

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ «КАМЕРТОН»
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ «ФОРТЕПИАНО»,
«СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», «ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ», «НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», «ИНСТРУМЕНТЫ
ЭСТРАДНОГО ОРКЕСТРА», «ХОРОВОЕ ПЕНИЕ»

ПО.02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ

УП.03 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Магнитогорск 2024

ПРИНЯТО

Педагогическим советом
МАУДО «ДШИ «Камертон»
г. Магнитогорска
протокол
№ 1 от 27.08.2024г.

УТВЕРЖДЕНО

Приказом директора
МАУДО «ДШИ «Камертон»
г. Магнитогорска
№ 95-ОД от 27.08.2024г.

Разработчик – Смирнова Юлия Рамилевна, преподаватель

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

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

II. Содержание учебного предмета

- Учебно-тематический план;
- Распределение учебного материала по годам обучения;
- Формы работы на уроках сольфеджио;

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки;
- Контрольные требования на разных этапах обучения;

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации педагогическим работникам по основным формам работы;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;

VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы

- Учебная литература,
- Учебно-методическая литература;
- Методическая литература.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Инструменты эстрадного оркестра», «Хоровое пение»

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

На уроках «Музыкальной литературы» происходит формирование музыкального мышления учащихся, навыков восприятия и анализа музыкальных произведений, приобретение знаний о закономерностях музыкальной формы, о специфике музыкального языка, выразительных средствах музыки.

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

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

Предмет «Музыкальная литература» теснейшим образом взаимодействует с учебным предметом «Сольфеджио», с предметами предметной области «Музыкальное исполнительство». Благодаря полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам обучающиеся овладевают навыками осознанного восприятия элементов музыкального языка и музыкальной речи, навыками анализа незнакомого музыкального произведения, знаниями основных направлений и стилей в музыкальном искусстве, что позволяет использовать полученные знания в исполнительской деятельности.

2. Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 5 лет (с 4 по 8 класс).

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

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

Классы	4–8
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	346,5
Количество часов на аудиторные занятия	181,5
Количество часов на внеаудиторные занятия	165

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература» - мелкогрупповая, от 4 до 10 человек.

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 исполнении 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, видео-оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями, имеют звукоизоляцию.

2. 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.

Первый год обучения

№ пп	Наименование темы	Кол-во часов
1.	Музыкальная форма	1
2.	Период	1
3.	Двухчастная форма	1
4.	Трехчастная форма	1
5.	Форма Вариации	2
6.	Форма Рондо	1
7.	Контрольный урок по итогам I четверти	1
8.	Сонатная форма	2
9.	Сонатно-симфонический цикл	2
10.	Полифония. Имитация. Канон	2
11.	Контрольный урок по итогам II четверти	1
12.	Театральные жанры.	1
13.	Опера – история возникновения жанра.	1
14.	Строение оперы. Сольные, ансамблевые и инструментальные номера в опере.	1
15.	Н. А. Римский-Корсаков опера «Снегурочка». История возникновения	1
16.	«Снегурочка» - I, II действие	1
17.	«Снегурочка» - III, IV действие	1
18.	Характеристика фантастических персонажей оперы	1
19.	Характеристика реальных персонажей оперы	1
20.	Обобщение пройденного	1
21.	Контрольный урок по итогам III четверти	1
22.	Балет – история возникновения жанра	1
23.	Строение балета. Виды хореграфии	1
24.	П. И. Чайковский балет «Щелкунчик – история создания	1
25.	П. И. Чайковский балет «Щелкунчик» I действие»	1
26.	П. И. Чайковский балет «Щелкунчик» II действие»	1
27.	Характеристика главных героев балета «Щелкунчик»	1
28.	Обобщение пройденного материала	1
29.	Контрольный урок	1

Второй год обучения

№ пп	Наименование темы	Кол-во уроков
1.	Музыкальное искусство эпохи Античности	1
2.	Музыкальное искусство эпох Средневековья и Возрождения	1
3.	Музыкальное искусство эпохи Барокко	1

4.	И. С. Бах – жизненный и творческий путь	1
5.	Клавирное творчество И. С. Баха (Инвенции, сюиты)	1
6.	Хорошо темперированный клавир	2
7.	Контрольный урок по итогам I четверти	1
8.	Органное произведения И. С. Баха	2
9.	Классицизм в архитектуре, скульптуре, изобразительном искусстве и музыке	1
10.	Й. Гайдн – жизненный и творческий путь	1
11.	Фортепианное творчество Й. Гайдна. Соната Ре мажор	1
12.	Контрольный урок по итогам II четверти	1
13.	Симфоническое творчество Й. Гайдна. Симфония № 103	2
14.	В. А. Моцарт – жизненный и творческий путь	1
15.	Фортепианное творчество. Соната Ля мажор	2
16.	Симфоническое творчество В. А. Моцарта. Симфония № 40	2
17.	Опера «Свадьба Фигаро»	2
18.	Контрольный урок по итогам III четверти	1
19.	Л. Бетховен – жизненный и творческий путь	1
20.	Фортепианное творчество. Соната № 14	1
21.	Соната № 8 «Патетическая»	1
22.	Симфоническое творчество. Симфония № 5	2
23.	Обобщение пройденного материала	1
24.	Контрольный урок по итогам учебного года	1

Третий год обучения

№ пп	Наименование темы	Кол-во уроков
1.	Романтизм – определение, особенности стиля	1
2.	Первые композиторы-романтики (Э. Т. А. Гофман, К. М. Вебер, Ф. М. Бартольди)	1
3.	Ф. Шуберт – жизненный и творческий путь	1
4.	Песенное творчество Ф. Шуберта	1
5.	Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха»	2
6.	Неоконченная симфония (обзор)	1
7.	Контрольный урок по итогам I четверти	1
8.	Ф. Шопен – творческий облик	1
9.	Вальсы, мазурки Ф. Шопена	1
10.	Этюды, прелюдии Ф. Шопена	1
11.	Ноктюрны, экспромты Ф. Шопена	1
12.	Полонезы Ф. Шопена	1
13.	Контрольный урок по итогам II четверти	1
14.	Европейская музыкальная культура XIX века	1

15.	Ф. Лист – творческий облик	1
16.	Симфоническая поэма «Прелюды» (обзор)	1
17.	Г. Берлиоз – творческий облик	1
18.	Г. Берлиоз Фантастическая симфония I-II часть	1
19.	Г. Берлиоз Фантастическая симфония III-IV часть	1
20.	Р. Шуман – творческий облик	1
21.	Р. Шуман «Карнавал»	2
22.	Контрольный урок по итогам III четверти	1
23.	Европейская музыкальная культура второй половины XIX века	1
24.	Оперная реформа Р. Вагнера	1
25.	Оперные традиции Д. Венрди	1
26.	Национальные композиторские школы – обзор (С. Франк, Й. Брамс, Ж. Бизе)	1
27.	Национальные композиторские школы – обзор (Б. Сметана, А. Дворжак, Э. Григ)	1
28.	Обобщение пройденного материала	1
29.	Контрольный урок по итогам учебного года	1

Четвертый год обучения

№ пп	Наименование темы	Кол-во уроков
1.	Музыка Древней Руси	1
2.	Музыка России XVII-XVIII века	1
3.	Творчество А. Алябьева, А. Варламова, А. Гурилева	1
4.	М. И. Глинка – жизненный и творческий путь	1
5.	Вокальное творчество М. И. Глинки	1
6.	Симфоническое творчество М. И. Глинки	2
7.	Контрольный урок по итогам I четверти	1
8.	Опера «Иван Сусанин» - история создания	1
9.	Опера «Иван Сусанин» -I, II действие	1
10.	Опера «Иван Сусанин» -III, IV действие	1
11.	А. С. Даргомыжский – жизненный и творческий путь	1
12.	Вокальное творчество А. С. Даргомыжского	1
13.	Контрольный урок по итогам II четверти	1
14.	Опера «Русалка» - обзор	1
15.	Культура России 60-70 гг. XIX в. Могучая кучка	1
16.	А. П. Бородин – жизненный и творческий путь	1
17.	Симфоническое творчество. Симфония № 2 «Богатырская»	2
18.	Опера «Князь Игорь» - история создания	1
19.	Опера «Князь Игорь» - разбор	2
20.	Вокальное творчество А. П. Бородина	1

21.	Контрольный урок по итогам III четверти	1
22.	Н. А. Римский-Корсаков – жизненный и творческий путь	1
23.	Симфоническое творчество Н. А. Римского-Корсакова («Шехерезада», «Антар»)	2
24.	Оперное творчество Н. А. Римского-Корсакова - обзор	2
25.	Обобщение пройденного материала	1
26.	Контрольный урок по итогам учебного года	1

Пятый год обучения

№ пп	Наименование темы	Кол-во уроков
1.	М.П. Мусоргский – жизненный и творческий путь	1
2.	Вокальное творчество М. П. Мусоргского	2
3.	Опера «Борис Годунов». История создания. Обзор	4
4.	П. И. Чайковский – жизненный и творческий путь	1
5.	Вокальное творчество П. И. Чайковского	2
6.	Контрольный урок по итогам I четверти	1
7.	Оперное творчество П. И. Чайковского. Опера «Евгений Онегин»	4
8.	Симфоническое творчество П. И. Чайковского	3
9.	Контрольный урок по итогам II четверти	1
10.	Музыкальная культура России конца XIX века - начала XX века.	1
11.	С.В. Рахманинов. Биография и обзор творчества.	3
12.	А.Н. Скрябин. Биография и обзор творчества.	3
13.	И. Ф. Стравинский. Биография и обзор творчества. Балет «Петрушка»	3
14.	С. С. Прокофьев – жизненный и творческий путь	1
15.	Балет «Ромео и Джульетта» - обзор	4
16.	Контрольный урок по итогам III четверти	1
17.	Кантата «Александр Невский»	3
18.	Д. Д. Шостакович – биография и обзор творчества	4
19.	Обобщение пройденного материала за весь курс музыкальной литературы	6,5
20.	Контрольный урок по итогам учебного года	1

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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.

Первый год обучения

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, а также музыкальным формам и жанрам.

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.

Второй год обучения

Второй год обучения посвящен развитию музыкального искусства от античности до барокко, а также обзор творчества И. С. Баха и венских классиков – Й. Гайдна, В. А. Моцарта и Л. Бетховена.

Введение. Музыка от древнейших времен до XVIII века.

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, клавесина.

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

К.В.Глюк и его оперная реформа

Краткая характеристика творчества композитора. Рассмотреть основные положения оперной реформы на примере оперы «Орфей и Эвридика».

И.С.Бах. Биография и краткий обзор творчества

Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) — немецкий композитор, органист, 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-XX веков.

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.И.Брянцевой и И.И. Прохоровой. Каждый новый термин (прежде всего это названия жанров) требует тщательного разъяснения.

Сочинения для органа не требуют тщательного анализа: достаточно лишь пояснить их названия и некоторые особенности игры на органе. Краткая характеристика ХТК (состав, строение), особенности «малого» цикла: прелюдия - fuga.

Йозеф Гайдн. Биография и краткий обзор творчества

Гайдн - австрийский композитор второй половины XVIII века, один из создателей основных жанров инструментальной музыки классического типа: симфонии, сонаты, струнного квартета.

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 продолжают знакомиться с жанрами симфонии и сонаты.

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

В.А.Моцарт. Биография и краткий обзор творчества

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

Многогранность содержания, глубина искусства композитора. Жанровое разнообразие творчества.

Краткий обзор творческого наследия. Интерес композитора к театру, создание опер. Виды инструментальных произведений: концертные и камерные сочинения, циклы и отдельные пьесы. Духовная музыка.

Опера «Свадьба Фигаро» — один из интереснейших образцов комической оперы. Стремительность развития действия, обилие веселых ситуаций - характерные черты оперы-буффа. Социально-обличительная направленность оперы.

Л.В.Бетховен. Биография и краткий обзор творчества

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

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.

Соната №8 до минор («Патетическая»)

Новый, героический склад музыки, предвосхищающий симфонический стиль Бетховена. Образная рельефность, яркость тем, острота контрастов в сонате.

Соната №14 до-диез минор («Лунная»)

Лирико-драматическое содержание музыки. Особенности цикла.

Симфония №5 до минор

Образец симфонии «нового» героико-драматического плана. Особенности тонального развития, его связь с образностью.

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.

Третий год обучения

Третий год обучения по музыкальной литературе включает в себя композиторов романтиков, также знакомство с национальными композиторскими школами.

Романтизм в искусстве

Зарождение романтизма в европейском искусстве. Его характерные черты, отличающие романтическую музыку от произведений предшествующей эпохи.

Основные темы, жанры романтической музыки. Возникновение национальных композиторских школ в ряде стран Европы.

Романтизм - ведущее направление в музыкальном искусстве XIX века

Ф.Шуберт. Биография и краткий обзор творчества

Франц 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.

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 вальсовые 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.

Ф. Шопен. Биография и краткий обзор творчества

Ф. Шопен (1810-1849) — основоположник польской музыкальной классики. Национальный характер его музыки. Тема Родины в творчестве композитора. Шопен — пианист; новый концертный стиль его фортепианных произведений

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.

Мазурки. Концертный склад танцевальных пьес в творчестве Шопена. Мазурка — излюбленный жанр композитора. Богатство содержания мазурок.

Полонезы. Полонезы — концертные пьесы, созданные на основе народного польского танца.

Вальс. Богатство лирических настроений в вальсах Шопена .

Прелюдии. Новое понимание композитором жанра прелюдии — превращение её в самостоятельную художественную миниатюру.

Этюды. Новое значение жанра. Сочетание технических задач с глубиной художественного содержания .

Ноктюрны. Шопен один из создателей романтического жанра ноктюрна. Характерные черты жанра.

Ф. Лист. Творческий облик.

Ф. Лист (1811-1886) — венгерский композитор, пианист, музыкальный критик, общественный деятель, педагог. Основоположник жанра симфонической поэмы.

Г. Берлиоз Творческий облик.

Г. Берлиоз (1803-1869) — французский композитор, музыкальный критик, дирижер. Творческое наследие Г. Берлиоза связано в основном с инструментальной, симфонической музыкой. Основатель программной романтической симфонии, он реформировал симфонический оркестр, включил в него новые инструменты, ввел в практику новые сочетания тембров.

Р. Шуман. Биография и обзор творчества.

Р. Шуман (1810-1856) – немецкий композитор, музыкальный критик, педагог, общественный деятель. Творчество Шумана, в особенности фортепианные произведения и вокальная лирика, оказало огромное влияние на музыку второй половины XIX века. Фортепианные пьесы и симфонии Брамса, многие вокальные и инструментальные произведения Грига, творчество Вольфа, Франка и многих других композиторов восходят к шумановской музыке. Высоко ценили талант Шумана русские композиторы. Его влияние отразилось в творчестве Балакирева, Бородина, Кюи и в особенности Чайковского, который не только в камерной, но и в симфонической сфере развил и обобщил многие характерные черты шумановской эстетики.

Фортепианный цикл «Карнавал». Маленькие сцены, написанные на 4 звука (1834-1835). Этот цикл написан Шуманом так, что в основании всех его частей легли три или четыре звука, составляющие название чешского городка Аш (Asch), в котором жила некая Эрнестина фон Фрикен – девушка, занимавшая воображение молодого композитора.

Европейская культура второй половины XIX века.

Вторая половина XIX века – эпоха интенсивного взаимодействия музыкальных культур различных европейских стран.

Музыкальный театр. Значительным явлением в истории оперного театра стала реформаторская деятельность Р. Вагнера и творчество и его выдающихся современников: Дж. Верди, Ж. Бизе, Б. Сметаны. Формируется новая разновидность романтического оперного спектакля – лирическая опера. Комическая опера трансформируется в новый жанр – оперетту.

Инструментальная музыка. Расширяется исполнительский состав темброво-выразительные возможности симфонического оркестра. Симфонии, симфонические поэмы и сюиты Ф. Листа, Б. Сметаны, А. Дворжака, Э. Грига, а также А. Брукнера и Г. Малера вошли в «золотой фонд» мирового музыкального искусства. Значительное явление – возрождение традиций барокко и классицизма в музыке И. Брамса, С. Франка и других композиторов.

Р. Вагнер. Творческий облик.

Р. Вагнер (1813-1883). – немецкий композитор, дирижер, драматург, теоретик искусства. Вошел в историю как оперный реформатор. Его идеи и творчество оказали значительное влияние на развитие музыкального искусства второй половины XIX и XX веков.

Д. Верди. Творческий облик.

Д. Верди (1813-1901) – итальянский композитор, дирижер. Его творчество насчитывает 26 опер. Его оперный театр охватывает самые разнообразные сюжеты. Это исторические драмы, библейские повествования, трагедии, комедии. В операх Верди сольные номера чередуются со сложными, порой конфликтными ансамблевыми сценами, важную драматургическую роль играет хор.

Национальные композиторские школы.

Во второй половине XIX века стали появляться разные национальные композиторские школы. Европа знакомится с творчеством композиторов

разных стран: Э. Грига из Норвегии, Б. Сметаны из Чехии, И. Брамса из Венгрии, Ж. Бизе из Франции. Классические музыкальные формы в произведениях этих композиторов тесно сплетаются с народными истоками, давая необычное, новое звучание классической музыке.

Четвертый год обучения.

Введение. Русская музыка до Глинки.

Глубоко самобытное и неповторимое музыкальное искусство Древней Руси - одно из значительнейших достижений мировой культуры.

Народное творчество - основа композиторского творчества. Основные жанры народной песни; календарно - обрядовые, плясовые - хороводные, лирические протяжные, плачи и причитания, исторические, былины. Характерные средства выразительности.

Знаменное пение — самые ранние образцы письменно зафиксированных русских церковных песнопений. Характерные признаки: одноголосие (монодия), поступенное движение мелодии, варьирование основной попевки.

Расцвет русской хоровой музыки в XVIII веке. Хоровой концерт — новый этап развития в творчестве М. Березовского, Д. Бортнянского.

Инструментальная музыка XVIII века была связана с бытовым домашним музицированием. Творчество В.Ф. Трутовского, И.Е. Хандошкина.

Русский романс в творчестве А.А.Алябьева, А.Е. Варламова, А.Л. Гурилёва.

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.

Краткий обзор творческого наследия. Театральные произведения Глинки. Сопоставление опер «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила». Произведения для симфонического оркестра. Разнообразие жанров камерной музыки: вокальная лирика, пьесы для фортепиано, инструментальные ансамбли.

«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».

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. Вокальная партия и фортепианное сопровождение.

Произведения для оркестра. 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» как образец воплощения народной песенности в симфонической музыке. Характеристика народных мелодий и приемов их варьирования.

Увертюра к опере «Руслан и Людмила» — одна из вершин симфонизма Глинки.

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.

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.

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.

Русская музыкальная культура второй половины XIX века

Данная тема — одна из ключевых обзорных тем курса, содержащая большой 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.

Расцвет русской музыкальной культуры во второй половине XIX века. 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 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) его деятельность, направленная на приобщение к музыкальному

искусству широких слоев городского населения. Открытие первых российских консерваторий в Петербурге (1862) и Москве (1866)

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.

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.

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, эпические черты.

Обращение к симфонии позволит продолжить знакомство с симфонической музыкой, прерванное на «Неоконченной» Шуберта.

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.

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. Книги и статьи Римского-Корсакова о музыке. «Летопись моей музыкальной жизни» как образец творческой автобиографии. Обращение к «Шехеразаде» дает повод восстановить и значительно дополнить представления учащихся о симфоническом оркестре. Красочное звучание оркестра Римского-Корсакова, программность сюиты усиливают восприятие

музыки, а сольные эпизоды почти всех инструментов облегчают узнавание их голосов.

Ведущее значение оперного жанра в творчестве Римского - Корсакова. Богатство сюжетов, тем (обращение к народным сказкам, былинам, истории, русской литературе). Основная идея всех опер Римского-Корсакова - торжество сил добра, света, справедливости.

Оперное творчество представлено подробным изучением оперы «Снегурочка»

Пятый год обучения

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.

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.

В общую характеристику оперы «Борис Годунов» 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. Пимен, Варлаам и Юродивый как воплощение разных сторон народного характера.

Вокальное творчество. Новые темы для вокальных произведений, новый герой - крестьянин. Образы обездоленного народа. Образцы яркой музыкальной сатиры. Последние трагические произведения.

«П. И. Чайковский

Многогранность творческой личности Петра Ильича Чайковского (1840-1893); 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.

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

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. Выражение в музыке лирических раздумий, связанных с образами русской природы. Национальная основа и песенный склад основных тем.

Симфония №4. Лирико - психологическая драма. Значение симфонии в творческой биографии композитора.

Симфония №6 «Патетическая» Выражение глубокой неудовлетворённости и острой тоски о счастье. Трагическое содержание.

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 Душевная драма героев и картины русского быта. Композиция оперы и композиция отдельных картин. Сочетание законченных номеров с фрагментами сквозного развития, образующее сцены. Некоторые особенности драматургии оперы и построение музыкально-сценического действия. Роль ариозо в выражении состояния героев в тот или иной момент действия.

«Времена года»- одно из выдающихся произведений русской фортепианной литературы. Богатство содержания пьес цикла. Преобладание в них лирических настроений.

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, учёных, 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. Достижения отечественной исполнительской культуры. Русские меценаты и музыкально - общественные деятели.

С.В. Рахманинов (1873-1943)

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

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

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

Значимость фортепианного наследия Рахманинова в истории мировой фортепианной литературы. Влияние Исполнительской деятельности на формирование его своеобразного фортепианного стиля. Оркестровое звучание фортепиано. Разнообразие и богатство жанров: концерты, вариации, циклы прелюдий, этюдов-картин, музыкальных моментов.

Романсы Рахманинова - вершина в области песенной лирики конца XIX-начала XX века.

А.Н.Скрябин (1872-1915)

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

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

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

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

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

Отечественная музыкальная литература XX века.

Отечественная музыкальная культура после 1917 года Воздействие Октябрьской революции и последующих радикальных реформ на все стороны общественной жизни. Идеалы социализма и реалии послереволюционных лет. Интенсивность художественной жизни в 20-е годы вопреки трудностям и

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

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

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

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

Новые веяния в отечественной культуре в годы хрущевской «оттепели». Оживление международных культурных связей, активизация поисков новых путей в музыкальном искусстве. Обращение композиторов к современным техникам музыкальной композиции, обновленным средствам выразительности. Расширение круга образов и тем в произведениях различных жанров. Возрождение традиций русской музыки. Создание новых опер, балетов, кантат и ораторий, произведений симфонической и камерной музыки. Взаимодействие различных жанров и стилей.

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

С. С. Прокофьев

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

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

Произведения для фортепиано. Прокофьев-пианист. Формирование самобытного фортепианного стиля композитора. Разнообразие жанров фортепианной музыки: пьесы, циклы, сонаты, концерты.

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

Балет «Ромео и Джульетта». Воплощение образов трагедии Шекспира.

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

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

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

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.

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, Малера. Общая характеристика пятнадцати симфоний: программные, с включением вокального начала, с нетрадиционным количеством частей, посвященные памятным датам и событиям. Философская глубина и острая публицистичность симфоний. Отражение в них социальных потрясений нашей эпохи. Образы зла и гнета. Образы трагедийные, эпические, лирико-психологические, сатирические.

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 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.

Программный замысел первой части. Противопоставление образов мира и войны, народа и захватчиков. Необычность сонатного построения.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Содержание программы учебного предмета «Музыкальная литература» обеспечивает художественно-эстетическое и нравственное воспитание личности учащегося, гармоничное развитие музыкальных и интеллектуальных способностей детей. В процессе обучения у учащегося формируется комплекс историко-музыкальных знаний, вербальных и слуховых навыков. Результатом обучения является сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у обучающегося музыкальной памяти и слуха, музыкального восприятия и мышления, художественного вкуса, знания музыкальных стилей, владения профессиональной музыкальной терминологией, определенного исторического кругозора.

Результатами обучения также являются:

- первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;

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

5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. *Аттестация: цели, виды, форма, содержание*

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

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый.

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

Формы текущего контроля:

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

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

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

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

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).

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

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

2 («неудовлетворительно») - большая часть устного или письменного ответа неверна; в определении на слух тематического материала более 70% ответов ошибочны. Обучающийся слабо представляет себе эпохи, стилевые направления, другие виды искусства.

3. Контрольные требования на разных этапах обучения

Содержание и 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

7. 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.

Методические рекомендации преподавателям

Урок музыкальной литературы, как правило, имеет следующую структуру: повторение пройденного и проверка самостоятельной работы, изучение нового материала, закрепление и объяснение домашнего задания.

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

Изложение нового материала и прослушивание музыкальных произведений занимает основную часть урока. Необходимо пользоваться всеми возможными методами обучения для достижения максимально эффективных результатов обучения. Практически весь новый материал учащиеся воспринимают со слов преподавателя и при музыкальных прослушиваниях, поэтому огромное значение имеют разнообразные **словесные методы** (объяснение, поисковая и закрепляющая беседа, рассказ). Предпочтение должно быть отдано такому методу, как **беседа**, в результате которой ученики самостоятельно приходят к новым знаниям. Беседа, особенно поисковая, требует от преподавателя умения грамотно составить систему направленных вопросов и опыта управления беседой. Конечно, на уроках музыкальной литературы нельзя обойтись без такого универсального метода обучения, как **объяснение**. Объяснение необходимо при разговоре о различных музыкальных жанрах, формах, приемах композиции, нередко нуждаются в объяснении названия музыкальных произведений, вышедшие из употребления слова, различные словосочетания, фразеологические обороты. Специфическим именно для уроков музыкальной литературы является такой словесный метод, как **рассказ**, который требует от преподавателя владения не только информацией, но и ораторским и актерским мастерством. В построении рассказа могут использоваться прямая речь, цитаты, риторические вопросы, рассуждения. Рассказ должен быть подан эмоционально, с хорошей дикцией,

интонационной гибкостью, в определенном темпе. В форме рассказа может быть представлена биография композитора, изложение оперного сюжета, история создания и исполнения некоторых произведений.

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

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

Прослушивание музыки без нотного текста, с одной стороны, представляется самым естественным, с другой стороны имеет свои сложности. Обучая детей слушать музыку, трудно наглядно продемонстрировать, как это надо делать, и проверить, насколько это получается у учеников. Преподаватель может лишь косвенно проследить, насколько внимательны ученики. Необходимо помнить о том, что слуховое внимание достаточно хрупко. Устойчивость внимания обеспечивается длительностью слуховой сосредоточенности. Именно поэтому объем звучащего музыкального произведения должен увеличиваться постепенно. Педагогу необходимо уметь организовывать внимание учащихся, используя определенные приемы для сосредоточения внимания и для его поддержания (рассказ об истории создания

произведения, разъяснение содержания произведения, привлечение изобразительной наглядности, создание определенного эмоционального состояния, постановка слуховых поисковых задач, переключение слухового внимания).

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

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

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

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

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.

8. Список рекомендуемой литературы

1. *Аверьянова О. И.* Отечественная музыкальная литература XX века. Четвертый год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. М., 2001.
2. *Брянцева В. Я.* Музыкальная литература зарубежных стран. Второй год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. М. 1999, 2000.
3. *Владимиров В., Лагутин А.* Музыкальная литература. Для 4-го класса детской музыкальной школы. М., 1992, 1993.
4. *Долинская Е.* О русской музыке последней трети XX века. – Магнитогорск, 2000
5. История зарубежной музыки – Вып. 6. – СПб., 1999
6. Из истории музыки XX века. – М., 1971

7. История современной отечественной музыки. – Вып.3 (1960-1990). – М., 2001
8. *Козлова Н. П.* Русская музыкальная литература. Третий год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. М., 2003.
9. *Лагутин А.* Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе. М., 1982.
10. *Лагутин А.* Музыкальная литература как предмет школьного преподавания //Вопросы методики начального музыкального образования. М., 1981.
11. *Лагутин А., Владимиров В.* Музыкальная литература. Учебник для 4 класса детских музыкальных школ и школ искусств. М., 1999, 2000.
12. Музыка XX века. Очерки. Кн. 1-5. – М., 1976 –1986
13. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. 7. – М., 2000
14. *Осовицкая З. Е., Казаринова А. С.* Музыкальная литература. Первый год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. М., 2000.
15. *Прохорова И.* Музыкальная литература зарубежных стран. Для 5 класса детской музыкальной школы. М., 2001.
16. *Прохорова И., Скудина Г.* Музыкальная литература советского периода. Для 7 класса детской музыкальной школы. М., 2001.
17. *Смирнова Э.* Русская музыкальная литература. Для 6-7 классов детской музыкальной школы. М., 1994.
18. Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса детской музыкальной школы. Составители В. Владимиров, А. Лагутин. М., 1987.
19. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран. Для 5 класса детской музыкальной школы. Составитель И. Прохорова. М., 1990.
20. Хрестоматия по русской музыкальной литературе. Для 6-7 классов детской муз. школы. Составители Э. Смирнова, А. Самонов. М., 1993.