII века, творчество Д.С.Бортнянского, М.С.Березовского и др	1
Музыкальная культура начала XIX века. Романсы. Творчество А.А. Алябьева, А.Л. Гурилева, А.Е.Варламова	1
М.И.Глинка. Жизненный и творческий путь.	1
Опера «Иван Сусанин»	2
Контрольный урок	1
2 четверть	
Симфонические сочинения и романсы М.И.Глинки.	1
А.С.Даргомыжский. Жизненный и творческий путь	2
Русская культура 60-х годов XIX века. «Могучая кучка».	1
А.П.Бородин. Биография. «Богатырская» симфония	1
Опера «Князь Игорь».	2
Контрольный урок.	1
3 четверть	
М.П.Мусоргский. Биография. Вокальное творчество.	1
Опера «Борис Годунов».	2
«Картинки с выставки».	1
Н.А.Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь.	1
Симфоническая сюита «Шехерезада».	1
Опера «Снегурочка».	2
Контрольный урок	1
4 четверть	
П.И.Чайковский. Жизненный и творческий путь.	1
Опера «Евгений Онегин»	2
П.И.Чайковский. Симфония №1 «Зимние грёзы».	1
Балеты П.И.Чайковского	1
Русская культура конца 19 – начала 20 века. С.В.РахманиновА.Н.Скрябин.И.Ф.Стравинский	3
Контрольный урок.	1
4 год обучения	
1 четверть	
Вводный урок	1
Импрессионизм. Судьбы и творчество французских композиторов рубежа XIX и XX веков К.Дебюсси и М.Равеля.	3
Западноевропейское музыкальное искусство XX века (обзор)	2
Д.Гершвин. Творческий портрет.	1
Контрольный урок.	1
2 четверть	
Отечественная музыкальная культура ХХ века (обзор).	2
С.С.Прокофьев. Биография	1
Кантата «Александр Невский».	2
Балеты «Золушка» и «Ромео и Джульетта».	2
Контрольный урок.	1
3 четверть	
Симфоническое творчество С.С.Прокофьева.	1
Фортепианная музыка С.С.Прокофьева	1
Д.Д.Шостакович. Жизненный и творческий путь.	1
Симфоническое творчество Д.Д. Шостаковича Симфония №7 «Ленинградская».	1
Фортепианное творчество Д. Шостаковича	1
А.И.Хачатурян. Жизнь. Творчество	2
Резервный урок	1
Контрольный урок	1
4 четверть	
Г.В.Свиридов. Творческий путь	2
60-годы ХХ века, творчество Р.К.Щедрина	1
Творчество А.Г. Шнитке и С.А.Губайдулиной. 1	1
Творчество Э. Денисова и В. Гаврилина.	1
Повторение пройденного материала.	2
Контрольный урок	1
Резервный урок	1

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Первый год обучения

Первый год обучения по учебному предмету «Музыкальная литература» тесно связан с учебным предметом «Занимательно сольфеджио». Его задачи – продолжая развивать и совершенствовать навыки слушания музыки и эмоциональной отзывчивости на музыку, познакомить учащихся с основными музыкальными жанрами, музыкальными формами, сформировать у них навыки работы с учебными пособиями и нотным материалом, умение рассказывать о характере музыкального произведения и использованных в нём элементах музыкального языка.

Содержание первого года изучения «Музыкальной литературы» дает возможность закрепить знания, полученные детьми на уроках специальности. Обращение к знакомым темам, связанным с содержанием музыкальных произведений, выразительными средствами музыки, основными музыкальными жанрами позволяет ввести новые важные понятия, которые более глубоко и успешно осваиваются при возвращении к ним на новом музыкальном материале. Музыкальный материал из предложенного списка выбирает преподаватель в соответствии с уровнем подготовки учащихся и поставленными задачами, т.к. использование указанного музыкального материала в полном объёме не предполагается.

Тема 1. Введение. Место музыки в жизни человека. - 1 час.

Музыка «серьезная» и «легкая». Музыкальные впечатления учеников – посещение театров, концертов. Понятия «народная», «церковная», «камерная», «концертная», «театральная», «эстрадная», «военная» музыка. **Тема 2.** Содержание музыкальных произведений. - 2 часа.

Воплощение в музыке образов природы, сказочных образов, чувств и характера человека, различных событий. Содержание музыки столь же богато, как и содержание других видов искусств, но раскрывается оно с помощью музыкальных средств.

Музыкальный материал:

А.Вивальди «Времена года»,

П.И.Чайковский «Времена года»,

Д.Россини «Буря» из оперы «Севильский цирюльник»,

Н.А.Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане», «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии»,

М.П.Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов», «Тюильрийскийсад»из цикла «Картинки с выставки»,

Р.Шуман «Пьеро», «Арлекин», «Флорестан», «Эвзебий» из цикла «Карнавал»,

Э.Григ «Пер Гюнт», К.Дебюсси «Облака»,

К.Сен-Санс «Карнавал животных»,

С.С.Прокофьев «Нам не нужна война» из оратории «На страже мира», С.С.Прокофьев «Джульетта-девочка»

Тема 3. Выразительные средства музыки. - 2 часа.

Основные выразительные средства музыкального языка. Понятия: мелодия (кантилена, речитатив), лад (мажор,минор, специальные лады – целотонная гамма, гамма Римского-Корсакова), ритм (понятие ритмическое остинато), темп, гармония (последовательность аккордов, отдельный аккорд), фактура (унисон, мелодия и аккомпанемент, полифония, аккордовое изложение), регистр, тембр.

Музыкальный материал:

Ж.-Ф. Рамо «Курица»,

Л.Дакен «Кукушка»,

М.И.Глинка «Патриотическая песнь»,

Ф.Шуберт «Липа»,

М.И.Глинка Речитатив из арии Сусанина («Иван Сусанин», 4 действие),

Ф.Шопен Ноктюрн для фортепиано Ми-бемоль мажор,

П.И.Чайковский «Детский альбом»,

С.С.Прокофьев «Детская музыка»,

Д.Д.Шостакович «Танцы кукол»,

А.К.Лядов «Волшебное озеро», «Кикимора», «Баба-Яга»,

К.Дебюсси прелюдии «Девушка с волосами цвета льна», «Шаги на снегу», М.П.Мусоргский «Рассвет на Москва-реке»,

Н.А.Римский-Корсаков «Шехеразада».

Тема 4. Голоса симфонического оркестра. - 1 час.

Состав симфонического оркестра. История оркестра (кратко). Четыре основные группы инструментов симфонического оркестра. Принципы записи произведения для оркестра (партитура). Тембры инструментов всех групп симфонического оркестра. Музыкальный материал:

С.С.Прокофьев «Петя и волк»,

Б.Бриттен «Вариации и фуга на тему Перселла» («Путеводитель по оркестру»),

Г.Берлиоз «Фантастическая симфония» - тема возлюбленной (ideefixe) в 1 части (благородный облик у струнной группы) и в 5 части (вульгарный плясовой мотив у кларнета - пикколо),

А.Лядов «Кикимора» - «Народное сказание» для оркестра – персонификация тембров: Флейта-пикколо – Кикимора, Английский рожок – Кот-баюн, Челеста – «Хрустальная колыбелька».

Р.Штраус «Тиль Уленшпигель» - портрет героя: solo валторны, кларнетпикколо; арест Тиля: тромбоны, тубы.

Тема 5. Тембры певческих голосов. - 1 час.

Голоса певцов-солистов и голоса в хоре. Виды хоров. Различный состав хора. Тембр певческого голоса и характер героя в музыкальном спектакле. Музыкальный материал:

Н.А.Римский-Корсаков. Фрагменты из оперы «Садко» (песня Садко, Колыбельная Волховы, сцена в подводном царстве) или другие произведения по выбору преподавателя.

Тема 6. Понятие жанра в музыке. Основные жанры- песня, марш, танец. - 2 часа.

Понятие о музыкальных жанрах. Вокальные и инструментальные жанры. Песенность, маршевость, танцевальность.

Тема 7. Песня. Куплетная форма в песнях. - 2 часа.

Особенности жанра песня. Причины популярности жанра песни. Народная песня. Песня, сочиненная композитором; авторская песня. Воплощение различных чувств, настроений, событий в текстах и музыке песен. Строение песни. Куплетная форма. Понятия: запев, припев, вступление, заключение, проигрыш, вокализ, a’capella.

Музыкальный материал:

Русская народная песня «Дубинушка»,

И.О.Дунаевский «Марш веселых ребят», «Моя Москва», «Песня о Родине» и «Колыбельная» из к/ф «Цирк»,

А.В.Александров «Священная война»,

Д.Ф.Тухманов «День Победы»,

А.И.Островский «Пусть всегда будет солнце»,

Д.Д.Шостакович «Родина слышит»,

Песни современных композиторов, авторские песни по выбору преподавателя.

Тема 8. Марш, танец. Трехчастная форма в маршах и танцах. - 3 часа.

Связь музыки с движением. Особенности и отличия марша и танца. Разновидности марша (торжественные, военно-строевые, спортивные, траурные, походные, детские, сказочные, игрушечные, песни-марши). Танец как пластический вид искусства и как музыкальное произведение. Народное происхождение большинства танцев. Исторические, бальные, современные танцы. Музыкальные особенности марша, проявляющиеся в темпе, размере, ритме, фактуре, музыкальном строении. Характерные музыкальные особенности различных танцев (темп, размер, особенности ритма, аккомпанемента). Понятие музыкальная форма. Повтор, контраст, развитие – 3 основных принципа создания музыкальной формы. Использование буквенных обозначений частей формы. Трёхчастная форма (репризная ABA). Музыкальный материал:

С.С.Прокофьев Марш из цикла «Детская музыка», марш из оперы «Любовь к трём апельсинам»,

Ф.Мендельсон Песня без слов № 27, «Свадебный марш» из музыки к комедии В.Шекспира «Сон в летнюю ночь»,

Д.Верди Марш из оперы «Аида»,

М.И.Глинка Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила», П.И.Чайковский «Марш деревянных солдатиков», «Похороны куклы» из «Детского альбома», Марш из балета «Щелкунчик»,

В.П.Соловьев-Седой «Марш нахимовцев»,

С.Слонимский «Марш Бармалея»,

И.О.Дунаевский «Марш весёлых ребят», «Песенка о весёлом ветре».

П.И.Чайковский Камаринская из «Детского альбома», Вальс цветов,Трепак из балета «Щелкунчик»,

А.С.Даргомыжский «Малороссийский казачок»,

А.Г.Рубинштейн «Лезгинка» из оперы «Демон»,

Э.Григ «Норвежский танец» Ля мажор,

Л.Боккерини Менуэт,

Д.Скарлатти Гавот,

К.Вебер Вальс из оперы «Волшебный стрелок»,

Б.Сметана Полька из оперы «Проданная невеста»,

Г.Венявский Мазурка для скрипки и фортепиано,

М.К.Огиньский Полонез ля минор,

Р.М.Глиэр Чарльстон из балета «Красный мак».

С.С.Прокофьев Вальс из цикла «Детская музыка».

Тема 9. Народная песня в произведениях русских композиторов. Сборники русских народных песен. Музыкальные жанры: вариации, квартет, концерт, сюита. - 4часа.

Понятия: музыкальный фольклор (вокальный и инструментальный), аранжировка, обработка. Жанры народных песен, сборники народных песен М.А.Балакирева, Н.А.Римского-Корсакова, П.И.Чайковского. Значение сборников народных песен. Цитирование и использование народных мелодий в произведениях композиторов, близость музыкального языка русских композиторов народной песне. Знакомство с музыкальной формой и жанром вариаций, варьированием. Жанры квартет, концерт, сюита.

Музыкальный материал:

Народные песни «Эй, ухнем», «Как за речкою, да за Дарьею», «Среди долины ровныя» или другие по выбору преподавателя,

М.И.Глинка Вариации на русскую народную песню «Среди долины ровныя», М.П.Мусоргский Песня Марфы из оперы «Хованщина»,

Н.А.Римский-Корсаков Песня Садко с хором из оперы «Садко»,

П.И.Чайковский II часть из Первого струнного квартета, концерт для фортепиано с оркестром № 1,

А.К.Лядов 8 русских народных песен для оркестра.

А.П.Бородин Квартет №2,

А.Вивальди «Времена года» - 4 концерта для скрипки с оркестром,

Г.Ф.Гендель Концерт для органа с оркестром, Л. Ван Бетховен Концерт для фортепиано с оркестром № 5,

Н.Паганини Концерт для скрипки с оркестром № 2,

Э.Григ Концерт для фортепиано с оркестром,

С.В.Рахманинов Концерт для фортепиано с оркестром № 2,

Р.К.Щедрин Концерт для фортепиано с оркестром № 1,

С.Губайдулина Концерт для фагота и низких струнных.

В.Галилеи. Сюита для лютни (Павана и гальярда),

В.А.Моцарт «Маленькая ночная серенада» (в форме сюиты),

И.С.Бах Французская сюита № 2 с moll,

Э.Григ Сюита «Пер Гюнт»,

П.И.Чайковский Сюита из балета «Щелкунчик,

А.И.Хачатурян Сюита из балета «Спартак»,

Р.К.Щедрин «Кармен – сюита»,

Тема 10. Программно-изобразительная музыка. - 2 часа.

Понятия: программная музыка, звукоизобразительность, звукоподражание. Роль названия и литературного предисловия в программной музыке. Понятие цикла в музыке.

Музыкальный материал:

А.К.Лядов «Баба Яга», «Кикимора» (фрагмент),

Л.ван Бетховен Симфония №6 «Пасторальная», 2 часть (фрагмент),

П.И.Чайковский «На тройке» из цикла «Времена года»,

М.П.Мусоргский «Избушка на курьих ножках» из цикла «Картинки с выставки»,

К.Дебюсси «Облака»,

Н.А.Римский-Корсаков «Шехеразада»,

С.С.Прокофьев Сюита «Зимний костер»

Тема 11. Музыка в театре. - 2 часа.

Театр как вид искусства. Театральные жанры. Роль музыки в музыкальном и драматическом театре. Музыка в драматическом театре. Значение музыки в драматическом спектакле. Как создается музыка к драматическому спектаклю, какие музыкальные жанры могут быть использованы. Знакомство с произведением Г.Ибсена «Пер Гюнт» и музыкой Э. Грига к этому спектаклю. Сюиты Э.Грига, составленные композитором из отдельных номеров музыки к драме. Подробный разбор пьес первой сюиты и «Песни Сольвейг». Музыкальный материал:

Э.Григ «Утро», «Смерть Озе», «Танец Анитры», «В пещере горного короля», «Песня Сольвейг».

Тема 12. Музыка в театре. Балет. - 2 часа.

Особенности балета как театрального вида искусств. Значение танца и пантомимы в балете. Значение музыки в балете. П.И.Чайковский - создатель русского классического балета. Балет «Щелкунчик» - сюжет,содержание, построение балета. Дивертисмент. Подробный разбор Марша и танцев дивертисмента. Новый инструмент в оркестре – челеста.

Музыкальный материал:

П.И.Чайковский «Марш», «Арабский танец», «Китайский танец», «Танец пастушков», «Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик».

Тема 13. Музыка в театре. Опера. - 4 часа.

Опера как синтетический вид искусства, соединяющий театр и музыку, пение и танец, игру актеров и сценическое оформление. Ведущая роль музыки в опере. Содержание оперы, оперные сюжеты: исторические, бытовые, сказочные, лирические. Понятие «либретто оперы». Структура оперы: действия, картины. Роль оркестра в опере, значение увертюры. Сольные номера в опере (разновидности), виды ансамблей, различные составы хора, самостоятельные оркестровые фрагменты. Разбор содержания и построения оперы М.И.Глинки «Руслан и Людмила». Разбор отдельных номеров из оперы. Понятия: канон, рондо, речитатив, ария, ариозо.

Музыкальный материал: М.И.Глинка. Фрагменты оперы «Руслан и Людмила»: увертюра, вторая песня Баяна, сцена похищения Людмилы из 1 д., ария Фарлафа, ария Руслана из 2 д., персидский хор из 3 д., ария Людмилы, марш Черномора, восточные танцы из 4 д., хор «Ах ты, свет Людмила» из 5 д.

Второй год обучения «Музыкальная литература зарубежных стран»

Второй и третий год обучения музыкальной литературе являются базовыми для формирования у учащихся знаний о музыкальных жанрах и формах. Важной задачей становится развитие исторического мышления: учащиеся должны представлять себе последовательную смену культурных эпох, причем не только в мире музыки, но и в других видах искусства. Главная задача учебного предмета состоит в том, чтобы интересы учеников в итоге становились шире заданного минимума, чтобы общение с музыкой, историей, литературой, живописью стали для них необходимостью. Каждая из этих тем предполагаетзнакомство с биографией композитора, с особенностями его творческого наследия, прослушивание нескольких произведений. В списке музыкального материала приводятся варианты музыкальных произведений композиторов, данные для более широкого ознакомления, которые преподаватель может использовать также на биографических уроках или рекомендовать ученикам для самостоятельного прослушивания. Преподаватель при необходимости может также использовать и другие сочинения композиторов не указанные в списке. Остальные темы курса являются ознакомительными, в них представлен обзор определенной эпохи и упомянуты наиболее значительные явления в музыкальной жизни.

Тема 1. История развития европейской музыки от Древней Греции до эпохи барокко. - 1 час.

Курс начинается с ознакомления учеников с музыкальной культурой Древней Греции. История возникновения нотного письма, Гвидо Аретинский. Изучение сведений о музыке (инструментах, жанрах, формах и т.д.) Средневековья и эпохи Ренессанса.

Музыкальный материал: Для ознакомления рекомендуется прослушивание небольших фрагментов танцевальной и вокальной музыки мастеров эпохи Возрождения О. Лассо, К.Монтеверди, Дж.Палестрина, М.Преториус, К.Жанекен и т.д.

Дж.Палестрина «Месса Папы Марчелло» AgnusDei,

Дж.Палестрина «АveMaria»,

О.Лассо «Эхо» Франческо да Милано Сюита для лютни,

В.Галилеи Сюита для лютни.

Тема 2. Музыкальная культуры эпохи барокко, итальянская школа. - 1 час. Барокко (в пер. – причудливый, вычурный). Значение инструментальной музыки в эпоху барокко. Органное искусство Германии: Д.Букстехуде, Й.Пахельбель. Скрипичное искусство Италии: А.Корелли, А.Вивальди, Дж.Тартини. Краткая характеристика творчества Вивальди. Скрипичные мастера: Амати, Гварнери, Страдивари. Возникновение оперы.

Музыкальный материал:

А.Вивальди «Времена года» (по выбору один из концертов цикла), Дж.Тартини. Соната «Дьявольские трели» для скрипки и клавира, К.Монтеверди Монолог Орфея из II действия оперы «Орфей»

Г. Пёрселл Ария Дидоны из оперы «Дидона и Эней» А.КореллиConcertogrossoЙ.Пахельбель Канон

Тема 3. Иоганн Себастьян Бах. - 3 часа.

Жизненный и творческий путь. Работа Баха органистом, придворным музыкантом, кантором в разных городах Германии. Ознакомление с историей Реформации. Специфика устройства органа, клавесина, клавикорда. Принципы использования органной музыки в церковной службе. Инвенции. Уникальное учебное пособие для начинающих исполнителей на клавире. Хорошо темперированный клавир – принцип организации цикла. Проблема соотношения прелюдии и фуги. Специфика организации полифонической формы фуги (тема, ответ, противосложение, интермедия и т.д.). Инструментальные сюиты – история формирования цикла, обязательные и дополнительные танцы. 3 образные сферы музыки И.С. Баха: скорбь, ликование, созерцание.

Музыкальный материал:

Хоральная прелюдия фа минор, Токката и фуга ре минор для органа, Двухголосные инвенции До мажор, Фа мажор, ре минор, ХТК , I часть, Прелюдия и фуга до минор, Французская сюита № 2, до минор. Для ознакомления: Хоральная прелюдия Ми-бемоль мажор, Трехголосная инвенция си минор, «Итальянский концерт», «Бранденбургский концерт № 5, ХТК , I часть, Прелюдия и фуга До мажор, Месса си минор, «Страсти по Матфею» (фрагменты).

Тема 4. Современники И.С. Баха. Г.Ф. Гендель. - 1 час. Краткое изложение биографии Г.Ф. Генделя. Влияние итальянской школы на его творчество, основные жанры.

Музыкальный материал: Г.Ф.Гендель Концерт для органа с оркестром Fdur, Г.Ф.Гендель Оратории «Мессия» и «Самсон» (фрагменты), Сюиты «Музыка на воде» и Музыка фейерверка». Для ознакомления рекомендуется прослушивание фрагментов из оперного наследия Г.Ф.Генделя или его концертов.

Тема 5. Классицизм, возникновение и обновление инструментальных жанров и форм, опера. - 1 час. Классицизм (в пер. – образцовый). Основные принципы нового стилевого направления. Сонатный цикл и симфонический цикл, их кардинальное отличие от предшествующих жанров и форм. Переосмысление драматургии формы произведения. Состав симфонического оркестра. Мангеймская школа. Венские классики. Великая французская революция. Французские энциклопедисты. Реформа оперного жанра. Творчество К.В.Глюка, суть его реформы – драматизация музыкального спектакля. Музыкальный материал: Для ознакомления рекомендуется прослушивание фрагментов из оперы Глюка «Орфей и Эвридика» (Хор из 1 д., сцена с фуриями из 2 д., ария «Потерял я Эвридику», Мелодия).

Тема 6. Йозеф Гайдн. Жизненный и творческий путь. – 2 часа. Жизненный и творческий путь. Вена – «музыкальный перекресток» Европы. Судьба придворного музыканта. Поездка в Англию. Ознакомление со спецификой строения сонатно-симфонического цикла на примере симфонии № 103 Ми-бемоль мажор: 1 часть – сонатная форма, 2 часть – двойные вариации, 3 часть – менуэт, Финал – рондо-соната. Эволюция клавирной музыки. Строение классической сонаты. Подробный разбор строения и тонального плана сонатной формы на примере сонат.

Музыкальный материал: Симфония № 103 Ми-бемоль мажор (все части), Сонаты для клавира Ре мажор и ми минор, Для ознакомления «Прощальная» симфония, финал.

Тема 7. Вольфганг Амадей Моцарт. - 5 часов.

Жизненный и творческий путь. «Чудо- ребенок», поездка в Италию, трудности устройства, разрыв с зальцбургским архиепископом. Первый свободный музыкант. Венский период жизни и творчества. Основные жанры творчества. Симфоническое творчество В.А.Моцарта. Лирико-драматический характер симфонии соль-минор. Опера «Свадьба Фигаро» - сравнение с первоисточником Бомарше. Функция увертюры. Сольные характеристики главных героев. Клавирное творчество В.А.Моцарта. Музыкальный материал: Симфония соль минор (все части), Опера «Свадьба Фигаро» - увертюра, каватина из 1д. и 2 Арии Фигаро из 1д. и 4д., две арии Керубино, ария Сюзанны из 4д., ария Графини из 2д., ария Барбарины из 4д. ария Бартолоиз 1д., Соната Ля мажор. Для ознакомления: Увертюры к операм «Дон Жуан», «Волшебная флейта», «Реквием» (фрагменты)

Тема 8. Людвиг ван Бетховен. - 4 часа.

Жизненный и творческий путь. Юность в Бонне. Влияние идей Великой французской буржуазной революции на мировоззрение и творчество Л. Ван Бетховена. Жизнь в Вене. Трагедия жизни – глухота. Основные жанры творчества. Фортепианные сонаты, новый стиль пианизма. «Патетическая» соната. Принципы монотематизма в Симфонии №5 до-минор. Изменение жанра в структуре симфонического цикла - замена менуэта на скерцо. Программный симфонизм, театральная музыка к драме И.В.Гете «Эгмонт». Музыкальный материал: Соната №8 «Патетическая», Симфония №5 до минор, Увертюра из музыки к драме И.В.Гёте «Эгмонт». Для ознакомления: Соната для фортепиано №14, 1 ч., Соната для фортепиано №23, 1ч., Симфония № 9, финал, Симфония № 6 «Пасторальная».

Тема 9. Классический сонатно-симфонический цикл. - 1 час.

Изучение строения сонатно-симфонического цикла на основе пройденного музыкального материала.

Тема 10.Романтизм в музыке. - 1 час. Новый стиль, новая философия, условия и предпосылки возникновения. Новая тематика, новые сюжеты – природа, фантастика, история, лирика, тема одиночества, романтический герой. Новые жанры – фортепианная и вокальная миниатюра, циклы песен, пьес. Париж – музыкальная столица: улицы, салоны, выставки … Э.Делакруа, В.Гюго, А.Дюма, Ж.Санд, А.Мюссе, тДж.Россини, Дж.Мейербер… Национальные композиторские школы с богатыми традициями (Германия, Франция, Италия) и молодые начинающие (Польша, Венгрия…). Русская профессиональная композиторская школа в ряду национальных школ первой половины XIX века. Музыкальный материал:

Для ознакомления: Ф.Мендельсон «Песни без слов» (по выбору преподавателя), Ф.Мендельсон Концерт для скрипки с оркестром, 1 часть, Н.Паганини Каприс № 24 amoll для скрипки соло, Ф.Лист Ноктюрн « Грёзы любви», Г.Берлиоз «Фантастическая симфония», II часть Вальс, Р.Шуман «Карнавал» (пьесы по выбору).

Тема 11. Франц Шуберт. - 3 часа.

Жизненный и творческий путь. Возрастание значимости вокальной миниатюры в творчестве композиторов-романтиков. Песни, баллады и вокальные циклы Шуберта, новаторство в соотношении мелодии и сопровождения, внимание к поэтическому тексту, варьированные куплеты, сквозное строение. Песенность как принцип мышления Ф.Шуберта. Новые фортепианные жанры – экспромты, музыкальные моменты. Новая трактовка симфонического цикла, специфика песенного тематизма в симфонической музыке («Неоконченная» симфония). Музыкальный материал: Песни «Маргарита за прялкой», «Форель», «Серенада», «Аве Мария», песни из вокальных циклов «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь» (на усмотрение преподавателя), Баллада «Лесной царь», Экспромт Ми-бемоль мажор, Музыкальный момент фа минор, Симфония № 8 «Неоконченная». Для ознакомления: Вальс си минор, Военный марш.

Тема 12. Фредерик Шопен. - 2 часа. Жизненный и творческий путь. Юность в Польше,жизнь в Париже. Ф.Шопен - выдающийся пианист, вдохновенный поэт фортепиано. Специфика творческого наследия – преобладание фортепианных произведений. Национальные «польские» жанры – мазурки и полонезы; разнообразие их типов. Прелюдия – новая разновидность фортепианной миниатюры. Цикл «Прелюдии» Ф.Шопена – энциклопедия образов романтической музыки. Особенности его строения. Новая трактовка прикладных, «неконцертных» жанров – вальсов, этюдов. Жанр ноктюрна в фортепианной музыке (родоначальник жанра – Джон Фильд). Музыкальный материал: Мазурки До мажор, Си-бемоль мажор, ля минор, Полонез Ля мажор, Прелюдии ми минор, Ля мажор, до минор, Вальс до-диез минор, Этюды Ми мажор и до минор «Революционный», Ноктюрн фа минор. Для ознакомления:Баллада № 1 соль минор, соната № 2 си-бемоль минор.

Тема 13. Композиторы-романтики первой половины XIX века. - 2 часа. Значение национальных композиторских школ. Творчество (исполнительское и композиторское) Ф. Листа. Р.Шуман – композитор и музыкальный критик. Музыкальное и теоретическое наследие Г.Берлиоза. Музыкальный материал: Для ознакомления предлагается прослушивание рапсодий Ф.Листа, фрагментов из «Фантастической» симфонии Г.Берлиоза, номеров из «Фантастических пьес» или вокальных циклов Р.Шумана.

Тема14. Европейская музыка в XIX веке (обзор). - 2 часа.

Разные пути развития оперного жанра. Творчество Д.Верди и Р.Вагнера. Инструментальная музыка Германии и Австрии . Творчество И.Брамса. Французская композиторская школа :Ж.Бизе, С.Франк и др.. Музыкальный материал: Для ознакомления предлагается на усмотрение преподавателя. прослушивание фрагментов из опер Д.Верди («Травиата», «Аида», «Риголетто»), Р.Вагнера («Лоэнгрин», «Летучий голландец», «Валькирия»), Ж.Бизе («Кармен»).

3 год обучения «Русская музыкальная литература XIX века»

Тема 1. Русская церковная музыка, нотация, жанры и формы. - 1час. Уникальная история формирования русской культуры в целом и музыкальной в частности. Особенности нотации (крюки и знамена). Профессиональная музыка – церковная. Приоритет вокального начала. Музыкальный материал: Для ознакомления предлагается прослушивание любых образцов знаменного распева, примеров раннего многоголосия (стихир, тропарей и кондаков).

Тема 2. Музыкальная культура XVIII века. Творчество Д.С.Бортнянского, М.С.Березовскогои других русских композиторов XVIII века- 1час.

Краткий экскурс в историю государства российского XVII – начала XVIII века. Раскол. Реформы Петра Великого. Светские тенденции: открытие учебных заведений, библиотек, бытовая повесть в литературе, портрет в изобразительном искусстве. Новые эстетические нормы русской культуры. Музыка: кант, партесное пение, партесный концерт. Пётр I и «Окно в Европу»: клавесин, орган, оркестр. Возрастание роли инструментальной музыки. Возникновение русской оперы. Музыкальный материал: Для ознакомления предлагается прослушивание частей хоровых концертов, увертюр из опер Д.С.Бортнянского и М.С.Березовского; русских кантов. В.Титов Концерт Полтавскому торжеству, Кант «Орле Российский», Кант «Радуйся Русско земле»

Тема 3. Музыкальная культура начала XIX века. Романсы. Творчество А.А.Алябьева, А.Е.Гурилева, А.Л.Варламова. - 1 час.

Формирование традиций домашнего музицирования. Романтизм и сентиментализм в русской поэзии и вокальной музыке. Формирование различных жанров русского романса: элегия, русская песни, баллада, романсы «о дальних странах», с использованием танцевальных жанров. Музыкальный материал: А.А. Алябьев «Соловей» (сл.Дельвига), А.Л.Варламов «Красный сарафан» (сл.Цыганова), «Белеет парус одинокий»(сл.Лермонтова), А.Е. Гурилев «Колокольчик» (сл.Макарова). Для ознакомления А.А. Алябьев «Иртыш», А.Е. Гурилев «Домик-крошечка», «Радость-душечка, красна-девушка» (сл.Вяземского) другие романсы по выбору преподавателя.

Тема 4. Михаил Иванович Глинка. - 4 часа.

Жизненный и творческий путь. Основоположник русской профессиональной композиторской школы. Обучение в Италии, Германии. Зарождение русской музыкальной классики. Творческий облик: изучение языков, литературы, географии, путешествия за границу (Италия, Германия, Франция, Испания). Эпоха Глинки: современники композитора. Круг общения: А.С. Пушкин, В.К. Кюхельбеккер, А.С. Грибоедов, Дж. Фильд, А. Дельвиг, А.П. Керн, Дж. Россини, З. Ден, В.А. Жуковский, Н.В. Гоголь, Н. Кукольник, Ф. Лист, Г. Берлиоз, Ф. Шопен, А.С. Даргомыжский, М.А. Балакирев, Дж. Мейербер… Основные слагаемые национальной композиторской школы: освоение европейской музыкальной культуры и знание музыкального фольклора своей страны. «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила» - 2 основных пути развития русской оперы. Опера «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»). Общая характеристика; композиция оперы. Музыкальные характеристики героев: русских иполяков. Различные виды сольных номеров (ария, каватина, песня, романс). Хоровые сцены. Понятия «интродукция», «эпилог». Танцы как характеристика поляков. Повторяющиеся темы в опере, их смысл и значение. Романсы Глинки – новое наполнение жанра, превращение романса в особый жанр камерной вокальной миниатюры. Русское belcanto, чуткое претворение «интонационного словаря» эпохи. Роль русской поэзии, внимание к поэтическому тексту. Роль фортепианной партии в романсах. Разнообразие музыкальных форм. Симфонические сочинения Глинки – одночастные программные симфонические миниатюры. «Камаринская»- уникальная роль в ст школа. А.Н.Серов и В.В.Стасов, Антон и Николай Рубинштейны, М.А.Балакирев. «Могучая кучка» - главные идеи и творческие принципы. Музыкальный материал: Для ознакомления возможно прослушивание фрагментов оперы А.Рубинштейна «Демон», фортепианной фантазии М.А.Балакирева «Исламей» или других произведений на усмотрение преподавателя.

Тема 7. Александр Порфирьевич Бородин. - 3 часа.

Жизненный и творческий путь. Многогранность личности А.П.Бородина. Научная, общественная деятельность, литературный талант. Опера «Князь Игорь» - центральное произведение композитора. Драматургия и композиция оперы. Понятие «пролог», «финал» в опере. Русь и Восток в музыке оперы. Музыкальные характеристики героев в сольных сценах (князь Игорь, Галицкий, хан Кончак, Ярославна). Хоровые сцены в опере.Место и роль «Половецких плясок». Романсы А.П.Бородина. Русский эпос в вокальной музыке. Глубокая лирика, красочность гармоний. Роль текста, фортепианной партии. Симфоническое наследие А.П.Бородина, формирование жанра русской симфонии в 60-х годах XIX века. «Богатырская» симфония. Музыкальный материал: Опера «Князь Игорь»: пролог: хор народа «Солнцу красному слава», сцена затмения; 1 д.: песня Галицкого, ариозо Ярославны, хор девушек «Мы к тебе, княгиня», хор бояр «Мужайся, княгиня», 2 д.: каватина Кончаковны, ария Игоря, ария Кончака, Половецкие пляски, 4 д.: Плач Ярославны, хорпоселян. Романсы «Спящая княжна», «Для берегов Отчизны», Симфония №2 «Богатырская». Для ознакомления: Квартет №2, 3 часть «Ноктюрн».

Тема 8. Модест Петрович Мусоргский. Жизненный и творческий путь. - 4 часа.

Социальная направленность, историзм и новаторство творчества М.П.Мусоргского. Судьба наследия композитора, редакции его сочинений. «Борис Годунов», история создания, редакции оперы, сложности постановки. Идейное содержание оперы. Композиция оперы, сквозное развитие действия, декламационное начало вокальных партий ряда персонажей – характерные черты новаторского подхода композитора к реализации замысла оперы. Вокальные произведения М.П.Мусоргского. Продолжение традиций А.С.Даргомыжского, поиск выразительной речевой интонации. Круг поэтов, тематика циклов и песен М.П.Мусоргского. («Детская», «Светик Савишна» и др.). «Картинки с выставки» - лучшее инструментальное произведение композитора. История создания, особенности построения, лейтмотив цикла. Оркестровая версия М.Равеля. Музыкальный материал: Опера «Борис Годунов»: оркестровое вступление, пролог 1к.: хор «На кого ты нас покидаешь», сцена с Митюхой, 2 к. (полностью), 1 д. 1 к.: монолог Пимена, 1 д. 2 к.: песня Варлаама, 2 д.: монолог Бориса, сцена с курантами, 4 д. 1 к.: хор «Кормилец-батюшка», сцена с Юродивым, 4 д. 3 к.: хор «Расходилась, разгулялась» «Картинки с выставки» (фрагменты на усмотрение преподавателя). Для ознакомления Песни: «Семинарист», «Светик Савишна», «Колыбельная Еремушке», вокальный цикл «Детская», симфоническая картина «Ночь на Лысой горе», вступление к опере «Хованщина» («Рассвет на Москве-реке») и песня Марфы из 3д..

Тема 9. Николай Андреевич Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь. - 4 часа.

Многогранность творческой, педагогической и общественной деятельности Н.А.Римского-Корсакова. Значение оперного жанра в творчестве композитора. Сказка, история и повседневный быт народа в операх Н.А. Римского-Корсакова. Опера «Снегурочка», литературный источник сюжета. Композиция оперы. Пантеизм, сказочность, реальность, обрядовость в опере. Музыкальные характеристики реальных и сказочных героев. Лейтмотивы в опере. Симфоническое творчество Н.А.Римского-Корсакова. Симфоническая сюита «Шехерезада» - программный замысел сюиты. Средства создания восточного колорита. Лейтмотивы, их развитие. Роль лейттембров. Музыкальный материал: Опера «Снегурочка». Пролог – вступление, песня и пляска птиц, ария и ариэтта Снегурочки, Проводы масленицы; 1 д.: 1 и 2 песни Леля, ариозо Снегурочки; 2 д.: клич Бирючей, шествие царя Берендея, каватина царя Берендея; 3 д.: хор «Ай, во поле липенька», пляска скоморохов, третья песня Леля, ариозо Мизгиря; 4 д.: сцена таяния Снегурочки, заключительный хор. Симфоническая сюита «Шехерезада». Для ознакомления: Романсы, камерная лирика Н.А.Римского-Корсакова («Не ветер, вея с высоты», «Звонче жаворонка пенье», «Не пой, красавица…») на усмотрение преподавателя.

Тема 10. Петр Ильич Чайковский. Жизненный и творческий путь. - 5 часов. Композитор, музыкальный критик, педагог, дирижер. Признание музыки Чайковского при жизни композитора во всем мире. Романтик, тонкий психолог, лирик. Опера и симфония как ведущие жанры творчества. Четвёртая симфония и «Евгений Онегин» - вершины московского периода, Шестая симфония и «Пиковая дама» - кульминация всего творчества. Великий драматург-симфонист. Первая симфония «Зимние грезы», ее программный замысел. Строение цикла, особенности сонатной формы 1 части. Использование народной песни как темы в финале симфонии. Опера «Евгений Онегин» - «лирические сцены». Литературный источник сюжета, история первой постановки оперы силами студентов Московской консерватории. Композиция оперы. Новый тип русской оперы – лирико-психологический. Особенности драматургии, понятие «сцена». Музыкальные характеристики главных героев. Интонационная близость характеристик Татьяны и Ленского. Темы, связанные с главными героями оперы, изложение тем в разных картинах. Музыкальный материал: Симфония №1 «Зимние грезы», Концерт для фортепиано с оркестром № 1, Опера «Евгений Онегин»: 1к.: вступление, дуэт Татьяны и Ольги, хоры крестьян, ария Ольги, ариозо Ленского «Я люблю вас»; 2 к.: вступление, сцена письмаТатьяны; 3 к.: хор «Девицы, красавицы», ария Онегина, 4 к.: вступление, вальс с хором, мазурка и финал, 5 к.: вступление, ария Ленского, дуэт «Враги», сцена поединка, 6 к.: полонез, ария Гремина, ариозо Онегина; 7 к.: монолог Татьяны, дуэт «Счастье было так возможно», ариозо Онегина «О, не гони, меня ты любишь». Для ознакомления: Опера «Пиковая дама» (фрагменты), Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», Симфонии № 4 и № 6, Квартет № 1, 2 часть, Романсы «День ли царит», «То было раннею весной», «Благословляю вас, леса» и другие на усмотрение преподавателя.

Тема 11. Русская культура конца XIX – начала XX веков. - 3 часа «Серебряный век» русской культуры.

Меценаты и музыкально-общественные деятели. Развитие музыкального образования. Связи с отечественным искусством и литературой. «Мир искусства». Выдающиеся исполнители этого периода. Творчество С.В. Рахманинова. Биография. Наследник традиций П.И.Чайковского. Русский мелодизм в духовных и светских сочинениях. С.В.Рахманинов – выдающийся пианист. Обзор творчества. Музыкальный материал: Концерт № 2 для фортепиано с оркестром, Романсы «Не пой, красавица», «Вешние воды», «Вокализ», Прелюдии до-диез минор, соль минор, Музыкальный момент ми минор. Для ознакомления Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, Романсы «Сирень», «Здесь хорошо» и другие по выбору преподавателя, прелюдии, музыкальные моменты, этюды-картины по выбору преподавателя. Творчество А.Н.Скрябина. Биография. Особенности мировоззрения и отношения к творчеству. Образные сферы музыки: Наивысшая грандиозность (Этюд ор. 8 №12, прелюдия ор.11 № 4) , Наивысшая утончённость (2 поэмы ор.32 №1, Прелюдия ор.1 № 2). Творческое развитие идей драматического и программного романтического симфонизма Ф. Листа (Симфония № 3 «Божественная поэма»). Первое светомузыкальное произведение «Прометей» («Поэма огня»): философские воззрения А.Н.Скрябина, система цветного слуха, Прометеев аккорд. Идеи А.Скрябина в XX веке. Эволюция музыкального языка – гармонии, ритма, метра, мелодии. Симфонические и фортепианные жанры в музыке А.Скрябина. Жанр поэмы. Новая трактовка симфонического оркестра, расширение состава, особенности тематизма, тембры-символы. Музыкальный материал: Прелюдии ор. 11 по выбору преподавателя, Этюд ре-диез минор ор. 8, «Поэма экстаза», Симфония № 3 «Божественная поэма» «Прометей» («Поэма огня») Две поэмы ор.32. И.Ф.Стравинский. Биография. «Русские сезоны». Многогранность творческой деятельности Стравинского. Новые стилевые веяния и композиторские техники. Самый изменчивый и парадоксальный музыкант XX века. «Русский период» - 3 балета: «Жар-птица» , «Петрушка», «Весна священная». «Русские балетные сезоны» в Париже. Личность С.П.Дягилева, роль его антрепризы в развитии и популяризации российской культуры. «Мир искусства». Балеты И.Ф.Стравинского: «Жар-птица» и «Петрушка». Значение сочинений «русского периода», новации в драматургии, хореографии и музыке балета. Новые стилевые веяния и композиторские техники, менявшиеся на протяжении творчества И.Ф.Стравинского. Музыкальный материал: Фрагменты балетов «Жар-Птица», «Весна священная», «Петрушка».

4 год обучения «Отечественная и зарубежная музыкальная литература ХХ века» Четвёртый год обучения по предмету «Музыкальная литература» является итоговым вмузыкальной школе. Его основная задача – при помощи уже имеющихся уучащихся навыков работы с учебными пособиями, нотным текстом,дополнительными источниками информации существенно расширить ихмузыкальный кругозор, увеличить объем знаний в области музыкальной культуры, научить подростков ориентироваться в современном музыкальном мире. При изучении театральных произведений рекомендуется использовать видеозаписи. Необходимо также знакомить учеников с выдающимися исполнителями современности. Заключительный раздел курса, посвященный изучению музыки последней трети двадцатого столетия, является ознакомительным, музыкальные примеры для прослушивания педагог может отобрать исходя из уровня подготовки учеников, их интересов, наличия звукозаписей.

Тема 1. Импрессионизм. Судьбы и творчество французских композиторов рубежа XiX и XX веков К.Дебюсси и М.Равеля. - 3часа.

К.Дебюсси и М. Равель.Сравнительный анализ биографий: Консерватория в Париже; интерес к Испании; восхищение русской музыкой (М.П.Мусоргского, Н.А.Римского-Корсакова); импрессионистские фортепианные и симфонические зарисовки: вода, облака, лунный свет; общие жанры творчества… Музыкальный материал: Клод Дебюсси.Импрессионистские музыкальные пейзажи, портреты, состояния, краски… «Послеполуденный отдых Фавна» - музыкальный манифест импрессионизма. «Вторники» С.Малларме (П.Верлен, А.Рембо, Ш.Бодлер,Анри де Ренье…). «Облака» («Ноктюрны»), «Лунный свет» из «Бергамасской сюиты», «Сады под дождём», «Шаги на снегу», «Затонувший собор», «Девушка с волосами цвета льна», дуэты Пеллеаса и Мелизанды из I и III актов оперы «Пеллеас и Мелизанда» Морис Равель. Многоликий и неповторимый образ музыки композитора. «Игра воды»,«Павана на смерть инфанты»,«Болеро», «Античный менуэт» «Ундина» из фортепианного цикла «Ночной Гаспар».

Тема 2. Западноевропейское музыкальное искусство XX века (обзор). - 2часа. Музыкальная культура – чуткий барометр времени. Мир покинут Богом – чувство страха, ожидание катастрофы. Технический прогресс – композиторы-инженеры (новый звуковой облик музыки). Модернизм. Декаданс. Авангард. 3 основных периода: 1 период – рубеж 80-90-х годов 19 века – 1918 год. «Двуликие янусы»: Г. Малер, Р. Штраус, Дж. Пуччини, К. Дебюсси, А. Скрябин, С. Рахманинов. Стили и направления: - поздний романтизм, - футуризм, - неофольклоризм, - джаз. «Русские сезоны» в Париже. С.П. Дягилев и балеты И. Стравинского, М. Равеля, К. Дебюсси, С. Прокофьева. Гастроли зарубежных музыкантов в России. 2 период – 1918-1945 г.г. «Настоящий 20 век». Создана классика зарубежной и отечественной музыки. Композиторы французской «Шестёрки»: Ф. Пуленк, Д. Мийо, А. Онеггер. Композиторы нововенскойшколы. А. Шёнберг, А. Веберн, А. Берг. Политональность. Серийный метод (додекафония). Неоклассицизм. «Золотой фонд» 30-40-х годов: Б. Барток, П. Хиндемит, С. Прокофьев, Д. Шостакович, О. Мессиан, Г. Свиридов… 3 период –1945 - 2000.Авангард 50-х годов: КарлхайнцШтокхаузен, Пьер Булез, ЛуиджиНоно, Джон Кейдж. Электронная, конкретная, магнитофонная, препарированная, сериальная, медитативная музыка. 60-е годы – новые системы, формы, приемы… Алеаторика, сонористика, полистилистика. Джон Кейдж. ДьердьЛигети. КшиштофПендерецкий. 1948 год – постановление ЦК ВКП (б) – обвинение в формализме ведущих отечественных композиторов: Д.Д. Шостаковича, С.С. Прокофьева, Н.Я. Мясковского, А.И. Хачатуряна и др., а также запрет на зарубежную классику 20 века.Противоречия и сложности музыкального процесса в России послевоенного периода. 1956 год – 20 съезд КПСС – перелом в истории России. Разоблачение культа личности Сталина. Поколение «шестидесятников» в России – Р. Щедрин, А. Шнитке, Э. Денисов, С. Губайдулина, Б. Тищенко, С. Слонимский, В. Гаврилин… Г.В. Свиридов – расцвет творчества (Есенин, Маяковский) Элитная и массовая культура в 20 веке. Музыкальный материал: Г. Малер Симфония №1 Р. Штраус Смфоническая поэма «Тиль Уленшпигель» А. Шёнберг. «Лунный Пьеро», «Ожидание», «Сюита для фортепиано op.25» «Уцелевший из Варшавы» А. Веберн. «Вариации op. 27 для фортепиано», «5 пьес для квартета» op.5 А. Берг. Опера «Воццек» (фрагменты),Концерт для скрипки с оркестром Э. Сати. Балет «Парад» (сценарий Ж. Кокто, декорации П. Пикассо, вступительное слово Г. Аполлинера) А. Онеггер «Пасифик 231» Д. Мийо балет «Бык на крыше», «Бразильские танцы» Ф. Пуленк. Моноопера «Человеческий голос», Концерт для органа, литавр, и струнного оркестра Б. Бриттен «Военный реквием» К. Пендерецкий «Diesirae» - оратория памяти жертв Освенцима» П. Хиндемит «Руководство по композиции» и фортепианный полифонический цикл «Ludustonalis» Оливье Мессиан.«Рождество Господне» (9 медитаций для органа), «Экзотические птицы» для фортепиано, 11 духовых и ударных инструментов,«Квартет на конец времени»,«20 взглядов на младенца Иисуса Христа».

Тема 3. Джордж Гершвин. Творческий портрет. - 1час.

Классическая музыка и джаз – «симфонизация джаза». Соединение европейских и афро-американских традиций. «Рапсодия в стиле блюз» (1924) Песни Дж. Гершвина. Опера «Порги и Бесс» – национальная разновидность музыкальной драмы.

Тема 4. Отечественная музыкальная культура XX века (обзор). - 2часа. Революции в России начала ХХ века. Социально-культурный перелом. 1917 год – Октябрьская революция (переворот), изменившая жизнь; потрясшая устои и традиции; разрушившая связи…Искусство – отражение сложной и противоречивой истории России.Новые жанры и новые темы. Русская музыкальная культура после 1917 г. Судьбы русских композиторов 20-х годов. Новые имена: А. Мосолов, Н. Рославец, А. Авраамов, В. Дешевов,А. Лурье. Лозунг: «Искусство принадлежит народу».Массовые жанры – кантаты, оратории, песни, музыка для духовых и народных оркестров. Пролеткульт, РАПМ, АСМ – организации музыкантов и их идеи. Искусство коллективной (хоровой)ритмодекламации. «Путь Октября» – коллективная оратория, пример массового агитискусства. Открытия русских композиторов созвучны западным, а часто опережают их по времени: «Русский Шёнберг» – Н. Рославец, Четвертитоновая техника – И. Вышеградский. Додекафонные открытия – Е. Голышев, Н. Обухов. Конструктивизм, урбанизм, музыка машин: - А. Мосолов «Завод» из балета «Сталь». - В. Дешевов «Рельсы» из балета «Лед и сталь». - С. Прокофьев «Фабрика» из балета «Стальной скок». Радио, кино, телевидение – новые мощные средства коммуникации. Сатирическая литература, театр, музыка: Гротеск, пародия в музыке Д. Шостаковича. 30-е годы в истории русской и западноевропейской музыки XX века.Общие тенденции мирового искусства: стабилизация, обобщение, «возвращение к классике», поиски «новой простоты» – фольклор, неоклассицизм. Контраст созерцания и уничтожения: На Западе: - создание классических произведений на вечные темы (А. Берг Скрипичный концерт, К. Орф «Кармина Бурана», А. Онеггер «Жанна д’ Арк на костре) - и нацистский переворот в Германии, ставший «торжеством зла, ненависти, лжи» (С. Цвейг). В России: - героический энтузиазм строителей счастливого общества (Г. Свиридов «Время, вперед»); - создание советской классики («Ромео и Джульетта» и «Александр Невский» С. Прокофьева, 5 симфония Д. Шостаковича) - и массовые репрессии, уничтожившие цвет нации; Постановление 1936 года «Сумбур вместо музыки», «расстрелявшее» театр Д. Шостаковича. Великие дирижеры мира: А. Тосканини, Л. Стоковский, С. Кусевицкий, Б. Вальтер, Е. Мравинский, А. Мелик-Пашаев, Н. Голованов. Великие певцы мира: Ф. Шаляпин, Т. Руффо Пианисты 30-х годов: С. Рахманинов, В. Горовиц, А. Шнабель, А. Рубинштейн, Э. Гилельс, Я. Зак, Я. Флиер. Скрипачи: Я. Хейфец, Д. Ойстрах, М. Полякин. Виолончелисты: П. Казальс, С. Кнушевицкий, Д. Шафран Композиторы – пианисты: Б. Барток, С. Прокофьев, С. Рахманинов. Композиторы-дирижеры: И. Стравинский, Р. Штраус, М. Равель. Политизация искусства в СССР. Постановление 1948 года – «публичный позор и отторжение от слушателя» (Г. Головинский) творчества Д. Шостаковича и С. Прокофьева…Запрет на зарубежную музыку 20 века. Судьбы композиторов 60-80-х годов XX века в России: Р. Щедрин,С. Слонимский, А. Шнитке, Э. Денисов, С. Губайдулина… Музыкальный материал: А. Мосолов «Завод» из балета «Сталь» В. Дешевов «Рельсы» из балета «Лед и сталь» С. Прокофьев «Фабрика» из балета «Стальной скок». Д. Шостакович. Сюиты из балетов «Золотой век» и «Болт»; фрагменты оперы «Нос» (сцена в газетной экспедиции, октет дворников, антракт ударных, сцена просыпающего Ковалева вместо выходной арии). А. Александров, ст. В. Лебедева – Кумача «Священная война» В. Соловьев-Седой, ст. А. Чуркина «Вечер на рейде» М. Блантер, ст. М. Исаковского «В лесу прифронтовом». Р. Щедрин. 1 концерт для фортепиано с оркестром, фрагменты из балетов «Анна Каренина», «Дама с собачкой» С. Слонимский Детские пьесы для фортепиано, Сюита из балета «Икар», фрагменты из оперы «Виринея» А. Шнитке«Ревизская сказка» Э. Денисов«Камерная симфония» С. Губайдулина «Offertoriym» (концерт для скрипки с оркестром)

Тема 5. Сергей Сергеевич Прокофьев. - 7 часов

Жизненный и творческий путь. «Автобиография». Главные линии творчества: - классическая, - новаторская, - токкатная, моторная, - лирическая. Сочетание двух эпох в его творчестве: дореволюционной и советской. С.С.Прокофьев – выдающийся пианист. Уникальное сотрудничество С.С.Прокофьева и С.М.Эйзенштейна. «Александр Невский» - киномузыка, переросшая в самостоятельное оркестровое произведение. Театр С.Прокофьева. Балеты С.С.Прокофьева – продолжение реформ П.И.Чайковского, И.Ф.Стравинского. Выбор сюжетов. Лейтмотивы, их роль в симфонизации балетной музыки. Постановки, выдающиеся танцовщики – исполнители партий. Опера «Война и мир». Симфоническое творчество С.С.Прокофьева. Седьмая симфония – последнее завершенное произведение композитора. Особенности строения цикла. Музыкальный материал: Пьесы для фортепиано из ор.12 (Гавот, Прелюд, Юмористическое скерцо), Кантата «Александр Невский», Балет «Ромео и Джульетта»: вступление, 1 д.: «Улица просыпается», «Джульетта-девочка», «Маски», «Танец рыцарей», «Мадригал»; 2 д.: «Ромео у патера Лоренцо»; 3 д.: «Прощание перед разлукой», Балет «Золушка»: 1 д.: «Па-де-шаль», «Золушка», Вальс соль минор; 2 д.: Адажио Золушки и Принца; 3 д.: первый галоп Принца, Симфонии № 1 и №7. Для ознакомления: Кинофильм С.М.Эйзенштейна «Александр Невский», Фильм-балет «Ромео и Джульетта» (с Г.Улановой в роли Джульетты), Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам», Первый концерт для фортепиано с оркестром.

Тема 6. Дмитрий Дмитриевич Шостакович. - 3 часа

Жизненный и творческий путь.Гражданская тематика творчества, музыка Д.Д.

Шостаковича как летопись истории страны. «Эзопов язык» - как возможность разного прочтения музыки… Особое значение жанра симфонии, особенности цикла. Каждая симфония – исповедь художника. Седьмая («Ленинградская») симфония. Великая Отечественная война в русской музыке советского периода. Подробный анализ первой части (особенности строения сонатной формы, «эпизод нашествия», измененная реприза) и краткая характеристика 2, 3 и 4 частей. Камерная музыка, основные жанры. Роль камерной музыки в творчестве композитора. Фортепианный квинтет соль минор. Особенности строения цикла, использование барочных жанров и форм (прелюдия, фуга, пассакалия). Полифония в XX веке. Шостакович – пианист. Фортепианная музыка Д.Шостаковича. Роль кантатно-ораториальных сочинений в 60-годы. Творчество поэтов - современников Д.Д.Шостаковича, отражённое в его музыке. «Казнь Степана Разина» - жанр вокально-симфонической поэмы. Музыкальный материал: Симфония №7 До мажор, Фортепианный квинтет соль минор, «Казнь Степана Разина», 3 фантастических танца, «Танцы кукол», «24 прелюдии и фуги», «24 прелюдии» (по выбору преподавателя), Для ознакомления Симфония № 5, 1 часть, «Песня о встречном», Романс из к/ф «Овод»

Тема 7. Творчество Арама Ильича Хачатуряна. - 2 часа.

Новое поколение композиторов Советского Союза. Разнообразное наследие автора. Национальный колорит творчества. Музыкальный материал: Концерт для скрипки с оркестром, фрагменты из балетов «Гаянэ» и «Спартак».

Тема 8. Творчество Георгия Васильевича Свиридова. - 2 часа.

Истоки и основы творчества: русская музыка всех эпох – от древнейших народных песен, духовных песнопений до отечественной музыки 20 века, но особенно: М.И.Глинка, «Могучая кучка». Учитель – Д.Шостакович. Главные жанры творчества – вокальные: оратория, кантата, хоры, песни, романсы, вокальные циклы. Продолжатель традиции русской хоровой школы. Особое значение вокальной и хоровой музыки в творчестве, любовь к русской поэзии, «пушкинская» тема в музыке Г.В.Свиридова. Музыкальный материал: «Поэмапамяти Сергея Есенина» (№№1, 2, 10), музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель», музыка к к/ф «Время, вперёд!», романсы и хоры по выбору преподавателя («Пушкинский венок», цикл на стихи Р.Бернса и др.).

Тема 9. Шестидесятые годы ХХ века, «оттепель». Творчество Р.К.Щедрина. -5 часов.

Отечественная музыка второй половины ХХ века. Связи процессов музыкального творчества с событиями общественно-политической жизни страны. Противоречия эпохи. Общее представление о композиторских техниках конца ХХ века. Музыкальные примеры для прослушивания преподаватель может выбрать самостоятельно, исходя из уровня группы, интересов учеников, имеющихся в наличии записей музыкальных произведений. Краткое ознакомление с биографией композитора. Музыкальный материал: 1 концерт для фортепиано с оркестром, «Фрески Дионисия» (для 9 инструментов) Фрагменты из балетов «Анна Каренина», «Дама с собачкой», «Кармен-сюита», Концерт для оркестра «Озорные частушки», и/или др. произведения по выбору преподавателя.

Тема 14. Творчество А.Г.Шнитке и С.А.Губайдулиной. - 1час.

Краткое ознакомление с биографиями композиторов. Музыкальный материал: Для ознакомления рекомендуется прослушивание произведений: А.Г.ШниткеConcertogrosso №1, С.А.Губайдуллина «Detto-I» или другихпо выбору преподавателя. А.Г.Шнитке: «Ревизская сказка», Сюита в старинном стиле С.А.Губайдуллина: концерт для фагота и низких струнных, «Рубайят» (кантата), «ViventenonVivente» (синтезатор АНС) Творчество Э.В.Денисова и В.А.Гаврилина. -1 час. Краткое ознакомление с биографиями композиторов. Музыкальный материал: Для ознакомления рекомендуется прослушивание произведений или фрагментов Э.В.Денисов: «Знаки на белом», «Вариации на тему Й.Гайдна», «Реквием», «Солнце инков» для голоса и камерного ансамбля, «Пение птиц» (синтезатор АНС) . В.А.Гаврилин: Балет «Анюта» (фрагменты) или других по выбору преподавателя.

IV.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ Содержание программы учебного предмета «Музыкальная литература» для направления «Общеразвивающее образование» обеспечивает основы художественно-эстетического и нравственного воспитания личности учащегося, гармоничное развитие музыкальных иинтеллектуальных способностей детей. В процессе обучения у учащегосяформируются основы комплекса 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 основных моментов творческих биографий зарубежных и Отечественных композиторов согласно программным требованиям; -знание в соответствии с программными требованиями основныхмузыкальных 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 изученного музыкального произведения; -навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его понимание и своё к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств.

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

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 науроках. Текущий контроль направлен на поддержание учебнойдисциплины, на ответственную организацию домашних занятий. Текущийконтроль учитывает темпы продвижения ученика, инициативность на уроках и при выполнении домашней работы, качество выполнения заданий. На основе текущего контроля выставляются 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 в работе 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 выставляются четвертные оценки. На контрольном уроке могут быть использованы как устные(например, ответы на вопросы, собеседование и др.), так иписьменные формы опроса (тест - закрытый, открытый, смешанный или музыкальная викторина - определение на слух тематических отрывков из пройденных произведений, указаниеформы 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 или зачёта и включать индивидуальный устный опрос или различные виды письменных заданий, в том числе, анализ незнакомого произведения. Задания для промежуточного контроля должны по возможности охватывать весь объём изученного материала.

Итоговый контроль осуществляется в конце курса обучения. Программа предусматривает зачёт по музыкальной литературе, который может проходить в устной форме (подготовка и ответы на вопросы по билетам или защита реферата /проекта) или в письменном виде (музыкальная викторина; итоговая письменная работа в форме закрытого, открытого или смешанного видов тестирования). Предлагаемые примерные варианты итоговой работы могутбыть использованы для письменного зачёта. Учитывая пройденный материал и уровень подготовки обучающихся, педагог на основе примерных вариантов, предложенных в программе, может составить вопросы по своему усмотрению. Все варианты итогового контроля должны быть представлены преподавателем на рассмотрение и утверждение Методического Совета и директора ДМШ. Учащиеся, которые в течение учебного года приняли участие в конкурсах и олимпиадах по музыкальной литературе (областных, региональных, Всероссийских и Международных) могут быть по решению педсовета и приказу директора образовательного учреждения освобождены от итоговой аттестации.

. ***2. Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена (зачёта) и итоговой аттестации***: Оценку работы обучающегося рекомендуется проводить по традиционной пятибальной системе. Для уточнения оценки допускается использование знаков «+» и « – ».

5 («отлично») - содержательный и грамотный (с позиции знания материала и русского языка) устный или письменный ответ с верным изложением фактов. Точное определение на слух тематического материала пройденных музыкальных произведений. Свободное ориентирование в определённых эпохах (историческом контексте, других видах искусств).

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

3 («удовлетворительно») - устный или письменный ответ, содержащий 3 грубые ошибки или 4-5 незначительных. В определении на слух тематического материала допускаются: 3 грубые ошибки или 4-5 незначительные. В целом ответ производит впечатление поверхностное, что говорит о недостаточно качественной или непродолжительной подготовке обучающегося.

2 («неудовлетворительно») - большая часть устного или письменного ответа неверна; в определении на слух тематического материала более 70% ответов ошибочны. Обучающийся слабо представляет себе эпохи, стилевые направления, другие виды искусства. 3. Контрольные требования на разных этапах обучения Содержание и требования программы «Музыкальная литература» определяют уровень подготовки обучающихся. В соответствии с ними ученики должны уметь:

- грамотно и связно рассказывать о том или ином музыкальном произведении, истории создания,историческом событии, и т.п.,

- знать специальную терминологию,

- ориентироваться в биографии композитора,

- представлять исторический контекст событий, изложенных в биографиях композиторов,

- определить на слух тематический материал пройденных произведений,

- играть на фортепиано тематический материал пройденных произведений (по возможности), - знать основные стилевые направления в культуре и определять их характерные черты,

- знать и определять характерные черты пройденных жанров и форм.

VI. **МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА** Занятия по предмету «Музыкальная литература проводятся в группах (мелкогрупповые занятия). Работа на уроках предполагает соединение нескольких видов получения информации: рассказ (но не монолог) педагога, анализ 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 фрагментов из балетов и опер, концертных программ, музыкальных фильмов и передач сопровождаемых комментариями педагога.

На уроках, к сожалению, невозможно прослушать или просмотреть произведение целиком (подобная ситуация предусмотрена учебным планом). Однако в старших классах целесообразно в пределахсамостоятельной работы предлагать обучающимся ознакомиться ссочинением в целом, используя возможности Интернета.

Методические рекомендации преподавателям

Урок музыкальной литературы, как правило, имеет следующуюструктуру: - повторение пройденного материала и проверка самостоятельной работы, - изучение и закрепление нового материала, - объяснение домашнего задания. Повторение и проверка знаний в начале урока помогаетмобилизовать внимание учеников, активизировать работу группы иустановить связь между темами курса. Чтобы вовлечь в процесс всехприсутствующих в классе, рекомендуется пользоваться формойфронтального устного опроса. Возможно проведение небольшой музыкальной викторины или тестовой работы в письменном виде. 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 словесныеметоды(объяснение, поисковая и закрепляющая беседа, рассказ, постановка проблемы и т.п.). Предпочтение должно быть отдано такому методу, как беседа, в результате которой ученики самостоятельно приходят к новым знаниям.

Беседа, особенно поисковая (проблемная), требует от преподавателя умения грамотно составить систему направленных вопросов и опыта управления беседой. Конечно, на уроках музыкальной литературынельзя обойтись без такого универсального метода обучения, какобъяснение. Объяснение необходимо при разговоре о различныхмузыкальных жанрах, формах, приемах композиции. Нуждаются в объяснении и названия музыкальных произведений, а также вышедшие из употребления слова, различные словосочетания, фразеологические обороты.

Специфическим именно для уроков музыкальной литературы является такой словесный метод, как рассказ, который требует отпреподавателя владения не только информацией, но и ораторским иактерским мастерством. В построении рассказа могут использоватьсяпрямая речь, цитаты, риторические вопросы, рассуждения. Рассказ долженбыть подан эмоционально, с хорошей дикцией, интонационной гибкостью,в определенном темпе. В форме рассказа может быть представленабиография композитора, изложение оперного сюжета, история создания иисполнения некоторых произведений.

Наглядные методы. Помимо традиционной для многих учебных предметов изобразительной и графической наглядности, на уроках музыкальной литературы используется такой специфический метод, как наблюдение за звучащей музыкой по нотам.

Использование репродукций, фотоматериалов, видеозаписей уместно на биографических уроках, приизучении театральных произведений, при знакомстве с различнымимузыкальными инструментами и оркестровыми составами, и даже длялучшего понимания некоторых жанров – концерт, квартет, фортепианноетрио. Использование различных схем, таблиц помогает структурироватьматериал биографии композитора, осознать последовательность событий всюжете оперы, представить структуру сонатно-симфонического цикла, строение различных музыкальных форм.

Подобного рода схемы могутбыть заранее подготовлены педагогом или составлены на уроке всовместной работе с учениками.

Работа с конспектированием материала должна также быть регулярной, чтобы вырабатывать соответствующие навыки.

Практические методы обучения. К ним можно также отнестипрослушивание музыкальных произведений с нотным текстом;разучивание и исполнение доступных технически фрагментов и тем из музыкальных произведений; прослушивание музыкальных произведений без нотного текста и работу стекстом учебника.

Наблюдение за звучащей музыкой по нотам и без нот, разбор нотныхпримеров перед прослушиванием музыки, формирование умения слушать музыкальноепроизведение с одновременным наблюдением по нотам должнопроисходить в ходе систематических упражнений. Степень трудностидолжна быть посильной для учеников и не отвлекать их от музыки. Наиболее простой текст для наблюдения по нотам представляет фортепианная музыка, сложнее ориентироваться в переложениисимфонической музыки для фортепиано.

Известную трудностьпредставляют вокальные произведения, оперы, где необходимо следить зазаписью нот на нескольких нотоносцах и за текстом. Знакомство спартитурой предполагается в старших классах и должно носитьвыборочный характер.

Перед началом прослушивания любого произведения преподавателю следует объяснить, на что следует обратитьвнимание, а во время прослушивания помогать ученикам следить за текстом по нотам. Такаясистематическая работа со временем помогает выработать стойкие ассоциативные связи между звуковыми образами и соответствующейнотной записью. Прослушивание музыки без нотного текста, с одной стороны, представляется самым естественным, с другой стороны имеет своисложности.

Обучая детей слушать музыку, трудно нагляднопродемонстрировать, как это надо делать, и проверить, насколько этополучается у учеников. Преподаватель может лишь косвенно проследить,насколько внимательны ученики. Необходимо помнить о том, что слуховоевнимание достаточно хрупко.

Устойчивость внимания обеспечиваетсядлительностью слуховой сосредоточенности. Именно поэтому объёмзвучащего музыкального произведения должен увеличиваться постепенно. Педагогу необходимо уметь организовывать внимание учащихся,используя определённые приёмы для выработки сосредоточенности и внимания, а также для его поддержания (рассказ об истории создания произведения, разъяснение содержания произведения, привлечение изобразительной наглядности, создание определённого эмоционального состояния, постановка слуховых поисковых задач, переключение слухового внимания и т.д.).

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, повторениепройденного материала (соответствующие разделы в учебниках), поискинформации и закрепление сведений, связанных с изучаемыми темами,повторение музыкальных тем. Необходимо давать учащимся и творческие задания (рисунки, сочинения, эссе, подбор иллюстраций изобразительного искусства, стихов и др.).

VII. Список учебной и методической литературы

Учебники

1. Аверьянова О.И. «Отечественная музыкальная литература ХХ века» Учебник для ДМШ (четвертый год обучения). М.: «Музыка», 2005

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

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

4. Лагутин А. И, Владимиров В.Н. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса детских музыкальных школ и школ искусств (первый год обучения). М.: «Престо», 2006

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

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

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

Методическая литература

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

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

3. Лисянская Е.Б. Музыкальная литература: методическое пособие. Росмэн, 2001 4. Методические записки по вопросам музыкального образования. Сб. статей, вып.3. М.: «Музыка»,1991

Рекомендуемая дополнительная литература

1. Всеобщая история музыки /авт.-сост. А.Минакова, С. Минаков – М.: Эксмо, 2009.

2. 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