

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Тотемская детская музыкальная школа»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА**

по учебному предмету
Музыкальная литература
Срок реализации 4 года

г. Тотьма
2018

Принята на Педагогическом совете
МБОУ ДО «Тотемская ДМШ»
Протокол № 1
от 29 августа 2018 года

Утверждена приказом директора
МБОУ ДО «Тотемская ДМШ»
от 29 августа 2018 года № 29

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.

Разработчик: Завгородняя Антонина Николаевна, преподаватель сольфеджио высшей квалификационной категории МБОУ ДО «Тотемская ДМШ»

Содержание

1. Пояснительная записка	3
2. Учебно-тематический план	5
3. Содержание программы	7
4. Методическое обеспечение программы	31
5. Список литературы	34

Пояснительная записка

Программа по предмету музыкальная литература.

Направленность программы – художественно-эстетическая.

Основная цель программы – приобщение подрастающего поколения к музыкальной культуре являющейся частью духовной культуры человечества.

Целями обучения являются:

- Пробуждение интереса к музыкальному искусству и его пониманию;
- Формирование эстетического вкуса и практических музыкальных умений;
- Раскрытие творческих способностей обучающихся;

Задачи предмета.

1. Образовательная:

- Научить грамотно и эмоционально воспринимать музыкальные произведения различных стилей и жанров, а так же грамотно излагать свои впечатления о них;
- Сформировать практические навыки: исполнительские, слуховые, аналитические.

2. Воспитательная:

- Воспитывать интерес и любовь к музыке, расширяя музыкальный кругозор, приобщая к разносторонним знаниям о музыке.

3. Развивающая:

- Способствовать развитию активных музыкально-слуховых представлений;
- Развивать творческие способности детей.

Актуальность программы.

В системе музыкального образования особое место принадлежит различным учреждениям культуры (ДМШ, ДШИ и т. д.) в которых приобщения к музыкальному искусству начинается в младшем школьном, а возможно, и в дошкольном возрасте. Многочисленные исследования психологов и педагогов показывают, что музыкальные занятия при правильной их организации играют важную роль в творческом и общем развитии личности. В исполнительской практике и процессе восприятия музыкальных произведений, каждый ребенок открывает в себе общечеловеческую способность эстетического отношения к миру. Забота о становлении и раскрытии личных качеств ребенка гармонирует с любым учебным предметом, но в значительной мере касается художественно-эстетического цикла: литературы, музыки, живописи. Именно эти дисциплины в силу специфики их содержания способны формировать внутренний мир растущего человека.

Основная цель музыкального воспитания состоит в том, чтобы научить эмоционально, “адекватно” художественному содержанию воспринимать музыкальные сочинения. Во всех звеньях музыкального образования это “сверх задача” решается комплексно, но в первую очередь, целенаправленно на занятиях по музыкальной литературе.

Сроки реализации.

В ДМШ музыкальную литературу проходят четыре года – с 4 по 7 классы для группы с семилетним сроком обучения и со 2 по 5 классы для групп с пятилетним сроком обучения. В рамках данного курса формируется навык сознательного, эмоционального восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, а также умение грамотно излагать свои впечатления о них. Таким образом, музыкальная литература тот самый предмет, который способствует расширению слушательской аудитории, воспитывает ее эстетический вкус и потребности.

Основной **формой занятий** является групповой урок. Это обуславливает предельную насыщенность каждого урока. Последний включает в себя проверку домашних заданий, знакомство с новым теоретическим и музыкальным материалом, и частное закрепление нового материала.

Занятия по предмету музыкальная литература проводятся в объеме, определенном действующими рабочими учебными планами.

Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени								Всего часов
Годы обучения	1-й год		2-й год		3-й год		4-й год		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	
Количество недель	16	18	16	18	16	18	16	18	
Аудиторные занятия	16	18	16	18	16	18	16	18	136
Самостоятельная работа	16	18	16	18	16	18	16	18	136
Максимальная учебная нагрузка	32	36	32	36	32	36	32	36	272

Ожидаемый результат.

Окончив курс музыкальной литературы обучающиеся должны:

- Знать об общественном значении музыкального искусства, его роли в быту и своеобразном отражении в нем явлений действительности;
- Уметь слушать, воспринимать и понимать музыкальные произведения;
- Уметь высказываться о музыке (письменно и устно), грамотно излагая свои мысли;
- Уметь пользоваться пройденной музыкальной терминологией;
- Знать общие закономерности жанра, а также некоторые их особенности характерные для творчества пройденных композиторов;
- Уметь определять музыкальные формы (куплетные 1, 2 и 3 – частные, вариационные, сонатные, рондо), пользуясь нотным текстом и на слух;
- Уметь кратко и литературно грамотно излагать материал о фактах жизни и творчестве композиторов в связи с конкретной эпохой национальной культурой, с тем или иным художественным направлением;
- Уметь определять автора, название и форму прослушанного музыкального произведения.

Способы учета знаний и умений.

Проверку усвоения содержания предмета следует рассматривать как одно из средств управления учебной деятельностью школьников. Объектами повседневного контроля должны явиться учебная работа в классе, уровень знаний и умений, а также динамика развития, общие успехи. Основная форма контроля на уроках музыкальной литературы – повседневное наблюдение за работой и устный опрос в индивидуальной или фронтальной форме.

При индивидуальном опросе преподаватель имеет возможность обстоятельно проверить усвоение отдельными учащимися биографического и музыкального материала посредством его пересказа, ответов на вопросы, определения музыки на слух.

Фронтальный опрос, сопровождаемый обычно более высокой активностью учащихся, позволяет в течении ограниченного времени осуществить проверку знаний большинства учеников. Такой же опрос предполагает постановку вопросов перед всей группой с целью воспроизведения фактов, объяснения понятия, терминов, названий, произведения доказательств характеристики содержания и выразительных средств музыки, сравнения ее отдельных фрагментов и т. п.

Если при проверке знания биографий композиторов от учащихся требуются более сжатые ответы, то при разборе музыкального материала они могут полнее раскрывать свои возможности, в таком ответе должны проявиться слуховые представления подростков, их умение передать словами выразительность музыки. По ходу ответа возможно напоминание учащимся звучание музыкальных фрагментов.

Текущий контроль успеваемости, осуществляемый преподавателем на каждом уроке посредством наблюдения за учебной работой учащихся и опросов по пройденному материалу, должен сочетаться с организацией периодически обещающей проверки знаний по определенным разделам программы. Обычно она проводится по одному разу в каждой учебной четверти в виде контрольных уроков. На контрольных уроках проверку знаний можно осуществлять как в форме индивидуального, так и фронтального опроса, или предложить учащимся ответить на вопросы в письменной форме, но такие, которые требовали бы сжатых ответов и могли выявить степень усвоения всего учебного материала, подлежащего контролю.

В письменной форме удобно проводить проверку знания музыки. Письменные работы позволяют осуществлять контроль, равнозначный для всех учащихся группы, а сопоставление знаний, проявленных в одинаковых условиях, дает педагогу немало ценных сведений об усвоении отдельными учащимися содержания предмета.

Четвертные оценки выводятся по результатам текущего опроса и обобщающей проверки на контрольном уроке и должны объективно отражать степень усвоения учебного материала. Итоговыми отметками по музыкальной литературе являются годовые, которые определяются на основании четвертных и с учетом тенденции роста учащихся. Итоговая отметка за последний год обучения идет в документ об окончании музыкальной школы.

Итоговый контроль.

В конце обучения проводится итоговый контрольный урок. Для того, чтобы получить определенное представление о запасе накопленных за годы учебы знаний, полученных учащимися как в классе, так и в самостоятельном общении с музыкой, можно рекомендовать вопросы, связанные с теми знаниями, которые долгое время должны сохраняться в памяти подростков, покидающих музыкальную школу. Это могут быть вопросы музыкально-эстетические, теоретические, связанные с объяснением музыкальных понятий, терминов, вопросов, касающиеся современной музыкальной жизни, творчества известных композиторов и музыкальных произведений.

Кроме этого включается викторина по пройденной музыке.

Итоговая оценка, идущая в документы об окончании школы, должна учитывать:

- Качество знаний, проявленной на итоговом контрольном уроке;
- Успеваемость за весь курс музыкальной литературы;
- Участие в школьных, кустовых, областных олимпиадах по музыкальной литературе; добровольные дополнительные задания учеников, заинтересованность в предмете.

2. Учебно-тематический план.

Учебно - тематический план I год обучения.

№	Наименование темы	Кол-во
---	-------------------	--------

п/п		уроков
	Введение. Музыка в нашей жизни.	1
1.	Выразительные средства в музыке	4
2.	Жанр песни.	5
3.	Маршевая музыка.	1
4.	Танцевальная музыка.	4
5.	Народная песня и ее использование в произведениях композиторов – классиков.	5
6.	Программно-изобразительная музыка.	2
7.	Музыка в театре.	6
	ИТОГО:	30
	В каждой четверти по 1 уроку, контрольные.	4
	ВСЕГО:	34

Учебно - тематический план II год обучения.
Изучение творчества зарубежных композиторов.

№ п/п	Наименование темы	Кол-во уроков
	Введение.	1
1.	И. Гайдн.	4
2.	В. А. Моцарт.	7
3.	Л. В. Бетховен.	6
4.	Романтизм в музыке.	1
5.	Ф. Шуберт.	3
6.	Ф. Шопен.	3
7.	Эпоха барокко.	1
8.	И. С. Бах.	4
	ИТОГО:	30
	В каждой четверти по 1 уроку, контрольные.	4
	ВСЕГО:	34

Учебно - тематический план III год обучения.
Изучение творчества русских композиторов-классиков.

№ п/п	Наименование темы	Кол-во уроков
	Введение.	2
1.	М. И. Глинка.	8
2.	М. И. Даргомыжский.	3
3.	Русское музыкальное искусство второй половины 19 века.	2
4.	А. П. Бородин.	7
5.	Н. А. Римский-Корсаков.	8
	ИТОГО:	30
	В каждой четверти по 1 уроку, контрольные.	4
	ВСЕГО:	34

Учебно - тематический план IV год обучения.
Изучение творчества русских композиторов-классиков.

№ п/п	Наименование темы	Кол-во уроков
1.	М. П. Мусоргский.	6
2.	П. И. Чайковский.	7
	Изучение творчества отечественных композиторов.	
1.	Русская культура на рубеже 19-20 веков.	2
2.	Отечественная музыка в 1920-1950 гг.	1
3.	С. С. Прокофьев.	5
4.	Д. Д. Шостакович.	5
5.	Д. Б. Кабалевский.	2
6.	А. И. Хачатурян.	2
	ИТОГО:	30
	В каждой четверти по 1 уроку, контрольные.	4
	ВСЕГО:	34

3. Содержание программы.

Освоение музыки осуществляется при её прослушивании, разборе, проигрывании, запоминании, как в классе, так и в процессе самостоятельной работы учащихся. Важной составной частью содержания составной школьной музыкальной литературы являются знания о музыке из области её теории, истории и музыкальной практики.

Изучение данного предмета формирует у учащихся и определённые способы деятельности – умения и навыки. В музыкальном обучении – это способы музыкальной деятельности, имеющие слуховую природу, то есть **восприятие музыки**.

Знакомство учащихся с особым миром звуков, их приобщения к ценностям мировой музыкальной культуры начинается с организации восприятия. На занятиях по музыкальной литературе процесс восприятия музыкального произведения состоит из трёх этапов:

- Первоначальное прослушивание произведения в записи или в исполнении педагога;
- Анализ произведения (осмысление музыкального содержания, выявление роли средств музыкальной выразительности и формы в создании музыкального образа);
- Повторное прослушивание. Эта стадия изучения музыкального произведения представляет собой особое познание – это восприятие наиболее сознательное и глубокое. Именно ради такого активного восприятия и проводится **анализ музыкального произведения**.

Необходимо подчеркнуть, что любой анализ должен опираться на слуховые представления учащихся. Поэтому, наиболее глубокой формой, позволяющей активизировать данные представления, является беседа эвристического типа. Суть её заключается в том, что педагог обсуждает с учащимися, прозвучавшее в классе музыкальное произведение. Благодаря поясновому характеру беседы, можно осуществлять знакомство детей с новым музыкальным и творческим материалом, обеспечивая при этом высокий уровень музыкальной активности и прочности запоминания, так как учащиеся сами решают проблемные задачи, связывая полученные прежде знания и навыки.

Особенности изучения “биографических” и образных тем.

Сами по себе биографические сведения не столь важны, быстро забываются. Целесообразнее дать знания о фактах жизни и творчества композитора в связи с

конкретной эпохой, национальной культурой, с тем или иным художественным направлением. Вопросы биографии творчества педагог обязательно включает в домашние задание – ребята прекрасно могут подготовить материал, пользуясь существующими учебниками.

Таким образом, при изучении “биографических” тем учащиеся получают навыки работы с книгой, умения отбирать и компоновать материал соответственного плану педагога.

Изложенный музыкально – исторический материал, в обзорных темах, должен не только объединить монографические темы, относящиеся к одной эпохе, но и способствовать расширению общекультурного и художественного кругозора учащегося. Важная функция обзорных уроков – представить музыку как часть духовной культуры. Показать, как соотносились другие виды искусства с музыкой.

В основу систематизации учебного материала положен хронологически-тематический принцип. Этот принцип даёт возможность познавать конкретные явления художественного творчества, знакомиться с биографиями и творческим наследием великих композиторов и одновременно видеть взаимосвязь эпох и стилей, представлять процесс развития музыкального искусства, смену художественных направлений.

Основу изложения содержания в настоящей программе составляет группировка материала в разделы и темы.

Первый год обучения – вводный. Его назначение – пробудить в учащихся сознательный и стойкий интерес к слушанию и разбору музыкальных произведений к приобретению знаний о музыке. Учебный материал, предлагаемый для изучения, располагается по диагностическому принципу – в порядке возрастания его сложности: от песен – к театральным видам музыки.

Он включает небольшие вокальные и инструментальные сочинения, доступные для восприятия и понимания детьми 9-11 лет. Основными формами работы на первом году обучения должны стать прослушивание музыки и работа с нотным текстом, характеристика содержания произведений, их жанровых особенностей, структуры и выразительных средств, объяснение и усвоение новых терминов и понятий, рассказ о создании и исполнении музыкальных сочинений, их авторах, самостоятельная работа над текстом учебника и повторение пройденных произведений, запоминание и узнавание музыки.

Программа второго года обучения представляет собой последовательность монографических тем, составляющую историку – художественному процессу. Каждая тема – монография содержит рассказ о жизни композитора (биография) краткий обзор творческого наследия, характеристику и разбор отдельных произведений (или их значительных частей) с предыдущим прослушиванием.

Знакомству с отчетной музыкой отводится два последних года обучения. Помимо монографических тем этот раздел программы включает так же обзорные уроки, назначение которых – дать общее представление о музыкальной культуре России до Глинки, в 60-70 годы XIX века и на рубеже XIX и XX веков.

Курс музыкальной литературы завершается изучением наиболее значительных явлений музыкального творчества советского периода.

1 год обучения.

Вводная беседа – 1 час.

Музыка в нашей жизни.

Развитие музыкальной культуры в России. Высокое общественное значение музыкального искусства его роль в общественной жизни и народном быту; музыка в жизни детей. Своеобразное отражение в музыке широкого круга разнообразных явлений действительности, различных чувств, настроений и мыслей человека.

Тема 1.

Выразительные средства в музыке – 4 часа.

Основные средства выразительности музыкального искусства, раскрывающие содержание музыкальных произведений.

1, 2 урок.

Мелодия, как основа, как главное средство выражения в музыке. Мелодия в вокальной музыке, в инструментальной музыке. Связь музыки со словами в жанрах песни и романса. Понятия – музыкальная интонация, речитатив, кантилена.

Лад, регистр, гармония, ритм, темп. Влияние ритма на характер музыкальных произведений. Ритм, размер, темп – главные выразительные средства в танцевальной и маршевой музыке.

Ф. Шуберт. Форель.

Р. н. п. Уж ты поле, мое.

М. И. Глинка. Опера “Иван Сусанин”, речитатив Сусанина.

С. В. Рахманинов. Вокализ.

Ф. Шопен. Ноктюрн Es-dur.

С. С. Прокофьев. Сказочка.

П. И. Чайковский. Болезнь куклы.

М. П. Мусоргский. Быдло.

3, 4 урок.

С. Прокофьев. Петя и волк (симфоническая сказка). Знакомство с инструментами симфонического оркестра. Влияние тембра инструментов на создание образов героев сказки. Характеристика основных музыкальных тем сказки.

Тема 2.

Жанр песни – 5 часов.

Отражение жизни и быта народа в песнях отечественных композиторов. Разнообразие и богатство тематики (песни о родине, о героях Великой отечественной войны, о борьбе за мир, о дружбе, о счастливой жизни и т. д.).

1 урок.

Песни 30 годов.

Муз. Дунаевского. Песня о родине, Марш веселых ребят, Марш энтузиастов.

Муз. Захарова. Вдоль деревни, И кто его знает.

2 урок.

Песни Великой отечественной войны.

Муз. Александрова. Священная война.

Муз. Мокроусова. Заветный камень.

Муз. Соловьева-Седого. Вечер на рейде.

Муз. Новикова. Дороги.

Муз. Блантера. В лесу прифронтовом.

3 урок.

Современные песни советских композиторов.

Муз. Новикова. Гимн демократической молодежи.

Муз. Соловьева-Седого. Подмосковные вечера, В путь.

4 урок.

Русские революционные песни.

Роль революционной песни в освободительном движении народов нашей страны. Призыв к борьбе за свободу. Утверждение в них волевого, мужественного

оптимистического начала. Героический подвиг русских революционеров, служивших делу освобождения народов России от гнета царского самодержавия – одна из ведущих тем революционных песен прошлого. Песни каторги и ссылки, траурные марши. Боевые, пролетарские марши и гимны.

Революционные песни XIX века.

Узник (сизу за решеткой), слова А. С. Пушкина.

Дубинушка.

Замучен тяжелой неволей.

Боевые пролетарские песни.

Варшавянка.

Смело товарищи в ногу.

Марсельеза.

5 урок.

Гимны.

Роль гимна в общественной жизни. Отличительные черты музыки гимнов. История создания гимна России.

Муз. Дегейтера. Интернационал.

Муз. Александрова. Гимн России.

Муз. Глиэра. Гимн великому городу.

Тема 3.

Маршевая музыка – 1 час.

Роль маршевой музыки в общественной жизни. Различные типы маршей. Торжественные, военные, траурные, спортивные, пионерские; маши сказочно-фантастического и шуточного характера (в театральной, сценической музыке).

Основные средства музыкальной выразительности, присущие жанру марша: четкий единообразный ритм, умеренный темп; простота и доступность мелодии; трехчастная форма, как преобладающая в структуре маршей.

Дж. Верди. Марш из оперы “Аида”.

М. И. Глинка. Марш Черномора.

Ф. Шопен. Траурный марш из сонаты b-moll.

С. Прокофьев. Детский марш.

Спортивный марш по выбору преподавателя.

Прощание славянки.

Тема 4.

Танцевальная музыка – 4 часа.

Связь танцев с жизнью и бытом народа. Разнохарактерность, богатство и своеобразие танцев различных народов.

Народный танец, как один из истоков композиторского музыкального творчества. Концертная музыка танцевальных жанров. Танцевальная музыка, как основа балета.

1 урок.

Танцы народов СНГ.

Р. н. танец. Камаринская.

Бел. н. танец. Бульба.

Укр. Н. танец. Гопак.

Кавк. н. танец. Лезгинка.

2 урок.

Танцы народов зарубежных стран.

А. Дворжак. Славянские танцы.

Э. Григ. Норвежские танцы.

И. Брамс. Венгерские танцы.

(выбор произведений для прослушивания и разбора по усмотрению преподавателя).

3, 4, урок.

П. И. Чайковский. Отрывки из балета “Щелкунчик”.

(танцы из второго действия – Испанский танец, Арабский танец, Китайский танец, Танец феи Драже).

М. И. глина. Отрывки из оперы “Иван Сусанин” (второе действие Полонез, Краковяк, Мазурка).

Тема 5.

Народная песня и ее использование в произведениях композиторов классиков – 5 часов.

Народная песня музыкально-поэтическое искусство. Отражение в песне различных сторон жизни народа – его истории, повседневного быта, богатого внутреннего мира. Воспитательное и познавательное значение народной песни.

Неисчерпаемое богатство содержания народных песен. Разнообразие песенных жанров фольклора и местных традиций исполнения.

Взаимосвязь вокального, инструментального и танцевального искусства в народном творчестве. Народная песня как основа профессиональной музыки. Любовь композиторов классиков к народу и его пене. Тщательное изучение и собирание ими лучших образцов народного музыкального искусства. Сборники народных песен композиторов классиков: Балакирева, Римского-Корсакова, Чайковского, Лядова. Произведения на народные темы. Использование народных мелодий в оперной, симфонической и камерной музыки. Создание композиторами музыкальных тем, близких к народным мелодиям. Широкое претворение всех элементов народно-песенного искусства в творчестве композиторов классиков.

1, 2 урок.

Народные песни в обработке Балакирева, Римского-Корсакова, Чайковского (по 2-3 песни из каждого сборника по выбору преподавателя).

Например:

Из сборника Балакирева. “40 русских народных песен” - № 7 “Надоели ночи, надоскучили”, № 8 “А мы просо сеяли”, № 25 “Заиграй, моя волынка”, № 40 “Эй, ухнем”.

Из сборника Римского-Корсакова. “100 русских народных песен” - № 2 “Былина о Вольге и Микуле”, № 8 “Как за речкою, да за Дарьею”, № 25 “Колыбельная”.

Из сборника Чайковского по выбору преподавателя № 34, 39, 42, 48.

3, 4, 5 уроки.

Народная песня в творчестве композиторов классиков.

Былина и исторические песни.

Хор “Высота” из 4 картины оперы Римского-Корсакова “Садко”.

“На море утушка купалася” из оперы Чайковского “Опричник”.

Песня Марфы из оперы Мусоргского “Хованщина”.

Анданте - кантабиле из первого квартета Чайковского.

“8 песен для оркестра” Лядов.

Тема 6.

Программно-изобразительная музыка – 2 часа.

Понятие программности. Картины природы, произведения литературы и живописи, а так же события самой жизни как источника программы музыкальных произведений.

Значение программности, как одного из средств демократизации профессионального композиторского искусства и пути приближения его к широким массам слушателей.

1 урок.

Чайковский. Времена года 2 пьесы по выбору преподавателя.

2 урок.

Мусоргский. Картинки с выставки 2 пьесы по выбору преподавателя.

Тема 7.**Музыка в театре – 6 часов.**

История появления театра. Древнегреческий театр. Музыка к драматическому спектаклю. Воздействие на слушателя слова и музыки. Основные жанры: драма, трагедия, комедия, оперетта, водевиль, опера, балет.

1, 2 урок.

Э. Григ. Первая сюита к драме Ибсена “Пер Гюнт”.

3, 4 урок.

Опера. Знакомство с ее основными элементами.

Опера – один из демократических жанров профессиональной музыки. Соединение в оперном жанре различных видов искусств. Различные типы опер. Построение оперы. Ее основные элементы: ария; речитатив; ансамбль; хоры; балетные сцены и инструментальные эпизоды.

Ведущая роль вокального начала, значение оркестра в опере.

Глинка. Опера “Руслан и Людмила”:

2 песня Баяна;

Ансамбль. Какое чудное мгновение;

Рондо Фарлафа;

Монолог Руслана.

Ария Людмилы “Ах, та доля”;

Один из восточных танцев, 4 действие;

Хор. ах ты свет Людмила;

5, 6 уроки.

Балет. Знакомство с основными элементами. Музыкально-театральное произведение, объединяющее музыку, танец, сценическое действие. Пantomима. Развитие балета в России.

П. и. Чайковский. Балет “Щелкунчик”:

Марш;

Арабский танец (Кофе);

Китайский танец (Чай);

Танец пастушков.

Танец феи Драже.

2 год обучения.**Вводная беседа – 1 час.****Жизнь и творчество зарубежных композиторов – классиков.**

Яркий расцвет высокой профессиональной музыкальной культуры в различных странах Европы и возникновение в XVII—XVIII веках основных жанров музыкального искусства: оперы и концерта в Италии, симфонии — в Австрии и Германии. Расцвет органной, клавишной и скрипичной музыки.

Великие европейские композиторы-классики; непреходящее значение их творчества.

Тема 1. Франц-Иосиф Гайдн (1732-7-1809) – 4 часа

1-й урок:

Выдающийся австрийский композитор XVIII столетия Гайдн — один из создателей основных жанров инструментальной музыки классического типа: симфонии, сонаты, концерта, квартета.

Биография и обзор творчества Гайдна

Детские годы, раннее проявление музыкального дарования.

Первые занятия музыкой. Пребывание в церковной капелле в Вене. Первые творческие опыты.

Работа в капелле князя Эстергази (1761—1790 гг.). Многочисленные обязанности Гайдна в капелле.

Интенсивная творческая деятельность, рост мировой славы

Гайдна. . Концертные поездки в Лондон (1791 —1792, 1794—1795гг.).

Создание «Лондонских симфоний».

Последние годы жизни Гайдна в Вене. Создание ораторий «Сотворение мира» и «Времена года».

Народность и оптимизм музыки Гайдна.

2-й урок:

Фортепьянные сонаты

Общее знакомство с сонатно-симфоническим циклом. Строение цикла, чередование частей по принципу контраста. Показ сонаты в целом (сонаты ре-мажор I, II и III части или сонаты ми-минор).

3-й и 4-й уроки:

Крупная инструментальная форма.

Беседа об оркестре.

Симфония. Произведения сонатно-симфонического цикла. Количество и соотношение частей в симфонии. Симфония ми бемоль мажор № 103.

Тема 2. Вольфганг Амадей Моцарт (1756—1791 гг.) – 7 часов.

1-й, 2-й уроки:

Моцарт — гениальный австрийский композитор второй половины XVIII века, младший современник Гайдна.

Биография и обзор творчества Моцарта

Детские годы. Раннее проявление гениальной одаренности. Занятия музыкой под руководством отца — Леопольда Моцарта — опытного музыканта и педагога. Ранние композиторские успехи юного Моцарта. Блестящие концертные выступления во Франции и Англии. Создание Моцартом целого ряда крупных произведений — симфоний, сонат, вариаций и др.

Возвращение в Зальцбург и серьезные занятия музыкой под руководством отца. Создание первых опер. Путешествие в Италию. Занятия под руководством виднейшего композитора и теоретика — падре Мартини. Присуждение юному Моцарту почетного звания члена Болонской академии музыки. Возвращение в Зальцбург. Тяжелая и унижительная служба у Зальцбургского архиепископа. Напряженная творческая работа.

Путешествие во Францию в 1777 г. Смерть матери и возвращение на родину. Обострение отношений с архиепископом, и окончательный разрыв с ним.¹

Годы жизни в Вене (1781 — 1791). Создание наиболее совершенных и зрелых произведений — опер: «Похищение из Сераля», «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», и «Волшебная флейта»; симфоний: ми бемоль мажор, до мажор, соль минор. Тяжелые материальные условия жизни Моцарта в Вене.

Создание последнего произведения — «Реквиема». Безвременная смерть Моцарта.

Мировое значение творчества Моцарта. Жанровое многообразие, мелодическое богатство, совершенство формы.

Искренность и правдивость его музыки; ее содержательность и глубина. Высокая гуманистическая направленность творчества Моцарта.

3-й урок:

Соната ля мажор № 11

Своеобразие этого циклического произведения — отсутствие части в сонатной форме.

I-я часть. Тема-с вариациями. Пасторальный характер и изящество темы. Орнаментальный характер вариаций. Заключительная вариация — центр всей части.

II-я часть - менуэт. Его жанровая основа. Переосмысление танцевального жанра в сонатно-симфоническом цикле. Значение этой части сонаты, как контрастной в строении цикла.

III-я часть — финал одно из самых популярных произведений Моцарта. Яркость и богатство мелодий, выразительный и четкий ритм. Ознакомление с формой рондо. Чередование контрастных эпизодов при целостности и завершенности всей части в целом. Линия развития: от изящного лирического образа в начале - к торжественному, праздничному настроению в коде.

Связи музыкальных образов рондо и первой части.

4-й, 5-й урок:

Симфония соль минор

Общая характеристика цикла, соотношение частей в нем и разбор I части — сонатного аллегро.

Взволнованный, трепетный характер музыки главной партии. Контраст главной и побочной партий.

Основные принципы классической разработки. Драматизация темы главной партии в разработке этой симфонии.

Реприза. Тональное соотношение главной и побочной партий. Изменение характера побочной партии.

6-й, 7-й уроки:

Опера «Свадьба Фигаро»

Отношение Моцарта к оперному жанру. Основные оперы Моцарта. «Свадьба Фигаро» — одна из лучших его опер.

Содержание. Музыкальная характеристика основных действующих лиц.

Оптимизм и жизнерадостность этой оперы.

1. Увертюра.
2. Ария Фигаро «Мальчик резвый».
3. Ария Керубино «Рассказать, объяснить не могу я».
4. Ария Керубино «Сердце волнуется жаркая кровь».

5. Ария Барбарини.

Тема 3.**Людвиг Ван Бетховен (1770—1827) – 6 часов.****1-й, 2-й уроки:**

Бетховен— величайший классик немецкой и мировой музыки, наиболее ярко выразивший в своем творчестве передовые, демократические идеи своей эпохи.

Богатство и многосторонность музыкального творчества Бетховена. Народность, высокая идейность, реализм, глубина содержания музыки Бетховена.

Биография и обзор творчества Бетховена

Жизнь в Бонне (до 1792 г.). Суровое детство. Деспотизм отца и тяжелая обстановка в семье.

Занятия с Нефе — первым учителем и наставником Бетховена. Влияние Нефе на музыкальное и духовное развитие Бетховена.

Первые композиторские опыты. Растущая известность Бетховена как пианиста, импровизатора. Круг друзей. Работа Бетховена в театре. Стремление к самообразованию. Изучение немецкой классической литературы. Влияние французской революции на немецкую передовую интеллигенцию. Бетховен— вольнослушатель Боннского университета. Значение идей французской революции в формировании сознания Бетховена.

Переезд в Вену в 1792 году. Музыкальная жизнь Вены, Рост славы Бетховена — исполнителя. Занятия по композиции с Гайдном и Сальери. Интенсивная творческая деятельность. Трагедия Бетховена. Мужественное сопротивление страданиям. Создание «Лунной сонаты». «Крейцеровой сонаты» для скрипки и фортепьяно, третьего фортепьянного концерта до минор и др. произведений.

Период расцвета творчества (1803—1813 гг.). Идеи героической борьбы в творчестве Бетховена зрелых лет. «Героическая симфония» (1804 г.). История ее создания.

Фортепьянные сонаты — «Аврора», «Апассионата», музыка к трагедии Гете «Эгмонт» и другие произведения этих лет.

Опера «Фиделио». Отношение к ней венской публики.

Тяжелое материальное положение Бетховена.

Годы кризиса и поздний период жизни и творчества. Создание Бетховеном сонат, квартетов, девятой симфонии — вершины его симфонического творчества (1824 год). Мировое значение творчества Бетховена.

3-й урок:**Соната до минор № 8, соч. 13 «Патетическая»**

Строение цикла. Расширение масштабов сонаты. Контрастность частей в цикле. Отражение в музыке этой сонаты идей борьбы и воли к победе Вступление и его роль. Стремительный, "мятежный" характер музыки I части. Образное содержание главной и побочной партий.

Мужественный, сдержанный характер лирики Бетховена во II части сонаты.

III часть — энергичный характер музыки финала. Черты танцевальности в нем. Элементы родства основной темы рондо с темой побочной партии I части сонаты.

(По усмотрению педагога соната № 8 до минор соч. 13 может быть заменена сонатой № 14 до диез минор соч. 27 №2).

4-й, 5-й уроки:

Идейное содержание. Линия драматического развития музыки от мрака к свету. Строение цикла, соотношение частей в нем. Значение «мотива судьбы».

I часть. Героический характер музыки I ч. Единство и целеустремленность развития. Лаконичность высказывания.

Главная партия — основной образ 1 части.

Пластичность и мягкий лирический характер темы побочной партии. Связь с темой главной партии. Напряженный характер разработки и драматическое завершение развития в коде.

II часть. Сопоставление 2 основных образов: мужественно-лирического и героического; их развитие в вариациях.

III часть. Скерцо. Взмолненный, драматический характер музыки крайних частей скерцо. Преобразование мотива судьбы. Непосредственный переход III-й части в финал симфонии.

IV часть. Героически-ликующий характер музыки финала. Торжество светлого начала, как результат драматического развития всего цикла.

6-й урок:**Увертюра «Эгмонт»**

Музыка к трагедии Гете «Эгмонт». Увертюра — как образец программной музыки. Раскрытие в ней главной идеи произведения. Сопоставление основных образов во вступлении, развитие идей борьбы в музыке аллегро и торжество победы в коде увертюры.

Тема 4. Романтизм в музыке.

Живопись, литература, театр, балет в первой половине XIX века. Музыкальное искусство этой эпохи: расцвет национальных композиторских школ, появление новых жанров, музыкальный театр. Музыкальный материал Ф. Мендельсон «Песни без слов», Р. Вагнер «Полет Валькирий» из оперы Валькирия.

Тема 5.**Франц Петер Шуберт (1797— 1828) – 3 часа.****1-й урок:**

Шуберт — гениальный австрийский композитор. Круг образов творчества Шуберта. Разнообразие жанров; ведущая роль песенности в творчестве Шуберта.

Биография и обзор творчества Шуберта.

Детские годы. Домашнее музицирование в семье и значение его для музыкального развития Шуберта. Обучение в Конвикте. Участие в школьном оркестре, изучение произведений Гайдна, Моцарта, Бетховена.

Начало творческой деятельности. Окончание Конвикта. Работа в должности учителя. Отношение к службе, отвлекавшей композитора от творчества. Разрыв с отцом и уход со службы.

Непрерывная и интенсивная творческая работа, неистощимая сила творческой фантазии Шуберта. Создание большого количества песен («Лесной царь», «форель» и др.).

Положение художника в Австрии. Годы тяжелой нужды и напряженного творческого, труда: Круг друзей Шуберта, «Шубертиады».

Творческая зрелость. Создание «Неоконченной симфонии» (1822), песенных циклов: «Прекрасная мельничиха» (1823), «Зимний путь», симфонии до мажор (1827) и других произведений.

Ранняя, преждевременная смерть Шуберта. Значение его творчества.

2-й урок:

Песни Шуберта

Ведущая роль песенного жанра в творчестве Шуберта и его глубокая связь с народной песней и бытовой музыкальной культурой Вены. Основное содержание и круг образов вокальной лирики Шуберта. Многообразие жанров его песен. Значение мелодии как ведущего начала в песнях. Значение фортепианной партии. Новаторство Шуберта в области музыкальной формы. Единство музыки и текста в песнях Шуберта.

Разбор нескольких писем разного характера на пример: В путь, Шарманщик, Мельник и ручей, Баллада «Лесной царь», Форель.

3-й урок:

Фортепьянное творчество Шуберта, его тесная связь с бытовым музицированием. Отражение в пьесах для фортепьяно многообразного мира чувств и переживаний художника: без мятежно-лирических, бурно-мятежных, драматических. Песенный склад мелодии в фортепьянных произведениях Шуберта. «Музыкальный момент» № 3, соч. 94, «Экспромт» ля бемоль мажор, соч. 90. Вальс си минор (или другой по выбору преподавателя).

«Неоконченная симфония». 1 часть.

Особенности строения цикла.

Круг художественных образов. Лирико-драматический, характер музыки. Песенности тем в симфонии. Простота и ясность изложения. Задушевность, теплота и искренность музыки этой симфонии.

Тема 6.

Фредерик Шопен (1810—1849) – 3 часа.

1-й урок:

Ф. Шопен — величайший классик польской музыки.

Патриотическая тема Родины ведущая в творчестве Шопена. Национальный характер музыки Шопена, претворение в ней народных мелодии и ритмов. Искренность, глубина и доступность музыки Шопена.

Биография и обзор творчества Шопен

Детские годы. Благоприятные условия для развития яркого таланта Фридрика Шопена. Блестящие успехи в занятиях по фортепиано, серьезное изучение классической музыки, увлечение музыкой Баха и Моцарта. Многосторонняя одаренность Шопена. Серьезное занятие и увлечение историей и литературой. Окончание лицея и поступление в консерваторию (1826 – 1829).

Занятия с Эльснером по композиции. Умное и чуткое руководство Эльстнера и его значение в формировании дарования Шопена.

Музыкальная жизнь Варшавы; концертная и творческая деятельность Шопена. Произведения этих лет: «Фантазия на польские темы», два фортепианных концерта, мазурки.

Круг друзей Шопена. Общение с передовой польской интеллигенцией. Первый отъезд Шопена за границу. Успешное выступление в Вене.

Вторичный отъезд за границу, прощание с друзьями. Восстание в Польше 1830 года. Тревога Шопена за судьбу Родины.

Известие о поражении польского восстания и отчаяние Шопена в связи с этим событиями.

Создание прелюдии ре минор, этюда до минор, ярко отразивших душевное состояние Шопена.

Период творческой зрелости. Жизнь в Париже. Музыкальная жизнь Парижа. Общение Шопена с передовыми художниками, писателями, музыкантами. Концертная деятельность Шопена и заслуженное признание. Дружба с известной французской писательницей Жорж Санд.

Ухудшение здоровья Шопена. Встречи с Мицкевичем, думы о Родине и ее судьбе. Напряженная творческая деятельность и период 1838 — 1845 гг. Создание лучших сочинений: 2-й, 3-й, 4-й баллады, фантазии фа-минор, 2, 3, 4 скерцо, полонеза ля-мажор, полонеза-фантазии, мазурок, ноктюрнов и др. произведений.

Концертная поездка в Лондон. Тяжелая болезнь. Возвращение в Париж. Преждевременная смерть Шопена. Мировое значение творчества Шопена.

2-й урок:

Мазурки

Воплощение в мазурках Шопена народных мелодий и ритмов. Разные типы мазурок - картинки народной жизни Польши, маленькие лирические поэмы и блестящие балльные пьесы.

Сочетание песенности и танцевальности в мазурках Шопена. Разбор 2—3 разнохарактерных мазурок по выбору преподавателя.

Полонезы

Полонез — польский национальный танец. Поэтическое переосмысливание жанра полонеза в творчестве Шопена. Глубина содержания, широкий круг образов, связанный с героическим прошлым Польши.

Торжественно-героический характер полонез ля мажор.

Вальсы

Происхождение и распространение вальса во всех странах Европы в первой половине XIX века. Развитие его и преобразование в самостоятельную концертную пьесу в творчестве различных композиторов (Глинка, Чайковский, Глазунов и др.).

Вальсы в творчестве Шопена. Изящество, поэтичность, богатство мелодий и живое дыхание ритма в вальсах Шопена (один-два вальса по выбору преподавателя).

3-й урок:

Этюды

Новая трактовка этюда в творчестве Шопена, как художественного произведения, насыщенного глубоким содержанием в сочетании с высоким пианистическим мастерством (этюда до минор № 12, соч. 10 «Революционный»).

Прелюдии

Строение цикла. Новаторство Шопена в преобразовании этого жанра. Глубина содержания, законченность и лаконичность формы в прелюдиях. Многообразный мир чувств, настроений, переживаний, отраженный в этих миниатюрах (прелюдия ля мажор, и минор, до минор или другие, по выбору преподавателя).

Ноктюрны

Шопен — один из создателей романтического жанра ноктюрна. Сочетание теплоты, искренности со строгостью высказывания. Образы природы и раскрытие глубоких чувств человека.

Яркая выразительность и напевность мелодического языка. Показ по выбору преподавателя одного-двух ноктюрнов (например: ми бемоль мажор, фа минор). В качестве дополнительного музыкального материала рекомендуются песни Шопена: «Пирушка», «Колечко», «Желание».

Тема 7.

Эпоха Барокко – 1 час.

Архитектура, скульптура, живопись, театр XVII – первой половины XVIII веков. Опера, органная, скрипичная и клавишные школы.

Музыкальный материал: К. Монтеверди «Плачь Орфея», Г. Перселл «Жалоба Дидоне», А. Вивальди «Времена года».

Тема 8.

Иоганн Себастьян Бах (1685—1750) – 4 часа.

1-й урок:

И. С. Бах — гениальный немецкий композитор первой половины XVIII века, обобщивший в своем творчестве лучшие традиции немецкого национального искусства и искусства других стран.

И. С. Бах — композитор-гуманист, воплотивший в своем творчестве богатый душевный мир простого человека; создатель огромного количества глубоких и возвышенных по содержанию произведений, не проходящей ценности.

Биография и обзор творчества И. С. Баха

Детские и юношеские годы.

Музыкальные традиции семьи Бахов. Раннее проявление дарования Иоганна Себастьяна Баха. Занятия с отцом, а затем с братом, Иоганном Христовым. Большая любознательность И. С. Баха и неудержимое стремление к познанию музыкальной литературы. Окончание лицея в Лüneбурге и интенсивная работа над своим музыкальным образованием. Начало самостоятельной жизни. Унизительное, зависимое положение музыканта в Германии того времени.

Работа в Арнштадте и Мюльгаузе (1704—1708). Служба в Церкви. Достижения Баха в области исполнительского мастерства на органе и клавише. Первые творческие успехи.

Творческая деятельность в Веймаре и Кетене (1708—1723). Работа при дворе герцога Веймарского и принца Кетенского. Создание ряда выдающихся произведений для органа и клавира. Растущая слава Баха, как исполнителя - виртуоза и импровизатора на органе и клавише.

Жизнь в Лейпциге с 1723 года. Служба при церкви. Разлад с начальством, препятствовавшим Баху в его стремлении и улучшить работу церковной школы. Тяжелое материальное положение семьи Баха.

Участие, в музыкальной жизни Лейпцига.

Педагогическая деятельность Баха. Создание ряда культовых сочинений. («Месса» си минор, «Страсти» и др.), а также произведений учебно - педагогического характера: маленькие прелюдии и фуги, инвенции и др.

Последние годы жизни. Судьба творческого наследия.

Всемирно-историческое значение творчества Баха.

2-й урок:

Знакомство с сюитой.

Французские сюиты Баха (отдельные номера). Краткие сведения о строении сюиты как циклического произведения.

Принцип контраста в чередовании частей. Характеристика и, разбор отдельных старинных танцев.

3-й урок:

Знакомство с простейшими полифоническими формами.

Сведения об отличительных чертах гомофонно-гармонического и полифонического стилей. Имитация как один из основных принципов полифонического стиля.

Инвенция - пример простейшего полифонического произведения, основанного на принципе имитации. Двух и трехголосные инвенции Баха (например: 2-хголосная инвенция ля минор № 13 и 3-хголосная инвенция до минор № 2).

Фуга

«Хорошо темперированным клавир» Баха. История создания этого произведения и его значение.

Цикл прелюдия-фуга. Импровизационный склад прелюдии. Фуга, как сложное полифоническое произведение. Основные разделы фуги (экспозиция разработка, реприза). Строение экспозиции фуги и соотношение тональностей в ней.

Прелюдия и фуга из «Хорошо темперированного клавира» (например: до минор № 2 из 1 тома).

4-й урок:

Произведения для органа.

Сведения об устройстве органа. Предназначение органной музыки. Произведения Баха для органа. Гуманизм, глубина и впечатляющая, сила их содержания.

Органная прелюдия в обработке для фортепьяно (например: органная прелюдия ми минор). Органная токката и фуга ре минор.

Заключение

Дальнейшее развитие музыкальной культуры в странах Европы в XIX в. Значение классического наследия Западноевропейских композиторов.

3 год обучения.

Вводная беседа – 2 часа.

Жизнь и творчество русских композиторов – классиков.

Музыкальная культура в России в конце XVIII и начале XIX века.

Народная песня и ее значение в формировании русской национальной музыкальной школы. Выдающиеся русские композиторы конца XVIII века — Фомин, Хандошкин,

Бортнянский. Создание первых русских опер, камерных, вокальных и инструментальных произведений.

Алябьев, Варламов, Гурилев — авторы популярных романсов первой половины XIX века. Тесная связь творчества этих композиторов с городской песней и бытовым музицированием. Верстовский — крупный оперный композитор, предшественник и старший современник Глинки.

Расцвет музыкальной культуры в России в XIX веке. Создание русской музыкальной классической школы.

Тема 1.

Глинка Михаил Иванович (1804—1857) - 8 часов

1-й урок:

Глинка — гениальный русский композитор, основоположник русской классической музыки. Творчество Глинки — новый этап в развитии русского и мирового музыкального искусства.

Эпоха Глинки. Глинка и Пушкин. Высокая идейность, народность и реализм творчества Глинки, сочетавшего высочайшее мастерство с доступностью и простотой музыки. Русская национальная природа его творчества. Воплощение в произведениях Глинки любви к родной стране, к своему народу. Глубокое проникновение в содержание народного творчества. Ведущая роль мелодии. Классическая ясность и гармоничность формы. Самобытность музыки Глинки.

Биография и обзор творчества

Детские годы в имении отца. Музыкальные впечатления детских лет. Влияние народной песни на формирование эстетических вкусов Глинки. События 1812 года.

Годы учебы в пансионе (1817—1822). Роль Кюхельбекера, как воспитателя и наставника Глинки. Занятия музыкой у знаменитого пианиста Фильда. Первые композиторские опыты. Упорное стремление к овладению техникой композиторского мастерства. Изучение музыкальной классики. Поездка на Кавказ.

Первая поездка за границу (1830—1834). Изучение музыки оперных композиторов: Беллини, Доницетти и др. во время пребывания в Италии. Занятия с теоретиком Деном в Берлине. Упорная работа над овладением композиторским мастерством. Обращение к народной песне. Мысль о создании национальной, русской оперы.

Возвращение в Россию. Создание первой русской классической оперы «Иван Сусанин». Ее признание передовыми общественными кругами и отрицательное отношение значительной части аристократии.

Работа в придворной певческой капелле. Сближение с литературным кружком Кукольника.

Расцвет творчества - Глинки. Создание произведений: «Вальса-фантазии», музыки к трагедии Кукольника «Князь Холмский», романсов: «Я помню чудное мгновение», «Сомнение», «Ночной смотр», цикл из 12 романсов «Прощание с Петербургом».

Работа над оперой «Руслан и Людмила» и окончание ее в 1842 г. Враждебное отношение к опере высшего общества и третирование Глинки, как народного художника.

Отъезд за границу в 1844 году.

Пребывание во Франции. Знакомство и дружба с Берлиозом. Концерты из произведений Глинки в Париже — первое знакомство европейской публики с русской музыкой.

Поездка по Испании. Изучение фольклора. Создание увертюр на испанские темы: «Арагонская хота» и «Ночь в Мадриде».

Возвращение в Россию в 1845 г. Создание симфонического произведения «Камаринская» (1848 г.) - одной из вершин творческого наследия Глинки.

Последние годы жизни Глинки и его тяжелое положение в самодержавно-крепостнической России. Влияние Глинки на молодых музыкантов - Даргомыжского, Серова и Стасова. Новые творческие замыслы. Поездка в Берлин (1856 г.). Смерть Глинки на чужбине в 1857 году.

Опера «Иван Сусанин»

2-й, 3-й, 4-й урок

История создания оперы. Ее героико-патриотическая идея. Сюжет. Реализм, народность и национальный характер музыки. Характеристика основных действующих лиц (Ивана Сусанина, Антонида, Вани, Собиннна). Значение народных сцен в опере. Музыкальная характеристика русского народа. Польские сцены в опере. Роль оркестра.

Историческое значение оперы «Иван Сусанин».

1. Интродукция.
2. Каватина и рондо Антонида.
3. Трио «Не томи, родимый».
4. Танцы из II-го действия (полонез, краковяк, мазурка).
5. Песня Вани «Как мать убили».
6. Ответы Сусанина полякам и прощание с дочерью.
7. Женский хор «Разгулялися, разливалися воды вешние».
8. Романс Антонида «Не о том скорблю, подруженьки».
9. Речитатив и ария Сусанина «Ты взойдешь, моя заря»
10. Заключительный хор «Славься».

5-й, 6-й, 7-й урок

Произведения Глинки для оркестра Фантазия «Камаринская»

Две народные русские темы — основа музыки «Камаринской». Их контрастность. Яркость вариационной разработки этих тем. Своеобразие оркестровки. Народность и доступность музыки «Камаринской».

«Вальс-фантазия»

Мелодическое и образное богатство этого произведения. Прозрачность фактуры и оркестровки. Роль струнной группы. Высокое мастерство и доступность музыки. Значение «Камаринской» и других оркестровых произведений Глинки в развитии русской симфонической музыки.

Увертюра к опере «Руслан и Людмила»

Одна из вершин **симфонизма** Глинки. Характеристика главной и побочной партий. Развитие этих тем в разработке. Значение коды. Общий радостный, оптимистический характер музыки увертюры.

Значение романсов Глинки в развитии русского романса.

В качестве дополнительного музыкального материала рекомендуется «Арагонская хота».

8-й урок

Романсы Глинки

«Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновенье».

Напевность, пластичность и выразительность вокальной партии в романсах Глинки. Глубокое знание вокальных возможностей певца. Искренность, задушевность и простота музыки. Органическое слияние музыки и текста. Роль и характер фортепьянной партии. Классическая ясность и стройность формы.

Тема 2.

Даргомыжский Александр Сергеевич (1813—1869) - 3 часа

1-й, 2-й уроки:

А. С. Даргомыжский — русский музыкальный классик, младший современник и последователь Глинки. Творчество Даргомыжского — новый этап в развитии русской музыкальной классики. Связь творчества Даргомыжского с передовыми реалистическими течениями русской литературы 40—60-х годов.

Краткие биографические сведения и обзор творчества

Детские и юношеские годы в имении отца и в Петербурге. Музыкальная одаренность Даргомыжского и первые композиторские опыты. Знакомство с Глинкой в 1834 г. Занятия по гармонии, полифонии, оркестровке.

Сочинение оперы «Эсмеральда» (1839 г.). Жизнь за границей в Париже (1844—1845 гг.). Формирование реалистических творческих принципов Даргомыжского.

Деятельность Даргомыжского как педагога-вокалиста. Создание романсов - «Шестнадцать лет», «Я вас любил», «Мне грустно», песен и жанровых сценок народно-бытового склада — «Лихорадушка», «Мельник» и др.

Стремление Даргомыжского к созданию реалистической музыкальной драмы. Поиски музыкального языка, правдиво отражающего интонации человеческой речи.

Создание оперы «Русалка» (1856 г.). Казенно-равнодушное отношение аристократической публики к этой опере.

Сближение с демократическим кружком поэтов и литераторов (в конце 50-х годов) и композиторами «Могучей Кучки» (60-е годы).

Музыкальная и общественно-просветительная деятельность Даргомыжского. Создание произведений социально-обличительного характера «Червяк», «Титулярный советник». Симфонические произведения Даргомыжского «Украинский казачок», «Баба-яга», «Чухонская фантазия»; использование в них народных тем; опора на традиции «Камаринской» Глинки.

Последние годы жизни Даргомыжского. Сближение с молодыми композиторами «Могучей Кучки». Создание оперы «Каменный гость» (1866—1869 гг.).

Историческое значение творчества Даргомыжского - как «учителя правды в музыке».

Опера «Русалка» (1856 г.)

Сюжет оперы. Воспроизведение в опере житейской драмы простой русской девушки. Социально-обличительная направленность оперы. Музыкальная характеристика действующих лиц: Наташи, мельника, князя. Роль ансамблей в опере Народные сцены в опере.

1. Ария мельника.
2. Ариозо Наташи «Ах, прошло то время» (из терцета I действия).
3. Хоры крестьян: «Заплетися плетень», «Как на горе мы пиво варили».

4. Хор «Сватушка».
5. Песня Наташи «По камушкам».
6. Песня Ольги.
7. Каватина князя.

3-й урок:

Романсы Даргомыжского

Жанровое многообразие. Глубокая искренность, простота и правдивость передачи человеческих чувств. Связь музыки и текста. Создание напевно-декламационной, выразительной и гибкой вокальной мелодии.

«Мне грустно» — один из лучших лирических романсов Даргомыжского.

Песни сатирического типа - «Червяк», «Титулярный советник», передача в музыке этих песен интонаций живой разговорной речи. Их социально-обличительный характер.

«Старый капрал» — драматическая песня. Обличительная направленность стихотворения Беранже. Гибкая передача в музыке различных психологических оттенков. Роль маршевого ритма.

Тема 3.

Русское музыкальное искусство второй половине XIX века – 2 часа.

Характеристика общественно-политической жизни 60-х гг. XIX века. Подъем освободительного движения 50—60-х гг.

Чернышевский и Добролюбов. Расцвет демократической литературы и искусства этого периода. Театральная жизнь 60-х гг. Значение создания русского музыкального общества (1859 г.) и Петербургской консерватории (1862 г.) Антоном Рубинштейном, Московской консерватории (1866 г.) Николаем Рубинштейном. Бесплатная музыкальная школа и значение ее музыкально-просветительской деятельности. Музыкальная критика (Серов, Стасов).

Композиторы «Могучей Кучки». Передовые идейно-творческие установки «Могучей Кучки». Личная дружба композиторов. Краткая характеристика деятельности Балакирева и Стасова, их выдающаяся роль в развитии русской музыкальной культуры.

Тема 4.

Бородин Александр Порфирьевич (1833—1887) – 7 часов.

1-й, 2-й уроки:

А. П. Бородин — великий русский композитор-классик, крупный ученый, педагог, общественный деятель. Национальный характер музыки Бородина, ее мелодическое богатство и красочность. Народность и реализм творчества Бородина. Монументальность героико-эпических образов и оптимистический характер музыки Бородина.

Биография и обзор творчества

Детские годы. Серьезные, систематические занятия, любовь к труду. Широкий круг интересов Бородина — к естественным наукам, литературе и музыке.

Годы обучения в Медико-хирургической академии (1850—1856 гг.). Музыцирование в кружке любителей музыки. Изучение классической музыки. Первые композиторские опыты Бородина. Любовь к музыке Глинки.

Научная командировка за границу (1859—1862 гг.). Знакомство и дружба с талантливой пианисткой Протопоповой.

Увлечение музыкой Шумана. Создание камерных произведений. Сближение с балакиревским кружком.

Работа над 1-й симфонией и ее успешное исполнение (1867 год) под управлением Балакирева. Произведения камерного вокального творчества: «Спящая княжна», «Песня темного леса», «Море» и др.

Работа над 2-й симфонией и оперой «Князь Игорь» с 1869 г. Рост известности Бородина - композитора. Интенсивная научная, педагогическая и общественная деятельность. Последние годы жизни и произведения 80-х годов. Значение творчества Бородина.

3-й, 4-й, 5-й урок:

Опера «Князь Игорь»

«Слово о полку Игореве», как источник содержания оперы. Патриотическая идея. Лирико-эпический характер оперы, народно-песенная основа ее музыки. Русский и восточные элементы в музыке этой оперы. Развитие традиций Глинки. Музыкальная характеристика действующих лиц. Народные сцены в опере.

1. Хор из пролога «Солнцу красному слава».
2. Эпизод затмения.
3. Песня Галицкого.
4. Хор девушек и
5. Хор бояр «Мужайся, княгиня», из 2-й карт". 1 действия.
6. Ария Игоря.
7. Ария Кончака.
8. Половецкие пляски.
9. Плач Ярославны.
10. Хор поселян.

6-й, 7-й урок:

Богатырская симфония. История создания, характеристика основных музыкальных тем.

Тема 5.

Римский – Корсаков Николай Андреевич(1844 – 1908) - 9 часов.

Римский-Корсаков — один из величайших русских композиторов-классиков. Широта творческой и музыкально-общественной деятельности Римского-Корсакова. Его борьба за идейность, народность и реализм музыкального искусства. Жизнь народа в ее различных проявлениях (история, быт, сказка) — основное содержание творчества Римского-Корсакова. Яркость музыкального языка и высокое профессиональное мастерство Римского-Корсакова.

Биография и обзор творчества Римского-Корсакова

Детские годы в Тихвине. Музыкальные впечатления детства. Увлечение музыкой. Учеба в морском корпусе. Занятия музыкой. Знакомство с Балакиревым в 1861 г.

Роль Балакирева в развитии таланта и формирования мировоззрения Римского-Корсакова. Окончание морского корпуса и кругосветное плавание (1862 — 1865 гг.). Возвращение в Петербург, начало серьезной и напряженной творческой деятельности. Дружба с Мусоргским. Значение творческого общения двух великих русских

композиторов. Создание первых крупных симфонических произведений: 1-я симфония, симфоническая картина «Садко», 2-я симфония — «Антар». Первая опера — «Псковитянка». Рост известности композитора.

Педагогическая работа Римского-Корсакова. Воспитание ряда выдающихся русских композиторов и композиторов народов России: Глазунова, Лядова, Мясковского, Спендиарова, Баланчивадзе и др.

Увлечение народной песней в 70-х гг. и обращение к народно-бытовым и сказочным сюжетам: «Майская ночь» и «Снегурочка».

Симфоническое творчество 80-х гг. «Испанское каприччио» и «Шехерезада». Беляевский кружок. Работа над завершением сочинений умерших товарищей («Борис Годунов», «Хованщина» — Мусоргского. «Князь Игорь» — Бородина).

Новый расцвет оперного творчества середины- 90-х гг. («Садко», «Царская невеста»). Оперы начала XX века («Сказка о царе Салтане», «Жадей бессмертный», «Сказание о невидимом граде Китеже», «Золотой, петушок»).

События 1905 года. Солидарность Римского-Корсакова с настроениями передовой части русского общества. Увольнение Римского-Корсакова из консерватории. Создание оперы-сатиры «Золотой петушок».

Борьба Римского-Корсакова за реализм и народность русского искусства.

Значение творческого наследия и всей музыкально-общественной деятельности Римского-Корсакова.

Опера как ведущий жанр в творчестве Римского-Корсакова и одна из ярких страниц мировой оперной классики. Разнообразие оперных жанров Римского-Корсакова.

Симфоническое творчество Римского-Корсакова и его значение в развитии русского и мирового симфонизма. Яркость оркестровых красок, народно-жанровая основа симфонизма Римского-Корсакова, роль программности.

3-й, 4-й, 5-й, 6-й урок:

Опера «Снегурочка» (весенняя сказка)

История создания оперы. Содержание.

Оптимистическая, жизнеутверждающая идея этого произведения. Поэтичность и красота музыки. Использование народной песни и народно-песенных интонаций. Музыкальная характеристика Снегурочки и других действующих лиц оперы.

Народно-обрядовые сцены в опере. Их музыкальный стиль. Музыка фантастических сцен и образов природы. Роль оркестра в опере.

Место «Снегурочки» в оперном творчестве Римского-Корсакова.

1. Вступление.
2. Песня и пляска птиц
3. Ария Снегурочки.
4. Ариетта Снегурочки.
5. Сцена «Проводы масленицы» (1-й хор).
6. Шествие царя Берендея.
7. Каватина Берендея.
8. Хор «Аи, во поле липенька».
9. Песня про бобра
10. Пляска скоморохов
11. Третья песня Леля
12. Ариозо Мизгиря
13. Сцена таяния Снегурочки
14. Заключительный хор.

7-й, 8-й уроки:**Симфоническая сюита «Шехеразада»**

Характер программности этого произведения. Строевание цикла. Восточный характер музыки. Яркость музыкальных образов и мастерство звукописи. Значение лейтмотивов и их развитие в цикле. Яркость оркестровки; выразительная роль отдельных инструментов оркестра.

Место этой сюиты в симфоническом творчестве Римского-Корсакова.

В качестве дополнительного музыкального материала рекомендуется Испанское каприччио».

4 год обучения.**Тема 1.****Мусоргский Модест Петрович (1839 - 1881 гг.) - 6 часов****1-й урок:**

Мусоргский — великий русский композитор-классик, наиболее яркий выразитель революционно-демократических идей 60-х гг. XIX века в области музыкального искусства. Социально-обличительная направленность и смелое новаторство его творчества.

Биография и обзор творчества

Детские годы в имении отца. Знакомство с народными сказками и песнями. Музыкальные занятия.

Годы учения в Петербурге в школе военных прапорщиков. Любознательность и трудолюбие Мусоргского. Занятия музыкой у известного пианиста и педагога Антона Герке.

Окончание школы и первые- годы самостоятельной жизни в Петербурге. Знакомство и сближение с Даргомыжским, Кюи, Балакиревым и Стасовым. Огромное влияние Балакирева на Мусоргского. Решение посвятить себя музыке и уход с военной службы.

Широта культурных интересов и запросов Мусоргского. Н влечение передовой литературой и философией. Сочувствие народу и его борьбе за лучшую жизнь.

Отражение крестьянской жизни в вокальных сочинениях (60-х гг.) «Калистрат», «Колыбельная Еремушки», «Сиротка». Обращение к поэзии Некрасова.

Вокальный цикл «Детская» (1868—1878 гг.). Правдивое и чуткое отражение душевного мира ребенка в этих песнях.

Опора на традиции Даргомыжского и новые достижения в создании музыкального языка, правдиво воспроизводящего человеческую речь.

Работа над оперными замыслами. Дружба с Римским--Корсаковым.

Создание оперы «Борис Годунов» (1868—1871). Идеиные и творческие принципы Мусоргского.

70-е годы. Произведения этих лет. Вокальные циклы «Без солнца» (1874), «Песни и пляски смерти» (1875—1877 гг.). Опера на русский исторический сюжет «Хованщина» (народная музыкальная драма). Одновременная работа над оперой «Сорочинская ярмарка». Стремление Мусоргского к передаче народного быта и характера украинской речи в ней. Песенная основа этой оперы.

Фортепьянный цикл «Картинки с выставки» — история создания этого цикла: программный замысел и его реалистическое воплощение. Тяжелое материальное положение Мусоргского. Последние годы жизни.

2-й, 3-й, 4-й уроки:

Опера «Борис Годунов»

История создания оперы по одноименной исторической трагедии Пушкина. Ее основная идея. Смелость и новаторство музыкального языка. Народ, как главное действующее лицо в опере. Развитие образа народа. Народные сцены в опере и их значение. Музыкальные характеристики действующих лиц

1. Вступление к 1 картине пролога.
2. Хор «На кого ты нас покидаешь».
3. 2 картина пролога (полностью).
4. Монолог Пимена из 1 картины I действия.
5. Песня Варлаама.
6. Монолог Бориса из II действия.
7. Хор «Расходилась, разгулялась» 4 действие.

5-й, 6-й урок:

Вокальное творчество Мусоргского

Основная тематика его песен. Воплощение в них образа русского народа. Социальная направленность многих из них. Новаторство музыкального языка.

Песни «Сиротка», «Колыбельная Еремушки», одна-две песни из цикла «Детская» (по выбору преподавателя).

Тема 2.

Чайковский Петр Ильич (1840— 1893 гг.) - 7 часов

Чайковский — гениальный русский композитор. Его творчество — одна из вершин русской и мировой музыки.

Реализм, искренность и правдивость музыки Чайковского. Широкое отражение в ней русской жизни и внутреннего мира простого человека.

Сочетание доступности и высокого профессионального мастерства. Богатство и красота мелодий. Связь с народной песней. Жанровое многообразие творческого наследия композитора. Музыкально-общественная, педагогическая, дирижерская и критическая деятельность Чайковского.

1 - й урок:

Биография и обзор творчества Чайковского

Детские годы в Воткинске. Раннее знакомство с русской народной песней и значение последней в формировании эстетических взглядов и творчества Чайковского.

Обучение в училище правоведения и занятия музыкой.

Годы целеустремленной и упорной учебы в Петербургской консерватории. Влияние А. Рубинштейна на формирование творческого облика Чайковского.

Московский период (1866 — 1877): напряженная творческая педагогическая и критическая деятельность Чайковского в Москве. Круг друзей. Произведения этого периода: оперы, симфонии, программные симфонические произведения: «Ромео и Джульетта», «Буря», «Франческа да Римини», и др.; балет «Лебединое озеро»; камерные произведения.

Годы скитаний (1878—1885).

Жизнь за границей. Интенсивная творческая работа. Создание опер «Орлеанская дева», «Мазепа»; сюит для оркестра и увертюры «1812 год»; фортепьянного трио «Памяти великого художника» и др. произведений.

Концертные поездки по странам Европы и Америки. Всемирное признание.

Жизнь под Москвой со 2-й половины 80-х гг. Интенсивный творческий труд. Наиболее значительные произведения этого периода: оперы — «Пиковая дама», «Иоланта», симфонии — 5-я, 6-я («Патетическая»), балеты «Спящая красавица», «Щелкунчик». Произведения для фортепьяно, романсы и др.

Краткий обзор и историческое значение творчества П. И. Чайковского.

2-й, 3-й уроки:

Симфоническое творчество

Борьба человека за свое счастье - как основная тема творчества Чайковского и ее раскрытие в симфонических произведениях. Основные жанры симфонической музыки Чайковского: симфонии, сюиты, одночастные программные произведения, концерты.

Симфонии Чайковского — одна из вершин в развитии европейской симфонической музыки. Значительность и глубина их содержания. Последовательное и многостороннее развитие главной идеи в контрастных частях цикла. Значение первых частей, их драматическая насыщенность, богатство образов. Претворение народно-жанрового начала в симфониях (вальс, обращение к народной песне). Мелодическое богатство, разнообразие и мастерство оркестровки, совершенство формы симфоний.

1-я симфония соль-минор «Зимние грезы»

Программность 1-й симфонии. Круг художественных образов. Сочетание звуковой живописи с глубокой эмоциональной выразительностью. Национальный характер музыки. Песенность тем в симфонии.

4-й, 5-й, 6-й, 7-й уроки:

Опера «Евгений Онегин»

Лирические сцены по роману Пушкина. Правдивое и глубокое отражение душевной драмы основных действующих лиц (Татьяны, Ленского, Онегина). Реализм их характеристик, показ образов в развитии. Реалистические картины русской жизни в жанрово-бытовых сценах оперы. Некоторые особенности драматургии. Богатство, красота и разнообразие мелодий вокальных партий.

1. Вступление.
2. Дуэт Татьяны и Ольги.
3. Сцена письма.
4. Хор девушек.
5. Ария Онегина из 3-й картины.
6. Вальс.
7. 5-я картина (полностью).

В качестве дополнительного музыкального материала рекомендуется 1-й фортепьянный концерт.

Изучение творчества отечественных композиторов.

Тема 1.

Русская музыкальная классика XIX века

Как одна из вершин в развитии мировой музыкальной культуры. Рост популярности и авторитета русской музыки за рубежом.

Достижения русской исполнительской культуры и ее великие представители.

Начало плодотворной творческой, исполнительской и педагогической деятельности 3-го поколения русских композиторов-классиков (с конца XIX века) - учеников и последователей Чайковского и Римского-Корсакова: Лядова (1855—1914), Глазунова (1865—1936), Танеева (1856—1915), Аренского (1861 — 1906), Калининкова (1866—1901), Ипполитова-Иванова (1859—1935), Скрябина -(1872—1915), Рахманинова (1873—1943). Крепкая реалистическая основа их творчества, опора на классические традиции. Создание ими произведений выдающейся художественной ценности.

Усиление идейной борьбы в общественно-культурной жизни России на рубеже двух веков. Распространение модернистического течения и борьба против него крупнейших представителей русского музыкального искусства. Известная ограниченность творчества представителей реалистического направления конца XIX и начала XX веков. Отход от наиболее актуальных жизненных тем, отказ от оперы — наиболее демократической из крупных музыкальных форм и преимущественное внимание инструментальным и камерным формам творчества.

Начало творческой деятельности старшего поколения советских композиторов — Глиэра, Мясковского, Прокофьева и др.

В качестве музыкального материала рекомендуются: «Кикимора» Лядова, 1-я симфония Калининкова, 2-й концерт и пьеса для фортепьяно Рахманинова.

Тема 2.

Отечественная музыка в 1920 – 1950 гг. – 1 час.

Песни, опера, балет, симфония, кантата и оратория, песни для детей.

Реформа в политической, социальной, экономической, культурной сферах.

Эмиграция – Рахманинов, Зилоти, Шаляпин, Метнер, Гречанинов, Глазунов, Стравинский.

Наркомпрос, “Декрет о музыке”, “народные консерватории”. Массовость музыкальной культуры, “шумовая” музыка. Развитие музыкальной самодеятельности.

Тема 3.

Прокофьев Сергей Сергеевич (1891—1953 гг.) – 5 часов.

Прокофьев выдающийся композитор современности — крупнейший представитель старшего поколения отечественных композиторов. Самобытность и яркость его композиторского стиля. Новаторский характер его творчества. Сложность и противоречивость творческого пути.

1-й урок:

Краткие биографические сведения и обзор творчества

Годы детства. Ранние занятия музыкой. Обучение в консерватории. Дореволюционный период творчества. Основополагающее влияние русских композиторов (Римского-Корсакова, Лядова) на формирование его творчества; воздействие модернистических течений. 1-й концерт для фортепьяно с оркестром, «Классическая симфония» как наиболее яркие произведения дореволюционных лет.

Годы пребывания за рубежом (1918:—1932 гг.). Творческий кризис. Рост мировой славы Прокофьева — исполнителя.

Возвращение на родину. Расцвет таланта Прокофьева. Интенсивность- его творчества. Создание ярких реалистических произведений, продолжающих традиции русской классической музыки.

Балет «Ромео и Джульетта» (1935—1936 гг.), кантата «Александр Невский» (1938—1939 гг.), опера «Война и мир», 7 симфония (1951 -1952 гг.), оратория «На страже мира», сюита «Зимний костер» (1950 г.) и другие выдающиеся произведения в различных жанрах.

Новизна творческого стиля Прокофьева; яркость и самобытность музыкального языка, выразительность мелодии. Отражение в музыке Прокофьева разнообразных явлении современной жизни. Мировое значение творчества Прокофьева.

2-й, 3-й урок:

Кантата «Александр Невский»

Патриотическая идея этого произведения. Контрастность музыкальных образов героического русского народа и вражеского лагеря. Большая художественная сила музыки этой кантаты.

1. Песня об Александре Невском
2. Хор «Вставайте, люди русские»
3. Эпизоды из «Ледового побоища»

(По усмотрению преподавателя кантата «Александр Невский» может быть заменена ораторией «На страже мира»).

4-й урок:

Симфония № 7

Общая характеристика симфонии и разбор 1-й части. Лирический характер музыки. Основные темы 1-й части. Их широта и напевность. Национальный характер музыки.

5-й урок:

Сюита для фортепьяно «Ромео и Джульетта»

Воспевание красоты и нравственного величия чувства любим. Яркость и контрастность музыкальных характеристик. (Прослушивание и разбор отдельных номеров по выбору преподавателя, например: «Джульетта - девочка», «Монтекки и Капулетти», «Патер Лоренцо» и др.).

Тема 4.

Шостакович Дмитрий Дмитриевич (1906 – 1975 гг.) — 5 часов

Величайший композитор-симфонист нашего времени. Продолжатель лучших традиций великих симфонистов прошлого, выдающийся общественный деятель.

1-й, 2-й урок:

Краткие биографические сведения и обзор творчества

Детские годы. Раннее проявление разносторонней музыкальной одаренности и серьезные занятия музыкой. Годы учебы. Раннее и блестящее окончание консерватории. Участие в 1-м конкурсе пианистов им. Шопена в Варшаве. Сложность и противоречивость формирования его творческого облика.

1-я симфония. Всемирное признание ее. Годы творческого кризиса. 5-я симфония. Значение ее в творчестве Шостаковича. Решительный поворот в сторону реализма. Создание ряда замечательных произведений (квintет и др.).

Годы Великой Отечественной войны. Жизнь Шостаковича; в осажденном Ленинграде. Создание 7-й симфонии. Творчество Шостаковича в послевоенные годы. Наиболее значительные произведения: «Песня о лесах», «11-я симфония», удостоенная Ленинской премии, «12-я симфония», посвященная: Ленину.

Общественная и педагогическая деятельность Шостаковича.

3-й урок:

7-я симфония — 1 часть

Великая этическая и моральная сила музыки 7-й симфонии. Гуманистическая идея симфонии. Вера в торжество света и правды над мраком. Противопоставление образов мирной жизни Советской страны звериному облику врага. Обличение фашизма в музыке этой симфонии.

4-й,5-й урок:

Оратория «Песнь о лесах»

Содержание оратории. Доступность и простота музыки. Светлый и оптимистический характер ее.

Прослушивание и разбор отдельных номеров по выбору преподавателя.

Квintет для фортепиано двух скрипок, альты и виолончели.

Поэма “Казнь Степана Разина”.

Тема 5.

Кабалевский Дмитрий Борисович (1904 – 1987 г.) —2 часа.

Крупнейший советский композитор, музыкальный писатель, общественный деятель.

1-й урок:

Краткие биографические сведения и обзор творчества

Детские годы в Петербурге. Любовь к музыке. Приезд в Москву в 1918 году. Занятия в музыкальном техникуме им. Скрябина (1919-1925 гг.) и учеба в Московской консерватории (1925-1929 гг.).

Роль Мясковского в формировании композиторского мастерства Кабалевского. Начало творческой деятельности. Наиболее выдающиеся произведения Кабалевского: оперы «Мастер из Кламси», «Семья Тараса», «Никита Вершинин»; 4-я симфония, ряд концертов, посвященных молодежи, произведения для фортепьяно, песни.

Значение молодежной тематики в творчестве Кабалевского

Скрипичный концерт До мажор.

Строение цикла. Светлый, жизнерадостный характер музыки. Мелодическое богатство.

Отражение в музыке чистых, юношеских чувств и мечтаний.

2-й урок:

Опера «Семья Тараса»

Содержание оперы. Основная идея. Отражение в музыке «Высокого чувства патриотизма и героического характера советских людей. Характеристика основных действующих лиц:

1. Увертюра.
2. Комсомольская песня.
3. Партизанская песня.
4. Ария Тараса из 4-й картины.

Тема 6.

Хачатурян Арам Ильич (1903 – 1978 гг.) — 2 часа

Крупнейший советский композитор, выдающийся представитель музыкальной культуры Армении, общественный деятель.

Краткие биографические сведения и обзор творчества

Детские годы в Тифлисе; любовь к музыке и отсутствие возможности получить музыкальное образование. Приезд в Москву после Великой Октябрьской социалистической революции. Годы учебы в музыкальном училище им. Гнесиных и в Московской консерватории. Композиторская, педагогическая и общественная деятельность Хачатуряна. Национальный колорит его музыки. Широкое использование кавказских народных мелодий и ритмов в музыке.

Общий светлый, жизнерадостный характер его творчества. Разнообразие жанров в творчестве Хачатуряна. Произведения для изучения:

1. Вальс и романс Нины из музыки к драме Лермонтова «Маскарад»
2. «Танец с саблями» из балета «Гаянэ».
3. «Токката» для фортепьяно.

4. Методическое обеспечение программы.

Согласно учебному плану, основной формой обучения являются групповые занятия один урок в неделю по 40 минут.

Эффективность уроков музыкальной литературы в значительной степени определяется применением разнообразных форм обучения. Определенная часть материала, как теоретического, так и собственно музыкального, лучше всего усваивается при разборе произведения учителем.

Живому и образному изложению биографии соответствует форма рассказа, в котором хорошо сочетаются приемы повествования, описания, рассуждения. Наивысшей активности учащихся можно добиться обращением к форме беседы как одному из приемов словесных методов обучения.

Дополнительными источниками информации, расширяющими представление обучающихся об окружающем музыкальном мире, могут служить и разного рода иллюстрации, применение которых возможно не только на биографических уроках, но и при изучении музыкальных произведений (особенно театральных, а также вокальных и инструментально - программных). Наглядные методы обучения «созвучны» своеобразному восприятию подростков и повышают качество усвоения учебного материала.

Источником художественных впечатлений у детей в классе должна быть звучащая музыка. На уроке произведение обязательно должно прозвучать целиком или в виде законченного фрагмента, в соответствии с тем, что является предметом изучения. Демонстрация музыки в классе возможна как в виде ее исполнения преподавателем или приглашенным иллюстратором, так и путем воспроизведения с помощью технических

устройств. Прослушивание музыки во многих случаях полезно проводить с нотным текстом, используя для этой цели специальные хрестоматии, оригинальные издания, клавиры опер.

Сочетание слуховой и зрительной наглядности концентрирует внимание учащихся и развивает полезные музыкальные навыки: ноты должны помогать полнее воспринимать музыку.

В качестве практических методов обучения можно рекомендовать различного рода работу с нотным текстом произведения. На занятиях возможно также обращение к тексту учебника, содержащимся в нем нотным примерам и практическим заданиям.

Закрепление учебного материала возможно в процессе его изложения в конце урока, при повторении пройденного материала, а также в самостоятельной домашней работе.

Задания на дом должны быть продуманными, целесообразными и доступными. Основной вид домашних заданий по музыкальной литературе – работа с учебником, в котором наибольшую сложность для учащихся представляет освоение нотных примеров в их непосредственной связи, единстве со словесным текстом. Учащихся нужно научить видеть в музыкальном примере подтверждение сказанному в тексте и представлять внутренним слухом общий характер звучания.

Вспомогательным материалом при выполнении домашних заданий могут служить и записи в тетрадях, если преподаватель находит нужную краткую запись содержания урока. Ограниченно должны применяться и письменные виды заданий, так как их выполнение связано с дополнительными затратами времени. Наиболее целесообразны те из них, которые дадут наглядную систематизацию знаний, способствующую их запоминанию.

В музыкальной школе может быть организована внеклассная работа, задача которой – расширить представления учащихся о музыкальном мире, познакомить с наиболее значительными событиями жизни, дать простор для проявления интересов и творческой инициативы школьников. С этой целью полезно устраивать музыкальные вечера, посвященные памятным датам, встречи с музыкантами, прослушивание музыки в звукозаписи и просмотр видеокассет в исполнении выдающихся артистов и музыкальных коллективов и т. д.

Важнейшей задачей обучения является поддержание познавательного интереса учащихся.

С этой целью нужно разнообразить уроки. Например, проводить “уроки-выставки”, во время которых ребята воплощают свои впечатления от прослушанного произведения в рисунках (I-II годы обучения);

“уроки-концерты”, в которых учащиеся используют произведения, выученные в классе по специальности с последующим анализом. А так же проводить тематические внеклассные мероприятия, где учащиеся могут представлять свои работы (стенгазеты, рисунки, рефераты, стихи собственного сочинения и так далее), участвовать в различных конкурсах с подарками, пользующихся большой популярностью.

Для того чтобы проверить знания и умения, приобретённые ребятами, проводят несколько контрольных уроков:

4 контрольных опроса в устной форме, по два в каждом полугодии.

Вторичные, по пройденным музыкальным произведениям.

Решение тестов, кроссвордов.

Небольшие письменные работы, рассчитанные на 10 минут. Они не вызывают перегрузки учащихся и в то же время расширяют возможность разностороннего выявления их знаний.

Дополнительные задания должны быть небольшими по объёму и увлекательными.

Например. Выявить особенности мелодии, ритма, фактуры и других средств выразительности в произведениях, выученных в классе или предложенных педагогом.

Составление краткого музыкального словаря.
 Сочинения небольшого музыкального фрагмента.
 Составление собственных кроссвордов.

5. Список литературы.

Список методической литературы.

1. Аверьянов О. И. отечественная музыкальная литература XX века (4 год обучения). М., 2005.
2. Асафьев Б.. Изобразительные статьи о музыкальном произведении и образовании. М., 1965.
3. Калинина Г. Ф. музыкальная литература (вопросы, задания, тесты). Тетради выпуск 1, 2, 3, 4. М., 2004.
4. Козлова Н. П. русская музыкальная литература (3 год обучения). М., 2004.
5. Лагутин А., Владимиров В. музыкальная литература (1 год обучения). М., 2006.
6. Лагутин А. Методика преподавания музыкальной литературы в ДМШ. М., 1982.
7. Мастер – класс. Как преподавать музыкальную литературу. М., 2007.
8. Материалы региональной конференции “Музыкальное образование в свете современности”. Котлас, 2005.
9. Осовицкая З. Е., Казаринова А. С. Музыкальная литература (1 год обучения). М., 2004.
10. Прохорова И. музыкальная литература зарубежных стран (2 год обучения). М., 1990.
11. Прохорова И., Скудина Э. музыкальная литература советского периода. М., 2006.
12. Сборники методических разработок (материалы конкурса педагогического мастерства). Вологда, 2006, 2007.
13. Соротягин Д. музыкальная литература в таблицах. Ростов – на – Дону,

Список литературы для обучающихся и родителей.

1. Волков С. Детям о музыке. М., 2006.
2. Вейс Д. Убийство Моцарта. М., 1991.
3. Гордеев Е. М. Композиторы “Могучей кучки”. М., 1986.
4. Григорович В. Б. Великие музыканты западной Европы. М., 1982.
5. Давыдова М. А. Музыкальный словарь (начальная школа). М., 2009.
6. Давыдова М. А. Развивающие музыкальные игры, конкурсы, викторины. М., 2007.
7. Михалков М. А. Народные праздники, игры и развлечения. Ярославль, 2005.
8. Розанов А. М. И. Глинка. М., 1983.
9. Русские композиторы. История отечественной музыки в биографиях ее творцов. Урал Л. Т. Д., 2001.
10. Семернин В. Стихи о музыке. Музыка всюду живет. М., 1991.
11. Финкельштейн Э. Моцарт. Имена на всю жизнь. С. – П., 2004.
12. Цыферов Г. Тайны запечного сверчка. М., 2006.
13. Чайковский П. Детский альбом (музыка + стихи + иллюстрации). М., 1994.
14. Шорникова М. Музыкальная литература (1 год обучения). Ростов - на – Дону, 2008.
15. Энциклопедия для детей “Зачем и почему”. Музыкальные инструменты. М., 2007.