

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Протвино
«Детская школа искусств»
СП «Музыкальная школа»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ФОРТЕПИАНО», «СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»,
«НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», «ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»,
«ХОРОВОЕ ПЕНИЕ», «ИНСТРУМЕНТЫ ЭСТРАДНОГО ОРКЕСТРА»**

**Предметная область
ПО.02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ**

**ПРОГРАММА
по учебному предмету
ПО.02.УП.03.МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА**

Протвино
2025г.

Принято
Педагогическим советом
МАУДО «ДШИ»
СП «Музыкальная школа»
Протокол № 3
От "09" июня 2025г.

Утверждаю
Директор МАУДО «ДШИ»

Филонов М.В.

" 09 " 06 2025г.

Разработчики:

Акоева Ольга Вильевна, преподаватель МАУДО «ДШИ»,
Еремина Марина Вячеславовна, преподаватель МАУДО «ДШИ»,

Рецензент: Заслуженный работник культуры Московской области, преподаватель МАУДО
«ДШИ» Давиденко Елена Эрастовна

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

- Учебно-тематический план
- Распределение учебного материала по годам обучения

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание
- Критерии оценки

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная программа составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства. На основании дополнительной предпрофессиональной примерной программы по учебному предмету Музыкальная литература рекомендованной Министерством культуры РФ и существующих программ по музыкальной литературе для детский музыкальных школ и школ искусств:

«Музыкальная литература. Программа для детских музыкальных школ и музыкальных отделений школ искусств». – М., 1982г.;

«Примерная программа по учебной дисциплине музыкальная литература для детских музыкальных школ и музыкальных отделений школ искусств». – М., 2002г.

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа предназначена для работы с музыкально-одаренными детьми ДМШ и музыкальных отделений ДШИ, и подготовки их к поступлению в средние специальные и высшие образовательные учреждения музыкального искусства.

Программа направлена на:

- выявление одаренных детей в области музыкального искусства;
- создание условий для художественного образования, духовно-нравственного развития детей;
- подготовку детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные программы в области музыкального искусства.
- обеспечение образовательных потребностей граждан, их приобщение к достижениям мировой культуры;
- получение начального предпрофессионального образования.

Срок реализации программы

В реализации данной программы участвуют учащиеся 1-5 классов (курсов) по пятилетней программе обучения, 4-8 классов по восьмилетней программе обучения, а так же учащиеся класса профессиональной ориентации по программам с дополнительным годом обучения.

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

Срок обучения	5 лет	8 лет
Максимальная нагрузка	226,875	226,875
Аудиторная нагрузка	181,5	181,5
Внеаудиторная нагрузка (самостоятельная работа)	45,375	45,375

Виды внеаудиторной нагрузки:

- выполнение домашнего задания;
- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и др.);
- участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях, культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения и т.п.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Урок по предмету проводится в мелкогрупповой форме (от 4 до 10 человек).

Количество уроков в неделю, а также их продолжительность определяется ФГТ и Учебным планом МАУДО «ДШИ».

Цель и задачи предмета

Цель:

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;

-достижение уровня развития знаний, умений и навыков в области теории музыки, достаточных для поступления в профессиональные учебные заведения.

Задачи:

- развитие гармонического и мелодического слуха;
- умения ориентироваться в средствах музыкальной выразительности, элементах музыкального языка произведений разных эпох, стилей и жанров;
- формирование навыка активного слушания, понимание значения основных элементов музыкального языка;
- умение осуществлять практические задания по основным темам учебного предмета;
- систематизация полученных сведений для элементарного анализа нотного текста с объяснением роли выразительных средств;
- формирование и развитие музыкального мышления.

Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- распределение учебного материала по годам обучения;
- 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 (рассказ, беседа, объяснение);
- наглядный (наблюдение, демонстрация);
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие).

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Реализация программы учебного предмета Музыкальная литература обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет.

Библиотечный фонд детской школы искусств укомплектовывается печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по учебному предмету Музыкальная литература, а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений. Основной учебной литературой по учебному предмету Музыкальная литература обеспечивается каждый обучающийся.

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

Площадь кабинета должна составлять 2 квадратных метра на одного ребенка.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебный предмет Музыкальная литература тесно с другими учебными предметами. Поскольку, продолжая развивать и совершенствовать навыки слушания музыки и эмоциональной отзывчивости на музыку, он знакомит учащихся с основными музыкальными жанрами, музыкальными формами, сформировать у них навыки работы с учебником и нотным материалом, умение рассказывать о характере музыкального произведения и использованных в нем элементах музыкального языка.

Первый год обучения

№	Наименование тем	Кол-во часов

Введение

1.	Введение. Легенды о музыке	3
2.	Музыкальный язык. Основные элементы музыкального языка	4
3.	Музыкальные формы.	3
4.	Музыка и слово. Песня. Романс	2
5.	Музыка и движение. Марш. Танец	3
6.	Программно-изобразительная музыка	4
7.	Музыка и театр. Музыка к драматическому спектаклю. Опера. Балет.	11
8.	Контрольные уроки	3
	Итого	33

Второй год обучения

№	Наименование тем	Кол-во часов
1.	Музыка от древнейших времён до XVIII века	3
	И.С. Бах	
2.	Биографические сведения	1
3.	Клавирное творчество	3
4.	Орган. Органная музыка	1
5.	Формирование классического стиля в музыке	2
	Й. Гайдн	
6.	Биографические сведения	1
7.	Симфоническое творчество	1
8.	Клавирное творчество	1
	В. Моцарт	
9.	Биографические сведения	1
10.	Оперное творчество	1
11.	Клавирное творчество	1
12.	Симфоническое творчество	1
	Л. Бетховен	
13.	Биографические сведения	1
14.	Фортепианное творчество	1
15.	Симфоническое творчество	1
	Романтизм в музыке	1
	Ф. Шуберт	
16.	Биографические сведения	1
17.	Вокальное творчество	2
18.	Фортепианное творчество	1
19.	Симфоническое творчество	1
	Ф. Шопен	
20.	Биографические сведения	1
21.	Фортепианное творчество	3
22.	Контрольные уроки	3
	Всего	33

Третий год обучения

№	Наименование тем	Кол-во часов
Введение		
1.	Русская музыка с древних времен до 18 века.	2
2.	Русская музыка первой половины 19 века.	2
М.И.Глинка		
3.	Биографические сведения	1
4.	Оперное творчество	3

5.	Симфоническое творчество	1
6.	Вокальное творчество	1
А.С. Даргомыжский		
7.	Биографические сведения	1
8.	Вокальное творчество	1
.9	Русская музыкальная культура 2-й половины XIX века	1
А.П. Бородин		
10	Биографические сведения	1
11	Оперное творчество	3
12	Симфоническое творчество	1
М.П. Мусоргский		
13	Биографические сведения	1
14	Оперное творчество	4
15	Вокальное творчество	1
Н.А. Римский-Корсаков		
16	Биографические сведения	1
17	Оперное творчество	3
18	Симфоническое творчество	2
19	Контрольные уроки	3
	Всего	33

Четвертый год обучения

№	Наименование тем	Кол-во часов
П.И. Чайковский.		
1	Биографические сведения	1
2.	Симфоническое творчество	2
3.	Оперное творчество	5
4.	Русская музыкальная на рубеже 19- 20 веков	2
А.Н. Скрябин		
5.	Биографические сведения	1
6.	Фортепианное творчество	1
С.В.Рахманинов		
7.	Биографические сведения	1
8.	Фортепианное творчество	1
9.	2й концерт для фортепиано с оркестром	2
10.	Вокальное творчество	1
И. Стравинский		
11.	Биография	1
12.	Балет «Петрушка»	2
13	Отечественная музыка 1920 – 1950 гг. XX века.	2
С.С. Прокофьев		
14.	Биографические сведения	1
15.	Фортепианные произведения	1
16.	Кантата «Александр Невский»	2
17.	Балет «Ромео и Джульетта»	2
18.	Балет «Золушка»	2
19.	Симфоническое творчество	1
20.	Контрольные уроки	3
	Итого	33

Распределение учебного материала по годам обучения

Первый год обучения

Введение

Музыка в нашей жизни. Широкое распространение музыки в наше время, где и для чего она звучит. Исполнение и воспроизведение музыки. Где исполняется музыка, ее разделение на камерную, концертную, театральную и церковную. Легенды о музыке в Древней Греции.

Содержание музыкальных произведений. Богатство и многообразие содержания произведений искусства, отражение в них различных сторон жизни, душевного мира человека.

Картины природы, сказочные образы, портреты людей и события реальной жизни в произведениях русских и зарубежных композиторов. Обращение к нотным примерам в учебнике. Обучение школьников умению «видеть» и «слышать» в них музыку. Определение фрагментов музыки на слух и по нотному тексту.

Выразительные средства музыки. Специфика выражения жизненного содержания средствами музыки. Основные выразительные средства музыкального искусства. Значение метра и ритма, лада и гармонии, динамики и темпа, регистра и тембра в создании художественных образов. Симфоническая сказка С. Прокофьева «Петя и волк». Ее содержание и особенности композиции. Создание при помощи разнообразных выразительных средств характерного облика персонажей сказки.

Песня, марш и танец

Понятие жанра в музыке вводит школьников в круг специальных терминов, применение которых необходимо для дальнейшего изучения музыкальной литературы.

В процессе прослушивания и разбора песен учащиеся должны приобрести начальные аналитические навыки, умение ориентироваться в нотном тексте, научиться объяснять содержание песен, а также хорошо освоить характерные черты песенного жанра (взаимосвязь слова и музыки, пения и инструментального сопровождения, особенности куплетной формы, состав исполнителей). Параллельно осваивается ряд специальных понятий и терминов (куплет, припев, запев, инструментальное вступление, отыгрыш, аккордовое сопровождение, заключение, пунктирный ритм, солист, a capella), названия хоровых составов и типов певческих голосов, которые будут звучать при прослушивании в звукозаписи.

Основные средства выразительности, присущие жанру марша; различные их виды. Связь музыки с движением. Песенные марши, военные марши, траурные марши, сказочные марши, церемониальные марши.

Танец как вид искусства и жанр музыки. Народное происхождение танцев, их национальная основа. Художественное богатство образцов танцевальной музыки. Разнообразие структур танцевальных пьес. Старинные танцы; танцы XIX века. Новые веяния в танцевальной музыке.

Освоение новых понятий и терминов при изучении инструментальных произведений маршевой и танцевальной музыки: период, трехчастная форма, реприза, варьирование (и производные от него термины), мелодический оборот, аккордовое изложение, ритмический рисунок, инструментальный наигрыш и других. Марш и танец как самостоятельные пьесы и как составные части крупных сочинений. Песенность, маршевость, танцевальность как основа многих произведений музыкального искусства.

Программно-изобразительная музыка

Объяснение основных признаков программной музыки (прежде всего, это название произведения, поясняющее его содержание и раскрывающее замысел автора). Для большей наглядности объяснений целесообразно воспользоваться сборниками фортепианных сочинений для детей (например, П. Чайковского, С. Прокофьева, Р. Шумана), в которых программные пьесы чередуются с имеющими только жанровое обозначение (вальс, мазурка, песня, марш и другие).

Второй год обучения

Введение. Музыка от древнейших времен до XVIII века

Формирование классического стиля в музыке.

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 новых жанров циклических инструментальных произведений — симфонии, сонаты и квартета.

И. С. Бах

Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) — немецкий композитор, органист, чье творчество относится к первой половине XVIII века и принадлежит эпохе барокко. Смелый новатор, художник-гуманист,

воплотивший в своем творчестве огромный мир идей, эмоций, многообразие жизненных явлений своего времени. Высший расцвет полифонии в произведениях Баха. 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 Люнебурге и интенсивная работа над своим образованием. Начало самостоятельной жизни в 15 лет. 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. Растворяющая 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.

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

Обзор творческого наследия. Каждый новый термин (прежде всего это названия жанров) требует тщательного разъяснения, для того чтобы учащиеся не только адекватно понимали их, но и умели правильно объяснить, включив эти слова и словосочетания в состав активной профессиональной лексики.

И. 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. 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 I Эстерхази. Две концертные поездки в Лондон в 90-е годы. Общественно-музыкальная жизнь английской столицы. Создание последних 12 симфоний для филармонического оркестра, известных под названием «Лондонские симфонии». Признание Гайдна великим композитором. Оратории «Сотворение мира» и «Времена года» — последние крупные произведения композитора. Общение Гайдна в разные периоды жизни с младшими современниками — Моцартом и Бетховеном. Смерть в Вене в возрасте 77 лет.

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.

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

о возникновении Реквиема.

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

Л. Бетховен

Творчество Людвига ван Бетховена (1770-1827) — одна из вершин классической музыки. Отражение в нем грандиозных общественных перемен, происходивших в Европе на рубеже XVIII-XIX веков. Бетховен как продолжатель традиций и смелый новатор в музыкальном искусстве.

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

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

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

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

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

Разбор и прослушивание сонаты № 8 дает возможность углубления в содержание и структуру классической сонаты и сонатного аллегро. Характеристика основных тем сонатного аллегро: образность, выразительные средства, тональный план. Принципы развития и сопоставление тем в разработке. Тематическое содержание коды (впервые вводимое понятие) в раскрытии идейного замысла и ее значение.

Вторая часть: образное содержание музыки, выражение в ней глубокого раздумья. Показ и разбор основных тем. Трехчастное построение, изменение основной темы в репризе. Третья часть: общий характер, некоторая близость образам и настроению первой части. Характеристика основной темы и ее роль в построении финала. Раздельное прослушивание частей, следующее за их разбором: на одном уроке — 1-я часть, на другом — 2 и 3 части.

Симфония № 5 до минор. Героико-драматическое содержание симфонии, развитие музыки «от мрака к свету». Значение мотива «судьбы». Строение цикла. Первая часть: героический характер музыки, единство и целеустремленность развития, лаконичность высказывания. Главная тема — основной образ первой части; выявление ее волевого начала, значение ритма. Лирические черты побочной темы, ее связь с главной. Светлое, торжественное звучание заключительной темы. Напряженный характер разработки; жалобное соло гобоя в главной теме репризы;

драматическое завершение развития в коде. Вторая часть: сопоставление двух образов — мужественно-лирического и героического; вариационное строение части (вторую часть можно прослушать в сокращении).

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

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

Ф. Шуберт

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

Франц Петер Шуберт (1797-1828) — австрийский композитор-романтик. 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. 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.

Обзор творческого наследия. 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. Жанровое разнообразие песен, зависимость их построения от поэтического текста. Ведущее значение песенной мелодии; роль фортепианной партии. Объединение песен в циклы.

Изучение вокального творчества: «Вечерняя серенада», «Форель», «Аве Мария», «В путь», «Мельник и ручей», «Шарманщик», баллада «Лесной царь» (или «Маргарита за прялкой»).

Ф. Шопен

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

Желязова Воля близ Варшавы — «малая» родина Шопена. Благоприятные условия в семье для развития яркого таланта мальчика. Блестящие успехи в занятиях на фортепиано. Серьезное изучение классической музыки. Многосторонняя одаренность Шопена. Занятия в лицее; изучение истории и литературы. Обучение в консерватории; признание юного Шопена лучшим пианистом 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 отъезд за границу, прощание с друзьями. Восстание в Варшаве; несостоявшееся возвращение на Родину. Создание произведений, отражающих тревогу Шопена за судьбу Родины.

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

Обзор творческого наследия. Фортепианные сочинения как основа творчества Шопена. Обращение к танцевальным жанрам; создание цикла прелюдий, концертных этюдов. Разнообразие произведений крупной формы: одночастные скерцо, баллады, фантазия; циклические — сонаты, концерты. Сочинения с участием фортепиано. Романтические черты музыки Шопена. Обогащение

приемов фортепианного исполнительства, насыщение его содержательной виртуозностью, динамикой симфонизма.

Танцевальные жанры. При разборе двух-трех разнохарактерных мазурок (народно-жанровой, «бальной», лирической) выявляются их индивидуальные особенности в рамках общих жанровых признаков (знакомство с мазуркой состоялось на первом году обучения): подражание звучанию деревенского оркестра, трагическая «пестрота», хроматические ходы в мелодии мазурки до мажор;

стремительный взлет темы, скачки и украшения в мелодии, рондообразность формы, необычный ладовый колорит с выдержанной квинтой в басу во втором эпизоде мазурки си-бемоль мажор (оп. 7, № 1); лирическая задумчивость» сопоставление.

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

Прелюдии и этюды. Прелюдия как вид инструментальной музыки. Возрождение Шопеном жанра прелюдии и его преобразование. Создание цикла пьес во всех тональностях; его строение. Выражение в музыке многообразного мира чувств и настроений. Лаконизм формы

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

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

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

Третий год обучения

Введение. Русская музыка до Глинки

Сведения исторического плана о зарождении и формах существования профессиональной музыкальной культуры в России, о народной песне и ее значении в формировании национальной композиторской школы должны содержать конкретные факты, имена наиболее известных музыкантов XVIII и начала XIX века, подготовивших расцвет отечественной музыкальной классики в XIX веке.

М. И. Глинка

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

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

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

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

Первая поездка за границу (1830-1834). 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 формирование русской школы пения.

Отъезд за границу в 1844 году. Пребывание во Франции. Дружеское общение с Г. Берлиозом. Исполнение произведений Глинки в Париже — первое знакомство европейской публики с русской классической музыкой. Поездка по Испании. Изучение народной испанской музыки и создание на ее основе концертных 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, А. Стасовым, М. Балакиревым. Сестра Людмила Ивановна Шестакова и ее роль в судьбе композитора и пропаганде его музыки. Смерть в Берлине в возрасте 53 лет.

Обзор творческого наследия. Театральные произведения Глинки. Произведения для симфонического оркестра. Разнообразие жанров камерной музыки: вокальная лирика, пьесы для фортепиано, инструментальные ансамбли.

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

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

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

Фантазия «Камаринская» — образец воплощения народной песенности в симфонической музыке. Характеристика народных мелодий и приемов их варьирования.

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

Романсы и песни. Романс как небольшое произведение для голоса в сопровождении фортепиано на какой-либо поэтический текст, предназначенный для камерного исполнения. Широкое распространение жанра романса в 1-й половине XIX века и его связь с бытовым музицированием. Место вокальной лирики в творческом наследии композитора. Отражение в ней широкого круга жизненных явлений; богатство и раз- русской музыкальной классике.

А. С. Даргомыжский

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

Дворянское воспитание в семье и разностороннее образование, полученное в детские и юношеские годы. Приобщение к искусству, музыке, композиции. Знакомство с Глинкой в 1834 году. Создание оперы «Эсмеральда». Поездка за границу (1844-1845). Формирование реалистических художественных принципов. Наступление творческой зрелости. Сочинение вокальных произведений, работа над оперой «Русалка» и ее постановка (1856). Широкое признание оперы в демократической среде (1864). Сближение Даргомыжского с демократическим литературным кружком, работа в сатирическом журнале «Искра». Музыкальная общественно-просветительская деятельность; участие Даргомыжского в работе Русского музыкального общества. Напряженная творческая работа. Обращение к 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 (А. Серов). Другие театральные сочинения. Новизна замысла оперы «Каменный гость». Жанровое разнообразие и богатство содержания камерных вокальных сочинений. Народная основа оркестровой музыки Даргомыжского.

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

Романсы и песни. Новизна и своеобразие романсов и песен Даргомыжского, развитие в них традиций Глинки. Тематика и жанры вокального творчества. Новый подход к литературному тексту. Передача в музыке интонаций живой разговорной речи. Песни сатирического и социально-обличительного характера. Лирика Даргомыжского. Романсы на слова Пушкина, Лермонтова. «Мне грустно» — образец лирического монолога. Возможно исполнение этого романса учащимися по нотному тексту хрестоматии под аккомпанемент преподавателя. «Ночной зефир» — сопоставление контрастных образов, текст от автора и прямая речь, определение учащимися формы рондо после знакомства с темами и прослушиванием в звукозаписи. Романс «Мне минуло шестнадцать лет» как своеобразный музыкальный портрет. «Старый капрал» — драматическая песня социального содержания; рассказ о событии — шествии на казнь. Выявление в работе с нотным текстом речитативного склада мелодии, роли маршевого ритма, куплетного построения с варьированием запева, изменение темы припева в заключении.

Русская музыкальная культура второй половины XIX века

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

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

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

Изменения в музыкальной жизни российских столиц, позднее — других городов. Образование Императорского Русского музыкального общества (ИРМО) 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, исполнителей, педагогов, музыкальных критиков. Братья Рубинштейны — крупнейшие и авторитетные отечественные музыканты. Их разносторонняя и плодотворная деятельность: Антона Григорьевича — в Петербурге и Николая Григорьевича — в Москве. Открытие Бесплатной музыкальной школы (Петербург, 1862) — учебного заведения, ставившего целью обучение исполнительному искусству и музыкальной грамоте любителей музыки. Концертные выступления музыкальных коллективов Школы.

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

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

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

А. П. Бородин

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

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

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

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

Опера «Князь Игорь». Краткая история создания оперы от зарождения замысла (1869) до премьеры (1890). Роль Стасова как друга и советчика. Обращение к «Слову о полку Игореве». Ознакомление с композицией оперы по наглядной схеме. Понятие о прологе. «Русские» и «половецкие» действия; сопоставление Руси и Востока через музыку; ориентальные черты музыки половецких сцен. Основные персонажи оперы и их музыкальная характеристика. Арии Игоря и Кончака как образцы арии-портрета (показ разных сторон образа, наличие ряда тем, развернутое построение). Общность и различия названных арий. Галицкий и Ярославна. Многогранная характеристика народа в хоровых сценах.

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

Романсы «Спящая княжна» и «Для берегов отчизны дальней» разбираются аналогично романсам Глинки. Песня «А у нас-то в дому» на слова Некрасова.

Н. А. Римский-Корсаков

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

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

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

Период высшей творческой зрелости; создание лучших произведений для оркестра в 80-е годы («Шехеразада», «Испанское капричио»). Беляевский кружок. Работа над завершением и редактированием сочинений Мусоргского и Бородина («Борис Годунов», «Хованщина», «Князь Игорь»). Выступления в роли дирижера. Новый расцвет оперного творчества с середины 90-х годов.

Солидарность Римского-Корсакова с настроениями передовой части русского общества в годы революции 1905-1907 годов. Создание оперы-сатиры «Золотой петушок». Борьба Римского-Корсакова за реализм и народность русского музыкального искусства. Ученики и последователи Римского-Корсакова. Всемирное признание композитора.

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

Опера «Снегурочка». Обращение к поэтическому тексту А. Н. Островского.

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

Во втором действии можно обратиться к строкам из мудрых речений Берендея в его диалоге с Бермятой (явление второе), жалобе Купавы (без прослушивания музыки дуэта) и приговору царя («Честной народ, достойна смертной казни вина его...»). Музыкальные номера действия, которые традиционно разбираются и прослушиваются, — это Шествие царя Берендея и его каватина. Медленная, тихая, проникновенная музыка арии производит более заметное впечатление своей хрупкой красотой после прочтения ее текста по либретто, который воспевает могучую, полную чудес природу.

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

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

«Шехеразада». Красочное звучание оркестра Римского-Корсакова, программность сюиты усиливают восприятие музыки, а сольные эпизоды почти всех инструментов облегчают узнавание их голосов.

Арабские сказки «Тысяча и одна ночь» как источник содержания музыки) сюиты. Сказочный, восточный характер музыки. Картинность и красочность музыкальных образов; выразительная роль оркестровых тембров. Разбор сонатного построения первой части, ее основные темы. Сопоставление контрастных образов во второй части, вариационное развитие основной темы. Песенные и танцевальные черты тем третьей части, ее лирический склад. Чередование тем предшествующих частей в финале. Программное и тематическое содержание коды.

М.П. Мусоргский

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

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

в вокальных сочинениях, их социальная направленность; отражение народных поверий в симфонической картине «Ночь на Лысой горе».

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

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

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

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

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

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

Вариант изучения оперы за три урока оставляет возможность познакомить учащихся с фортепианным циклом «Картинки с выставки». Словесная характеристика произведения окажется убедительнее, если в распоряжении преподавателя будет несколько экземпляров нот для последовательного «просмотра» учащимися всего цикла с показом на фортепиано начальных фрагментов ряда пьес и прослушиванием в звукозаписи тех из них, которые проиллюстрируют многообразие «картинок» Мусоргского.

Четвертый 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).

Московский период жизни и творчества (1866-1877). Напряженная композиторская, педагогическая и музыкально-критическая, журналистская деятельность. Создание театральных,

концертных и камерных сочинений; первый расцвет творчества. Круг московских друзей композитора. Повод и причины отъезда из Москвы.

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

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

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

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

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

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

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

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

Опера «Евгений Онегин». Роман Пушкина и опера Чайковского. Определение Чайковским жанра оперы как «лирических сцен». История создания и первой постановки «Евгения Онегина». Крушение надежд на счастье — основная тема оперы. Душевная драма героев и картины русского быта. Композиция оперы и композиция отдельных картин.

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

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

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

Русская музыкальная культура конца XIX - начала XX века

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

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

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

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

А. К. Глазунова (1865-1936), А. С. Аренского (1861-1906), В. С. Калинникова (1866-1901), С. И. Танеева (1856-1915), М. М. Ипполитова-Иванова (1859-1935), А. Н. Скрябина (1872-1915), С. В. Рахманинова (1873-1943), Н. К. Метнера (1880-1951), И. Ф. Стравинского (1882-1971). Развитие ими национальных традиций отечественной музыки, поиски новых путей в искусстве. Связи музыкальной культуры конца XIX — начала XX века с русской литературой и поэзией, живописью и архитектурой, театром и хореографией.

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

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

А. К. Лядов (1855-1914)

Видный представитель петербургской композиторской школы. Ученик, друг и последователь Римского-Корсакова, участник Беляевского кружка, профессор Петербургской консерватории, дирижер.

Своеобразие творческого наследия композитора: обращение к малым формам инструментальной музыки, преимущественно фортепианной миниатюре; «сказочные картинки» для оркестра; обработки народных песен.

Особенности музыки Лядова: светлый колорит, преобладание лирических образов, проявление национальных черт, тщательная отделка деталей. Некоторые черты личности Лядова.

В качестве иллюстраций избираются «Музыкальная табакерка» (фортепиано) и «Волшебное озеро» (оркестр), которые представляют композитора в характерных для него жанрах и звуковой образности.

Многосторонняя творческая и музыкально-общественная деятельность Глазунова — ученика и последователя Римского-Корсакова. Вклад Глазунова в развитие музыкального образования; воспитание молодого поколения на посту дирек-1 тора Петербургской консерватории (1905-1928), участие в концертной и театральной жизни столицы.

Жанровое разнообразие творческого наследия композитора. Обращение к крупным формам инструментальной музыки (симфонии и другие сочинения для оркестра, концерты, сонаты, камерно-инструментальные ансамбли); произведения для театра (балеты, музыка к драматическим спектаклям).

Сочетание в музыке Глазунова эпических и лирических черт, мужественности и пластиности, жизнеутверждающего начала и оркестровой красочности! Мастерское владение элементами музыкальной речи. Высокий авторитет Глазунова, признание его творчества и общественной деятельности в России и за ее пределами. Присвоение почетного звания «Народный артист республики».

Иллюстрацией музыки Глазунова может послужить антракт ко 2-й картине; балета «Раймонда» и один из концертных вальсов.

С. И. Танеев (1856-1915)

Яркий и многогранный музыкант, широко образованный человек, внесший неоценимый вклад в музыкальную культуру Москвы. Ученик и друг Чайковского, профессор Московской консерватории; блестящий пианист, крупный ученый, музыкально-общественный деятель, дирижер, хранитель заветов классического искусства.

Обращение Танеева к жанрам инструментальной и вокальной музыки. Опера «Орестея», кантаты, хоры, романсы; симфонии и многочисленные камерно-инструментальные ансамбли различных составов. Значительность содержания и сдержанность в выражении чувств — характерная особенность многих сочинений Танеева, иные из которых не лишены острого драматизма. Широкое использование полифонии, знатоком и исследователем которой он был. Высоконравственный облик музыканта.

В качестве музыкальных иллюстраций предпочтительнее привлечь что-либо из хорового наследия композитора или какой-либо романс (хоровые сочинения в школьном курсе практически отсутствуют). Это, к примеру, могут быть части кантаты «Иоанн Дамаскин» или хоры без сопровождения — «Утро», «Сосна»; романсы — «Зимняя дорога», «Свет восходящих звезд».

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 трудностям и противоречиям эпохи. Провозглашение политики «государственного музыкального строительства». Национализация художественных учреждений и ценностей; создание новых музыкальных учреждений, художественных коллективов, учебных заведений. Вовлечение в культурный процесс широких народных масс, развитие музыкальной самодеятельности. Переплетение различных течений, разнообразие поисков, определенная свобода творческого выражения в искусстве двадцатых годов. Полемика о путях развития музыкального творчества. Старое и новое в музыке тех лет, Произведения на актуальные темы. А. В. Луначарский и его деятельность в сфере культуры. Потери в рядах творческой интеллигенции как следствие политики новой власти.

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

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

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

Новые веяния в отечественной культуре в годы хрущевской «оттепели». Оживление международных культурных связей, активизация поисков новых путей в музыкальном искусстве. Обращение композиторов к современным техникам музыкальной композиции, обновленным средствам выразительности. Расширение круга образов и тем в произведениях различных жанров. Возрождение

традиций русской духовной музыки. Создание новых опер, балетов, канцат и ораторий, произведений симфонической и камерной музыки. Взаимодействие различных жанров и стилей. Трансформация песенного жанра: от песни массовой — к сольной, авторской и эстрадной. Распространение рок- и поп-музыки, появление отечественного мюзикла. Воздействие радио и телевидения на художественные потребности слушательской аудитории, особенно молодежи. Интенсивное распространение музыки посредством новейших технических средств: Различные музыкальные фестивали и исполнительские конкурсы как характерная черта обновляющейся музыкальной жизни. Постепенное ослабление идеологического диктата и административного контроля с середины 80-х годов.

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

С. С. Прокофьев

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

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

Можно рекомендовать учащимся прочитать книгу «Детство», ярко, с юмором написанную самим композитором. Она была опубликована издательством «Музыка» в 1971 и в 1980 годах.

Поиски своего стиля. Выступления Прокофьева-пианиста; отношение к нему современников. Раннее наступление зрелости, создание ярких и самобытных сочинений в различных жанрах.

Годы пребывания за рубежом (1918-1933). Рост мировой славы Прокофьева — композитора и пианиста. Общение с выдающимися представителями западного искусства.

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

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

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

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

Полное изложение биографии Прокофьева в учебнике, насыщенное событиями, названиями сочинений, именами современников, потребует от учащихся повышенного внимания при чтении текста. Его качественной проработке могут помочь I специальные задания. Одно из них состоит в следующем: выделить, то есть подчеркнуть, выписать фамилии известных деятелей искусств, с которыми общался и сотрудничал Прокофьев, чтобы на уроке объяснить, кем являлся тот или иной из современников композитора, и в чем выражались их связи. Пример ответа: А. Н. Есипова — известная русская пианистка, профессор Петербургской консерватории, по классу которой Прокофьев блестяще закончил консерваторию как пианист.

С. М. Эйзенштейн — крупнейший советский кинорежиссер, с которым сотрудничал Прокофьев в создании музыки к кинофильмам «Александр Невский» и «Иван Грозный».

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

Назначение другого возможного задания — систематизация по группам основных жанров, упоминаемых в тексте биографии и перечне сочинений Прокофьева.

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

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

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

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

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

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

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

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

Прослушиваются по выбору преподавателя: Па де шаль (№ 2), Золушка (№ 3), Фея-нщенка (№ 5), Гавот (№ 10), Отъезд Золушки на бал (№ 13), Сцена Золушки и принца (№ 35), Галоп (№ 40).

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

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

А. Н. Скрябин (1872-1915)

Своеобразие творческого и духовного облика Скрябина, выделяющее его в ряду других композиторов рубежа веков. Смелый новатор, открывший новые пути музыке XX века; яркий пианист.

Учителя Скрябина в Московской консерватории; поддержка молодого композитора Беляевым. Концертная деятельность в России и за рубежом.

Обращение Скрябина исключительно к инструментальной музыке для фортепиано и оркестра. Малые формы фортепианной музыки: прелюдии, этюды, вальсы, мазурки, ноктюрны, а также фантазии, поэмы и сонаты. Грандиозность симфонических замыслов, их эволюция от ранней небольшой поэмы «Мечты» к трем масштабным симфониям и двум поэмам с увеличенным составом исполнителей («Поэма экстаза», «Прометей»). Своеобразие программности инструментальных сочинений Скрябина.

Эволюция музыкального языка Скрябина-композитора на протяжении творческого пути. Близость музыки Скрябина раннего периода (XIX век) традициям классики. Постепенное усложнение музыкальной речи, поиски новых выразительных средств, обновивших гармонический язык, привычную мажоро-минорную основу музыки.

Контрастность образов, яркая эмоциональность, динамическая устремленность, сочетание восторженного порыва и хрупкой утонченной лирики — характерные черты музыки Скрябина.

Споры современников вокруг музыки и личности композитора. Международный конкурс пианистов им. А. И. Скрябина и мемориальный музей в Москве, в доме, где жил композитор.

Масштабность и сложность симфонических произведений Скрябина не позволяют обращаться к ним на уроке. Во внеклассной работе можно использовать видеозапись поэмы «Прометей», а в классе прослушать этюд оп. 2 до-диез минор и поэму «К пламени», иллюстрирующие «раннего» и «позднего» Скрябина.

C. В. Рахманинов (1873-1943)

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

Перелом в судьбе после революции 1917 года и отъезда за границу. Жизнь вне родины; творческое молчание; концертирование; 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.

Музыка Рахманинова должна быть представлена на уроке как инструментальными, так и вокальными произведениями. Это могут быть отдельные пьесы для фортепиано или 1-я часть концерта № 2; какой-либо романс, например, «Вокализ» или часть из «Всенощного бдения». В последнем случае потребуются комментарии, поясняющие роль музыки в церковном обиходе и основные особенности православного церковного пения.

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 них национальных традиций. Отъезд за границу (1910) и «врастание» в культурную среду 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. Выступления 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, дodeкафонная техника. Сделать это следует кратко, доступно, выборочно.

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»).

В примерном тематическом плане не предусмотрен урок, аналогичный «Введению» в музыкальную литературу советского периода в программе 1982 года, в котором дана общая картина советской музыкальной культуры после 1917 года. Содержание «Введения», как и соответствующий ему текст учебника И. Прохоровой и Г. Скудиной, утратили свою актуальность. Информация подобного рода вряд ли необходима ученикам музыкальной школы. Существенные сведения общего характера могут упоминаться в биографиях Прокофьева и Шостаковича, а посвященные им темы логично рассматривать как продолжение раздела курса «Русская музыкальная литература».

Преподаватели, которые сочтут нужным запланировать обзорный урок перед темой «С. С. Прокофьев», смогут воспользоваться материалом из соответствующих глав в учебнике О. И. Аверьяновой, посвященных отечественной музыке советского периода.

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.

Результатами обучения также являются:

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

3. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Результативность освоения образовательной программы по предмету Хоровой класс определяется в ходе текущего контроля, промежуточной аттестации.

Текущий контроль.

Методы текущего контроля:

- устный опрос;
- письменное тестирование,
- контрольная работа,
- музыкальная викторина,
- конкурс.

Промежуточная аттестация.

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого триместра.

Методы промежуточной аттестации:

- устный опрос;
- письменное тестирование,
- музыкальная викторина,
- конкурс.

Итоговая аттестация.

Итоговый экзамен проводится в 5 (по пятилетней программе обучения) и 8 (по восьмилетней программе обучения) классах. Итоговый экзамен проводится в письменной форме (тесты).

Критерии оценки

Для аттестации успеваемости учащихся установлена 5 – балльная система оценок.

Оценка	Критерии оценивания исполнения
5 («отлично»)	Обучающийся продемонстрировал прочные, системные теоретические знания и владение практическими навыками в полном объеме, предусмотренном программой.
4 («хорошо»)	Обучающийся демонстрирует хорошие теоретические знания и владение практическими навыками в объеме, предусмотренном программой. Допускаемые при этом погрешности и неточности не являются существенными и не затрагивают основных понятий и навыков.
3 («удовлетворительно»)	Обучающийся допускает существенные погрешности в теории и показывает частичное владение предусмотренных программой практических навыков.
2 («неудовлетворительно»)	Обучающийся демонстрирует незнание теории и не владение практическими навыками.
Зачет (без оценки)	Отражает достаточный уровень подготовки на данном этапе обучения.

с учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-».

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

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

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

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

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

5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

1. Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная литература XX века. Учебник для ДМШ (четвертый год обучения). - М.: Музыка, 2005.
2. Блок В., Португалов К. Русская и советская музыка.
3. Брянцева В.Н. Музыкальная литература зарубежных стран: учебник для детских музыкальных школ (второй год обучения). - М.: Музыка, 2002.
4. Брянцева Н. Музыкальная литература зарубежных стран для 5 класса.
5. Всеобщая история музыки /авт.-сост. А.Минакова, С. Минаков – М.: Эксмо, 2009.

6. Григорович В., Андреева З. Слово о музыке.
7. Калинина Г.Ф. Тесты по музыкальной литературе
8. Козлова Н.П. Русская музыкальная литература. Учебник для ДМШ. Третий год обучения. - М.: Музыка, 2004.
9. Лагутин А. И, Владимиров В.Н. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса детских музыкальных школ и школ искусств (первый год обучения предмету). - М.: Престо, 2006.
10. Лагутин А. Методика преподавания музыкальной литературы. – М.,1982.
11. Лагутин А. Методические рекомендации по учебной дисциплине «Музыкальная литература». – М., 2002.
12. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Первый год обучения
13. Панова Н.В. Музыкальная литература зарубежных стран (рабочая тетрадь для 5 кл.). - М.: Престо, 2009.
14. Панова Н.В. Русская музыкальная литература (рабочая тетрадь для 6-7 кл.). I часть. М.: Престо, 2009.
15. Панова Н.В. Русская музыкальная литература (рабочая тетрадь для 6-7 кл.). II часть. - М.: Престо, 2010.
16. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран для 5 класса.
17. Прохорова И., Скудина Г. Музыкальная литература советского периода.
18. Прохорова И.А. Музыкальная литература зарубежных стран для 5 класса ДМШ. - М.: Музыка, 1985.
19. Смирнова Э. Русская музыкальная литература для 6 класса.
20. Смирнова Э.С. Русская музыкальная литература. Учебник для ДМШ (третий год обучения). - М.: Музыка.
21. Третьякова Л. Русская музыка XIX века.
22. Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ. Составители Владимиров В.Н., Лагутин А.М.: Музыка, 1970.
23. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5 класса ДМШ. Составитель Прохорова И.М.: Музыка, 1990.
24. Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для 7 класса ДМШ. Составитель Самонов А.М.: Музыка, 1993.
25. Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 классов ДМШ. Составители. Смирнова Э.С., Самонов А.М.: Музыка, 1968.
26. CD Антология русской и западноевропейской музыки XII-XX веков. Диск 45-46.
27. CD Антология русской и западноевропейской музыки XII-XX веков. Диск 47.
28. CD Антология русской и западноевропейской музыки XII-XX веков. Диск 48-49.
29. CD Антология русской и западноевропейской музыки XII-XX веков. Диск 50-51.
30. CD Антология русской и западноевропейской музыки XII-XX веков. Диск 52-53.
31. CD Антология русской и западноевропейской музыки XII-XX веков. Диск 54-55.
32. CD Антология русской и западноевропейской музыки XII-XX веков. Диск 56-57.
33. CD Антология русской и западноевропейской музыки XII-XX веков. Диск 58.
34. CD Антология русской и западноевропейской музыки XII-XX веков. Диск 61.
35. CD Антология русской и западноевропейской музыки XII-XX веков. Диск 62-63.
36. CD Антология русской и западноевропейской музыки XII-XX веков. Диск 4.