

**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Бейская детская школа искусств**

Рассмотрена
на заседании
Педагогического совета
Протокол № 3 от «30»08 2024г.

Утверждена
Приказом директора
МБУДО Бейская ДШИ
№ 10 от «30»08 2024г.

**Рабочая программа учебного предмета
историко- теоретической подготовки**

«Музыкальная литература»
(зарубежная, отечественная, советская)
к дополнительной общеразвивающей программе в области
музыкального искусства
«Инструментальное исполнительство»

с. Бея, 2024г.

Разработчик:

Красова В.В.

Поломошнова Т.А.

преподаватель теоретических дисциплин МБУ ДО

Бейская ДШИ

Рецензент – Макеева Лариса Павловна,

Заслуженный работник культуры Республики Хакасия,

преподаватель высшей квалификационной категории МБУДО

«ДМШ №1 им. Н.К. Самрина»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

I.	Пояснительная записка	1
	- 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; - Цель и задачи учебного предмета; - Обоснование структуры программы учебного предмета; - Методы обучения; - Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;	
II.	Учебно-тематический план.....	7
III.	Содержание предмета	учебного 12
IV.	Требования к уровню подготовки обучающихся	37
V.	Формы и методы контроля, система оценок.....	38
	- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; - Требования к промежуточной аттестации; - Критерии оценки;	
VI.	Методическое обеспечение учебного процесса	41
	- Методические рекомендации педагогическим работникам; - Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся;	

VII. Список рекомендуемой учебной и методической литературы 45

- *Список методической литературы;*
- *Учебная литература*

I. Пояснительная записка

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

Предмет «Музыкальная литература» является одной из обязательных дисциплин в учебных планах детских музыкальных школ и школ искусств, определяющих своеобразие и универсальность системы музыкального образования. Этот предмет как учебный курс прошел длительный путь развития с середины 30-х годов до наших дней и потому в достаточном объеме обеспечен методическими и учебными материалами. Однако высокая динамика перемен в общественной жизни, характерная для современного мира, делает необходимым обновление и совершенствование форм и содержания учебного процесса с тем, чтобы содержание образования в области музыкального искусства продолжало соответствовать стоящим перед ней задачам.

1

Социокультурная ситуация в XXI веке показывает, что многие методики устарели, и уже практически не подходят для обучения сегодняшних детей. Поэтому педагогу, преподающему предмет «Музыкальная литература» необходимо постоянно проявлять интерес к новым тенденциям в области моды, культуры, инновационных технологий, стараться использовать современные методики, близкие детям XXI века.

Современная социально-экономическая ситуация определила возникновение трех групп проблем. Первая из них связана с большой занятостью родителей, в результате чего потребность в общении со взрослыми - самая ранняя из социальных потребностей ребенка - остается неудовлетворенной. Вследствие этого школьники могут испытывать психическое и психологическое напряжение, становиться зажатými, а это, в свою очередь, приводит к тому, что нарушаются их контакты со сверстниками, создаются предпосылки для формирования заниженной самооценки,

ущербной социальной позиции, возникают определенные трудности в учебной деятельности.

Вторая проблема – общее ухудшение состояния здоровья детей, в том числе, рост числа психофизических нарушений. Для школьников с ослабленным здоровьем характерны быстрая утомляемость, рассеянность, несбалансированность процессов возбуждения и торможения, что негативно влияет на учебный процесс.

Третья проблема – информационная перегруженность современного человека, от которой, прежде всего, страдают школьники. Одно из проявлений этого - превращение музыки в фоновый информационный поток. Бессистемность, хаотичность и поверхностность впечатлений, жанровое и стилевое однообразие звучащего фона не способствуют развитию музыкальности детей и формированию у них адекватной шкалы ценностей. На уроках «Музыкальной литературы» происходит формирование музыкального мышления учащихся, навыков восприятия и анализа музыкальных произведений, приобретение 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.

Учебный предмет «Музыкальная литература» продолжает образовательно-развивающий процесс, начатый в курсе учебного предмета «Слушание музыки».

Срок реализации учебного предмета.

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет до девяти 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 десяти 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 (6,8 классы).

3

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

Нормативный срок обучения – 4 года

Таблица 1

Года обучения	1-4
Количество часов на аудиторные занятия	136

Форма проведения учебных аудиторных занятий.

Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература» – мелкогрупповая, от 2-10 человек. Основной **формой занятий** является урок. Периодичность занятий – 40 минут в неделю, исключая каникулярное время и праздники.

Возможны также различные формы внеклассной работы, например, посещение музыкальных спектаклей и концертов, тематические лекции-концерты, в том числе проведенные силами самих учащихся.

Цель и задачи учебного предмета.

Цель обучения в детской музыкальной школе – формирование музыкальной культуры детей как части их духовной культуры. Соответственно, **цель** предмета «Музыкальная литература» - 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.

—4

Задачами предмета «Музыкальная литература» являются:

- создание основы для формирования комплекса особых художественно-эстетических потребностей в диалоге с музыкой как видом искусства.
- развитие общих музыкально-эстетических и специальных способностей:
  - эмоциональной отзывчивости к музыке;
  - музыкального слуха в целом как слуха интонационного;
  - отдельных функций музыкального слуха, обеспечивающих полноценное и дифференцированное восприятие фактуры и архитектоники произведения.
- формирование у каждого ученика значительного запаса музыкальных впечатлений на основе интонаций, накопленных мировой

музыкальной культурой. Это возможно только посредством освоения слушателем широкого круга образцов народной и профессиональной музыки различных стилей и жанров.

- воспитание в учащихся способности к сопереживанию, сочувствию и соучастию. В этом проявляется гуманистический характер данной учебной дисциплины.

Обоснование структуры программы учебного предмета.

Программа содержит следующие разделы:

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

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

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).

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-технические условия, необходимые для реализации учебного предмета «Музыкальная литература»:

- обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, формируемым по полному перечню учебного плана;

- укомплектование библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно - методической литературой, 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;

- обеспечение каждого обучающегося основной учебной литературой;

- наличие официальных, справочно-библиографических и периодических изданий в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

6

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Музыкальная литература», оснащаются пианино или роялями, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями.

II. Учебно-тематическое планирование

Учебно-тематический план 1-го года обучения (2 (V) – 4 (VII) классы)

№ п.п.	Наименование тем	Количес тво часов
1	Введение. Музыка как один из видов искусства.	1
2	Содержание музыкальных произведений.	1
3	Средства музыкальной выразительности ритм.	1
4	Средства музыкальной выразительности мелодия.	1
5	Средства музыкальной выразительности гармония.	1

6	Средства музыкальной выразительности регистр, тембр.	1
7	Средства музыкальной выразительности лад.	1
8	Средства музыкальной выразительности темп, динамика.	1
9	Контрольный урок	1
10	Средства музыкальной выразительности темп.	1
11	Средства музыкальной выразительности динамика.	1
12	Средства музыкальной выразительности гармония, регистр.	1
13	Знакомство с певческими голосами.	1
14	Знакомство с музыкальными инструментами. Инструменты симфонического оркестра.	1
15	История рождения музыкальных инструментов.	1
16	Контрольный урок	1
17	Симфонический оркестр. Группа скрипичных инструментов.	1
18	Симфонический оркестр. Группа деревянных и медных духовых инструментов.	2
19	Симфонический оркестр. Группа ударных инструментов.	2
20	Музыкальные формы - мотив, фраза, предложения, период.	2
21	Музыкальные формы - куплетная, вариации, рондо, сонатная форма.	2
22	Контрольный урок	1
23	Музыкальные формы - рондо, сонатная форма.	2

24	Музыкальные формы. Простая трехчастная форма, одночастная форма.	1
25	Программно-изобразительная музыка .	2
26	Музыка в театре- балет	1
	Музыка в театре- опера.	2
27	Контрольный урок	1
	ИТОГО:	34

**Учебно-тематический план
2-го года обучения (3 (V) – 5 (VII) классы)**

№ п.п.	Наименование тем	Количес тво часов
1	Введение. Зарубежная музыкальная культура 17-18 вв.. Классицизм.	1
2	И.С. Бах. Жизненный путь.	1
3	И.С. Бах. Полифоническое творчество.	1
4	И.С. Бах. Сюиты.	1
5	И.С. Бах. Органное творчество.	1
6	И.С. Бах. Инвенции.	1
7	Классицизм в музыке. Венская классическая школа.	1
8	И. Гайдн. Жизненный путь.	1
9	Контрольный урок	1
10	И. Гайдн. Творческий путь	1
11	И. Гайдн. Симфоническое творчество.	1
12	И. Гайдн. Клавирное творчество.	1
13	В.А. Моцарт. Жизненный путь.	1
14	В.А. Моцарт. Творческий путь. Опера «Свадьба Фигаро»	1
15	В.А. Моцарт. Соната ля мажор.	1
16	Контрольный урок	1
17	В.А. Моцарт. Симфония № 40 соль минор.	1
18	Л.В. Бетховен. Жизненный путь.	1
19	Л.В. Бетховен. Творческий путь.	1

20	Л.В. Бетховен. Соната № 8.	1
21	Л.В. Бетховен. Симфония № 5.	1
22	Л.В. Бетховен. Увертюра «Эгмонт».	1
23	Романтизм в музыке. Композиторы – романтики.	1
24	Ф Шуберт. Жизненный и творческий путь. Песенное творчество.	1
25	Ф Шуберт. «Произведения для фортепиано»	1
26	Контрольный урок	1
27	Ф Шуберт. Симфония № 8.	1
28	Ф Шопен. Жизненный путь.	1
29	Ф Шопен. Творческий путь.	1
30	Ф Шопен. Фортепианное творчество.	1
31	Ф Шопен. Вальсы.	1
32	Творческий облик Р Шумана «Карнавал».	1
33	Импрессионизм в живописи, поэзии и музыке.	1
34	Контрольный урок	1
	Итого:	34

Учебно-тематический план 3-го года обучения (4 (V) – 6 (VII) классы)

№ п.п.	Наименование тем	Количес тво часов
1	Русское народное творчество: калядки, веснянки, былины, исторические песни, лирические, колыбельные, плясовые, хороводные песни.	1
2	Русское народное творчество в произведениях русских композиторов.	1
3	Музыкальное искусство России в первой половине XIX века. Архитектура, живопись, литература того времени. Творчество А.А. Алябьева, А.Е. Варламова, А. Л. Гурилева.	1
4	М.И. Глинка. Жизненный путь.	1
5	М.И. Глинка. Творческий путь.	1
6	М.И. Глинка. Оперное творчество.	1
7	М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин» 1-е действие.	1

8	М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин» 2-е действие.	1
9	Контрольный урок	1
10	М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин» 3-е- 4-е действие.	1
11	М.И. Глинка. Произведения для оркестра.	1
12	М.И. Глинка. Вальс-фантазия», романсы и песни.	1
13	А.С. Даргомыжский. Жизненный и творческий путь.	1
14	А.С. Даргомыжский. Опера «Русалка».	1
15	А.С. Даргомыжский. Романсы и песни.	1
16	Контрольный урок	1
14	Русская музыкальная культура второй половины 19 века.	1
15	А.П. Бородин. Жизненный и творческий путь.	1
16	А.П. Бородин. Романсы.	1
17	А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь» 1е- 2е действие.	1
	А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь» 3е- 4е действие.	1
18	А.П. Бородин. Симфония № 2 «Богатырская».	1
19	М.П. Мусоргский. Жизненный и творческий путь.	1
20	М.П. Мусоргский. Цикл «Картинки с выставки»	1
21	М.П. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» пролог, 1-2 действие.	1
22	Контрольный урок	1
23	М.П. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» 4-2 действие.	1
24	Н.А. Римский-Корсаков Жизненный и творческий путь.	1
25	Н.А. Римский-Корсаков сюита «Шехерезада»	1
26	Н.А. Римский-Корсаков оперное творчество «Снегурочка» 1е-2е действие.	1
27	Н.А. Римский-Корсаков оперное творчество «Снегурочка» 3е-4е действие.	1
28	Н.А. Римский-Корсаков опера «Садко».	1
29	Н.А. Римский-Корсаков опера «Сказка о царе Салтане»	1
30	Контрольный урок	1
	ИТОГО:	34

**Учебно-тематический план
4-го года обучения (5 (V) – 7 (VII) классы)**

№ п.п.	Наименование тем	Количес тво часов
1	П.И. Чайковский: биография и краткий обзор творчества	1
2	П.И. Чайковский. Оперное творчество.	1
3	П.И. Чайковский. Опера «Евгений Онегин» 1-е, 2-е действие.	1
4	П.И. Чайковский. Опера «Евгений Онегин» 3-е действие.	1
5	П.И. Чайковский. Опера «Евгений Онегин» 4-е действие	1
6	П.И. Чайковский. «Романсы и песни»	1
7	П.И. Чайковский. Симфоническое творчество.	
8	П.И. Чайковский. Симфония №1 «Зимние грезы»	
9	Контрольный урок	1
8	Русская музыкальная культура конца 19 века начало 20 века.	1
9	С.В. Рахманинов, А. Скрябин: краткий обзор творчества	2
10	И.В. Стравинский: краткий обзор творчества. Отрывки из балета «Петрушка».	1
11	Отечественная музыкальная культура 20 века.	1
12	С.С. Прокофьев: обзор жизни и творчества. Фортепианные произведения	1
13	Контрольный урок	1
14	С.С. Прокофьев. Жизненный и творческий путь.	1
15	С.С. Прокофьев: симфоническое творчество, Симфония №7.	1
16	С.С. Прокофьев: кантата «Александр Невский»	1
17	С.С. Прокофьев: балет «Ромео и Джульетта»	1
18	Д.Д. Шостакович: обзор жизни и творчества	1
19	Симфоническое творчество Д.Д. Шостакович. Симфония №7	2
20	Д.Д. Шостакович. Фортепианные произведения.	1
22	Д.Д. Шостакович. Квintет соль минор.	1
23	Контрольный урок	1
25	А.И. Хачатурян: обзор жизни и творчества.	1
26	Г.В. Свиридов: обзор жизни и творчества. «Поэма памяти С. Есенина»	2
27	Творческий облик Р. Щедрина «Озорные частушки»	1
29	Композиторы последней трети XX века	2
30	Подготовка к зачёту	1
31	Итоговая аттестация: Зачет	1
	ИТОГО:	34

III. Содержание учебного предмета

1 год обучения

Проведение вводных уроков ставит своей целью дать учащимся представление о богатстве и многообразии окружающего нас музыкального мира, его многосторонних связях с жизнью людей, специфике самой музыки как искусства. Специфика выражения жизненного содержания средствами музыки. Основные выразительные средства музыкального искусства. Значение метра и ритма, лада и гармонии, динамика и темпа, регистра и тембра в создании художественных образов.

Понятие жанра в музыке вводит учащегося в круг специальных терминов, применение которых необходимо для дальнейшего изучения музыкальной литературы. В процессе прослушивания и разбора учащиеся должны приобрести начальные аналитические навыки, умение ориентироваться в нотном тексте, научиться объяснять содержание песен, а также хорошо освоить характерные черты песенного жанра. Параллельно осваивается ряд специальных понятий и терминов, названия хоровых составов и типов певческих голосов, которые будут звучать при прослушивании.

Освоение новых понятий и терминов при изучении инструментальных произведений маршевой и танцевальной музыки: период, двух- и трехчастная форма с репризой и без нее, варьирование, мелодический оборот, аккордовое изложение, ритмический рисунок, инструментальный наигрыш.

2 год обучения.

12

Введение. Музыкальная культура XVIII века. Классицизм.

1. Особенности искусства классицизма (эпоха Просвещения, открытия, энциклопедии). Музыка в Древнем мире. Расцвет искусств в античную эпоху. Появление нотации. Возникновение и развитие многоголосия; полифония и гомофония. Музыка в храме: месса, оратория и кантата.

Развитие инструментальной музыки. Произведения для органа, скрипки и клавесина.

Формирование классического стиля в музыке. Появление в XVIII веке в новых жанров циклических инструментальных произведения – симфонии, сонаты и квартета.

Классицизм.

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. Симфония В. Моцарта «Хаффнер»:

- четырехчастный цикл;
- сонатная форма;
- единство цикла;
- инструментарий (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.

Й. Гайдн

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

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

Начало самостоятельной жизни в Вене. Бытовые трудности и неунывающий характер музыканта. Музыкальный быт австрийской столицы. Выполнение Гайдном любой музыкальной работы, обогащавшей его профессиональный опыт. Расширение творческих связей, общение с Н. Порпора, служба у графа Морцина. Сочинение первых симфоний, квартетов, музыки для театра.

Работа в капелле князя Эстерхази (1761-1790); условия жизни и обязанности Гайдна – руководителя капеллы. Интенсивная творческая деятельность; рост известности Гайдна за пределами Австрии. Поворот в судьбе Гайдна после смерти князя Миклоша Эстерхази. Две концертные поездки в Лондон в 90-е годы. Общественно-музыкальная жизнь английской столицы. Создание последних 12 симфоний для филармонического оркестра, известных под названием «Лондонские симфонии». Признание Гайдна великим композитором. Оратории «Сотворение мира» и «Времена года» – последние крупные произведения композитора. Общение Гайдна в разные периоды жизни с младшими современниками – Моцартом и Бетховеном. Смерть в Вене в возрасте 77 лет.

Краткий обзор творческого наследия. Обращение Гайдна к разнообразным жанрам инструментальной, вокальной и театральной музыки при ведущем значении крупных инструментальных сочинений: симфонии, концерта, квартета, сонаты. Понятие оратории. Обработки народных песен. Народные истоки музыки Гайдна, ее светлый жизнеутверждающий характер.

Й. Гайдн – симфонист

Первый урок:

1. Жизненный путь Гайдна – композитора (повторение). 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 урок (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.

В. Моцарт

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

Детские годы. Проявление гениальной одаренности. Занятия музыкой под руководством отца – Леопольда Моцарта, опытного музыканта и педагога. Ранние композиторские успехи юного Моцарта. Блестящие концертные выступления в ряде стран Европы. Продолжение учебы, новые композиторские опыты. Поездки в Италию. Широкое признание таланта и творческих достижений Моцарта. Тяжелая и унижительная служба у архиепископа Зальцбурга. Поездка в Париж: надежды и разочарования. Разрыв с архиепископом и переезд в Вену. Высший расцвет творчества, создание лучших произведений во всех жанрах музыки. Тяжелые материальные условия жизни, болезнь и безвременная смерть. Реквием – последнее произведение Моцарта.

Мир симфонии В. Моцарта № 40 соль минор

Первый урок:

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 урок (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».

Опера «Свадьба Фигаро»

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

Л. Бетховен

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

Суровое детство в Бонне в семье музыканта придворной капеллы. Занятия с К.Нефе –

первым серьезным учителем и наставником. Ранние творческие опыты. Работа в капелле

органистом и пианистом – концертмейстером. Разносторонние интересы юного музыканта, посещение лекций в университете. Упорная работа над пополнением знаний и совершенствованием мастерства. Влияние идей великой французской революции на формирование убеждений композитора встреча с Моцартом в Вене и Гайдном в Бонне.

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

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

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

16

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

Сонаты Л.В. Бетховен

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.

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. *Симфония № 5*

17

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.

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, ликованию ГТ финала в до мажоре.
4. Четвертая часть – слушаем экспозицию, конец разработки (ритм темы судьбы) и коду.

Музыкальная культура Европы начала XIXв. Романтизм в музыке.

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

1. Повторение материала 1 года обучения (песни Шуберта, «Прекрасная мельничиха», фортепианный миниатюры Шопена, Шумана). Новые темы, сюжеты, герои произведений, двуплановость 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).

Ф. Шуберт

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

Детские годы в окрестностях Вены в семье школьного учителя. Приобщение к музыке: овладение игрой на скрипке, фортепиано, пение в хоре, попытки сочинения. Обучение в конvikте, участие Шуберта в школьном оркестре. Увлечение композицией, занятия с Сальери. Недолгая работа школьным учителем. Самостоятельная и независимая жизнь в Вене, создание множества произведений в разных жанрах. Друзья Шуберта.

«Шубертиады». Творческая зрелость. Жизненная неустроенность и материальные затруднения, несмотря на рост популярности его песен. Запоздалое признание; единственный публичный концерт из произведений Шуберта в год смерти. Судьба творческого наследия.

Краткий обзор творческого наследия. Неисчерпаемое творческое наследие Шуберта, насчитывающее свыше тысячи сочинений. Ведущее значение вокальной лирики; песенные циклы. Разнообразие инструментальных жанров: симфонии, камерные ансамбли различных

составов; произведения для фортепиано в 2 и 4 руки: сонаты, фантазии, вариации, экспромты, музыкальные моменты, танцевальные пьесы.

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

Неоконченная симфония Ф. Шуберта

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, задушевная светлая лирика, мир поэзии, резкое противопоставление с мрачными, тревожными образами;
- неразрешимость конфликта (все обрывается, дальше ничего не может быть). ***Вокальное творчество Шуберта. «Зимний путь».***

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).

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).
- Д/з: жизнь и творчество Р. Шопена.

Ф. Шопен

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

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

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

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

Ф. Шопен: звуки любимой Польши

1. Мазурки, полонез – 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).

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

3. Ноктюрны и вальсы – сравнение с литературным жанром («Выхожу один я на дорогу» и др.), ощущение природы, ее гармонии с человеком.

И.С. Бах: жизненный и творческий путь композитора

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

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

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

Старинная сюита. Сюиты И.С. Баха

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. Фрагменты. Предлагается пропевать один из голосов.

Хорошо темперированный клавир

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 фугу ре мажор и ре минор из первого тома.

И.С. Бах – органист 1.

Бытование, жанры органной музыки.

2. Понятие темы в музыке барокко – зерно, главная мысль, импульс (Пассакалия до 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 fuga 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).

3 год обучения

Русская музыкальная культура XVIIIв. 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:

- Е. Фомин. Увертюра к опере «Ямщики на подставе».
- М.С. Березовский «Не отвержи мене»
- Бортянский «Концерт №32»

Д/з: жизнь М. Глинки, встречи, страны,
события.

М.И. Глинка

Михаил Иванович Глинка (1804-1857) – основоположник русской классической музыки. Его творчество как новый этап в развитии музыкальной культуры. Современники композитора – музыканты, литераторы. Глинка и Пушкин.

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

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

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

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

Возвращение в Россию. Создание первой русской классической оперы «Иван Сусанин» и ее премьера в Петербурге (1836). Суждение публики об опере. Работа в Придворной певческой капелле. Поездка на Украину. Сближение с литературным кружком Н.Кукольника. создание лучших произведений в разных жанрах – период высшего расцвета творчества. Работа над оперой «Руслан и Людмила» и ее постановка в 1842 году. Полемика вокруг оперы и ее судьба. Вклад Глинки в формировании русской школы пения.

-

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

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

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

1. Беседа о жизни и творчестве М. Глинки.
2. Повтор знакомой музыки М. Глинки (увертюра к опере «Руслан и Людмила» 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.

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

А.С. Даргомыжский

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

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

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

Русская музыкальная культура второй половины XIX века.

Расцвет русской музыкальной культуры во второй половине XIX века. Ее великие представители: М. Балакирев, А. Бородин, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский, братья А. и Н. Рубинштейн. Развитие традиций Глинки и Даргомыжского: правдивость жизненных образов, обращение к народной песне, сочинение произведений в различных жанрах, разносторонние связи с национальной отечественной культурой. Характеристика общественно-политической жизни 60-х годов XIX века. Расцвет литературы и искусства реалистического направления. Изменения в музыкальной жизни российских столиц, позднее – других городов. Образование Императорского Русского музыкального общества (ИРМО) и его деятельность, направленная на приобщение к музыкальному искусству широких слоев городского населения. Открытие первых российских консерваторий в Петербурге (1862) и Москве (1866), их роль в подготовке хорошо образованных музыкантов-профессионалов: композиторов, педагогов, музыкальных критиков. Братья Рубинштейны – крупнейшие и авторитетные отечественные музыканты. Их разносторонняя и плодотворная деятельность: Антона Григорьевича – в Петербурге и Николая Григорьевича – в Москве. Открытие Бесплатной музыкальной школы (Петербург, 1862) – учебного заведения, ставившего целью обучения исполнительскому искусству и музыкальной грамоте любителей музыки. Концертные выступления музыкальных коллективов Школы.

-

Композиторская и публицистическая деятельность А.Н. Серова – блестящего музыкального критика, младшего современника Глинки и старшего современника композиторов «Могучей кучки» и художников-передвижников.

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

А. П. Бородин – жизнь и творчество как высокое служение ученого и музыканта

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»).

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

Детские годы в Петербурге. Широкий круг интересов будущего композитора; увлечение естественными науками и искусством. Учеба в Медико-хирургической академии. Музицирование, постижение теории музыки, композиторские опыты. Научная командировка в заграницу (1859-1862). Проявление характерных черт музыки Бородина в камерной вокальной лирике. Разносторонняя научно-педагогическая работа в Медикохирургической академии и совмещение ее с композиторской деятельностью. Период творческой зрелости. Создание Второй симфонии и оперы «Князь Игорь». Новая поездка в Европу; встречи с Ф.Листом в Веймаре. Рост известности Бородина – композитора на родине и за рубежом. Произведения последнего десятилетия: романсы, квартеты, сочинения для оркестра, фортепиано.

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

Романсы «Спящая княжна», «Для берегов отчизны дальней», «Песни темного леса», «Спесь». Рассмотреть иллюстрации картин Васнецова.

Ноктюрн – лирическая тема.

Опера «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;

-

- эпический характер (посвящение Глинке): события не показаны, а предстают в рассказах.

4. - плач Ярославны – тихая скорбь на огромных просторах;

- хор поселян (плач) – воспроизведение русского многоголосия;

Половецкие пляски (разные варианты структуры оперы).

5. Выводы:

- многообразие мира каждого народа, 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. **Симфония №2.**

Эпические, богатырские образы в симфонии № 2, эпический тип драматургии, характер музыкальных тем, сопоставление контрастных картин, тема богатырской игры, элементы восточной музыки – ориентализм. Богатырство как национальная идея.

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 солон»).

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, гимнические, 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.

«Борис Годунов» Первый

урок:

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 стога к крику и отчаянию, нарастание страданий, гнева уже во вступлении).

1. Пролог:

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

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 славение;
- центральный раздел, монолог – взгляд внутрь («Скорбит душа» - мрак, страдания, предчувствия), четыре раздела монолога, переключение с внутреннего монолога на внешний.

Второй урок:

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).

-

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.

Третий урок:

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.

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 славение 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.

Н.А. Римский – Корсаков

Многогранность творческой и общественной деятельности Н.А. Римского-Корсакова (1844-1904) – композитора, педагога, музыкального писателя и редактора, дирижера и пропагандиста русской музыки. Отражение в его творчестве истории и быта народа; широкое обращение к национальному фольклору.

Детские годы в Тихвине. Первое приобщение к музыке. Учеба в морском корпусе в Петербурге (1856-1862). Увлечение музыкой, посещение оперы и концертов, занятия с Канилле. Знакомство с Балакиревым и его роль в развитии таланта и формировании

-
художественных взглядов Римского-Корсакова. Заграничное плавание (1862-1865). Завершение и успешное исполнение Первой симфонии; создание других произведений для оркестра.

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

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

Краткий обзор творческого наследия. Жанровое и тематическое богатство сочинений Римского-Корсакова. Ведущее положение оперы; преобладание сказочноэпических произведений. Народно-жанровая основа симфонической музыки; роль программности в ней. Сюиты, симфонии и одночастные сочинения для оркестра. Камерная вокальная музыки. Произведения других жанров. Книги и статьи Римского-Корсакова о музыке. «Летопись моей музыкальной жизни» как образец творческой автобиографии. **Симфоническая сюита «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.

Опера «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).

4 год обучения

П.И. Чайковский

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

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

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

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

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

Музыкально-сценические жанры П. Чайковского

Оперы, балеты (обзор).

«Евгений Онегин» - работа по графической схеме:

- непрерывность интонационно-драматургического развития.

А.Н. Скрябин. Фортепианная миниатюра рубежа 19-20 веков

. Прелюдии op. 11, этюд ре диез минор, поэма op. 37:

- новый музыкальный язык, классические формы.

С.В. Рахманинов

Творчество Рахманинова — одна из вершин русской музыкальной классики. Многогранность деятельности: композитор, пианист, дирижер. Близость творческой индивидуальности Рахманинова Чайковскому: яркий мелодический дар, способность воплощать в музыке как лирические, так и драматические образы, создавать произведения жизнерадостные и трагедийные.

-

«Школа» Н.С. Зверева в становлении профессионализма Рахманинова. Московская консерватория. Начало творческого пути, первое общественное признание. Творческий кризис. Дирижерская деятельность в опере; дружба с Ф. Шаляпиным. Расцвет композиторского творчества, создание произведений в разных жанрах. Ивановка – «малая» родина Рахманинова.

Перелом в судьбе после революции 1917 года и отъезд за границу. Жизнь вне родины; творческое молчание; концертное творчество; создание последних сочинений проявление в них трагического начала. Тоска по родине, переживания за ее судьбу в годы второй мировой войны. Смерть на чужбине. Всемирная слава Рахманинова – композитора и пианиста. Присвоение имени Рахманинова камерному залу Московской консерватории, международному конкурсу пианистов, Тамбовскому музыкальному училищу.

Богатство и многообразие творческого наследия композитора. Создание опер, кантат, хоров, романсов. Сочинения для одного и двух фортепиано: симфонические произведения. Концерты для фортепиано с оркестром – одна из вершин музыки Рахманинова. Судьба духовных сочинений.

И. Ф. Стравинский (1882-1971)

Один из крупнейших композиторов XX века, в своем творчестве отдавший дань различным направлениям современного ему музыкального искусства. Новаторская сущность творческих устремлений композитора, обогатившего музыкальную речь новыми выразительными возможностями и приемами композиторской техники.

Русские истоки творчества Стравинского. Занятия с Римским-Корсаковым. Успех ранних балетов «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная», преломление в среде западного мира. Широкие связи композитора с крупнейшими представителями мировой художественной элиты. Роль С.П. Дягилева в создании ряда сочинений Стравинского и их исполнении в странах Европы и США. Выступление Стравинского в качестве пианиста и дирижера. Посещение Москвы и Ленинграда в 1962 году.

Огромное творческое наследие композитора, не поддающееся привычной классификации по традиционным жанровым группам. Многообразие театральных форм музыки Стравинского и инструментальных составов многочисленных ансамблей. Произведения «на стыке» жанров («Свадебка», хореографические сцены с пением и музыкой на народные тексты); вторжение в сферу джаза («Регтайм» и другие сочинения). Мастерское владение разнообразными жанрами, формами, выразительными средствами музыкального искусства. Воздействие музыки Стравинского на искусство XX века.

В беседе о Стравинском есть возможность для разъяснения таких понятий как модернизм, неоклассицизм, конструктивизм, авангардизм, атональная музыка, додекафонная техника.

Балет «Петрушка» - наиболее близкое и понятное подростковой аудитории сочинение Стравинского, позволяющее показать своеобразие и художественные достоинства музыки композитора. Национальные истоки сюжета, интонационные связи с русской песенностью, «броская» красочность оркестра («Русская», «У Петрушки»).

Отечественная музыкальная культура после 1917 года

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

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

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

Несправедливые обвинения ведущих советских композиторов в формализме и космополитизме.

Новые веяния в отечественной культуре в годы хрущевской «оттепели». Оживление международных культурных связей, активизации поисков новых путей в музыкальном искусстве. Обращение композиторов к современным техникам музыкальной композиции, обновленным средствам выразительности. Возрождение традиций русской духовной музыки. Создание новых опер, балетов, кантат и ораторий, произведений симфонической и камерной музыки. Взаимодействие различных жанров и стилей. Распространение рок- и поп-музыки, появление отечественного мюзикла. Воздействие радио и телевидения на художественные потребности слушательской аудитории, особенно молодежи.

Постепенное ослабление идеологического диктата и административного контроля с середины 80-х годов.

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».

С.С. Прокофьев

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

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

Обзор творческого наследия. Тематическое и жанровое богатство, разнообразие сочинений Прокофьева. Обращение композитора к истории и современности, произведениям классической литературы и сказочным образам. Жанры театральной музыки. Сотрудничество с Эйзенштейном в создании киномузыки. Инструментальная музыка Прокофьева: симфонии, сюиты, концерты, фортепианные произведения, ансамбли. Сочинения для детей.

Произведения для фортепиано. Формирование самобытного фортепианного стиля композитора. Разнообразие жанров фортепианной музыки: пьесы, циклы, сонаты, концерта.

Кантата «Александр Невский»

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

1. «Песня об Александре Невском». Черты былинности, эпических сказаний.
2. «Крестоносцы во Пскове». Сопоставление крупных сил. характерная для эпических сказаний.
3. «Вставайте, люди русские!» Эпическое звучание набатного колокола.
4. «Ледовое побоище». Претворение сюжета, столкновение музыкальных интонаций. 5. Финал - заключительный фрагмент. Торжественный эпилог, выражение могучего богатырского духа русского народа в звучании песни и колоколов. **Тема 8. Симфония №7.**

общая характеристика цикла и разбор первой части. Светлый, лирический характер музыки, проявление в ней национальных черт. Песенный, полифонический склад главной темы, ее развитие. Мелодическое своеобразие побочной темы, выразительная роль в ней регистра, фактуры. Черты сказочности в заключительной теме. Развитие тем в разработке и повторение в репризе. Особенности коды.

Балеты С.С. Прокофьева.

Балет «Золушка». Сказочная тема в творчестве Прокофьева. Развитие традиций русского классического балета. Народные истоки сюжета. Утверждение добра, красоты и благородства человеческих чувств, их противопоставление миру злобы, зависти, эгоизма. Музыкальные портреты-характеристики основных персонажей; своеобразие выразительных средств в каждом из них.

- «Ромео и Джульетта» - новизна темы, выразительных средств, формы; - «Золушка» - повторение. ***Фортепианное творчество С.С. Прокофьева.***

-
Инструментальные жанры: «Мимолетности», Прелюд до мажор и др. Мир образов, черты стиля .

Д.Д. Шостакович

Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906-1975) – крупнейший представитель отечественного искусства эпохи революций и войн, массового героизма и неисчислимых трагедий, великих побед и человеческих страданий. Его творчество – правдивая художественная летопись жизни народа, судеб миллионов людей, какими их видел и «слышал» композитор с чистой совестью и огромным талантом. Шостакович – продолжатель лучших традиций прошлого и смелый новатор. Трагедия, сатира и лирика в музыке Шостаковича; гуманистическая направленность его искусства. Активная жизненная позиция композитора, многогранность его творческой и общественной деятельности.

Шостакович в годы Великой Отечественной войны; «военные» симфонии.

Обзор творческого наследия. Ведущее значение крупных инструментальных произведений: симфоний, концертов, камерных ансамблей. Шостакович как величайший симфонист, продолжатель традиций Бетховена, Брамса, Чайковского, Малера. Общая характеристика пятнадцати симфоний.

Обращение композитора к жанрам театральной и вокальной музыки, прелюдии и фуги для фортепиано, кинофильмы с музыкой Шостаковича.

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

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

3. Д. Шостакович. Симфония № 7: - история создания и исполнения; - интонационная драматургия. **Г. Свиридов.**

1. «Курские песни». 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), оstinatный бас, унисон мужских голосов, суровое, сдержанное звучание, напоминающее знаменный распев. Соотношение с сюжетом свадебной песни (благословение матери).

4. «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.

2. Поэма «памяти С. Есенина»: претворение темы Родины, новое прочтение фольклора, возрождение традиций русской хоровой музыки.

Композиторы последней трети XX века

Р. Щедрин

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

А. Шнитке

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

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся

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.

Результатом 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 выражать его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств.

V.

Форма и методы контроля

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. В каждой четверти предусмотрена промежуточная аттестация в виде контрольного урока, который проводится в счет учебного времени. Итоговый контроль осуществляется во 2 полугодии 4 года обучения в виде проведения недифференцированного зачета.

-
Формы 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 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 – музыкальная викторина, 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 (незнакомое) музыкального произведения.

Требования к контрольному уроку:

- изложение темы в устном или письменном виде (тестовые задания);
- музыкальная викторина по материалу четверти, полугодия, учебного года.

Критерии оценки

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:

Оценка «**отлично**» выставляется, если ученик:

- изложил материал грамотным языком, точно используя терминологию;
- показал умение применять знания при выполнении практического задания;
- полностью узнал музыкальные фрагменты викторины и конкретизировал свой ответ (композитор, название произведения, часть или действие);
- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; оценка **«хорошо»** выставляется, если:
- ответ удовлетворяет основным требованиям на оценку «отлично», но при этом имеет неточности в ответе;
- если ответ уточнен или откорректирован учителем;
- узнал музыкальные фрагменты викторины, но дал обобщенные ответы;

оценка **«удовлетворительно»** выставляется, если:

- не раскрыто содержание материала, но показаны общие знания вопроса, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;
- допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии;
- в музыкальной викторине были допущены значительные ошибки;

оценка **«неудовлетворительно»** выставляется, если:

- Не раскрыто основное содержание учебного материала;
- Обнаружение незнание или непонимание учеником важной части учебного материала;
- Отсутствие ответа при наводящих вопросах учителя.

-
Тесты и Музыкальные викторины, состоящие из 10 вопросов, оцениваются:

«отлично» – допустима 1 ошибка;

«хорошо» – 2-3 ошибки;

«удовлетворительно» – 4-5 ошибок;

«неудовлетворительно» – 6 более ошибок.

VI. Методическое обеспечение учебного процесса

Занятия по предмету «Музыкальная литература» проводятся в сформированных группах от 2 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.

Целесообразно в старших классах, в качестве самостоятельной работы предлагать обучающимся ознакомиться с сочинением в целом, используя возможности Интернета.

Методические рекомендации преподавателям

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. 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 сонатно-симфонического цикла, строение различных музыкальных форм. Подобного рода схемы могут быть заранее подготовлены педагогом или составлены на уроке в совместной работе с учениками.

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, акцентируя внимание учеников на новых знаниях, полученных во время занятия.

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.

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.

VIII. Список рекомендуемой учебной и методической литературы

IX. Методическая литература:

Агеева И.Д. Занимательные материалы по музыке, театру, кино:

методическое пособие. М.: «Сфера», 2006

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

Учебная литература:

Аверьянова О. И. Отечественная музыкальная литература XX века. Учебник для ДМШ: четвертый год обучения. М.: Музыка, 2004

Аверьянова О. И. Русская музыка второй половины XX века : Р. Щедрин, Э. Денисов, А. Шнитке. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн, 2004

Аверьянова О. И. Русская музыка до середины XIX века. М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн-пресс, 2003

Белоусова С. С. Романтизм. Ф. Шуберт. Р. Шуман. Ф. Шопен. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальной литературе» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн-пресс, 2003

Белоусова С. С. Русская музыка второй половины XIX века. А. П. Бородин, М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальной литературе» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн-пресс, 2003

Брянцева В. Н. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебник для ДМШ: второй год обучения. М.: Музыка, 2004

Енукидзе Н. И. Популярные музыкальные жанры. Из истории джаза и мюзикла. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн, 2004

Енукидзе Н. И. Русская музыка конца XIX - начала XX века: П. Чайковский, А. Скрябин, С. Рахманинов. Книга для чтения. Учебное пособие

-
по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэнпресс, 2004

Ильичева А. В. , Иофис Б. Р. Европейская музыка XX века. Группа «Шести». Новая венская школа. Б. Барток. П. Хиндемит. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн, 2004

Кирнарская Д. К. Классицизм. Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн, 2002

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

Лагутин А., Владимиров В. Музыкальная литература. Учебник для 4 кл. ДМШ и ДШИ: первый год обучения. М.: Престо, 2004

Осовицкая З. Е., Казаринова А. С. Музыкальная литература. Учебник для ДМШ: первый год обучения. М.: Музыка, 2004

Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебник для 5 кл. ДМШ. М.: Музыка, 2004

Смирнова Э. Русская музыкальная литература. Учебник для 6-7 кл. ДМШ. М.: Музыка, 2004

Тихонова А. И. Возрождение и барокко. К. Монтеверди, Г. Пёрселл, Ф. Куперен, А. Вивальди, И.-С. Бах, Г.-Ф. Гендель. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн, 2003

Учебные пособия:

Калинина Г.Ф. Тесты по музыкальной литературе для 4 класса,
Тесты по зарубежной музыке

Тесты по русской музыке

Калинина Г.Ф., Егорова Л.Н. Тесты по отечественной музыке

-
Музыкальная литература: музыка, ее формы и жанры. Первый год обучения: учеб. пособие/ М. Шорникова.- Ростов на Дону: Феникс, 2005.

Музыкальная литература: Развитие западно-европейской музыки. Второй год обучения: учеб. пособие/ М. Шорникова.- Ростов на Дону: Феникс, 2005

Музыкальная литература: Русская музыкальная классика: Третий год обучения: учеб. пособие/ М. Шорникова.- Ростов на Дону: Феникс, 2005

Музыкальная литература: Русская музыка XX века: Четвертый год обучения: учеб. пособие/ М. Шорникова.- Ростов на Дону: Феникс, 2005

Оперные либретто: краткое изложение содержания опер. Том1/ ред.сост. В. Панкратова, Л. Полякова. – М.: Музыка, 1979

Осипова Н.Ф. Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества. – М.: Поматур, 2002

Островская Я.Е., Фролова Л.А., Цес Н.Н. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе зарубежных стран 5 класс (2 год обучения) Композитор С-Пб, 2012

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

Ушаков О.Д. Великие композиторы: справочник школьника.

С-Пб: Литера, 2006

Чайковский П.И. Детский альбом. Сборник легких пьесок для детей. Ростов-на-Дону: Феникс, 1998

Чайковский П.И. Времена года. Сборник пьес для фортепиано.- М.: Музыка, 1986

Шуман Р. Альбом для юношества. – М.: Музыка, 1972

-
Энциклопедия для детей. Том 7. Искусство. Ч.3 Музыка. Театр. Кино./
гавл. Ред. В.А. Володин – М.: Аванта+, 2001

Хрестоматии:

Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ.

Составители Владимиров 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

Приложение 1

**ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ НА ТЕМУ
«БИОГРАФИЯ И. С. БАХА»**

Структурная переработка материала учебника.
(Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран)

БИОГРАФИЯ И. С. БАХА (1685-1750)

Дата, место	События жизни	Произведения
1685, Эйзенах (Тюрингия)	Родился в семье потомственных музыкантов.	
1695, Ордруф	Смерть родителей. Переезд к старшему брату Иоганну Кристофу, органисту городской церкви, который становится опекуном и учителем. Тайно от брата переписывает по ночам	

	произведения выдающихся композиторов того времени.	
с 1700, Люнебург Веймар Арнштадт Мюльхаузен	Начинает самостоятельную жизнь. Работает певчим в хоре, скрипачом и органистом в разных городах. Нигде не находит понимания со стороны руководства. Изучает органное, искусство своих предшественников - Пахельбеля, Бема, Рейнкена, творчество итальянских, французских, английских композиторов.	Духовные кантаты, ранние произведения для органа «Каприччио на отъезд возлюбленного брата» для клавесина.
1702, Люнебург	Блестяще заканчивает лицей, но не поступает в университет из-за необходимости зарабатывать на жизнь.	
1705, Любек	Совершает во время отпуска пешее путешествие, чтобы послушать игру органиста Букстехуде.	
1708, Веймар		

Приложение 2

ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЯ К КОНТОЛЬНОМУ УРОКУ.

ВИКТОРИНА.

Пример 1

	1	2	3	4	5	6	7	8
Шостакович Д. Симф№7 ч.1, гл.п								
Шостакович Д. Симф№7, ч.1, п.п.								
Шостакович Д. Симф№7 ч.1 тема нашествия								
Шостакович Д. Симф№7 ч.3 гл.п								
Прокофьев С. Симф №7 ч.1 гл.п								

Прокофьев С. «А. Невский» «Вставайте, люди русские»								
Прокофьев С. «А. Невский» Ледовое побойще, тема крестоносцев								
Прокофьев С. балет «Ромео и Джульетта» Танец рыцарей								

Пример 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Глинка «Вальс-фантазия»									
Глинка «Иван Сусанин» Интродукция									
Глинка «Иван Сусанин» финальный хор «Славься» 4 действие									
Глинка «Иван Сусанин» Рондо Антониды 3 действие									
Глинка «Иван Сусанин» Песня Вани 3 действие									
Глинка «Иван Сусанин» Сцена с поляками 4 действ.									
Глинка «Иван Сусанин» Краковяк 2 действие									
Глинка «Иван Сусанин» Полонез 2 действие									
Глинка «Иван Сусанин» Ария Сусанина 4 действ									

Приложение 3

ПРИМЕРНЫЕ ПИСЬМЕННЫЕ ЗАДАНИЯ ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (ТЕСТ)

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ СКРЯБИН

1. Годы жизни композитора

- А) 1872 – 1915
- Б) 1875 – 1912
- В) 1857 – 1912

2. В 1882 году Скрябин поступил в...

- А) Петербургскую консерваторию
- Б) Московскую консерваторию
- В) Московский кадетский корпус

3. «Гениальным искателем новых путей» называл Скрябина...

- А) В. Стасов
- Б) О. Мандельштам
- В) Н. Мясковский

-
4. Ведущие жанры в творчестве Скрябина
    - А) Опера
    - Б) Хоровая и вокальная музыка
    - В) Фортепианная музыка
    - Г) Симфоническая музыка
  5. Меценат, организатор серии «Русских симфонических концертов» и «Русских квартетных вечеров», оказывающий большую поддержку Скрябину
    - А) М. Беляев
    - Б) С. Зимин
    - В) С. Мамонтов
  6. «Борьба», «Наслаждение», «Божественная игра» – это части симфонического произведения под названием А) Поэма огня «Прометей»
    - Б) «Божественная поэма»
    - В) «Поэма экстаза»
  7. Один из самых любимых Скрябиным жанров фортепианной музыки, к которому он обращался на протяжении всей жизни. Среди всей фортепианной музыки Скрябина их наибольшее число (89).
    - А) Этюд
    - Б) Прелюдия
    - В) Соната
  8. Особый новаторский приём Скрябина для исполнения Поэмы огня «Прометей»
    - А) Введение органа
    - Б) Введение света
    - В) Введение хореографического действия
  9. Произведение Скрябина, «предшественником» которого можно считать этюд Шопена «Революционный»
    - А) Прелюдия ми-минор
    - Б) Этюд ре-диез минор
    - В) Прелюдия ля минор

Приложение 4

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ПО ПРЕДМЕТУ 1. Средства музыкальной выразительности.

2. Песня, танец, марш. (дайте основные характеристики основных жанров музыкального искусства).
3. Симфонический оркестр. (состав оркестра, его музыкальные возможности).
4. Программно-изобразительная музыка.

-
(дайте основную характеристику этого направления, приведите примеры из образцов мирового музыкального искусства).

5. Назовите автора и его произведения, характеризуемые выражением «жемчужины русского балета».

(дайте характеристику его творчества, приведите названия знакомых вам произведений).

6. Назовите фамилии композиторов, принадлежащих к «школе венских классиков». (дайте характеристику их творчества, приведите примеры произведений).

7. Назовите фамилии композиторов, творчество которых принадлежит к жанру «композиторы-романтики». (дайте характеристику творчества, приведите примеры произведений).

8. Назовите фамилию композитора, его произведения, по праву считающимся создателем русской классической музыки и русского классического балета.

9. Назовите фамилии композиторов, входивших в творческое объединение «Могучая кучка». (приведите примеры музыкальных произведений).

10. Назовите оперные спектакли из сокровищницы мирового искусства, написанные по мотивам сказочных произведений (произведения русских и зарубежных композиторов).

11. Перечислите известные названия балетных спектаклей из сокровищницы мирового балетного наследия (одного на выбор).

12. Приведите примеры опер на героико-драматическую тематику в творчестве известных композиторов (одного на выбор).

13. Дайте музыкальную характеристику составу оркестра русских народных инструментов, назовите основные группы и их особенности.

14. Назовите фамилии известных советских композиторов, дайте основную характеристику их творчества, приведите примеры произведений (одного на выбор).

15. Назовите известные песни советских композиторов, ставшие шедеврами данного направления музыкального исполнительства.

-

16. Назовите известных композиторов современности.

17. Назовите известных музыкантов- исполнителей современности.

18. Назовите фамилии русских композиторов представляющих самый популярный жанр искусства XVII-XIX веков, приведите примеры творчества.

19. Назовите известные произведения из наследия композиторов «венских классиков».

20. Назовите известные произведения из наследия композиторов «романтиков».