

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Москвы
"Детская музыкальная школа имени К.Н.Игумнова"
(ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. К.Н. Игумнова")

ОДОБРЕНО
заседанием Педагогического совета
Государственного бюджетного
учреждения дополнительного
образования детей города Москвы
"Детская музыкальная школа
имени К.Н.Игумнова"
протокол №2 от 20 июня 2025 г.

УТВЕРЖДЕНО
приказом
Государственного бюджетного
учреждения дополнительного
образования детей города Москвы
"Детская музыкальная школа
имени К.Н.Игумнова"
от 20 июня 2025 г. № 38

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
МНОГОУРОВНЕВАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
"Фортепиано", "Струнные инструменты",
"Народные инструменты", "Духовые и ударные инструменты",
"Хоровой класс"

Учебный предмет "Музыкальная литература"

для детей от 10 (12) до 17 лет для освоения второго (базового) уровня
от 12 (14) до 17 лет для освоения третьего (продвинутого) уровня

Срок обучения - 2 года для обучающихся на втором (базовом) уровне
2 года для обучающихся на третьем (продвинутом) уровне

Составитель:
И.И.Лоленко — заведующий
теоретическим отделом
ГБУДО г.Москвы "ДМШ
им.К.Н.Игумнова"

Москва, 2025

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе*
- *Срок реализации учебного предмета*
- *Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета*
- *Сведения о затратах учебного времени*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий*
- *Цели и задачи учебного предмета*
- *Структура программы учебного предмета*
- *Методы обучения*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета*

II. Содержание учебного предмета

- *Учебно-тематический план*
- *Годовые требования*

III. Требования к уровню подготовки учащихся

- *Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения*

IV. Формы и методы контроля, система оценок

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

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список учебной и методической литературы

- *Список рекомендуемой учебной литературы*
- *Список рекомендуемой методической литературы*

І. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета "Музыкальная литература" разработана на основе "Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств", направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ, Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 "О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей". Она имеет художественную направленность.

В данном учебном курсе музыка представлена произведениями народного и классического искусства различных жанров, стилей и национальных композиторских школ последних трех столетий. Эти произведения рассматриваются как явления искусства, продукт творческой деятельности музыкантов и конкретной общественно-исторической среды. Выбор произведений определяется как слушательскими возможностями учащихся того или иного возраста и уровнем их музыкальной подготовки, так и дидактической целесообразностью.

Важной составной частью содержания школьной музыкальной литературы являются знания о музыке из области ее теории, истории и музыкальной практики. Теоретические знания необходимы для изучения и объяснения музыки, и в этом смысле их роль сопоставима с ролью теории литературы в общешкольном курсе. Исторические знания важны для понимания исторической и социальной обусловленности музыки, осознания индивидуальных качеств композиторского стиля. Это обуславливает актуальность программы по предмету "Музыкальная литература".

Изучение музыкальной литературы формирует у учащихся и определенные способы деятельности — умения и навыки. Музыкальная литература — благодатное поле применения интеллектуальных умений и навыков, то есть приемов умственной работы. Общение с музыкой и знания о ней развивают эти умения, формируют элементы теоретического мышления. Музыкальная литература особенно содействует обогащению тех умений, которыми учащиеся овладевают на уроках истории и литературы.

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

2. Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета "Музыкальная литература" для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с семи до девяти лет, составляет 2 года для освоения второго, базового уровня и 2 года освоения третьего, продвинутого уровня.

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

Уровень	Базовый	Базовый	Продвинутый	Продвинутый	Итого
Форма занятий	4-й класс	5-й класс	6-й класс	7-й класс	часов
Аудиторная (в часах)	33	33	33	33	132
Внеаудиторная (самостоятельная, в часах)	16,5	16,5	16,5	16,5	66

Максимальная учебная нагрузка по предмету "Музыкальная литература" составляет 198 часов.

4. Форма и режим занятий.

Форма проведения занятий по предмету "Музыкальная литература" – групповая, от 10 человек. Освоение предмета "Музыкальная литература" может проводиться учащимися в группах дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы "Музыкальная литература" без создания отдельных групп

5. Цель и задачи учебного предмета "Музыкальная литература"

Программа учебного предмета "Музыкальная литература" направлена на художественно-эстетическое развитие личности учащегося.

Целью предмета является 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.

Задачами предмета "Музыкальная литература" являются:

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

исполнительстве музыкальных произведений на инструменте;

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

6. Обоснование структуры программы учебного предмета

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

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;

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

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

7. Методы обучения

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

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

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

- обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, формируемым по полному перечню учебного плана; во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет;

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

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

- обеспечение каждого обучающегося основной учебной литературой;

- наличие официальных, справочно-библиографических и периодических

изданий в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета "Музыкальная литература", оснащаются пианино или роялями, звукотехническим оборудованием, видеооборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями, имеют звукоизоляцию.

II.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

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

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

1 год обучения

1 четверть

Тема	Количество часов
Введение. Место музыки в жизни человека	1
Содержание музыкальных произведений	2
Выразительные средства музыки	2
Состав симфонического оркестра	1
Тембры певческих голосов	1
Контрольный урок	1

2 четверть

Тема	Количество часов
Понятие жанра в музыке. Основные жанры – песня, марш, танец	2
Песня. Куплетная форма в песнях	2
Марш, танец. Трехчастная форма в маршах и танцах	3
Контрольный урок	1

3 четверть

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

Программно-изобразительная музыка	2
Музыка в театре (раздел "Музыка в драматическом театре")	2
Повторение	1
Контрольный урок	1

4 четверть

Тема	Количество часов
Музыка в театре (раздел "Балет")	2
Музыка в театре (раздел "Опера")	4
Контрольный урок	1
Итого:	33

5 класс – 6 класс "Музыкальная литература зарубежных стран"

2 год обучения

1 четверть

Тема	Количество часов
История развития музыки от Древней Греции до эпохи барокко	1
Музыкальная культура эпохи барокко, итальянская школа	1
И.С.Бах. Жизненный и творческий путь	1
Органные сочинения	1
Клавирная музыка. Инвенции	1
Хорошо темперированный клавир	1
Сюиты	1
Контрольный урок	1

2 четверть

Тема	Количество часов
Современники И.С.Баха. Г. Ф. Гендель	1
Классицизм, возникновение и обновление инструментальных жанров и форм, опера	2
Й. Гайдн. Жизненный и творческий путь	1
Симфония Ми-бемоль мажор	2
Контрольный урок	1

3 четверть

Тема	Количество часов
Й. Гайдн. Клавирное творчество	2
В.А.Моцарт. Жизненный и творческий путь	2

Симфония соль-минор	2
"Свадьба Фигаро"	1
Соната Ля-мажор, другие клавирные сочинения	1
Л. ван Бетховен. Жизненный и творческий путь	1
Контрольный урок	1
Итого:	33

4 четверть

Тема	Количество часов
Патетическая соната	2
"Эгмонт"	1
Симфония до-минор	2
Классический сонатно-симфонический цикл (повторение)	1
Контрольный урок	1
Резервный урок	1

3 год обучения

1 четверть

Тема	Количество часов
Вводный урок	1
Романтизм в музыке	1
Ф.Шуберт. Жизненный и творческий путь	1
Песни	1
Фортепианные сочинения	1
"Неоконченная" симфония	1
Вокальные циклы	1
Контрольный урок	1

2 четверть

Тема	Количество часов
Ф.Шопен. Жизненный и творческий путь	1
Мазурки и полонезы	1
Прелюдии, этюды	1
Вальсы, ноктюрны	1
Композиторы-романтики первой половины 19 века (обзор)	1
Европейская музыка XIX века (обзор)	1
Контрольный урок	1

"Музыкальная литература русских композиторов"

3 четверть

Тема	Количество часов
Вводный урок	1
Русская церковная музыка, нотация, жанры и формы	1
Музыкальная культура XVIII века, творчество Д.С.Бортнянского, М.С.Березовского и др.	1
Культура начала XX века. Романсы. Творчество А.А.Алябьева, А.Л.Гурилева, А.Е.Варламова	1
М.И.Глинка. Биография	1
"Иван Сусанин"	4
Контрольный урок	1

4 четверть

Тема	Количество часов
Романсы	1
Симфонические сочинения	1
А.С.Даргомыжский. Биография	1
Романсы	1
"Русалка"	1
Повторение пройденного материала	2
Контрольный урок	1
Итого:	33

4 год обучения

1 четверть

Тема	Количество часов
Русская культура 60-х годов XIX века. Деятельность и творчество М.А.Балакирева	2
А.П.Бородин. Биография. Романсы	1
"Князь Игорь"	4
Контрольный урок	1

2 четверть

Тема	Количество часов
"Богатырская" симфония	1
М.П.Мусоргский. Биография. Песни	1
"Борис Годунов"	4
"Картинки с выставки"	1
Контрольный урок	1

3 четверть

Тема	Количество часов
Н.А.Римский-Корсаков. Биография	1
"Шехерезада"	2
"Снегурочка"	3
Романсы	1
П.И.Чайковский. Биография	1
Контрольный урок	1

4 четверть

Тема	Количество часов
Первая симфония "Зимние грезы"	2
"Евгений Онегин"	4
Повторение пройденного	1
Контрольный урок	1
Итого:	33

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Первый год обучения

Первый год обучения музыкальной литературе тесно связан с учебным предметом "Слушание музыки". Его задачи – продолжая развивать и совершенствовать навыки слушания музыки и эмоциональной отзывчивости на музыку, познакомить учащихся с основными музыкальными жанрами, музыкальными формами, сформировать у них навыки работы с учебником и нотным материалом, умение рассказывать о характере музыкального произведения и использованных в нем элементах музыкального языка.

Для тех учеников, которые поступили в детскую школу искусств в

первый класс в возрасте от десяти до двенадцати лет, изучение музыкальной литературы начинается с 1 класса. Учитывая, что эти учащиеся не имеют предварительной подготовки по учебному предмету "Слушание музыки", педагог может уделить большее внимание начальным темам "Музыкальной литературы", посвященным содержанию музыкальных произведений, выразительным средствам музыки.

Содержание первого года изучения "Музыкальной литературы" дает возможность закрепить знания, полученные детьми на уроках "Слушания музыки", на новом образовательном уровне. Обращение к знакомым ученикам темам, связанным с содержанием музыкальных произведений, выразительными средствами музыки, основными музыкальными жанрами позволяет ввести новые важные понятия, которые успешно осваиваются при возвращении к ним на новом материале.

Введение. Место музыки в жизни человека

Музыка "серьезная" и "легкая".

Музыкальные впечатления учеников – посещение театров, концертов.

Понятия "народная", "церковная", "камерная", "концертная", "театральная", "эстрадная", "военная" музыка.

Содержание музыкальных произведений

Воплощение в музыке образов природы, сказочных образов, чувств и характера человека, различных событий.

Содержание музыки столь же богато, как и содержание других видов искусств, но раскрывается оно с помощью музыкальных средств.

Как работать с нотными примерами в учебнике музыкальной литературы.

Прослушивание произведений:

П.И.Чайковский "Осенняя песнь" из цикла "Времена года",

Д.Россини "Буря" из оперы "Севильский цирюльник",

Н.А.Римский-Корсаков "Три чуда" из оперы "Сказка о царе Салтане",

"Сеча при Керженце" из оперы "Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии",

М.П.Мусоргский "Балет невылупившихся птенцов", "Тюильрийский сад" из цикла "Картинки с выставки",

Р.Шуман "Пьеро", "Арлекин", "Флорестан", "Эвзебий" из цикла "Карнавал",

К.Сен-Санс "Кенгуру", "Слон", "Лебедь" из цикла "Карнавал животных",

С.С.Прокофьев "Нам не нужна война" из оратории "На страже мира".

Выразительные средства музыки

Основные выразительные средства музыкального языка (повторение).

Понятия: мелодия (кантилена, речитатив),

лад (мажор, минор, специальные лады – целотонная гамма, гамма Римского-Корсакова),

ритм (понятие ритмическое оstinato),

темп,
гармония (последовательность аккордов, отдельный аккорд),
фактура (унисон, мелодия и аккомпанемент, полифония, аккордовое изложение),
регистр,
тембр.

Прослушивание произведений:

М.И.Глинка "Патриотическая песнь",
Ф.Шуберт "Липа",
М.И.Глинка Речитатив из арии Сусанина ("Иван Сусанин", 4 действие),
Ф.Шопен Ноктюрн для фортепиано Ми-бемоль мажор,
С.С.Прокофьев "Сказочка", "Дождь и радуга" из цикла "Детская музыка".

Состав симфонического оркестра

Четыре основные группы инструментов симфонического оркестра.
Принципы записи произведения для оркестра (партитура).
Тембры инструментов.

Прослушивание произведений:

С.С.Прокофьев "Петя и волк",
Б.Бриттен "Вариации и fuga на тему Перселла" ("Путеводитель по оркестру").

Тембры певческих голосов

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

Прослушивание произведений:

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

Понятие жанра в музыке. Основные жанры – песня, марш, танец (повторение)

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

Песня. Куплетная форма в песнях

Причины популярности жанра песни.
Народная песня;
песня, сочиненная композитором;
"авторская" песня.

Воплощение различных чувств, настроений, событий в текстах и музыке песен.
Строение песни (куплетная форма).
Понятия "запев", "припев", "вступление", "заключение", "проигрыш", "вокализ", "а капелла".

Прослушивание произведений:

Русская народная песня "Дубинушка",
И.О.Дунаевский "Марш веселых ребят", "Моя Москва",
А.В.Александров "Священная война",
Д.Ф.Тухманов "День Победы",
А.И.Островский "Пусть всегда будет солнце",
Д.Д.Шостакович "Родина слышит", Песни современных композиторов,
авторские песни по выбору преподавателя.

Марш, танец. Трехчастная форма в маршах и танцах

Связь музыки с движением.

Отличия марша и танца.

Разновидности марша (торжественные, военно-строевые, спортивные, траурные, походные, детские, песни-марши).

Танец как пластический вид искусства и как музыкальное произведение.

Народное происхождение большинства танцев.

Исторические, бальные, современные танцы.

Музыкальные особенности марша, проявляющиеся в темпе, размере, ритме, фактуре, музыкальном строении.

Характерные музыкальные особенности различных танцев (темп, размер, особенности ритма, аккомпанемента).

Понятие трехчастная форма с репризой (первая часть - основная тема, середина, реприза).

Прослушивание произведений:

С.С.Прокофьев Марш из сборника "Детская музыка",
Ф.Мендельсон Песня без слов № 27, "Свадебный марш" из музыки к комедии В.Шекспира "Сон в летнюю ночь",
Д.Верди Марш из оперы "Аида",
В.П.Соловьев-Седой "Марш нахимовцев",
П.И.Чайковский Камаринская из "Детского альбома", Трепак из балета "Щелкунчик",
А.С.Даргомыжский "Малороссийский казачок",
А.Г.Рубинштейн "Лезгинка" из оперы "Демон",
Э.Григ "Норвежский танец" Для мажора,
Л.Боккерини Менуэт,
Д.Скарлатти Гавот,
К.Вебер Вальс из оперы "Волшебный стрелок",
Б.Сметана Полька из оперы "Проданная невеста",
Г.Венявский Мазурка для скрипки и фортепиано,

М.К.Огиньский Полонез ля минор,
Р.М.Глиэр Чарльстон из балета "Красный мак".

Народная песня в произведениях русских композиторов.

Сборники русских народных песен.

Музыкальные жанры: вариации, квартет, концерт, сюита

Понятие "музыкальный фольклор" (вокальный и инструментальный), аранжировка, обработка.

Жанры народных песен, сборники народных песен М.А.Балакирева, Н.А.Римского-Корсакова, П.И.Чайковского.

Значение сборников народных песен.

Цитирование народных мелодий в произведениях композиторов, близость музыкального языка русских композиторов народной песне.

Знакомство с музыкальной формой вариаций, варьированными куплетами.

Жанры "квартет", "концерт", "сюита".

Прослушивание произведений

Народные песни

"Эй, ухнем",

"Как за речкою, да за Дарьею",

"Среди долины ровныя",

М.И.Глинка Вариации на русскую народную песню "Среди долины ровныя",

М.П.Мусоргский Песня Марфы из оперы "Хованщина",

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

П.И.Чайковский II часть из Первого струнного квартета, финал Первого концерта для фортепиано с оркестром,

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

Программно-изобразительная музыка

Понятия "программная музыка", "звукоизобразительность", "звукоподражание".

Роль названия и литературного предисловия в программной музыке.

Понятие цикла в музыке.

Прослушивание произведений

А.К.Лядов "Кикимора" (фрагмент),

Л.ванБетховен Симфония №6

"Пасторальная", 2 часть (фрагмент),

П.И.Чайковский "На тройке" из цикла "Времена года",

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

С.С.Прокофьев Сюита "Зимний костер" Музыка в театре Театр как вид искусства.

Театральные жанры.

Различная роль музыки в музыкальном и драматическом театре.

Музыка в драматическом театре

Значение музыки в драматическом спектакле.

Как создается музыка к драматическому спектаклю, какие музыкальные жанры могут быть использованы.

Знакомство с произведением Г.Ибсена "Пер Гюнт" и музыкой Э.Грига к этому спектаклю.

Сюиты Э.Грига, составленные композитором из отдельных номеров музыки к драме.

Подробный разбор пьес первой сюиты и "Песни Сольвейг".

Прослушивание произведений

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

Балет Особенности балета как театрального вида искусств.

Значение танца и пантомимы в балете.

Значение музыки в балете.

П.И.Чайковский - создатель русского классического балета.

Балет "Щелкунчик" - сюжет, содержание, построение балета.

Дивертисмент.

Подробный разбор Марша и танцев дивертисмента.

Новый инструмент в оркестре – челеста.

Прослушивание произведений П.И.Чайковский "Марш", "Арабский танец", "Китайский танец", "Танец пастушков", "Танец феи Драже" из балета "Щелкунчик"

Опера

Опера - как синтетический вид искусства, соединяющий театр и музыку, пение и танец, игру актеров и сценическое оформление.

Ведущая роль музыки в опере.

Содержание оперы, оперные сюжеты: исторические, бытовые, сказочные, лирические.

Понятие "либретто оперы".

Структура оперы: действия, картины.

Роль оркестра в опере, значение увертюры.

Сольные номера в опере (разновидности), виды ансамблей, различные составы хора, самостоятельные оркестровые фрагменты.

Разбор содержания и построения оперы М.И.Глинки "Руслан и Людмила".

Разбор отдельных номеров из оперы.

Понятия "канон", "рондо", "речитатив", "ария", "ариозо".

Прослушивание произведений

М.И.Глинка. Фрагменты оперы "Руслан и Людмила": увертюра, Вторая песня Баяна, Сцена похищения Людмилы из 1д., Ария Фарлафа, Ария Руслана из 2д., персидский хор из 3 д., Ария Людмилы, Марш Черномора, Восточные танцы из 4д., хор "Ах ты, свет Людмила" из 5д. "МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН" (второй и третий годы обучения) Второй и третий год

обучения музыкальной литературе являются базовыми для формирования у учащихся знаний о музыкальных жанрах и формах. Важной задачей становится развитие исторического мышления: учащиеся должны представлять себе последовательную смену культурных эпох, причем не только в мире музыки, но и в других видах искусства. Главная задача предмета состоит в том, чтобы интересы учеников в итоге становились шире заданного минимума, чтобы общение с музыкой, историей, литературой, живописью стали для них необходимостью. Благодаря увеличению сроков освоения учебного предмета "Музыкальная литература", предусмотренному федеральными государственными требованиями, появляется возможность увеличить время на изучение "Музыкальной литературы зарубежных стран" -2-й год обучения и первое полугодие 3-го года обучения. В центре внимания курса находятся темы "Жизнь и творчество" И.С.Баха, И.Гайдна, В.А.Моцарта, Л. Ван Бетховена, Ф.Шуберта, Ф.Шопена. Каждая из этих тем предполагает знакомство с биографией композитора, с особенностями его творческого наследия, подробный разбор и прослушивание нескольких произведений. В списке музыкальных произведений также приводятся варианты сочинений композиторов, данные для более широкого ознакомления, которые можно использовать на биографических уроках или рекомендовать ученикам для самостоятельного прослушивания. Остальные темы курса являются ознакомительными, в них представлен обзор определенной эпохи и упомянуты наиболее значительные явления в музыкальной жизни. История развития музыки от Древней Греции до эпохи барокко. Курс начинается с ознакомления учеников с музыкальной культурой Древней Греции. История возникновения нотного письма, Гвидо Аретинский. Изучение сведений о музыке (инструментах, жанрах, формах и т.д.) Средневековья и Ренессанса. Для ознакомления рекомендуется прослушивание небольших фрагментов танцевальной и вокальной музыки мастеров эпохи Возрождения (О. ди Лассо, К.Монтеверди, М.Преториус, К.Жанекен и т.д.). Музыкальная культуры эпохи барокко, итальянская школа.Значение инструментальной музыки в эпоху барокко. Возникновение оперы. Краткая характеристика творчества Вивальди. Для ознакомления рекомендуется прослушивание одного из концертов из цикла "Времена года" Иоганн Себастьян Бах. Жизненный и творческий путь. Работа Баха органистом, придворным музыкантом, кантором в разных городах Германии. Ознакомление с историей Реформации. Специфика устройства органа, клавесина, клавикорда. Принципы использования органной музыки в церковной службе. Инвенции. Уникальное учебное пособие для начинающих исполнителей на клавире Хорошо темперированный клавир – принцип организации цикла. Проблема соотношения прелюдии и фуги. Специфика организации полифонической формы (тема, противосложение, интермедия и т.д.). Инструментальные сюиты – история формирования цикла, обязательные и дополнительные танцы. Прослушивание произведений 16 Хоральная прелюдия фа минор, Токката и фуга ре минор для органа, Двухголосные инвенции До мажор, Фа мажор, Прелюдия и фуга доминор из 1 тома ХТК, Французская сюита доминор. Для ознакомления Хоральная прелюдия Ми-бемоль мажор,

Трехголосная инвенция си минор, Прелюдия и фуга До мажор из 1 тома ХТК, Фрагменты сюит, партит, сонат для скрипки и для виолончели соло. Современники И.С.Баха: Г.Ф.Гендель. Краткое изложение биографии Г.Ф.Генделя. Влияние итальянской школы на его творчество, основные жанры. Для ознакомления рекомендуется прослушивание отрывков из оперного наследия Г.Ф.Генделя или его концертов. Классицизм, возникновение и обновление инструментальных жанров и форм, опера. Основные принципы нового стилевого направления. Сонатный цикл и симфонический цикл, их кардинальное отличие от предшествующих жанров и форм. Переосмысление драматургии формы произведения. Состав симфонического оркестра. Мангеймская школа. Венские классики. Великая французская революция. Французские энциклопедисты. Реформа оперного жанра. Творчество Х.В.Глюка, суть его реформы – драматизация музыкального спектакля. Для ознакомления рекомендуется прослушивание отрывков из оперы Глюка "Орфей" (Хор из 1 д., сцена с фуриями из 2 д., ария "Потерял я Эвридику") Йозеф Гайдн. Жизненный и творческий путь. Вена – "музыкальный перекресток" Европы. Судьба придворного музыканта. Поездка в Англию. Ознакомление со спецификой строения сонатно- симфонического цикла на примере симфонии Ми-бемоль мажор (1 часть – сонатная форма, 2 часть - двойные вариации, 3 часть - менуэт, финал). Эволюция клавирной музыки. Строение классической сонаты. Подробный разбор строения и тонального плана сонатной формы Прослушивание произведений Симфония Ми-бемоль мажор (все части), Сонаты Ре мажор и ми минор, Для ознакомления "Прощальная" симфония, финал. Вольфганг Амадей Моцарт. Жизненный и творческий путь. "Чудоребенок", поездка в Италию, трудности устройства, разрыв с зальцбургским архиепископом. Венский период жизни и творчества. Основные жанры творчества. Симфоническое творчество В.А.Моцарта. Лирико- драматический характер симфонии соль-минор. Опера "Свадьба 17 Фигаро" - сравнение с первоисточником Бомарше. Функция увертюры. Сольные характеристики главных героев. Клавирное творчество В.А.Моцарта. Прослушивание произведений Симфония соль минор (все части), Опера "Свадьба Фигаро" - увертюра, Ария Фигаро, две арии Керубино, ария Сюзанны (по выбору преподавателя), Соната Ля мажор. Для ознакомления Увертюры к операм "Дон Жуан", "Волшебная флейта", "Реквием" - фрагменты Людвиг ван Бетховен. Жизненный и творческий путь. Юность в Бонне. Влияние идей Великой французской буржуазной революции на мировоззрение и творчество Л. Ван Бетховена. Жизнь в Вене. Трагедия жизни – глухота. Основные жанры творчества. Фортепианные сонаты, новый стиль пианизма. "Патетическая" соната. Принципы монотематизма в Симфонии №5 до- минор. Изменение жанра в структуре симфонического цикла - замена менуэта на скерцо. Программный симфонизм, театральная музыка к драме И.В.Гете "Эгмонт". Прослушивание произведений Соната №8 "Патетическая", Симфония №5 до минор, Увертюра из музыки к драме И.В.Гете "Эгмонт". Для ознакомления Соната для фортепиано №14, 1 ч., Соната для фортепиано №23, 1ч., Симфония № 9, финал,

Симфония № 6

"Пасторальная". Романтизм в музыке. Новый стиль, новая философия, условия и предпосылки возникновения. Новая тематика, новые сюжеты – природа, фантастика, история, лирика, тема одиночества, романтический герой. Новые жанры – фортепианная и вокальная миниатюра, циклы песен, пьес. Для ознакомления: Ф.Мендельсон "Песни без слов" (по выбору преподавателя), Концерт для скрипки с оркестром, 1 часть. Франц Шуберт. Жизненный и творческий путь. Возрастание значимости вокальной миниатюры в творчестве композиторов-романтиков. Песни, баллады и вокальные циклы Шуберта, новаторство в соотношении мелодии и сопровождения, внимание к поэтическому тексту, варьированные куплеты, сквозное строение. Новые фортепианные жанры – экспромты, музыкальные моменты. Новая трактовка симфонического 18 цикла, специфика песенного тематизма в симфонической музыке ("Неоконченная" симфония). Прослушивание произведений Песни "Маргарита за прялкой", "Лесной царь", "Форель", "Серенада", "Аве Мария", песни из циклов "Прекрасная мельничиха", "Зимний путь" (на усмотрение преподавателя), Экспромт Ми-бемоль мажор, Музыкальный момент фа минор, Симфония

№ 8 "Неоконченная". Для ознакомления Вальс си минор, Военный марш. Фредерик Шопен. Жизненный и творческий путь. Юность в Польше, жизнь в Париже, Ф.Шопен как выдающийся пианист. Специфика творческого наследия – преобладание фортепианных произведений. Национальные "польские" жанры – мазурки и полонезы; разнообразие их типов. Прелюдия – новая разновидность фортепианной миниатюры, цикл прелюдий Ф.Шопена, особенности его строения. Новая трактовка прикладных, "неконцертных" жанров – вальсов, этюдов. Жанр ноктюрна в фортепианной музыке, родоначальник жанра

– ДжонФильд. Прослушивание произведений Мазурки До мажор, Си-бемоль мажор, ля минор, Полонез Ля мажор, Прелюдии ми минор, Ля мажор, доминор, Вальс до-диез минор, Этюды Ми мажор и доминор "Революционный", Ноктюрн фа минор. Для ознакомления Баллада № 1, Ноктюрн Ми-бемоль мажор, Полонез Ля-бемоль мажор. Композиторы- романтики первой половины XIX века. Значение национальных композиторских школ. Творчество (исполнительское и композиторское)Ф.Листа. Р.Шуман – композитор и музыкальный критик. Музыкальное и теоретическое наследие Г.Берлиоза. Для ознакомленияпредлагается прослушивание рапсодий Ф.Листа, отрывков из

"Фантастической" симфонии Г.Берлиоза, номеров из "Фантастических пьес" или вокальных циклов Р.Шумана. Европейская музыка в XIX веке. Разные пути развития оперного жанра. Творчество Д.Верди и Р.Вагнера. Инструментальная музыка Германии и Австрии (И.Брамс). Французская композиторская школа (Ж.Бизе, С.Франк и др.). 19 Для ознакомленияпредлагается прослушивание номеров из опер Д.Верди ("Травиата", "Аида", "Риголетто") и Р.Вагнера ("Лоэнгрин", "Летучий голландец", "Валькирия") на усмотрение преподавателя.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ (третий-четвертый годы обучения) Данный раздел учебного предмета "Музыкальная литература", посвященный отечественной музыке XIX-XX веков, – ключевой в курсе. Он имеет как познавательное, так и воспитательное значение для школьников подросткового возраста. В данной программе изучению русской музыкальной литературе отводится второе полугодие 6 класса и весь 7 класс. Русская церковная музыка, нотация, жанры и формы. Уникальная история формирования русской культуры в целом и музыкальной в частности. Особенности нотации (крюки и знамена). Профессиональная музыка – церковная. Приоритет вокального начала. Для ознакомления предлагается прослушивание любых образцов знаменного распева, примеров раннего многоголосия (стихир, тропарей и кондаков). Музыкальная культура XVIII века. Творчество Д.С.Бортнянского, М.С.Березовского и других. Краткий экскурс в историю государства российского XVII – начала XVIII века. Раскол. Реформы Петра Великого. Новые эстетические нормы русской культуры. Жанры канта, партесного концерта. Возрастание роли инструментальной музыки. Возникновение русской оперы. Для ознакомления предлагается прослушивание частей хоровых концертов, увертюр из опер Д.С.Бортнянского и М.С.Березовского; русских кантов. Культура начала XIX века. Романсы. Творчество А.А.Алябьева, А.Е.Гурилева, А.Л.Варламова. Формирование традиций домашнего музицирования. Романтизм и сентиментализм в русской поэзии и вокальной музыке. Формирование различных жанров русского романса: элегия, русская песни, баллада, романсы "о дальних странах", с использованием танцевальных жанров. Прослушивание произведений А.А.Алябьев "Соловей", А.Л.Варламов "Красный сарафан", "Белеет парус одинокий", А.Е.Гурилев "Колокольчик". Для ознакомления А.А.Алябьев "Иртыш", А.Е.Гурилев "Домик-крошечка", другие романсы по выбору преподавателя. Михаил Иванович Глинка. Жизненный и творческий путь. Обучение в Италии, Германии. Зарождение русской музыкальной классики. Создание двух опер. Поездки во Францию, Испанию. Создание одночастных симфонических программных увертюр. Эпоха Глинки: современники композитора. Опера "Жизнь за царя" или "Иван Сусанин". Общая характеристика; композиция оперы. Музыкальные характеристики героев: русских и поляков. Различные виды сольных сцен (ария, каватина, песня, романс). Хоровые сцены. Понятия "интродукция", "эпилог". Танцы как характеристика поляков. Повторяющиеся темы в опере, их смысл и значение. Романсы Глинки – новое наполнение жанра, превращение романса в особый жанр камерной вокальной миниатюры. Роль русской поэзии, внимание к поэтическому тексту. Роль фортепианной партии в романсах. Разнообразие музыкальных форм. Симфонические сочинения Глинки – одночастные программные симфонические миниатюры. Национальный колорит испанских увертюр. "Камаринская": уникальная роль в становлении русской симфонической школы. "Вальс- фантазия". Прослушивание произведений "Иван Сусанин" ("Жизнь за царя") 1 д.: Интродукция, Каватина и рондо Антонида, трио "Не томи, родимый"; 2 д.: Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка;

3 д.: Песня Вани, сцена Сусанина с поляками, Свадебный хор, Романс Антонида; 4 д.: ария Сусанина; Эпилог: хор "Славься". Романсы: "Жаворонок", "Попутная песня", "Я помню чудное мгновенье". Симфонические произведения: "Камаринская", "Вальс-фантазия". Для ознакомления Увертюра к опере "Руслан и Людмила", "Арагонская хата". Романсы "Я здесь, Инезилья", "В крови горит огонь желанья", "Венецианская ночь" и др. по выбору преподавателя. Александр Сергеевич Даргомыжский. Жизненный и творческий путь. Значение дружбы с Глинкой. Новые эстетические задачи. Поиск выразительности музыкального языка, отношение к литературному тексту, передача в музыке интонаций разговорной речи. Социально-обличительная тематика в вокальных сочинениях. Опера в творчестве композитора, особенности музыкального языка в операх "Русалка", "Каменный гость". Психологизм образа Мельника, жанровые хоровые сцены, портретная характеристика Князя. Вокальная миниатюра – появление новых жанров и тем (драматическая песня, сатирические сценки). Прослушивание произведений Вокальные произведения: "Старый капрал", "Мне грустно", "Титулярный советник" "Мне минуло шестнадцать лет". 21 Опера "Русалка": ария Мельника из 1 д. и сцена Мельника из 3 д., хор из 2 д. "Сватушка" и хоры русалок из 3 д., Песня Наташи из 2д., Каватина Князя из 3 д. Для ознакомления Романсы и песни "Ночной зефир", "Мельник" и другие по выбору преподавателя. Русская культура 60-х годов XIX века. Деятельность и творчество М.А.Балакирева. Общественно-политическая жизнь в 60-е годы. Расцвет литературы и искусства. "Западники" и славянофилы. Расцвет русской музыкальной классики во второй половине XIX века, ее великие представители. Изменения в музыкальной жизни столиц. Образование РМО, открытие консерваторий, Бесплатная музыкальная школа. А.Н.Серов и В.В.Стасов, Антон и Николай Рубинштейны, М.А.Балакирев и "Могучая кучка". Для ознакомления возможно прослушивание фрагментов оперы А.Рубинштейна "Демон", фортепианной фантазии М.А.Балакирева "Исламей" или других произведений на усмотрение преподавателя. Александр Порфирьевич Бородин. Жизненный и творческий путь. Многогранность личности А.П.Бородина. Научная, общественная деятельность, литературный талант. Опера "Князь Игорь" - центральное произведение композитора. Композиция оперы. Понятие "пролог", "финал" в опере. Русь и Восток в музыке оперы. Музыкальные характеристики героев в сольных сценах (князь Игорь, Галицкий, хан Кончак, Ярославна). Хоровые сцены в опере. Место и роль "Половецких плясок". Романсы А.П.Бородин. Глубокая лирика, красочность гармоний. Роль текста, фортепианной партии. Симфоническое наследие А.П.Бородина, формирование жанра русской симфонии в 60-х годах XIX века. "Богатырская" симфония. Прослушивание произведений Опера "Князь Игорь": пролог, хор народа "Солнцу красному слава", сцена затмения; 1 д.: песня Галицкого, ариозо Ярославны, хор девушек "Мы к тебе, княгиня", хор бояр "Мужайся, княгиня", 2д.: каватина Кончаковны, ария Игоря, ария Кончака, Половецкие пляски, 4 д.: Плач Ярославны, хор поселян. Романсы "Спящая княжна", "Для берегов Отчизны", Симфония №2 "Богатырская". Для ознакомления Квартет №2, 3

часть "Ноктюрн". Модест Петрович Мусоргский. Жизненный и творческий путь. Социальная направленность, историзм и новаторство творчества М.П.Мусоргского. Судьба наследия композитора, редакции его сочинений. "Борис Годунов", история создания, редакции оперы, сложности постановки. Идейное содержание оперы. Композиция оперы, сквозное развитие действия, декламационное начало вокальных партий ряда персонажей – характерные черты новаторского подхода композитора к реализации замысла оперы. Вокальные произведения М.П.Мусоргского. Продолжение традиций А.С.Даргомыжского, поиск выразительной речевой интонации. Круг поэтов, тематика циклов и песен М.П.Мусоргского. ("Детская", "Светик Савишна" и др.). "Картинки с выставки" - лучшее инструментальное произведение композитора. История создания, особенности построения, лейтмотив цикла. Оркестровая версия М.Равеля. Прослушивание произведений: "Борис Годунов": оркестровое вступление, пролог 1к.: хор "На кого ты нас покидаешь", сцена с Митюхой, 2 к. целиком, 1 д. 1 к.: монолог Пимена, 1д.2к.: песня Варлаама, 2д. монолог Бориса, сцена с курантами, 4д. 1к.: хор "Кормилец-батюшка", сцена с Юродивым, 4 д.3 к.: хор "Расходилась, разгулялась" "Картинки с выставки" (возможно фрагменты на усмотрение преподавателя). Для ознакомления Песни: "Семинарист", "Светик Савишна", "Колыбельная Еремушке", вокальный цикл "Детская", симфоническая картина "Ночь на Лысой горе", вступление к опере "Хованщина" ("Рассвет на Москве-реке"). Николай Андреевич Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь. Многогранность творческой, педагогической и общественной деятельности Н.А.Римского-Корсакова. Значение оперного жанра в творчестве композитора. Сказка, история и повседневный быт народа в операх Н.А.Римского-Корсакова. Опера "Снегурочка", литературный источник сюжета. Композиция оперы. Пантеизм, сказочность, реальность, обрядовость в опере. Музыкальные характеристики реальных и сказочных героев. Лейтмотивы в опере. Симфоническое творчество Н.А.Римского-Корсакова. "Шехерезада" - программный замысел сюиты. Средства создания восточного колорита. Лейтмотивы, их развитие. Роль лейттембров. Прослушивание произведений: Опера "Снегурочка".Пролог – вступление, песня и пляска птиц, ария и ариэтта Снегурочки, Проводы масленицы; 1 д.: 1 и 2 песни Леля, ариозо Снегурочки; 2 д.: клич Бирючей, шествие царя Берендея, каватина царя Берендея; 3 д.: хор "Ай, во поле липенька", пляска скоморохов, третья песня Леля, ариозо Мизгирия; 4 д.: сцена таяния Снегурочки, заключительный хор. Симфоническая сюита "Шехерезада". Для ознакомления Романсы, камерная лирика Н.А.Римского-Корсакова ("Не ветер, вея с высоты", "Звонче жаворонка пенье", "Не пой, красавица...") на усмотрение преподавателя. Петр Ильич Чайковский. Жизненный и творческий путь. Композитор, музыкальный критик, педагог, дирижер. Признание музыки Чайковского при жизни композитора во всем мире. Оперы и симфонии как ведущие жанры творчества. Первая симфония "Зимние грезы", ее программный замысел. Строение цикла, особенности сонатной формы 1 части. Использование народной песни как темы в финале симфонии. "Евгений

Онегин" - "лирические сцены". Литературный источник сюжета, история первой постановки оперы силами студентов Московской консерватории. Композиция оперы. Новый тип русской оперы – лирико-психологический. Особенности драматургии, понятие "сцена". Музыкальные характеристики главных героев. Интонационная близость характеристик Татьяны и Ленского. Темы, связанные с главными героями оперы, изложение тем в разных картинах. Прослушивание произведений Симфония №1 "Зимние грезы", Опера "Евгений Онегин". 1 к.: вступление, дуэт Татьяны и Ольги, хоры крестьян, ария Ольги, ариозо Ленского "Я люблю вас"; 2 к.: вступление, сцена письма Татьяны; 3 к.: хор "Девицы, красавицы", ария Онегина, 4 к.: вступление, вальс с хором, мазурка и финал, 5 к.: вступление, ария Ленского, дуэт "Враги", сцена поединка, 6 к.: полонез, ария Гремина, ариозо Онегина; 7 к.: монолог Татьяны, дуэт "Счастье было так возможно", ариозо Онегина "О, не гони, меня ты любишь". Для ознакомления Увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта", Симфония № 4, Квартет № 1, 2 часть, Концерт для фортепиано с оркестром № 1, Романсы "День ли царит", "То было раннею весной", "Благословляю вас, леса" и другие на усмотрение преподавателя.

Тема 1 Введение

Проведение вводных уроков ставит своей целью дать детям представление о богатстве и многообразии окружающего нас музыкального мира, его многосторонних связях с жизнью людей, специфике самой музыки как искусства. Объяснения преподавателя, показ на фортепиано отдельных выразительных элементов музыкальной речи и прослушивание небольших сочинений или фрагментов более крупных произведений призваны зародить в детях интерес к познанию музыки и связанных с ней явлений. С первых же шагов школьников следует учить не только внимательно слушать музыку, воспринимать ее эмоционально, но и размышлять о ней, вдумываться в ее художественный смысл. Учащиеся должны понимать и стремиться запомнить последовательно вводимые понятия, названия, термины.

На вводных уроках желательно обращение к широкому кругу жизненных явлений, произведениям живописи, поэзии, образам народного искусства и картинам природы, имеющим ассоциативные связи с музыкой или нашедшим отражение в ней. Живость рассказа, использование наглядных средств, звучание самой музыки, а также обращение к музыкальному опыту детей, активное вовлечение их в процесс познания — все это поможет преподавателю провести вводные уроки содержательно и ярко, а учащимся — освоить необходимые знания.

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. Музыка на улице. Музыка "легкая" и "серьезная". Как научиться слушать и понимать произведения великих композиторов (см. приложение 3). Раскрывая жизненные связи музыки, полезно использовать изобразительный материал, обращаясь прежде всего к иллюстрациям в учебнике).

Содержание музыкальных произведений. Богатство и многообразие содержания произведений искусства, отражение в них различных сторон жизни, душевного мира человека. Что можно услышать в произведениях вокальной и инструментальной музыки?

Картины природы, сказочные образы, портреты людей и события реальной жизни в произведениях русских и зарубежных композиторов. Обращение к нотным примерам в 18 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.

На вводных уроках лучше всего воспользоваться музыкальным материалом из учебника, что облегчит учащимся повторение пройденного в классе.

Тема 2 Песня, марш и танец или с чего начинается музыка?

Задача данной темы — ввести школьников в серьезный разговор о музыке, обращаясь к наиболее близким и доступным им произведениям вокальной и инструментальной музыки. Песни, марши, танцы, созданные в разное время разными авторами, позволят лучше осмыслить место музыки в жизни людей, единство содержания и выразительных средств в конкретном произведении. 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, а capella), названия хоровых составов и типов певческих голосов, которые будут звучать при прослушивании в звукозаписи. Единство музыкального и поэтического аспектов анализа позволит уточнить связи выразительных средств музыки и поэтического текста, глубже, многограннее представить содержание песен. Рассказ может быть дополнен краткими сведениями об авторах, истории создания и исполнения некоторых песен.

Подбор песен, приводимых в учебнике, последовательность разбора и прослушивания дадут детям представление о песенном жанре, продемонстрируют художественное своеобразие каждого из представленных

образцов и позволят увидеть в них отражение значительных событий недавней истории. Массовая песня середины века — важная веха в развитии отечественной музыкальной культуры.

"Дубинушка" — русская народная песня

"Марш веселых ребят" — музыка И. Дунаевского, слова В. Лебедева-Кумача

"Ай, во поле липенька", "Ноченька" — русские народные песни

"Смело, товарищи, в ногу" - музыка и слова Л. Радина

"Авиамарш" — музыка Ю. Хаита, слова П. Германа

"Священная война" — музыка А. Александрова, слова В. Лебедева-Кумача

"День Победы" — музыка Д. Тухманова, слова В. Харитоновна

"Пусть всегда будет солнце" — музыка А. Островского, слова Л. Ошанина

"Моя Москва" - музыка И. Дунаевского, слова М. Лисянского

"Родина слышит" — музыка Д. Шостаковича, слова Е. Долматовского.

Основные средства выразительности, присущие жанру марша; различные их виды.

Связь музыки с движением. Песенные марши.

Прокофьев С. Марш из сборника "Детская музыка";

Мендельсон Ф. Траурный марш (из сборника "Песни без слов", № 27);

Свадебный марш (фрагмент)

Верди Д. Марш из оперы "Аида"; Соловьев-Седой В. "Марш нахимовцев".

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.

Чайковский П. Камаринская (из "Детского альбома") Трепак из балета "Щелкунчик"

Даргомыжский А. "Малороссийский казачок" (фрагмент фантазии для оркестра)

Рубинштейн А. Лезгинка из оперы "Демон" (фрагмент)

Григ Э. Норвежский танец ля мажор

Боккерини Л. Менуэт ля мажор

Скарлатти Д. Гавот ре минор

Вебер К. Вальс из оперы "Волшебный стрелок"

Сметана Б. Полька из оперы "Проданная невеста" (фрагмент)

Венявский Г. Мазурка для скрипки и фортепиано ля минор

Огиньский М. Полонез ля минор

Р. Чарльстон из балета "Красный мак".

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. Метафора о "трех китах в музыке", которую использовал Д. Кабалевский.

Активное участие детей в освоении нового учебного материала, использование их наблюдений и познаний, самостоятельно приобретенных в разностороннем общении с музыкой, позволит теснее связать музыку как искусство с музыкой как явлением повседневной жизни. Изучение темы должно подвести учащихся к достаточно свободному владению рядом специальных понятий, умению применять в учебной работе их терминологические обозначения. Введение нового понятия, определения усваиваются лучше, когда становятся обобщением наблюдений, итогом беседы с преподавателем. Но могут встретиться и такие понятия, термины, объяснение которых целесообразно дать позже, при изучении других тем: театральная музыка, балет, опера, сюита, ансамбль и другие. Такой прием предварительного знакомства с понятиями, также как постоянное обращение к ранее усвоенным знаниям, — проявление дидактической закономерности, способствующей качественному усвоению материала.

Тема 3 Народная песня в произведениях классиков русской музыки или как связана музыка композиторов с музыкой народной?

Народная песня — музыкально-поэтическое искусство, обладающее неувядаемой художественной красотой. Неисчерпаемое богатство содержания народных песен. Отражение в песне различных сторон жизни народа: его истории, повседневного быта, выражение в них богатого внутреннего мира людей. Разнообразие песенных жанров фольклора и местных традиций исполнения. Взаимосвязь вокального, инструментального и танцевального искусства в народном творчестве.

Любовь композиторов-классиков к народу и его песне. Тщательное изучение и собирание ими лучших образцов народного музыкального искусства. Глинка — создатель 20 первых выдающихся произведений русской музыкальной классики, написанных на основе мелодий народных песен. Сборники народных песен Балакирева, Римского-Корсакова. Чайковского, Лядова Произведения на народные темы. Использование народных мелодий в оперной, симфонической и камерной музыке. Создание композиторами-классиками музыкальных тем, близких народным мелодиям. Широкое претворение элементов народно-песенного искусства в музыке композиторов.

Данная тема выделяется разнообразием музыкального материала, в том числе жанровым, несет новую учебную информацию. Простая песня соседствует здесь с относительно развернутыми образцами вокальной и инструментальной музыки, с которыми учащиеся знакомятся впервые. Изучение народных песен в обработке и в произведениях композиторов-классиков позволяет связать народное творчество с профессиональным искусством.

В процессе изучения музыкальных произведений требуют тщательного объяснения следующие, впервые встречающиеся понятия, слова специальные термины: народное творчество, фольклор, цитирование и свободная обработка

народных мелодий, аранжировка, подголосок, унисон, дублирование (вокальной мелодии в аккомпанементе), крепостные музыканты, сказитель, хоровод, эпический, речитативный склад, варьированные куплеты, переменный размер, смена лада, квартет, концерт (два значения каждого из терминов), струнный квартет, финал, пиццикато, пикколо; названия народнопесенных жанров и музыкальных инструментов.

Балакирев М. Сборник "40 русских народных песен": № 25 "Заиграй моя волынка", № 40 "Эй, ухнем"

Римский-Корсаков Н. Сборник "100 русских народных песен": № 8 "Как за речкою, да за Дарьею"

Чайковский П. Сборник "50 русских народных песен" (для фортепиано в 4 руки): Я вечор, млада, во пиру была"

Глинка М Вариации для фортепиано на тему песни "Среди долины ровныя"

Мусоргский М. Песня Марфы из оперы "Хованщина"

Римский-Корсаков Н. Песня Садко с хором из оперы "Садко" ("Высота ль, высота поднебесная")

Чайковский П. Струнный квартет № 1, ч. II. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром: финал

Лядов А. "8 русских народных песен для оркестра": Протяжная, Шуточная, Колыбельная, Плясовая

Каждая пьеса прослушивается отдельно, непосредственно за ее характеристикой и разбором. Так же следует в дальнейшем поступать при изучении "Зимнего костра" С. Прокофьева и "Пер Гюнта" Э. Грига.

В качестве задания по данной теме можно поручить детям найти среди пьес, которые они исполняют или играли недавно, такие, где звучат народно-песенные мелодии (проверка задания возможна в любой форме).

Тема 4 Программно-изобразительная музыка, или что помогает услышать и понять замысел композитора в инструментальном произведении?

Обращение к произведениям программной и программно-изобразительной музыки позволяет ввести подростков в мир достаточно сложных инструментальных сочинений и познакомить их с выдающимися образцами фортепианной и симфонической музыки. Учащихся следует научить свободно отличать программные сочинения от других инструментальных пьес, для чего рассказ преподавателя должен содержать объяснение основных признаков программной музыки (прежде всего, это название произведения, поясняющее его содержание и раскрывающее замысел автора). Для большей наглядности объяснений целесообразно воспользоваться сборниками фортепианных сочинений для детей (например, П.Чайковского, С.Прокофьева, Р.Шумана), в которых программные пьесы чередуются с имеющими только жанровое обозначение (вальс, мазурка, песня, марш и другие). Учащиеся должны также хорошо представлять источники содержания программных сочинений: картины природы, образы народного творчества, произведения литературы, живописи, реальные события жизни. В качестве примеров можно называть (с соответствующими пояснениями) различные произведения

классической и современной музыки. Требуют пояснения и выразительные возможности звукоизобразительных приемов, их художественная природа в музыке.

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

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

Разбор и прослушивание пьес "На тройке" и "Избушка на курьих ножках". Обращение к нотному тексту при характеристике циклов и отдельных пьес. С. Прокофьев. Сюита "Зимний костер" (стихи С. Маршака).

Содержание произведения. Сюжетное развитие событий. Картинки из жизни школьников. Образы природы в музыке сюиты. Строение произведения. Стихи и музыка. Понятие о сюите, чередование контрастных музыкальных номеров. Использование звукоизобразительных приемов. Мелодическое, гармоническое и тембровое богатство музыки сочинения. Встреча "трех китов". Состав исполнителей. Следить по нотам хрестоматии во время прослушивания можно выборочно, под руководством преподавателя, ввиду определенной сложности задания.

Тема 5 Музыка в театре или может ли театр обойтись без музыки, а музыка без театра?

Этой теме отводятся последние семь уроков. Ее изучению следует придать обобщающий характер, широко обращаясь к знаниям, приобретенным в течение года. Их применение при освоении нового учебного материала послужит успешному решению ряда дидактических задач. В процессе изучения темы учащиеся должны получить общее представление о театре как виде искусства и основных музыкально-сценических жанрах: опере, балете, оперетте и музыке к драматическому спектаклю.

В числе новых понятий, слов, терминов, которые усваиваются при работе над темой, следующие: театральное представление (спектакль), сценическое действие, драматург, режиссер, драма, комедия, пьеса, музыкальный театр, действие (акт), картина, пантомима, дивертисмент, артист, статист, гусли, ария, романс, речитатив, пасторальный, кода, канон, хроматические полутоны, ладовая неустойчивость, целотонная гамма. Одни из них требуют тщательного разъяснения для свободного употребления в дальнейшем, другие же — лишь верного понимания в контексте. В теме впервые упоминаются колокольчики, гусли, челеста, что дополняет представления учащихся о музыкальных инструментах.

Э. Григ Музыка к драме Г. Ибсена "Пер Гюнт".

Музыка в драматическом театре, ее функции. Создание великими композиторами замечательных образцов музыки к драматическим спектаклям. Музыка Грига к драме Ибсена — наиболее известное произведение

композитора. Яркое и самобытное отражение в ней образов драмы, природы Норвегии, народной фантастики. Богатство и национальное своеобразие выразительных средств, используемых композитором. Концертная версия музыки. Две симфонические сюиты "Пер Гюнт" как пример программной музыки.

"Утро"

"Смерть Озе" Танец Анитры 22

"В пещере горного короля" Песня Сольвейг П.

Чайковский Балет "Щелкунчик".

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

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

Марш Арабский танец Китайский танец Танец пастушков

Танец Феи Драже

М. Глинка Опера "Руслан и Людмила".

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

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

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

Второй год обучения

Классики европейской музыки

Тема 6(1)

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.

Тема 7 (2) 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 юного музыканта. Музыкальный быт австрийской столицы. Выполнение Гайдном любой музыкальной работы, обогащавшей его профессиональный опыт. Расширение творческих связей, общение с Н.Порпора, служба у графа Моравиа. 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.

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

На первом уроке, на примере симфонии, можно показать строение цикла (без углубления в построение каждой части), а на следующем уроке, при изучении сонаты, сосредоточить внимание на объяснении сонатной формы первой части, посвятив этому (с показом тем, некоторых фрагментов и прослушиванием) целое занятие.

Такой подход к музыкальному материалу, когда сонатно-симфонический цикл и сонатная форма осваиваются на разных уроках и на разном музыкальном материале, позволит избежать смешения понятий "сонатно-

симфонический цикл" и "сонатная форма", что часто наблюдается в учебной практике. При знакомстве с симфоническим циклом учащиеся должны услышать и осмыслить порядок чередования контрастных частей, характер каждой из них и особенности основных тем (Медленное вступление к сонатному аллегро несколько затрудняет эту задачу, и потому здесь возможно обратиться к симфонии без вступления (например. № 95 или одной из более ранних)).

Для облегчения данной задачи отдельное прослушивание каждой части дается в сокращении (экспозиция 1-й части, темы 2-й части, менуэт, до трио; экспозиция финала), что позволяет "сблизить" музыку частей и "уместить" ее в одно занятие. Слуховое внимание учащихся, устойчивость которого весьма ограничена, еще не подготовлено к полному прослушиванию симфонии. Разделение ее прослушивания на два урока "дробит" симфонию, затрудняя формирование слухового представления о единстве цикла. На последнем уроке по данной теме разбираются и прослушиваются 2-я и 3-я части сонаты с осмыслением формы рондо.

В итоге изучения сочинений Гайдна учащиеся должны хорошо осознавать общность и различия симфонии и сонаты, трех- и четырехчастного построения цикла: понимать строение сонатной формы и рондо, усвоить новые понятия: капелла, капельмейстер, придворный музыкант (композитор), оратория. Прослушивание симфонии в звукозаписи дополнит представление школьников об оркестре эпохи Гайдна.

Знания, полученные при изучении симфонии и сонаты Гайдна, будут закреплены и расширены при знакомстве с крупными инструментальными произведениями Моцарта Бетховена и Шуберта.

Тема 8 (3) В. Моцарт

Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791) — австрийский композитор второй половины XVIII века, младший современник Гайдна. Детские годы. Проявление гениальной одаренности. Занятия музыкой под руководством отца — Леопольда Моцарта, опытного музыканта и педагога. Ранние композиторские успехи юного Моцарта. Блестящие концертные выступления в ряде стран Европы. Продолжение учебы, новые композиторские опыты. Поездки в Италию.

Широкое признание таланта и творческих достижений Моцарта. Тяжелая и унижительная служба у архиепископа Зальцбурга. Поездка в Париж: надежды и разочарования. Разрыв с архиепископом и переезд в Вену. Высший расцвет творчества, создание лучших произведений во всех жанрах музыки. Тяжелые материальные условия жизни, болезнь и безвременная смерть.

Реквием — последнее произведение Моцарта. Здесь уместно прочесть фрагмент из "Моцарта и Сальери" Пушкина о возникновении Реквиема. Упоминание в биографии Реквиема должно сопровождаться кратким объяснением предназначения сочинения, его жанровых черт. Чтобы учащимся было проще осмыслить новый для них вид музыкального произведения, характер его музыки, состав исполнителей, крайне желательно, чтобы они

услышали какой-либо его фрагмент.

Это может быть Лакримоза (в звукозаписи) или оркестровое вступление к Реквиему (показ на фортепиано). Звучание музыки даст слуховое осознание состава исполнителей (хор и оркестр в Лакримозе) и поможет почувствовать траурный, печальный характер музыки в обоих примерах.

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

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

Яркость, образность, "запоминаемость" музыки симфонии соль минор, контраст ее частей и своеобразие всех тем позволяют более полно, чем в теме "Гайдн", разобрать каждую из частей, выявить выразительные особенности многих тем сочинения. При разборе сонатной формы необходимо подчеркнуть образный, ладовый, регистровый, тембровый, фактурный контраст основных тем 1-й части, тональную неустойчивость музыки разработки, изменение лада побочной и заключительной темы в репризе. Во второй части — отметить светлый лирический характер музыки, выражение в ней покоя, умиротворенности (разбор формы и полное прослушивание части, что для учащихся пока еще затруднительно, необязательно).

В менюэте — насыщение музыки драматическим звучанием и контраст основной темы и темы трио. В финале - близость его музыки музыке первой части, подчеркивающей единство цикла, внутренний контраст основной темы, сочетание драматических и лирических образов.

Включение оперы в тему "Моцарт" необходимо, учитывая значение данного жанра в творчестве композитора, и с целью закрепления знаний об оперном жанре, полученных при знакомстве с оперой "Руслан и Людмила" на первом году обучения. Прекрасная музыка Моцарта, комедийный характер сюжета позволяют провести одно-два занятия увлекательно и доступно для подростков.

Подробности сюжета и композицию оперы, учитывая ограниченное время, можно оставить без внимания. Знакомство с главными персонажами, их музыкальной характеристикой в сольных номерах, показ комедийных ситуаций и взаимоотношений действующих лиц в ансамблях, прослушивание увертюры — этого вполне достаточно, чтобы ученики получили представление о жизнерадостном характере произведения, симпатии автора музыки к слуге Фигаро и его невесте. При одном занятии характеризуются и прослушиваются: увертюра, ария Фигаро "Мальчик резвый...", ария Керубино "Сердце

волнует...", ария Барбарины, дуэт Сюзанны и Марцелины. При двух занятиях добавляются: каватина Фигаро "Если захочет барин попрыгать...", ария Керубино "Рассказать, объяснить не могу я...", ария Сюзанны "Приди, мой милый друг". Закончить знакомство с оперой и всей темой можно прослушиванием увертюры, без анализа ее структуры.

Тема 9 (4) Л. Бетховен

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

Суровое детство в Бонне в семье музыканта придворной капеллы. Занятия с К. Нефе — первым серьезным учителем и наставником. Ранние творческие опыты. Работа в капелле органистом и пианистом-концертмейстером. Разносторонние интересы юного музыканта, посещение лекций в университете. Упорная работа над пополнением знаний и совершенствованием мастерства.

Влияние идей Великой французской революции на формирование убеждений композитора. Встреча с Моцартом в Вене и Гайдном в Бонне. Переезд в Вену в 1792 г. Уроки по композиции у Гайдна и Сальери. Рост известности Бетховена как пианиста-виртуоза и импровизатора, а позже и композитора.

Интенсивная творческая деятельность: создание сонат (в том числе Патетической и Лунной), ансамблей, концертов, двух симфоний. Первые признаки надвигающейся глухоты. Выход из душевного кризиса. Создание "Героической" симфонии, ознаменовавшей начало высшего расцвета творчества (1803-1813). Отражение идей героической борьбы в других произведениях этих лет. Обращение Бетховена к театру: создание оперы "Фиделио", музыки к драматическому спектаклю "Эгмонт" Гете.

Сочинения иного рода — с образами природы, радостными чувствами, задушевной лирикой. Обработки народных песен. Распространение славы Бетховена в Европе. Отношения с венской аристократией; независимый нрав Бетховена. Трудности последних лет жизни: наступление полной глухоты, личная неустроенность, материальные затруднения, беспокойная опека племянника Карла. Новый подъем творческих сил, создание сонат, квартетов, монументальной "Торжественной мессы", Девятой симфонии. Тяжелая болезнь и смерть. Многолюдные похороны великого музыканта — последняя дань гению. Краткий обзор творческого наследия. Многообразие творческого наследия Бетховена, в котором представлены почти все музыкальные жанры эпохи венской классической школы,

Ведущее значение крупных инструментальных произведений Обращение к театральным видам музыки; сочинения с участием хора; пьесы для фортепиано; песни. Приводимый в учебнике список основных сочинений композитора позволяет привлечь учащихся к их систематизации для

облегчения запоминания.

Можно сгруппировать эти произведения со следующим признаком: концертные виды музыки, сочинения камерных жанров, произведения для театра (дополнив ряд балетом "Творения Прометея", музыкой к драматическим спектаклям и подчеркнув театральное происхождение всех увертюр Бетховена) и духовные сочинения. Здесь же целесообразно впервые дать определение жанра сонаты как крупного инструментального произведения для одного или двух исполнителей (сольная и ансамблевая сонаты).

Разбор и прослушивание сонаты № 8 дает возможность дальнейшего углубления в содержание и структуру классической сонаты и сонатного аллегро. Отражение в музыке сонаты идеи борьбы и юли к победе. Расширение сонатной формы первой части, вызванное необычным замыслом композитора Музыкальное содержание медленного вступления, его драматическая насыщенность, внутренние контрасты.

Дальнейшее развитие тематического материала вступления и его роль в построении первой части. Характеристика основных тем сонатного аллегро: образность, выразительные средства, тональный план. Принципы развития и сопоставление тем в разработке. Тематическое содержание коды (впервые вводимое понятие) в раскрытии идейного замысла и ее значение. Вторая часть: образное содержание музыки, выражение в ней глубокого раздумья. Показ и разбор основных тем.

Трех-частное 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 сред нем 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.

Тема 10 (5) Ф. Шуберт

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

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

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

Творческая зрелость. Жизненная неустроенность и материальные затруднения, несмотря на рост популярности его песен. Запоздалое признание; единственный публичный концерт из произведений Шуберта в год смерти. Судьба творческого наследия. При планировании занятий по теме "Шуберт" в условиях ограниченного времени, показ 2-3-х фортепианных сочинений (вальс, музыкальный момент, пьеса в 4 руки) можно включить в биографический урок. Краткий обзор творческого наследия.

Неисчерпаемое творческое наследие Шуберта насчитывающее свыше тысячи сочинений. Ведущее значение вокальной лирики; песенные циклы. Разнообразие инструментальных жанров: симфонии, камерные ансамбли различных составов; произведения для фортепиано в 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 их построения от поэтического текста. Ведущее значение песенной мелодии; роль фортепианной партии. Объединение песен в циклы. Изучение песен Шуберта лучше начинать с простых образцов — "Вечерняя серенада", "Форель", "Аве Мария", "В путь",

"Мельник и ручей", "Шарманщик", а заканчивать балладой "Лесной царь" (или "Маргарита за прялкой"). При одном уроке, отведенном на песни, их число сокращается до четырех. Только русский текст при прослушивании в звукозаписи позволит ощутить связь музыки со словом и проследить за разворачиванием событий. Иногда для полного понимания содержания песни лучше перед прослушиванием прочесть ее текст полностью и прокомментировать его. Разбор и прослушивание первой части "Неоконченной" симфонии закрепляет уже полученные знания о сонатной форме и в то же время показывает ее наполнение содержанием, свойственным романтической музыке. Необычность строения цикла.

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

Интонационная близость заключительной темы теме побочной. Образная трансформация музыки в разработке, ее тематический материал. Восстановление покоя в репризе. Изложение побочной и заключительной тем в новых тональностях. Отголоски прошедших бурь в коде; скорбное звучание темы вступления. Разбор и прослушивание второй части необязательны как из-за дефицита времени, так и тех трудностей, которые испытывают подростки при ее прослушивании: звучащая долго медленная и тихая музыка воспринимается учащимися без должного слухового внимания.

Тема 11 (6) 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 28 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 (Здесь возможно прослушивание прелюдии ре минор (№ 24) — одного

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

Концертная поездка в Лондон. Тяжелая болезнь; преждевременная смерть в Париже. Завещание Шопена. Краткий обзор творческого наследия. Фортепианные сочинения как основа творчества Шопена. Обращение к танцевальным жанрам; создание цикла прелюдий, концертных этюдов. Разнообразие произведений крупной формы: одночастные скерцо, баллады, фантазия; циклические — сонаты, концерты. Сочинения с участием фортепиано. Романтические черты музыки Шопена. Обогащение им приемов фортепианного исполнительства, насыщение его содержательной виртуозностью, динамикой симфонизма. Танцевальные жанры. При разборе двух-трех разнохарактерных мазурок (народножанровой, "бальной", лирической) выявляются их индивидуальные особенности в рамках общих жанровых признаков (знакомство с мазуркой состоялось на первом году обучения): подражание звучанию деревенского оркестра тематическая "пестрота", хроматические ходы в мелодии мазурки до мажор (ор. 56, № 2); стремительный взлет темы, скачки и украшения в мелодии, рондообразность формы, необычный ладовый колорит с выдержанной квинтой в басу во втором эпизоде мазурки си-бемоль мажор (ор. 7, № 1); лирическая задумчивость, сопоставление минорных и мажорных эпизодов, медленный темп в мазурке ля минор (ор. 68, № 2).

На примере полонеза ля мажор демонстрируются его жанровые черты: характерная ритмическая формула, торжественно-героический характер, аккордовый склад основной темы, фанфарная мелодия средней части, насыщенность оркестровой звучностью. При наличии времени возможен показ любого вальса с кратким перечнем его "шопеновских" черт. Прелюдии и этюды. Прелюдия как вид инструментальной музыки. Возрождение Шопеном жанра прелюдии и его преобразование. Создание цикла пьес во всех тональностях; его строение.

Выражение в музыке многообразного мира чувств и настроений. Лаконизм формы. Для того, чтобы учащиеся лучше усвоили строение цикла прелюдий рекомендуется работа с нотным текстом. Последовательно рассматривая пьесы (хотя бы до четырех знаков и две последние), определяя лад и тональность, общий характер (визуально), легко увидеть и осмыслить порядок их чередования и замкнутость тонального круга. После этого можно разобрать и прослушать отдельные прелюдии: скорбно-лирическую минорную, изящно-грациозную с мазурочным ритмом ля-мажорную и суровую, с чертами удаляющегося траурного шествия — до-минорную.

Образный контраст пьес дополняют различия регистров и фактурного

изложения. Новая трактовка этюда в творчестве Шопена как виртуозного художественного произведения, насыщенного глубоким содержанием. Этюды Шопена как школа высшего пианистического мастерства. Для наглядности представления об "этюдности" пьес, их фактурном, техническом разнообразии, также хорошо полистать ноты сборника этюдов, продемонстрировав таким образом их традиционность и новизну. 29 Этюд до минор (ор. 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 образов ночной 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.

Тема 12 (7) 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 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. Судьба

творческого наследия Баха. Сыновья Вильгельм Фридеман, Филипп Эмануэль, Иоганн Кристоф, Иоганн Кристиан — известные композиторы середины — второй половины XVIII века. Краткий обзор творческого наследия. Перечень сочинений Баха в различных жанрах и для разных исполнительских составов ставит непростую задачу их систематизации, необходимой для лучшего понимания и запоминания учащимися, тем более, что характерные для творчества Баха музыкальные жанры в большинстве своем не встречались в предыдущих темах. В основу такой систематизации можно положить перечень основных произведений, приводимый в учебниках И.Брянцевой и И.Прохоровой.

Каждый новый термин (прежде всего это названия жанров) требует тщательного разъяснения, для того чтобы учащиеся не только адекватно понимали их, но и умели правильно объяснить, включив эти слова и словосочетания в состав активной профессиональной лексики. Четыре часа, отводимые в примерном тематическом плане на тему "И. С. Бах", требуют тщательного распределения материала, учитывая, в особенности, то, что в конце учебного года уроков может оказаться меньше. Обстоятельства подсказывают, что тут не обойтись без совмещения.

Так, в биографический урок вполне возможно включить органные сочинения, связав их объяснение и прослушивание с веймарским периодом жизни композитора. Это могут быть токката ре минор (без фуги) и хоральная прелюдия. Сочинения для органа не требуют тщательного анализа: достаточно лишь пояснить их названия и некоторые особенности игры на органе.

Другое возможное совмещение: краткая характеристика ХТК (состав, строение) в рассказе о кетенском периоде жизни и творчества. Отдельные уроки отводятся на знакомство со сборником инвенций и жанром сюиты: ученики-пианисты этого возраста играют инвенции и отдельные пьесы из сюит. Работа с нотным текстом инвенций и полезна, и доступна.

Ученики должны узнать о происхождении пьес, составе сборника, убедиться, что все пьесы написаны в разных тональностях, а их поступенное расположение идентично в двух- и трехголосных пьесах. Отсутствие тональностей с большим числом ключевых знаков объясняется учебным назначением пьес.

Рассмотрение сборника знакомит учащихся с рядом понятий полифонической музыки: тема, противосложение, интермедия, имитация, канон. В процессе работы могут быть показаны несколько пьес, в том числе исполненные учениками.

Традиционное обращение к Французской сюите до минор — не лучший вариант для знакомства с данным жанром баховской музыки. Во-первых, учащимся данного возраста и уровня музыкального развития еще не доступно эстетически полноценное восприятие этой музыки. И, во-вторых, за пределами познания остаются сюиты для струнных инструментов и оркестра. Урок, посвященный баховской сюите, можно построить следующим образом: знакомство с составом сюиты — обязательными и дополнительными танцами (пьесами), их национальным происхождением, темпом и размером, которые

хорошо усваиваются благодаря использованию наглядной схемы.

Далее — показ музыкальных иллюстраций, в качестве которых используются фрагменты из разных сюит, исполненных на фортепиано или звучащих в записи.

Например, гавот из французской, менуэт из английской сюиты, пьеса из скрипичной партиты или виолончельной сюиты и, в заключение, "Шутка" из оркестровой сюиты си минор. Подобная демонстрация фрагментов баховских сюит сформирует слуховое представление о том, что Бах создавал свои сюиты как для клавира (французские, английские, партиты), так и для скрипки (партиты, сонаты), виолончели (сюиты), оркестра (сюиты или увертюры). Слово "клавир" учащиеся должны понимать как общее название старинных клавишных инструментов (клавесин, клавикорд, чембало) по аналогии со словом "фортепиано" — общим названием современных клавишных инструментов (рояль, пианино).

Со временем они усвоят и другое значение слова "клавир" — как переложение для фортепиано какой-либо партитуры. Современный выбор аудиокассет и дисков позволяет услышать скрипичную, виолончельную и оркестровую музыку Баха, если нет возможности пригласить в класс скрипача или виолончелиста.

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

Тема 13 (8) Заключение

При рациональном планировании занятий и следовании намеченному, урок, завершающий годовой курс (до контрольного), — вполне реален. Его содержание определяется рядом обстоятельств: опытом и намерениями преподавателя, наличием необходимого материала (ноты, книги, учебные пособия, аудиокассеты), успехами учеников. С выходом в 1999 году учебника по музыкальной литературе зарубежных стран В. Брянцева преподаватели получили большой и хороший материал для заключительного занятия, часть которого можно включить в содержание урока, а другую — оставить для самостоятельного чтения. Хорошо проведенные в году уроки должны вызвать интерес 31 учащегося к зарубежным композиторам и их творчеству, оставшемуся за пределами учебного курса, а кассеты и диски — помочь услышать их произведения в домашних условиях.

Третий год обучения

Классики русской музыки Тема 14 (1) Введение.

Русская музыка до Глинки

Один-два урока, предусмотренные примерным тематическим планом для обзора музыкальной культуры России в доглинкинское время, могут быть свободно использованы преподавателем. Сведения исторического плана о зарождении и формах существования профессиональной музыкальной

культуры в России, о народной песне и ее значении в формировании национальной композиторской школы должны содержать конкретные факты, имена наиболее известных музыкантов XVIII и начала XIX века, подготовивших расцвет отечественной музыкальной классики в XIX веке. Музыкальными иллюстрациями могут служить: один из хоровых концертов Д. Бортнянского (в звукозаписи), один-два романса А. Алябьева, А. Варламова или А. Гурилева. Возможно включить в этот ряд, при наличии времени, какой-либо фрагмент из оперы А. Верстовского "Аскольдова могила" (например, песню Торопки). Демонстрацию произведений отечественной музыки "доглинкинского" периода достаточно сопроводить краткими комментариями, чтобы вызвать интерес к их прослушиванию. Раскрывая содержание темы, преподаватель может ограничиться материалом, помещенным в учебнике Э.Смирновой.

Тема 15(2) М. И. Глинка

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

Глинка и Пушкин. Детские годы в имении отца. Разностороннее воспитание в дворянской семье. Музыкальные впечатления детских лет. Влияние народной песни на формирование музыкальных представлений будущего композитора. Крепостная няня Глинки. Воздействие на юного Глинку оркестра крепостных музыкантов его дяди. Обучение в Благородном пансионе (1817-1822). Кюхельбекер — воспитатель и наставник Глинки. Знакомство с А. Пушкиным, общение с В. Жуковским, А.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 3.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, 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. Сопоставление опер "Иван Сусанин" и "Руслан и Людмила".

Музыка к драматическому спектаклю "Князь Холмский" Кукольника. Произведения для симфонического оркестра. Разнообразие жанров камерной музыки: вокальная лирика, пьесы для фортепиано, инструментальные ансамбли.

Опера "Иван Сусанин". Путь Глинки к опере. Обращение композитора к историческому сюжету с героико-патриотической идеей. Построение оперы, ее композиция как своеобразный план оперы. Сопоставление русской и "польской" музыки. Чередование законченных музыкальных номеров — сольных, ансамблевых, хоровых, оркестровых как один из основных принципов построения оперного произведения. Главные персонажи оперы, народ, их музыкальная характеристика.

Последовательный разбор и прослушивание следующих фрагментов: интродукция (возможно, в сокращении), каватина и рондо Антонида, трио из 1-го действия, полонез, краковяк, мазурка из 2-го действия (названные танцы прослушиваются раздельно и в сокращении); песня Вани, ответы Сусанина полякам и прощание с дочерью (ариозо), свадебный хор и романс Антонида из 3-го действия; мужской хор поляков и ария Сусанина из 4-го действия; хор "Славься" из эпилога (Все перечисленные фрагменты оперы представлены полностью или в сокращении в Хрестоматии по русской музыкальной литературе, последнее издание которой относится к 1993 году (составители Э.Смирнова и А. Самонов)).

Для лучшего осмысления учащимися "устройства" оперы, связи музыки со сценическим действием, композицию оперы рекомендуется представить в виде наглядной схемы. Схема рисуется на классной доске в процессе объяснения и может быть предложена учащимся на раздаточных карточках: №№ действий 1-е действ. 2-е действ. 3-е действ 4-е действ, (3 карт) эпилог места действия основное содержание (очень кратко) прослушанные фрагменты музыки.

Последняя горизонталь заполняется учащимися в тетрадях или на раздаточных карточках после прослушивания того или иного фрагмента. Таким образом, перед учащимися будет наглядно представлена в "свернутом виде" вся опера, что позволит охватить произведение в целом и увидеть место каждого из прослушанных эпизодов.

Запоминание музыки в последовательности этих эпизодов окажется связанным с местом действия и сценической ситуацией. Разбор каждого

номера начинается с объяснения сценической ситуации и содержательного смысла музыки.

Обращение к нотному тексту позволит привлечь учащихся к активной поисковой работе и подкрепит их слуховые впечатления, познакомит с литературным текстом. Знакомство с оперой "Иван Сусанин" закрепит и расширит представления учащихся об оперном жанре, познакомит с новыми понятиями: интродукция, эпилог, музыкальный антракт, народно-хоровая сцена, ария-монолог и ария-обращение, покажет разделение действия на картины. "Иван Сусанин" на отечественной сцене.

Традиционное открытие каждого нового сезона на сцене Большого театра оперой Глинки; наиболее известные исполнители ведущих партий. "Иван Сусанин" и "Жизнь за царя".

Приведенные здесь методические рекомендации приложимы к изучению других русских классических опер в дальнейшем. Романсы и песни. Романс как небольшое произведение для голоса в сопровождении фортепиано на какой-либо поэтический текст, предназначенный для камерного исполнения. Широкое распространение жанра романса в 1-й половине XIX века и его связь с бытовым музицированием.

Место вокальной лирики в творческом наследии композитора. Отражение в ней широкого круга жизненных явлений; богатство и разнообразие образного содержания. Поэтический текст и его органическое слияние с музыкой; авторы текстов. Вокальная партия и фортепианное сопровождение. Классическая ясность и стройность формы. Цикл "Прощание с Петербургом".

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

В нотном тексте "Жаворонка" учащиеся могут увидеть фортепианное вступление, проигрыш между куплетами и заключение на теме инструментального склада с элементами звукоподражания, контрастной основной песенной мелодии; построение из двух куплетов. В нотах "Попутной песни" — две контрастные темы, дублирование вокальной партии в фортепианном сопровождении, звукоподражание движению поезда, построение представляет собой разновидность трехчастной формы А || В А: ||. В более сложном романсе "Я помню чудное мгновенье" — идентичные по музыке фортепианное вступление и заключение с элементами гармонического мажора, воспроизведение мелодии вступления в вокальной партии, контрастная средняя часть и измененная реприза. Во всех примерах, прозвучавших на фортепиано, выявляются выразительные средства, определяющие тот или иной характер звучания, при этом переводятся итальянские слова, указывающие на характер исполнения.

Тональности романсов, определяемых по нотному тексту; характеристика голосов исполнителей после прослушивания в звукозаписи. Сложной задачей для преподавателя остается объяснение содержания поэтического текста: о чем он и как выражается в музыке. Произведения для оркестра. Согласно первому варианту тематического плана, в котором на тему "Глинка" отводится 8-9 часов, произведениям для оркестра можно уделить два урока, охарактеризовав и прослушав три произведения: "Камаринскую". Вальс-фантазию и увертюру к опере "Руслан и Людмила". Увертюра дает возможность восстановить в памяти нечто важное о самой опере.

Соответственно второму, 7-часовому варианту, на оркестровые сочинения остается один урок с двумя произведениями по выбору преподавателя. Имеется компромиссный вариант: по полтора урока на романсы и оркестровые сочинения. Общее представление о симфонических произведениях Глинки как относительно небольших, одночастных оркестровых пьесах, различных по художественной образности и строению. Обращение в них к русскому и испанскому музыкальному фольклору.

Программность "Ночи в Мадриде". "Испанские увертюры" как первые образцы концертных увертюр в русской музыкальной классике. 34 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. Построение произведения. Чайковский о "Камаринской".

Увертюра к опере "Руслан и Людмила" — одна из вершин симфонизма Глинки. Отражение в ней радостного, оптимистического характера оперы. Особенности сонатной формы в увертюре; краткая характеристика основных тем. Исполнение в симфонических концертах других оркестровых фрагментов из театральных сочинений Глинки (увертюры, антракты, танцы, марш Черномора). Тема 16(3) А.С.Даргомыжский - Александр Сергеевич Даргомыжский (1813-1869) — младший современник, друг и последователь Глинки, вписавший новую страницу в историю отечественной музыки, смелый новатор. Связь его творчества с реалистическими тенденциями русской культуры 40-60-х годов.

Дворянское воспитание в семье и разностороннее образование, полученное в детские и юношеские годы. Приобщение к искусству, музыке, композиции. Знакомство с Глинкой в 1834 году. Создание оперы "Эсмеральда". Поездка за границу (1844-1845). Формирование реалистических художественных принципов. Наступление творческой зрелости.

Сочинение вокальных произведений, работа над оперой "Русалка" и ее постановка (1856). Широкое признание оперы в демократической среде (1864). Сближение Даргомыжского с демократическим литературным кружком, работа в сатирическом журнале "Искра". Музыкальная общественно-просветительская деятельность; участие Даргомыжского в работе Русского музыкального

общества.

Напряженная творческая работа. Обращение к 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.

Тема 17 (4)

Русская музыкальная культура второй половины XIX века

Данная тема—одна из ключевых обзорных тем курса, содержащая большой и важный материал для осмысления происходящих в музыкальной культуре того времени процессов. Приводимые в ней сведения раскрываются на фоне общественно-исторической обстановки третьей четверти века в

непосредственной связи с общекультурным процессом.

Тема содержит много нового для учащихся, необходимого для понимания последующих монографических тем. Правильное соотношение общего и конкретного сделает тему доступной и обеспечит качество ее усвоения учащимися. Расцвет русской музыкальной культуры во второй половине XIX века.

Ее великие представители: М. Балакирев, А. Бородин, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский, братья А. и Н. 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 исполнительскому искусству и музыкальной грамоте любителей музыки. Концертные выступления музыкальных коллективов Школы.

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

Начало в 60-е годы творческой деятельности композиторов "Могучей кучки" и Чайковского. Творческие принципы композиторов "Могучей кучки" — последователей Глинки и Даргомыжского в развитии национальной музыкальной культуры. Дружеское общение музыкантов.

М. А. Балакирев — композитор, пианист, дирижер — старший наставник композиторов "Могучей кучки". Борьба передовых музыкантов за утверждение национальных путей развития отечественной музыки, за музыкальное воспитание широких слоев населения.

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

Тема 18 (5) А. П. Бородин

Многогранность творческой деятельности Александра Порфирьевича Бородина (1833- 1887). Вклад Бородина в развитие русской культуры и науки. Своеобразие музыки композитора, ее эпический склад; развитие традиций Глинки. Детские годы в Петербурге. Широкий круг интересов будущего композитора; увлечение естественными науками и искусством. Учеба в Медико-хирургической академии.

Музичирование, постижение теории музыки, композиторские опыты. Научная командировка за границу (1859-1862). Продолжение музыкальных занятий. Сближение с балакиревским кружком после возвращения в Петербург. Работа над Первой симфонией и ее успешное исполнение (1869). Проявление характерных черт музыки Бородина в камерной вокальной лирике. Разносторонняя научно-педагогическая работа в Медикохирургической академии совмещение ее с композиторской деятельностью. Период творческой зрелости. Создание Второй симфонии и оперы "Князь Игорь". Новая поездка в Европу; встречи с Ф. Листом в Веймаре. Рост известности Бородина-композитора на родине и за рубежом.

Произведения последнего десятилетия: романсы, квартеты, сочинения для оркестра, фортепиано. Музыкальной иллюстрацией во время представления биографии композитора может послужить ноктюрн из Второго квартета. Краткий обзор творческого наследия. Жанровое разнообразие музыки Бородина. Ведущее значение оперы "Князь Игорь". Симфонии и симфоническая картина "В Средней Азии".

Камерные инструментальные и вокальные произведения. Эпос и лирика в музыке Бородина. Опера "Князь Игорь". Краткая история создания оперы от зарождения замысла (1869) до премьеры (1890). Роль Стасова как друга и советчика. Обращение к "Слову о полку Игореве". Представление учащимся древнего литературного памятника, о котором многие из них еще не знают. Патриотическая идея оперы, ее эпические черты. Ознакомление с композицией оперы по наглядной схеме.

Понятие о прологе. "Русские" и "половецкие" действия; сопоставление Руси и Востока через музыку; ориентальные черты музыки половецких сцен. Основные персонажи оперы и их музыкальная характеристика. Арии Игоря и Кончака как образцы арии-портрета (показ разных сторон образа, наличие ряда тем, развернутое построение).

Общность и различия названных арий. Галицкий и Ярославна. Многогранная характеристика народа в хоровых сценах. Расширяя и углубляя

понимание учащимися оперного жанра, в добавление к схеме композиции всей оперы, можно представить в наглядной схеме и композицию отдельной картины (в тереме Ярославны). Тогда станет ясно, что чередование сцен, их последовательность определяется развитием событий, сложившейся сценической ситуацией: Путивль. Терем Ярославны. 2-я картина 1-го действия участники действия муж. номер Ярославна одна ариозо Ярославна с девушкой и женск. хор Ярославна с Галицким дуэт-диалог Ярославна с Боярами мужской хор Финал все Здесь впервые объясняется значение слова "финал" в опере как заключительной сцены действия (в циклическом сочинении финал — это последняя часть, что учащиеся знают по предшествующим темам, изучив симфонии, сонаты, сюиты).

Изучение оперы Бородина дает возможность показать близость его композиторского опыта традициям Глинки. Последовательно разбираются и прослушиваются следующие фрагменты оперы: хор "Солнцу красному слава", эпизод солнечного затмения из пролога; песня Галицкого из 1 картины, хор девушек и хор бояр из 2 картины первого действия; ария Игоря, ария Кончака, фрагменты половецких плясок из второго действия; плач Ярославны (фрагмент), хор поселян из четвертого действия.

Согласно первому варианту тематического плана одно занятие может быть посвящено романсам или Второй симфонии (1-я часть). "Спящая княжна" и "Для берегов отчизны дальней", представленные в хрестоматии, разбираются аналогично романсам Глинки. Песня "А у нас-то в дому" на слова Некрасова, которую достаточно прослушать с нотным текстом, покажет сколь разнообразны вокальные сочинения Бородина по тематике и композиционным приемам, а также то, что их автору не чужда ирония. Обращение к симфонии позволит продолжить знакомство с симфонической музыкой, прерванное на "Неоконченной" Шуберта.

Разрыв в несколько месяцев потребует восстановления знаний, связанных с жанром симфонии. Разбор и прослушивание одной части не исключает краткой характеристики цикла с его героико-эпическими образами. В процессе анализа выявляются выразительные свойства основных тем и приемы развития в сонатном построении 1-й части.

Тема 19 (6) Н. А. Римский-Корсаков

Многогранность творческой и общественной деятельности Николая Андреевича Римского-Корсакова (1844-1908) — композитора, педагога, музыкального писателя и редактора, дирижера и пропагандиста русской музыки. Отражение в его творчестве истории и быта народа; широкое обращение к национальному фольклору. Детские годы в Тихвине. Первое приобщение к музыке. Учеба в Морском корпусе в Петербурге (1856-1862).

Увлечение музыкой, посещение оперы и концертов, занятия с Канилле. Знакомство с Балакиревым и его роль в развитии таланта и формировании художественных взглядов Римского-Корсакова. Заграничное плавание (1862-1865). Завершение и успешное исполнение Первой симфонии; создание других произведений для оркестра.

Работа над оперой "Псковитянка" на исторический сюжет. Рост известности композитора. Начало педагогической работы в консерватории (1871). Совершенствование композиторского мастерства. Увлечение народной песней и создание песенных сборников. Обращение к народно-бытовым и сказочным сюжетам в операх "Майская ночь" и "Снегурочка". Период высшей творческой зрелости; создание лучших произведений для оркестра в 80-е годы ("Шехеразада", "Испанское каприччио").

Беляевский кружок. Работа над завершением и редактированием сочинений Мусоргского и Бородина ("Борис Годунов", "Хованщина", "Князь Игорь"). Выступления в роли дирижера. Новый расцвет оперного творчества с середины 90-х годов. Солидарность Римского-Корсакова с настроениями передовой части русского общества в годы революции 1905-1907 годов. Создание оперы-сатиры "Золотой петушок".

Борьба Римского-Корсакова за реализм и народность русского музыкального искусства. Ученики и последователи Римского-Корсакова. Всемирное признание композитора. Краткий обзор творческого наследия. Жанровое и тематическое богатство сочинений Римского-Корсакова. Ведущее положение оперы; преобладание сказочно-эпических произведений. Народно-жанровая основа симфонической музыки; роль программности в ней.

Сюиты, симфонии и одночастные сочинения для оркестра. Камерная вокальная музыка. Произведения других жанров. Книжки к статьям Римского-Корсакова о музыке.

"Летопись моей музыкальной жизни" как образец творческой автобиографии. Из музыки Римского-Корсакова на биографическом уроке можно прослушать песню Варяжского гостя и песню Индийского гостя из оперы "Садко". "Шехеразада". Обращение к "Шехеразаде" дает повод восстановить и значительно дополнить представления учащихся о симфоническом оркестре. К концу третьего года обучения у них уже накоплен определенный слуховой опыт от общения с симфонической музыкой и некоторые познания в области инструментоведения.

Красочное звучание оркестра Римского-Корсакова, программность сюиты усиливают восприятие музыки, а сольные эпизоды почти всех инструментов облегчают узнавание их голосов. В беседе об оркестре, становящейся своеобразным введением к изучению оркестрового сочинения, могут быть затронуты вопросы, которые помогут учащимся осмыслить ряд понятий, связанных с оркестровой музыкой, и в дальнейшем самостоятельно в них ориентироваться.

Основные из них: виды оркестров, различных по инструментальному составу и назначению (репертуару); современный симфонический оркестр, оркестровые группы и их инструментальный состав, расположение групп на концертной эстраде; функции дирижера; понятие о партитуре. Арабские сказки "Тысяча и одна ночь" как источник содержания музыки сюиты. Сказочный, восточный характер музыки. Картинность и красочность музыкальных образов; выразительная роль оркестровых тембров.

Строение цикла. Слуховое и визуальное (по нотным примерам из

учебника) выявление выразительных качеств основных тем вступления. Разбор сонатного построения первой части, ее основные темы. Сопоставление контрастных образов во второй части, вариационное развитие основной темы. Песенные и танцевальные черты тем третьей части, ее лирический склад. Чередование тем предшествующих частей в финале. Программное и тематическое содержание коды. Опера "Снегурочка". "Снегурочка" Римского-Корсакова в наибольшей степени отвечает задачам учебной работы, хотя преподаватель вправе заменить ее какой-либо другой из сказочных опер. В то же время проводить уроки по "Снегурочке" труднее, чем знакомить детей с "Иваном Сусаниным" и "Князем Игорем". Во-первых, есть опасность упрощения, сведения тем: оперы к детской сказке о девочке- Снегурочке. С другой стороны, философское начало произведения, его языческий пантеизм и обрядность, особая поэтичность далеки от мировосприятия современных подростков.

Приблизить творение Римского-Корсакова к восприятию школьников поможет обращение к чудесному поэтическому тексту А. Н. Островского и построение занятий в форме своеобразной музыкально-литературной композиции. Это, однако, не исключает и традиционного методического подхода к изучению оперы. В его основе — чередование фрагментов музыки с чтением текста Островского.

Выразительное чтение поэтического текста преподавателем — обязательное условие осознания высоких художественных достоинств произведения и живого, эмоционального восприятия литературных образов школьниками. Так, после разбора и прослушивания вступления к прологу естественно воспринимаются строки текста из монолога

Весны и ее обращения к птицам, подготавливающего "Песню и пляску птиц". Появление Мороза и его диалог с Весной читается по тексту Островского, в котором мотивируется следующая сцена со Снегурочкой.

Ее ария и ариетта — музыкальный центр пролога. В сцене проводов масленицы прослушиваются первый из хоров и заключительная сцена, от появления Снегурочки. Ограниченность времени не позволяет сосредоточить внимание на первом действии.

Смысл происходящего в нем необходим для понимания всего дальнейшего: он объясняется преподавателем с подборкой фрагментов текста. Во втором действии можно обратиться к строкам из мудрых речений Берендея в его диалоге 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 воспекает могучую, полную чудес природу. Два последних действия требуют меньше внимания и времени, и выбор фрагментов поэтического текста для прочтения здесь более ограничен. Если хор "Ай, во поле липенька" и Пляска

скоморохов только прослушиваются с пояснительными комментариями, то песня Леля весьма показательна для анализа выразительных средств, особенностей построения.

Дальнейшее сюжетное развитие кратко пересказывается, а музыкальной иллюстрацией к происходящему в ночном лесу служит ариозо Мизгиря. Последнее действие начинается со сцены Снегурочки с Весною, из которой читается с купюрами ее начальный текст до прощания Весны со Снегурочкой, включая текст хора 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 финале с ее обликом в прологе.

Четвертый год обучения **Тема 20 (7) 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-! 874). 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 характеристике и разбору "Бориса Годунова", преподавателю предстоит решить, каким путем ему идти, как представить оперу своим ученикам, чтобы они с интересом восприняли и оценили великое творение Мусоргского.

В зависимости от уровня развития и музыкальной подготовки учащихся изучение оперы можно спланировать на четыре или три урока. В последнем случае характеризуются и прослушиваются: вступление к 1-й картине пролога, 2-я картина пролога, монолог Пимена из 1-й картины и песни Варлаама из 2-й картины первого действия, хор "Расходилась, разгулялась сила, удал 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.

Тема 21 (8) 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. Жизненный путь Чайковского можно представить в виде наглядной схемы, что значительно облегчит учащимся осмысление и запоминание его основных этапов.

Представленная таблица (схема, опорный сигнал) — один из возможных вариантов наглядной систематизации сочинений композитора. Таблица заполняется преподавателем на классной доске с необходимыми пояснениями и при участии школьников или заготавливается на раздаточных карточках для их последующего осмысления.

Часть работы, по усмотрению преподавателя, может быть выполнена учащимися дома. Например, можно дополнить перечень опер с указанием их литературного источника или список одночастных произведений для оркестра; привести названия ряда романсов, сочинений для фортепиано; расшифровать инструментальный состав трио, квартета, указать жанр, программное название произведений, связанных с именами Данте, Шекспира, Байрона, Шиллера, Пушкина, Жуковского, Гоголя, Островского. Такие задания учащиеся могут выполнять, пользуясь различными словарями, справочниками, энциклопедиями, и с помощью родителей. Степень полноты таблицы определяет преподаватель с учетом всех обстоятельств учебной работы.

Повторению биографии и обзору творческого наследия композитора можно отвести целый урок. Посвященную этому таблицу, оформленную соответствующим образом, хорошо представить на постоянном стенде в классе.

В наглядной форме, подобно приведенным выше образцам, можно представить периоды жизни и творческое наследие С. Прокофьева. Симфония № 1 "Зимние грезы". Симфонии Чайковского — одна из вершин в развитии европейской симфонической музыки.

Народно-жанровые черты ранних, московских симфоний (1,2,3 симфонии) и усиление трагедийного начала в последующих. "Зимние грезы" — первое крупное произведение композитора. Программность симфонии, ее лирико-драматическое содержание, подобное соль минорной симфонии Моцарта и "Неоконченной" Шуберта, известных учащимся. Выражение в музыке лирических раздумий, связанных с образами русской природы. Национальная основа и песенный склад основных тем.

Характеристика тем главной партии 1-й части, их преобразование в ходе развития. Народно-песенный склад побочной партии, аккордовое изложение заключительной. Некоторые черты разработки. Изменение главной темы в репризе. Возвращение в коде первоначального музыкального образа. Характеристика вступительной и главной тем 2-й части, ее драматическая кульминация. Сопоставление темы скерцо и вальса в 3-й части. Преобразование народно-песенной мелодии в финале. Тональности частей. Опера "Евгений Онегин". Роман Пушкина и опера Чайковского. Определение Чайковским жанра оперы как "лирических сцен". История создания и первой постановки "Евгения Онегина". Крушение надежд на счастье — основная тема оперы. Душевная драма героев и картины русского быта. Композиция оперы и композиция отдельных картин (см. образцы наглядных схем композиции в темах "Глинка" и "Бородин").

Сочетание законченных номеров с фрагментами сквозного развития, образующее сцены. Некоторые особенности драматургии оперы и построение музыкально-сценического действия. Роль ариозо в выражении состояния героев в тот или иной момент действия. Последовательная характеристика, разбор и прослушивание следующих фрагментов оперы: вступление, дуэт и квартет из 1-й картины; вступление и сцена письма из 2-й картины; ария Онегина и хор девушек из 3-й картины; вальс, мазурка, ариозо Ленского (начало финала 4-й картины); 5-я картина; полонез и ариозо Онегина из 6-й картины. Дополнительно: ариозо Ленского из 1-й картины; куплеты Трике из 4-й картины; ария Гремина из 6-й картины. Опера Чайковского, благодаря ее прекрасной музыке, близкому и знакомому всем сюжету, опоре на поэзию Пушкина, благодаря ясной драматургии, изучается достаточно полно (особенно сцены из 1 и 2-го действий), с чтением (в соответствующих эпизодах действия) поэтических текстов Пушкина. Построение занятий возможно и в виде музыкально-литературной композиции, подобно "Снегурочке", но с более тщательным, порою детальным разбором наиболее значительных эпизодов оперы.

Изучение "Евгения Онегина" можно рассматривать как своеобразную кульминацию курса, поскольку на этом благодатном материале достигаются многие учебные задачи. Опера Чайковского дает возможность раскрыть перед учащимися ряд закономерностей оперного жанра, проникнуть в творческий процесс ее сочинения. Изучение "Евгения Онегина" в течение месяца — достаточный срок, чтобы учащиеся успели прочесть роман Пушкина, побывать на спектакле в театре, если есть такая 43 возможность, просмотреть видеозапись оперы (дома с родителями или во время внеклассной встречи с преподавателем в школе).

Тема 22 (9)

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 22 (9) методически осуществляется в ином ключе — без биографий и привычного разбора сочинений.

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

Тема 25(32) Д. Д. Шостакович

Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906-1975) — крупнейший представитель отечественного искусства эпохи революций и войн, массового героизма и неисчислимых трагедий, великих побед и человеческих страданий. Его творчество — правдивая художественная летопись жизни народа, судеб миллионов людей, какими их видел и "слышал" чуткий художник с чистой совестью и огромным талантом.

Шостакович — продолжатель лучших традиций музыкального искусства прошлого и смелый новатор. Отражение в его музыке острейших социальных конфликтов, осуждение зла, насилия, сострадание человеческой беде, утверждение ценности жизни. Трагедия, сатира и лирика в музыке Шостаковича; гуманистическая направленность его искусства.

Активная жизненная позиция композитора, многогранность его творческой и общественной деятельности. Детские годы в Петербурге. Семья Шостаковича. Впечатления от революционных событий 1917 года. Учеба в консерватории (1919-1925).

Успех Первой симфонии. Участие в Международном конкурсе пианистов им. Шопена в Варшаве (1927). Шостакович — пианист. Общение с Маяковским и Мейерхольдом. Поиски своего пути в музыке в сложное время противоречивых тенденций, борьбы идей и взглядов в искусстве. Создание произведений для театра, симфоний, концертов, пьес для фортепиано. Несправедливая критика произведений Шостаковича, инспирированная партийными органами. Вступление в пору творческой зрелости: опера "Катерина Измайлова" ("Леди Макбет Мценского уезда"), 4,5,6 симфонии, фортепианный квинтет.

Работа в консерватории. Шостакович в годы Великой Отечественной войны: "военные" симфонии, фортепианное трио. Переезд в Москву.

Осуждение партийной критикой крупнейших деятелей советской культуры в конце 40-х годов. Попытки подчинить духовную жизнь общества официальной идеологии. Создание невыносимых условий для свободной творческой деятельности, ограничения в публичном исполнении музыки Шостаковича и других композиторов.

Непоколебимость композитора в избранном пути; напряженная творческая работа в различных жанрах, создание выдающихся произведений: симфоний, концертов, квартетов, вокальных циклов, киномузыки. Привлечение композитора, известного всему миру к общественной деятельности в советских организациях, в Верховном Совете. Признание заслуг перед страной, руководство которой авторитет, творчество Шостаковича выставляет в качестве "витрины" социалистической культуры. Двойственное положение композитора в условиях существующего режима, его верность гуманистическим идеалам, свободному творчеству.

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

Рассказ о жизни и творческом пути Шостаковича — труднейшая задача для преподавателя. Устаревшая литература, пересмотр оценок деятельности композитора, ряда его сочинений, сложная социальная проблематика творческого пути музыканта — все это требует взвешенного подхода к отбору материала и его освещению.

Появление нового учебника облегчит задачу преподавателя, хотя его личное отношение к материалу, как ни в какой другой теме, останется весьма существенным. Биография Шостаковича менее всех других поддается рассказу, и преподавателю придется искать такую форму урока, в которой гармонично объединяются эпизоды рассказа с объяснениями, проблемное изложение с элементами беседы.

Обзор творческого наследия. Ведущее значение крупных инструментальных произведений: симфоний, концертов, камерных ансамблей (квартеты, трио, квинтет, сонаты). Шостакович как величайший симфонист, продолжатель традиций Бетховена, Брамса, Чайковского. Матера.

Общая характеристика пятнадцати симфоний: программные, с включением вокального начала, с нетрадиционным количеством частей, посвященные памятным датам и событиям. Обзор симфоний композитора возможно проводить в виде беседы, обращаясь к тексту учебника с тем, чтобы учащиеся, извлекая соответствующие абзацы из книги, могли назвать особенности отдельных симфоний: наличие программы, состав исполнителей, обращение к тексту, количество частей, посвящения.

Комментарии преподавателя, дополняющие ответы учащихся, позволяют составить широкое представление о цикле симфоний — главном в наследии композитора. Подобный урок обеспечит большую активность учащихся, если на предшествующем занятии они получают задание: читая биографию Шостаковича, выделить в тексте учебника, то есть подчеркнуть, отметить на

полях, абзацы, характеризующие симфонию.

Подводит итог обзору прослушивание первой части 15-й симфонии, которое создаст представление о необычном композиционном приеме. — коллаже, — использованном композитором в ряде сочинений. Е. Мравкнский как интерпретатор симфоний Шостаковича. Обращение композитора к жанрам театральной и вокальной музыки, прелюдии и фуги для фортепиано, кинофильмы с музыкой Шостаковича. Симфония № 7.

Работа над симфонией в Ленинграде в дни обороны города летом и осенью 1941 года и ее завершение в г. Куйбышеве (ныне Самара), где 5-го марта 1942 года состоялась премьера. Посвящение симфонии "Городу Ленинграду". Успех произведения на родине и в странах антигитлеровской коалиции. Исполнение симфонии в осажденном Ленинграде 9 августа 1942 г. Огромное политическое значение произведения в годы войны. Музыка всепобеждающего мужества, напряженной борьбы, грядущей победы.

Тема 26 (13) Заключение

Заключительные уроки курса, обозначенные в примерном тематическом плане как тема 26, проводятся свободно, в зависимости от количества оставшихся уроков и достигнутого результата в усвоении учащимися содержания предмета.

Назначение заключительных уроков — познакомить школьников с видными отечественными композиторами последних десятилетий, чье творчество осталось за пределами основных тем. А. Хачатурян — фрагменты из балета "Спартак" Г. Свиридов — фрагменты из вокально-хоровых произведений (поэма "Памяти Сергея Есенина" или "Патетическая оратория") и музыки к "Метели" Пушкина. Р. Щедрин — "Озорные частушки" (концерт для оркестра). А. Шнитке - Токката из Концерто гротто № 1 Могут быть привлечены другие имена и музыкальные примеры.

Творчество каждого из названных выше композиторов дает повод коснуться тех или иных вопросов развития музыкального искусства последней четверти XX века: пути развития национального искусства в условиях интернационализации музыкальной речи (Хачатурян, Гаврилин), проявление фольклорных элементов в музыке (Щедрин), концерты для оркестра и для хора в творчестве современных композиторов (Свиридов, Щедрин, Эшпай), создание звуковых эффектов с помощью синтезатора, новые композиторские техники и их отражение в нетрадиционной нотной записи (Шнитке) и т. п. Другая задача заключительных уроков — ввести выпускников школы в богатый и пестрый мир современной музыкальной жизни, участниками которой они становятся. Формирование интереса учащихся к событиям музыкальной жизни, умения ориентироваться в окружающей их звуковой среде.

Беседа с элементами дискуссии как форма заключительных уроков, соответствующая накопившимся знаниям и музыкальному опыту учащихся. Использование материалов прессы, журнала "Музыкальная жизнь", обращение к музыкальным передачам телеканала "Культура", регулярные обзоры газеты

"Музыкальное обозрение".

Требования к уровню подготовки учащихся (ожидаемые результаты).

В результате изучения курса "Музыкальной литературы" обучающийся должен знать/понимать:

- Тематизм, тема, лейттематизм, монотематизм;
- Жанровость;
- Звукоизобразительность, звукоподражание;
- Программность, программная музыка;
- Развитие тематизма, вариационность, разработочность;
- Фактура, гомофонная, аккордовая, полифоническая, фигурация, контрапункт, имитация, канон, остинато, монодия;
- Тембр, виды оркестров, инструменты и группы симфонического оркестра, партитура;
- Состав смешанного хора, женские, мужские и детские голоса;
- Музыкальная форма, драматургия, композиция; экспозиция, разработка, реприза, вступление, кода, кульминация;
- Контраст, конфликт;
- Строение музыкальных форм, от периода до фуги;
- Строение оперы и балета;
- Хорал, песня, романс, баллада;
- Кантата, оратория, месса, реквием;
- Прелюдия, этюд, скерцо, ноктюрн, вальс, мазурка, полонез, менуэт, соната, сюита, симфония, концерт;
- Барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм, экспрессионизм, неоклассицизм, венская классическая школа, Новая русская школа ("Могучая кучка"), французская "Шестерка", "нововенцы";
- Прекрасное, возвышенное, безобразное, эстетическое, этическое, трагическое, комическое;
- Художественный образ, эпос, лирика, драма;

Уметь:

- Опираясь на собственные впечатления, соотнести произведения со знакомыми им художественно-стилевыми направлениями, типами образов, жанрами, подобрать определения, соответствующие характеру музыки;
- Слышать и понимать выразительность отдельных элементов музыкальной речи, ориентироваться в нотном тексте сочинений;
- Запоминать и узнавать на слух основные темы прослушанной музыки;
- Логично и последовательно излагать впечатления и мысли о музыке, рассказывать о пройденных произведениях, их содержании, композиции и выразительных средствах, свободно пользуясь при этом необходимой музыкальной терминологией.

Формы 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.

Формы текущего контроля:

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

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

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

Пример письменных вопросов для контрольного урока "Евгений Онегин" 1 вариант, 6 класс

1. Как определил П.И. Чайковский жанр оперы "Евгений Онегин" и почему.
2. Какие музыкальные темы, связанные с образом Ленского, повторяются в опере и где?
3. В какой картине находится "Сцена письма Татьяны"? Какие музыкальные темы из этой сцены еще звучат в опере, где?
4. В какой картине показан бал в Петербурге, и какие танцы там использованы?
5. Перечислите хоровые эпизоды в опере (картина, состав хора).
6. С какой темы начинается опера? Дайте ей характеристику. Где еще звучит эта тема?

Пример письменных вопросов для контрольного урока (зачета) 2 год обучения, 1 вариант

1. В каких странах жили и творили композиторы: Г.Ф.Гендель, Г.Перселл, К.В.Глюк, А. Сальери, К.М. Вебер, В. Беллини, Д. Верди, Ф.Мендельсон.
2. Назовите не менее 5 композиторов, большая часть жизни и творчества которых приходится на XVIII век.

3. Расположите эти события в хронологическом порядке:

- Великая французская буржуазная революция,
- первое исполнение "Страстей по Матфею" И.С.Баха, -год рождения В.А.Моцарта,
- год смерти И.С.Баха,
- переезд Ф.Шопена в Париж и восстание в Польше,
- год рождения И.С.Баха, -год смерти В.А.Моцарта,
- год встречи Л. ван Бетховена и В.А.Моцарта в Вене,
- год окончания службы И.Гайдна у Эстерхази,
- год смерти Ф.Шуберта.

4. Чем отличается квартет от концерта?

5. Назовите танцы, популярные в XIX веке. В творчестве каких композиторов они встречались?

6. Чем отличается экспозиция сонатной формы от репризы?

7. Укажите жанр этих произведений, их авторов и объясните названия:

"Страсти по Матфею", "Кофейная кантата", "Времена года", "Неоконченная", "Пасторальная",
"Лесной царь", "Зимний путь".

8. Как называется последняя часть сонатно-симфонического цикла? Какую музыкальную форму чаще всего использовали композиторы?

9. Кого из композиторов мы называем "венскими классиками" и почему?

Какие жанры являются главными в их творчестве?

10. Объясните термины: рондо, имитация, разработка.

11.

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена (зачета) и итоговой аттестации

Оценка "5" (отлично)

- содержательный и грамотный (с позиции русского языка) устный или письменный ответ с верным изложением фактов;
- точное определение на слух тематического материала пройденных сочинений;
- свободное ориентирование в определенных эпохах (историческом контексте, других видах искусств).
- свободное владение теоретическими сведениями:
- знание биографии композитора;
- грамотное использование музыкальной терминологии;
- ориентирование в принципах построения музыкальной формы;
- свободное владение пройденным музыкальным материалом.

Оценка "4" (хорошо)

- устный или письменный ответ, содержащий не более 2-3 незначительных ошибок;
- определение на слух тематического материала также содержит 2-3 неточности негрубого характера или 1 грубую ошибку и 1 незначительную;
- ориентирование в историческом контексте может вызывать небольшое затруднение, требовать время на размышление, но в итоге дается необходимый

ответ.

- менее полное овладение сведениями о эпохе жизненным и творческом пути композитора;
- ошибки в определении музыкальной формы;
- неточности в узнавании музыкального материала.

Оценка "3" (удовлетворительно)

- устный или письменный ответ, содержащий 3 грубые ошибки или 4-5 незначительных;
- в определении на слух тематического материала допускаются: 3 грубые ошибки или 4-5 незначительные;
- В целом ответ производит впечатление поверхностное, что говорит о недостаточно качественной или непродолжительной подготовке обучающегося;
- отсутствие полных знаний и четких представлений об эпохе, композиторе, рассматриваемом произведении;
- незнание музыкальных терминов;
- плохая ориентации в построении музыкальной формы;
- плохое владение музыкальным материалом.

Оценка "2" (неудовлетворительно)

- большая часть устного или письменного ответа неверна;
- в определении на слух тематического материала более 70% ответов ошибочны;
- обучающийся слабо представляет себе эпохи, стилевые направления, другие виды искусства.

Контрольные требования на разных этапах обучения

Содержание и требование программы "Музыкальная литература" определяет уровень подготовки обучающихся. В соответствии с ними ученики должны уметь:

- грамотно и связно рассказывать о том или ином сочинении или историческом событии,
- знать специальную терминологию,
- ориентироваться в биографии композитора,
- представлять исторический контекст событий, изложенных в биографиях композиторов,
- определить на слух тематический материал пройденных произведений,
- играть на фортепиано тематический материал пройденных произведений,
- знать основные стилевые направления в культуре и определять их характерные черты,
- знать и определять характерные черты пройденных жанров и форм.

VII. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Занятия по предмету "Музыкальная литература" проводятся в сформированных группах от 4 до 10 человек (мелкогрупповые занятия). Работа на уроках предполагает соединение нескольких видов получения

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

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

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

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

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

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

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

VIII. Список учебной и методической литературы

Учебники

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

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

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

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

Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Первый год обучения Прохорова И.А. "Музыкальная литература зарубежных стран" для 5

класса ДМШ М.: "Музыка", 1985.

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

Учебные пособия

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

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

Хрестоматии

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

Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5 класса ДМШ. Составитель Прохорова И.М.: "Музыка", 1990

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

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

Методическая литература

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

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

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

Методические записки по вопросам музыкального образования. Сб. статей, вып.3. М.: "Музыка", 1991

Рекомендуемая дополнительная литература

Всеобщая история музыки /авт.-сост. А.Минакова, С. Минаков – М.: Эксмо, 2009. Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества:

вып.1 – Роланд Вернон. А.Вивальди, И.С.Бах, В.А.Моцарт, Л.Бетховен;

вып.2 – Роланд Вернон. Ф.Шопен, Дж.Верди, Дж.Гершвин, И.Стравинский;

вып.3 – Николай Осипов. М.Глинка, П.Чайковский, М.Мусоргский, Н.Римский-Корсаков. Изд-во "Поматур".