

**ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ**

**Государственное бюджетное учреждение  
дополнительного образования города Москвы  
«Детская школа искусств «Исток»  
(ГБУДО г. Москвы "ДШИ "Исток")**

**ПРИНЯТО**

педагогическим советом  
Государственного бюджетного  
учреждения дополнительного  
образования города Москвы  
«Детская школа искусств «Исток»

Протокол от 31.08.2021 № 32

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор Государственного  
бюджетного учреждения  
дополнительного образования  
города Москвы  
"Детская школа искусств  
"Исток"

Лебова-Шувалова Е.И.  
01.09.2021

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  
в области музыкального искусства  
по предмету  
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА»**

Москва

2021 год

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Музыкальная литература» разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 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.

Предмет «Музыкальная литература» является важной составной частью единого и многостороннего процесса музыкального воспитания и обучения детей.

Курс музыкальной литературы представляет собой систему знаний и умений, направленных на формирование у детей любви и интереса к серьёзному музыкальному искусству. В данном учебном курсе музыка представлена произведениями народного и классического искусства различных жанров, стилей и национальных композиторских школ. Выбор произведений определяется их художественной значимостью, слушательскими возможностями учащихся, дидактической целесообразностью.

Важной составной частью содержания программы учебного предмета являются знания о музыке из области теории, истории и музыкальной практики. Теоретические знания необходимы для изучения и объяснения специфики музыкального искусства, исторические знания важны при понимании исторической и социальной обусловленности музыки, знание музыкальной практики помогает ориентироваться в явлениях и процессах современной музыкально-общественной жизни.

Данная образовательная программа имеет художественно-эстетическую направленность.

Изучение музыкальной литературы - это благодатная почва для развития интеллектуального мышления, т.к. общение с музыкой развивает внимание, логику, насыщает знаниями исторических процессов. При этом развиваются слушательские навыки, т.е. эстетическое восприятие музыки, формируется умение анализировать услышанное. Таким образом, развиваются эрудиция и интеллект ученика, закладывается эстетический фундамент человеческой индивидуальности.

**Актуальность программы** обусловлена тем, что в настоящее время изучение музыкального искусства прошлых эпох играет особую нравственно-воспитательную роль. При этом задача курса музыкальной литературы состоит не только в информационном насыщении учащихся, но и в нравственном, патриотическом и эстетическом воспитании на примере лучших образцов

отечественной и мировой музыкальной культуры и творческих биографий крупнейших композиторов мирового значения

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в процессе её реализации учащиеся овладевают знаниями, умениями и навыками, которые направлены на формирование музыкально-эстетической позиции, художественного вкуса, иными словами — способности воспринимать и ценить красоту музыки.

Новизна программы заключается в синтезе традиционного и творческого подхода к обучению. Объем музыкального материала расширен. Предлагаемый для изучения музыкальный материал разнообразен в тематическом отношении и охватывает практически все основные этапы развития музыкальной культуры.

**Цель программы:** создание условий для формирования музыкальной культуры детей школьного возраста, как части общей духовной культуры, а также устойчивой потребности к дальнейшему саморазвитию.

Данная цель реализуется посредством решения следующих задач:

образовательные:

- научить осознанно воспринимать элементы музыкального языка и музыкальной речи;
- научить работать с нотным текстом;
- научить анализировать незнакомое музыкальное произведение;
- научить запоминать и узнавать на слух основные темы прослушанных произведений;
- научить грамотно излагать впечатления и мысли о музыке;
- научить грамотно использовать специальную музыкальную терминологию;
- научить ориентироваться в специфических особенностях музыкально-театральных и инструментальных жанров;
- научить самостоятельно работать с конспектом и книгой;

развивающие:

- развить способность понимать художественную красоту музыкального произведения;
- развить образное мышление;
- развить мотивацию учащихся к познанию и творчеству;
- развить умение самостоятельно приобретать, анализировать и усваивать полученные знания;
- развить коммуникативные способности учащегося;

воспитательные:

- воспитать интерес и любовь к классической музыке и музыкальной культуре в целом;
- воспитать музыкальный вкус;
- формировать духовную культуру и нравственность учащегося путем приобщения к отечественным и мировым художественным ценностям.

### **Отличительные особенности программы**

Основой данной образовательной программы послужила программа автора А.И. Лагутина, прошедшая испытание временем и доказавшая свою жизнеспособность. При этом некоторые темы содержательной части первого года обучения включены в данную программу из Методических рекомендаций по преподаванию музыкальной литературы автора Е.Б.Лисянской.

Данная программа адаптирована к условиям образовательного процесса Детской школы искусств г. Москвы и ориентирована на контингент обучающихся и особенности образовательного процесса учреждения. Освоение данной образовательной программы представляется возможным для детей с разным уровнем музыкальных данных, независимо от дальнейшей профессиональной ориентации.

**Срок реализации программы** учебного предмета «Музыкальная литература» составляет 4 года. Возраст учащихся от 9 до 16 лет.

В соответствии с учебным планом на предмет «Музыкальная литература» отводится 35 часов в год.

**Формы и режим занятий.** Форма проведения учебных аудиторных занятий по предмету «Музыкальная литература» - мелкогрупповая (группы от 4 до 10 человек). Занятия проводятся один раз в неделю. Продолжительность занятия – 45 минут.

**Формы и методы работы.** Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, рассказ, беседа, работа с учебной книгой);
- наглядный (показ изобразительных иллюстраций, видеозаписей, демонстрация музыки, наблюдение за музыкой по нотам);
- практический (эстетическое восприятие, анализ, умение рассказать о музыке, письменные работы, рефераты, творческие задания).

### **Формы подведения итогов реализации программы.**

Учет успеваемости и контроль за выполнением программы проводится несколькими способами:

текущий контроль

- 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.

#### промежуточный контроль

- осуществляется в конце каждого учебного года. Может проводиться в форме контрольного урока, зачета. Включает индивидуальный устный опрос или различные виды письменного задания. Задания для промежуточного контроля должны охватывать весь объем изученного материала

Учебным планом не предусмотрен выпускной экзамен по музыкальной литературе. Настоящая программа предлагает следующие варианты итоговых работ учащихся:

- тест по изученному материалу;
- музыкальная викторина.

#### **Ожидаемые результаты.**

По окончании курса "Музыкальная литература" учащиеся должны знать:

- существенные факты творческих биографий композиторов;
- специальную музыкальную терминологию;
- характерные черты музыкально-театральных и инструментальных жанров и форм;
- музыкальные произведения зарубежных и отечественных композиторов различных исторических периодов, стилей и жанров.

Учащиеся должны уметь:

- работать с нотным текстом;
- определять на слух основные темы прослушанных музыкальных произведений;
- рассказывать о содержании, структуре, средствах музыкальной выразительности пройденных произведений;
- грамотно и связно излагать впечатления и мысли о музыке, используя музыкальную терминологию;
- иметь навык самостоятельной работы с конспектом или книгой.

### *Объем учебного времени и виды учебной работы*

| Вид учебной работы, нагрузки, аттестации | Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации |             |       |             |       |             |                | Всего часов |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|----------------|-------------|
| Классы                                   | 1                                                         |             | 2     |             | 3     |             | 4              |             |
|                                          | 1 п/г                                                     | 2 п/г       | 1 п/г | 2 п/г       | 1 п/г | 2 п/г       | 1 П/Г<br>П/Г 2 |             |
| Аудиторные занятия                       | 17                                                        | 18          | 17    | 18          | 17    | 18          | 17 18          | 140         |
| Самостоятельная работа                   | 8                                                         | 8           | 8     | 8           | 8     | 8           | 8 8            | 64          |
| Максимальная учебная нагрузка            | 25                                                        | 26          | 25    | 26          | 25    | 26          | 25 26          | 204         |
| Вид промежуточной аттестации             |                                                           | контр. урок |       | контр. урок |       | контр. урок | ЗАЧЕТ          |             |

## УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

### ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

| Тема                                                                             | Кол-во<br>теор.<br>часов | Кол-во<br>прак.<br>часов | Всего<br>часов |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 1. Место музыки в жизни человека. Легенды о музыке и музыкантах.                 | 0,5                      | 0,5                      | 1              |
| 2. Содержание музыкальных произведений.                                          | 1                        | 1                        | 2              |
| 3. Выразительные средства музыки. Мелодия – «душа» музыки.                       | 1                        | 1                        | 2              |
| 4. Знакомство с музыкальными инструментами. Инструменты симфонического оркестра. | 3                        | 2                        | 5              |
| 5. Виды оркестров.                                                               | 0,5                      | 0,5                      | 1              |
| 6. Знакомство с певческими голосами.                                             | 0,5                      | 0,5                      | 1              |
| 7. Понятие жанра в музыке. Основные жанры: песня, танец, марш.                   | 4                        | 3                        | 7              |
| 8. Музыкальные формы.                                                            | 2                        | 2                        | 4              |
| 9. Программно-изобразительная музыка.                                            | 2                        | 2                        | 4              |
| 10. Музыка в театре.                                                             | 5                        | 3                        | 8              |

## ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

| Тема                                                                                                         | Кол-во<br>теор.<br>часов | Кол-во<br>прак.<br>часов | Всего<br>часов |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 1. Музыка от древних времен до И.С. Баха.                                                                    | 2                        | 1                        | 3              |
| 2. И.С.Бах. Жизненный и творческий путь. Произведения для органа. Инвенции. Сюиты. «ХТК».                    | 1,5                      | 1,5                      | 3              |
| 3. О формировании классического стиля в музыке.                                                              | 2                        | 1                        | 3              |
| 4. Й.Гайдн. Жизненный и творческий путь. Симфоническое и клавирное творчество.                               | 2                        | 1                        | 3              |
| 5. В.А.Моцарт. Жизненный и творческий путь. Соната Ля мажор. Симфония №40 соль минор. Опера «Свадьба Фигаро» | 3                        | 3                        | 6              |
| 6. Л.Бетховен. Жизненный и творческий путь. Соната №8, «Патетическая». Симфония №5. Увертюра «Эгмонт».       | 3                        | 3                        | 6              |
| 7. О романтизме в музыке.                                                                                    | 0,5                      | 0,5                      | 1              |
| 8. Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь. Песни. Произведения для фортепиано. Симфония №8.                  | 2                        | 2                        | 4              |
| 9. Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь. Фортепианное творчество.                                           | 2                        | 2                        | 4              |
| 10. Зарубежное музыкальное искусство второй половины XIX века.                                               | 1                        | 1                        | 2              |

### ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

| Тема                                                                                                         | Кол-во<br>теор.<br>часов | Кол-во<br>прак.<br>часов | Всего<br>часов |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 1. Русская музыка с древних времен по XVIII век.                                                             | 1                        | 1                        | 2              |
| 2. Русская музыка первой половины XIX века. А. Алябьев. А. Варламов. Л. Гурилев.                             | 1                        | 1                        | 2              |
| 3. М.И. Глинка. Жизненный и творческий путь. Опера «Иван Сусанин». Романсы и песни.                          | 3                        | 3                        | 6              |
| 4. А.С. Даргомыжский. Жизненный и творческий путь. Романсы и песни.                                          | 2                        | 1                        | 3              |
| 5. Русская музыка в 60-70 годы XIX века.                                                                     | 0,5                      | 0,5                      | 1              |
| 6. А.П. Бородин. Жизненный и творческий путь. Опера «Князь Игорь». Симфония №2 «Богатырская».                | 3                        | 2                        | 5              |
| 7. М.П. Мусоргский. Жизненный и творческий путь. Песни. Опера «Борис Годунов».                               | 2                        | 2                        | 4              |
| 8. Н.А. Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь. Симфоническая сюита «Шехеразада». Опера «Снегурочка». | 2                        | 2                        | 4              |
| 9. П.И. Чайковский. Жизненный и творческий путь. Опера «Евгений Онегин». Симфония №1.                        | 3                        | 2                        | 5              |
| 10. Русская музыка в 80-90-е годы XIX века.                                                                  | 1                        | 2                        | 3              |

## ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

| Тема                                                                                                                                                | Кол-во<br>теор.<br>часов | Кол-во<br>прак.<br>часов | Всего<br>часов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 1. Русская музыка на рубеже XIX-XX веков.                                                                                                           | 0,5                      | 0,5                      | 1              |
| 2. С.И.Танеев. Жизненный и творческий путь.                                                                                                         | 0,5                      | 0,5                      | 1              |
| 3. А.К.Лядов. Жизненный и творческий путь.                                                                                                          | 0,5                      | 0,5                      | 1              |
| 4. А.К.Глазунов. Жизненный и творческий путь.                                                                                                       | 0,5                      | 0,5                      | 1              |
| 5. А.Н.Скрябин. Жизненный и творческий путь. Фортепианные сочинения. Симфония № 3.                                                                  | 2                        | 2                        | 4              |
| 6. С.В.Рахманинов. Жизненный путь. Произведения для фортепиано. Второй концерт для фортепиано с оркестром. Романсы.                                 | 2                        | 2                        | 4              |
| 7. И.Ф.Стравинский. Жизненный и творческий путь. Балет «Петрушка».                                                                                  | 2                        | 1                        | 3              |
| 8. Отечественная музыка в 1920-1950-е годы.                                                                                                         | 1                        | 1                        | 2              |
| 9. С.С.Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Фортепианная музыка. Кантата «Александр Невский». Балеты «Ромео и Джульетта», «Золушка». Симфония №7 | 3                        | 3                        | 6              |
| 10. Д.Д.Шостакович. Жизненный и творческий путь. Симфония №7. Квнтет соль минор. «Казнь Степана Разина».                                            | 3                        | 2                        | 5              |
| 11. Отечественная музыка в 1960-1990-е годы.                                                                                                        | 0,5                      | 0,5                      | 1              |
| 12. Г.В.Свиридов. Жизненный путь. «Поэма памяти Сергея Есенина»                                                                                     | 2                        | 1                        | 3              |
| 13. Композиторы последней трети XX века.                                                                                                            | 2                        | 1                        | 3              |

# СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА

## ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Задачи первого года обучения:

- развивать и совершенствовать навыки слушания музыки и эмоциональной отзывчивости на музыку;
- познакомить учащихся с основными музыкальными жанрами и музыкальными формами, средствами музыкальной выразительности, музыкальными инструментами;
- сформировать навыки работы с учебником и нотным материалом;
- умение рассказывать о характере музыкального произведения и использованных в нем элементах музыкального языка.

**Тема 1.** Вводная беседа. Место музыки в жизни человека.

Легенды о музыке и музыкантах.

Широкое распространение музыки в наше время. Музыка – всеобщий язык общения, способ выражения мыслей и чувств. Роль музыки в духовном развитии человека и общества. Музыка среди других видов искусств. Легенды о музыке и музыкантах. Былина о Садко. Легенда об Орфее и Эвридике.

Музыкальный материал

Н. Римский-Корсаков фрагменты из оперы «Садко»

Х. Глюк фрагменты из оперы «Орфей и Эвридика»

**Тема 2.** Содержание музыкальных произведений.

Богатство и многообразие содержания произведений искусства, отражение в них различных сторон жизни, душевного мира человека. Картины природы, сказочные образы, портреты людей и события реальной жизни в произведениях русских и зарубежных композиторов. Музыкальный образ. Музыкальный материал:

П. И. Чайковский «Детский альбом», «Осенняя песнь»

Н.А. Римский – Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане»

М.П. Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов»

К. Сен-Санс «Кенгуру», «Слон», «Лебедь».

**Тема 3.** Выразительные средства музыки.

Специфика выражения жизненного содержания средствами музыки. Музыка – искусство звуков. Основные выразительные средства музыкального искусства. Мелодия как ведущее средство музыкальной выразительности. Вокальный и инструментальный тип мелодии. Кантилена и речитатив. Аккомпанемент. Метр и ритм, лад и гармония, динамика и темп, регистр и тембр, виды фактуры. Их значение в создании художественных образов.

Музыкальный материал:

песни из детского репертуара,

Ф. Шуберт «Форель»,

М.П. Мусоргский «В углу» из цикла «Детская»,

С.В. Рахманинов «Вокализ».

Мелодия в инструментальной музыке:

Ф. Шопен «Ноктюрн» Es-dur,

Г.В. Свиридов «Упрямец» из цикла «Альбом пьес для детей»,

К.В. Глюк «Мелодия» из оперы «Орфей»

А.Г. Рубинштейн «Мелодия»

Лад.

Ф. Шуберт «Липа» из вокального цикла «Зимний путь»,

Э. Григ «Песня Сольвейг» из сюиты «Пер-Гюнт».

Г. В. Свиридов «Весна и осень»

**Тема 4.** Знакомство с музыкальными инструментами. Инструменты симфонического оркестра.

Возникновение музыкальных инструментов. Музыкальные инструменты в древности. Теории возникновения музыкальных инструментов. Деление музыкальных инструментов на семейства в зависимости от материала, из которого они изготавливаются, и способа извлечения звука. Струнные инструменты. Духовые инструменты. Ударные инструменты. Клавишные инструменты.

Струнные инструменты

Музыкальный материал:

Н. Паганини «Капризы» №9 или №24 (скрипка),

С.С. Прокофьев «Улица просыпается» из балета «Ромео и Джульетта»

(альт с фортепиано),

П.И. Чайковский «Вариации на тему рококо» (виолончель),

К. Сен-Санс «Слон» из сюиты «Карнавал животных» (соло контрабаса).

Духовые инструменты

Музыкальный материал:

К.В. Глюк «Мелодия» из оперы «Орфей» (флейта),

И.С. Бах «Страсти по Матфею» № 26 Ария тенора с гобоем,

В.А. Моцарт Концерт для кларнета с оркестром (I часть),

П.И. Чайковский «Китайский танец» из балета «Щелкунчик»

(флейта, альт, фагот).

В.А. Моцарт Концерт для валторны с оркестром,

Дж. Верди «Марш» из оперы «Аида» (труба),

Н.А. Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы

«Сказка о царе Салтане» (тема богатырей – валторны и тромбоны ),

М.П. Мусоргский « Быдло» из цикла

«Картинки с выставки» (труба).

Ударные инструменты.

Музыкальный материал:

П.И. Чайковский «Танец Феи Драже» из балета «Щелкунчик» (челеста),

М.И. Глинка «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила»

(2 тема – колокольчики),

Фортепиано

Музыкальный материал:

И.С. Бах «Партиты» (любой номер – клавесин)

Орган

И.С. Бах «Токката и фуга» d moll.

Струнные щипковые инструменты

Музыкальный материал:

К Дебюсси «Два танца для арфы и струнного оркестра»,

Плясовые наигрыши Псковской области: «Барыня» (гусли),

«Русский» (балалайка), «Трепак» (тальянка), «Камаринская»

(скрипка, цимбалы, аккордеон).

**Тема 5. Оркестр. Виды оркестров.**

История развития оркестра. Расположение инструментов в симфоническом оркестре. Концертный и оперный оркестр. Дирижер. Роль дирижера в донесении до слушателя композиторского замысла. Основные виды оркестров. Специфика их звучаний и репертуаров.

Прослушивание произведений:

С. С. Прокофьев «Петя и волк»

Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру»

**Тема 6. Знакомство с певческими голосами.**

Голоса певцов – солистов и голоса в хоре. Виды хоров.

Различный состав хора. Тембр певческого голоса и характер героя в музыкальном спектакле. Знаменитые певцы.

Музыкальный материал:

Дискант:

итальянские песни, романсы и оперные арии в исполнении

Робертино Лоретти.

Сопрано лирико-колоратурное:

А. Алябьев. «Соловей» (в исполнении Н. Обуховой);

И. Штраус. «Сказки Венского леса».

Сопрано лирическое: ария Снегурочки из оперы

Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка».

Сопрано лирико-драматическое:

ариозо Татьяны «Пускай погибну я...» из оперы П. Чайковского

«Евгений Онегин».

Меццо-сопрано:

хабанера Кармен из оперы Ж. Визе «Кармен».

Контральто;

ария Ратмира «И жар, и зной сменила ночи тень» из

оперы М. Глинки «Руслан и Людмила».

Тенор-альтино:

ариозо Звездочета из оперы Н. Римского-Корсакова «Золотой петушок».

Лирический тенор:

песни и романсы в исполнении С. Лемешева.

Лирико-драматический тенор: ария Германа «Что наша жизнь? — Игра!» из оперы П. Чайковского «Пиковая дама».

Баритон:

каватина Фигаро «Если захочет барин попрыгать..» из оперы В. А. Моцарта «Свадьба Фигаро»;

романсы и итальянские песни в исполнении М. Магомаева, Д. Хворостовского.

Бас:

ария Игоря из оперы А. Бородина «Князь Игорь»;

арии, романсы и песни в исполнении Ф. И. Шаляпина.

Бас-профундо: негритянские спиричуэлс в исполнении Поля Робсона.

**Тема 7. Понятие жанра в музыке. Песня, танец, марш.**

Понятие жанра как вида, рода искусства с определенными, исторически сложившимися чертами. Основные группы музыкальных жанров: вокальные, инструментальные, театральные. «Три кита» в музыке: песня, танец, марш.

Музыка и слово

Песня. Мелодия – как главное выразительное средство песни. Куплетное строение песни. Народная и профессиональная песня. Богатство содержания народных песен. Отражение в песне различных сторон жизни народа. Использование народных мелодий в оперной, симфонической и камерной музыке.

Романс. Отношение композитора к тексту. Значение аккомпанемента.

Музыка и движение

Марш. Характерные черты маршевой музыки. Виды маршей. Связь музыки с движением. Песенные марши. Марш как самостоятельная пьеса и как часть крупного сочинения. Танец как вид искусства и жанр музыки.

Прикладная и концертная танцевальная музыка. Народные бытовые танцы. Характерные черты некоторых народных бытовых танцев. Бальные танцы. Характерные черты некоторых балльных танцев. Танец как самостоятельная

пьеса и как часть крупного сочинения.

Музыкальный материал:

Р. Шуман «Солдатский марш» из цикла «Альбом для юношества»,

С.С. Прокофьев «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам»,

М.И. Глинка «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила»,

Л. Бетховен «Траурный марш на смерть героя»

из сонаты для фортепиано №12,

П.И. Чайковский «Похороны куклы» из цикла «Детский альбом».

Двухдольные танцы – Гопак, Трепак, Полька, Краковяк.

П.И. Чайковский «Трепак» из балета «Щелкунчик» и

«Полька» из цикла «Детский альбом»,

К. Дебюсси «Кукольный кэк-уок» из цикла «Детский уголок» (Регтайм).

Трехдольные танцы – Лендлер, Вальс, Менуэт, Полонез, Мазурка.

«Вальсы» Ф. Шуберта, Ф.Шопена,

В.А. Моцарт «Менуэт» из оперы «Дон Жуан»,

Ф. Шопен «Полонез» A dur и «Мазурка» B dur op.7 №1,

М.И. Глинка «Мазурка» из оперы «Иван Сусанин».

Четырехдольные танцы – Аллеманда, Гавот.

И.С. Бах «Аллеманда» из «Французской сюиты» с moll,

С.С. Прокофьев «Гавот» из 1 симфонии

**Тема 8. Музыкальные формы.**

Музыкальная форма как порядок расположения частей и разделов

в музыкальном произведении. Простые формы. Вариации. Рондо. Сюита.

Музыкальный материал:

Ф. Шопен «Прелюдия» №7,

П.И. Чайковский «Болельщик куклы» из цикла «Детский альбом».

Контраст крайних частей сложной трехчастной формы.

Э. Григ «Смерть Озе» из сюиты «Пер Гюнт»,

П.И. Чайковский «Сладкая греза» из цикла «Детский альбом»

Ф. Шуберт «Форель»,

И.В. Лебедев-Кумач «Песенка о веселом ветре» из

кинофильма «Дети капитана Гранта».

Э. Григ «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт»,

П.И. Чайковский «Русская песня» из цикла «Детский альбом».

Ф. Куперен «Любимая», «Жнецы»;

М.И. Глинка «Рондо Фарлафа» из оперы «Руслан и Людмила».

К. Сен-Санс «Карнавал животных».

Тема 8. Программно – изобразительная музыка .

Музыкальный образ. Понятие программной музыки. Особенности восприятия и понимания непрограммной музыки. Звукоизобразительные возможности музыки. Роль названия и литературного предисловия в программной музыке. Понятие цикла в музыке.

Музыкальный материал:

П.И. Чайковский «Времена года».

К. Сен-Санс «Карнавал животных».

М.П. Мусоргский «Картинки с выставки».

**Тема 9. Музыка в театре.**

Общее представление о театре и его атрибутах. Значение музыки в театре.

Жанровое богатство театральной музыки: опера, балет, оперетта, музыкальная комедия, мюзикл.

Музыка – важная часть драматургии в драматическом театре.

Э. Григ «Пер Гюнт».

Опера – самый богатый и сложный жанр музыки. Значение слова «опера».

Особенности жанра оперы.

Разновидности вокальных и инструментальных жанров, форм внутри оперы (увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль), а также исполнители (певцы, дирижёр, оркестр).

Словесный текст оперы – либретто.

Музыкальный материал:

Глинка М. Оперы «Иван Сусанин»

Глинка М. «Руслан и Людмила»: Увертюра,

Первая песня Баяна, Интродукция, Каватина Людмилы,

Рондо Фарлафа, Ария Руслана, Марш Черномора, Лезгинка (4 действие);

Римский – Корсаков Н. Опера «Снегурочка»;

В.А. Моцарт «Свадьба Фигаро»;

Н.А. Римский-Корсаков «Сказка о царе Салтане»

Балет.

Знакомство с жанром балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, основой которого являются сказочные сюжеты; с именами лучших отечественных танцоров и хореографов. Балет в России.

Музыкальный материал:

Стравинский И. Балет «Петрушка», «Весна Священная»;

Прокофьев С. Балет «Ромео и Джульетта», «Золушка»;

Чайковский П. Балет «Спящая красавица», «Щелкунчик».

## ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Задачи второго года обучения:

- познакомить обучающихся с конкретными произведениями всемирно известных авторов;
- научить разбираться в композиторских идеях, особенностях стиля и др;
- приобщить обучающихся к осознанию красоты музыки и ее неоспоримого влияния на человека во все периоды истории.

### **Тема 1. Музыка от древних времен до И.С. Баха**

Барокко в музыке.

Понятие стиля эпохи. Стил ь барокко в музыке. Представители стиля барокко (И.С. Бах, Г. Гендель, А. Вивальди, А. Скарлатти и др.) Знакомство с основными темами, жанрами, инструментами, особенностями музыкального языка времени.

Архитектура, скульптура, живопись, театр XVII – пер. половины XVIII веков.

Опера, органная, скрипичная и клавирная школы.

Музыкальный материал:

К. Монтеверди «Плач Орфея» из оперы «Орфей»,

Дж. Каччини «Аве Мария»

И.С. Бах – Г.Гуно «Аве Мария»

Г. Гендель концерт для альта с оркестром, си-минор, 1 часть

Г. Перселл «Жалоба Дидоны» из оперы «Дидона и Эней»,

А. Вивальди «Времена года»,

пьесы для клавесина Ф. Куперена и Ж.Ф. Рамо.

**Тема 2. И.С. Бах. Жизненный и творческий путь. Произведения для органа. Инвенции. Сюиты. «ХТК».**

Творческий облик композитора.

И.С. Бах – исключительное явление в мировом музыкальном искусстве. Облик, характер, художественная личность, религия. Связь духовного и светского. Бах – педагог. Творчество Баха – завершение полифонической эпохи. Наследие. Триумфальное возвращение музыки Баха в XIX веке. Значение музыки композитора в современном мире. Общество Баха.

Музыкальный материал:

Финал из оркестровой сюиты №2,  
«Ave Maria».

И.С. Бах – Г.Гуно «Аве Мария»

«Страсти по Матфею» (№1, №47)

Хоральная прелюдия соль - минор

Немецкая школа органистов. Патетика, величие, мощь органной музыки Баха. Протестантский хорал. Образная глубина. Импровизаторский дар Баха. Малый двухчастный цикл. Органные произведения. Токката и fuga ре-минор (1709). Понятия: Токката, fuga, интермедия, противосложение.

Музыкальный материал:

«Токката и fuga» d moll,

органные хоральные прелюдии

Клавирная музыка Баха, определившая время. «Первая глава» фортепианной музыки. Обновленная техника исполнения. Рождение клавирных концертов, прелюдии и fugи. Темперация. Полифонический и гомофонно-гармонический склад письма в клавирной музыке Баха.

ХТК – энциклопедия творчества Баха. Инвенции: строение,

эстетические достоинства, многообразие оттенков певучего звучания.

Музыкальный материал:

«Инвенции»,

«Хорошо темперированный клавир» I том C dur и c moll,

«Французская сюита» c moll.

**Тема 3.** О формировании классического стиля в музыке.

Искусство Древней Греции и Древнего Рима, эпоха Возрождения, идеи

Просвещения как фундамент нового европейского стиля в музыке.

Изменение положения музыканта в обществе. Оптимистический взгляд на мировые исторические процессы, поиск совершенных форм и новых идей, увлеченность народно-бытовым музыкальным искусством. Господство гомофонного стиля. Преобразование всех элементов музыкального языка, новые жанры, формы, инструменты. Вена- столица музыкальной Европы второй половины XVIII века. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен).

Французская живопись, скульптура, архитектура, литература XVII-XVIII веков. Музыкальное искусство эпохи Просвещения.

Музыкальный материал:

фрагменты из оперы К.В. Глюка «Орфей и Эвридика» соло флейта

Й. Гайдн Симфония №45, 1 часть

В.А. Моцарт Симфония №40 1 часть; опера «Волшебная флейта» ария Царицы ночи, Соната №11 (3 часть), Реквием (7 часть).

Л.Бетховен Соната №14 (1 часть), Соната №23 (3 часть), «К Элизе»

**Тема 4. Й. Гайдн. Жизненный и творческий путь.**

Симфоническое и клавирное творчество.

Творческий облик композитора.

Один из основоположников Венской классической школы. Обращение ко всем жанрам своего времени. Связь музыки Гайдна с природой и народным бытом.

Внимание к фольклору разных народов. Спокойная гармония душевных, творческих и жизненных сил и устремлений Гайдна. Роль музыканта в создании классических образцов симфонии, сонаты и квартета.

Музыкальный материал:

Й. Гайдн Симфония №45, 1 часть

Симфония №103

Симфония №94

Квартет

Соната ми – минор.

Симфонизм – творческий метод в искусстве Венских классиков. Значение и образный мир симфоний Гайдна. Связь с другими жанрами. Симфонический оркестр Гайдна. Народно – жанровый тип симфонизма. Неконтрастность главных тем. Эмоциональное равновесие медленной части. Классический тип менуэта и финала.

Музыкальный материал:

Симфония №103 Es dur, №104 («Лондонские»)

Фортепианное наследие Гайдна. Формирование классической сонаты.

Жанровые истоки, народно-танцевальная основа. Камерность стиля сонаты Ре-мажор (1780).

Музыкальный материал.

Соната D dur или e moll

**Тема 5.** В.А.Моцарт. Жизненный и творческий путь. Соната Ля мажор. Симфония №40 соль минор. Опера «Свадьба Фигаро».

Творческий облик композитора. Ренессансная личность, светлый гений венской классической школы. Цельность и гармония, гуманизм мировоззрения, универсальность музыкального дарования. Переосмысление и обогащение всех жанров его времени. Возвышенное и плутовское, трагическое и комедийное в наследии Моцарта. Воплощение идей Просвещения, оптимизм, поэтический реализм творчества. Музыкальная моцартиана.

Примерный музыкальный материал.

музыкальные фрагменты: «Маленькая ночная серенада»;

«Dies irae», «Lacrymosa» из Реквиема

опера «Волшебная флейта» ария Царицы ночи,

Фортепианная фантазия ре-минор

Симфонии Моцарта – вершина симфонизма его времени. Психологизм, драматическое восприятие жанра, симфонический театр Моцарта. Камерность стиля, малый парный состав оркестра, драматический конфликт между частями, полифоническое мастерство в Симфонии №40.

Музыкальный материал:

Симфония №40 g moll.

Опера в творчестве Моцарта. Оперное наследие. Реформа жанра.

Музыкальная драматургия, либретто, жанр и идея, композиция, индивидуальный язык сольных номеров, ансамблей, роль хора и оркестра в опере «Свадьба Фигаро» (1786).

Музыкальный материал:

Опера «Свадьба Фигаро»

Моцарт – пианист. Фортепианное наследие. Соната №11 (1777 – 1778) – необычность трехчастного цикла, влияние симфонической музыки, комической оперы на язык сонаты. Опора на австро-венгерский фольклор.

Музыкальный материал:

Соната А – dur

**Тема 6.** Л. Бетховен. Жизненный и творческий путь.

Соната №8 «Патетическая». Симфония № 5. Увертюра «Эгмонт».

Творческий облик композитора. Музыкант – носитель, гений, полно воплотивший творческие принципы венской классической школы. Свобода, целеустремленность, гражданственность мировоззрения. Богатство духовно – эмоционального мира композитора. Преддверие романтизма.

Музыкальный материал:

Симфония №9 (4 часть)

Симфония №3 (1 часть)

Симфоническая увертюра «Эгмонт»

Соната № 14, №23

Увертюра «Эгмонт».

Симфонизм эпохи революций XVIII века. Идеалы гуманизма, свободы, общественного долга. Создание героического симфонизма. Героическая трагедия и трагическая героика в симфонии №5 (1805 – 1808). Традиции венской классической школы. Введение в партитуру новых инструментов.

Музыкальный материал:

Симфония №5, до минор

Завершение классической эпохи в развитии фортепианной сонаты. Пианизм нового времени. «Патетическая соната» (1798) – одна из вершин мировой фортепианной литературы. Театральность. Приемы фортепианного письма.

Музыкальный материал:

Соната №8 «Патетическая» (до минор)

**Тема 7. О романтизме в музыке.**

Границы «романтической» эпохи, ее истоки. Музыкальный романтизм: новая социальная роль музыканта, стремление к недостижимой свободе. Новые темы. Программность многих сочинений. Рождение новых жанров.

Обновление и обогащение музыкального языка. Огромный интерес к национальной культуре.

Расцвет национальных композиторских школ.

Живопись, литература, театр, балет в пер. половине XIX века. Музыкальное искусство этой эпохи: расцвет национальных композиторских школ,

появление новых жанров, музыкальный театр.

Музыкальный материал:

Ф. Мендельсон «Песни без слов», Концерт для скрипки с оркестром ми минор (1 часть);

Р. Вагнер «Полет валькирий» из оперы «Валькирия»

Э. Григ «Пер Гюнт»: «Утро», «В пещере горного короля»

Р. Шуман «Детские сцены»: «Горелки», «Засыпающий ребенок»

Ж. Бизе опера «Кармен» Антракт к 4 действию

Дж. Верди опера «Аида» марш 2 действие.

Ф. Шуберт Серенада

**Тема 8. Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь. Песни.**

Произведения для фортепиано. Симфония №8 .

Творческий облик композитора. Первый композитор – романтик.

Органичность черт музыкального классицизма и романтизма в творчестве Шуберта. Глубокое содержание произведений Шуберта, связь с музыкальной жизнью и бытом. Интонационный строй музыки. Песенность – основа фортепианного стиля. Ф. Шуберт – основатель жанра романтической фортепианной миниатюры (музыкальные моменты, экспромты, вальсы). Шубертиады в прошлом и настоящем.

Музыкальный материал:

Ф.Шуберт «Аве Мария»

«Лесной царь»

«Форель»

«Серенада»

пьесы для фортепиано «Музыкальные моменты»,

«Экспромты»,

Вальс ми минор

Песенный жанр в начале XIX века. Песня как главный жанр в творчестве Шуберта. Сложность и глубина содержания песен Шуберта.

Многожанровость вокальных произведений. Значение песенных циклов.

Влияние песенных «повестей» Шуберта на дальнейшее развитие камерно –

вокальной и фортепианной музыки.

Музыкальный материал:

Вокальные циклы «Прекрасная мельничиха»: «В путь», «Моя», «Охотник», «Мельник и ручей», «Колыбельная ручья».

Вокальный цикл «Зимний путь»

баллада «Лесной царь».

Судьба симфонических произведений Шуберта. «Неоконченная симфония» (1822), как вершина симфонизма Шуберта. История создания и исполнения, форма, особая роль деревянных духовых, унисонов струнных, оркестровых педалей.

Музыкальный материал:

Симфония №8 «Неоконченная симфония» h moll.

**Тема 9. Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь.**

Фортепианное творчество.

Творческий облик композитора. Основоположник и гений польского музыкального искусства. Композитор и пианист. Романтическое восприятие мира с богатыми творческими традициями и красочностью народной жизни в музыкальном наследии Шопена. Моцартовское совершенство формы.

Новаторство в области жанров. Мировое признание национального духа, мелодического богатства, фантазии, глубины и искренности чувств, выразительных и технических возможностей музыки Шопена. Вальсы, ноктюрны.

Музыкальный материал:

Экспромт – фантазия

Ноктюрны до минор и Ми-бемоль мажор

Вальсы до-диез минор и ля минор

Прелюдия Ре-бемоль мажор

Соната №2 (3 часть)

Шопен – поэт фортепиано. Изящество, психологическая глубина, техническое совершенство пианизма. Тяготение к малым формам. История, культура, быт, язык Польши в полонезах и мазурках Шопена.

Музыкальный материал:

Полонез №3

Мазурки № 5, 34, 49

Шопен – автор романтической прелюдии и этюда как самостоятельных, новаторски смелых, художественно завершенных пьес. Импровизационная свобода прелюдий. Соединение глубокого содержания и подлинной виртуозности в этюдах Шопена.

Краткая история, содержание, черты музыкального языка малых форм.

Музыкальный материал:

«Мазурки» (Op. 7 №1 B dur, Op.17 №4 a moll, Op.45 №5 F dur),

«Полонез» A dur,

«Прелюдии» (№4 e moll, №6 h moll, №7 A dur, №15 Des dur, №20 c moll),

«Ноктюрны» (Op.48 №1 c moll, Op.55 №1 f moll)

«Этюды» (Op.10 №3 E dur, №12 c moll).

**Тема 10.** Зарубежное музыкальное искусство второй половины XIX века.

Знакомство с творчеством композиторов второй половины XIX века. Роберт Шуман, Эдвард Григ, Ференц Лист.

Музыкальный материал: фортепианные произведения композиторов. Вокальные произведения. Оркестровые произведения.

## ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Задачи третьего года обучения:

- раскрыть национальный характер и стиль русской музыки;
- показать как в лучших музыкальных произведениях проявлялись философские, этические, духовные переживания времени;
- акцентировать внимание обучающихся на мелодичность, красоту всемирно почитаемой музыки России.

**Тема 1.** Русская музыка с древних времен по XVIII век.

Древняя русская музыка (былины, знаменное пение) Язычество древней Руси. Крещение Руси в конце X века. Двоеверие. Фольклор, фольклорные жанры. Былины киевского и новгородского циклов. Скоморохи.

Знаменное пение. Вклад Ивана Грозного в развитие русской музыкальной культуры. Жанр партесного концерта, канты, псалмы.

Музыкальный быт в России во времена Петра I (ассамблеи). Вокальная музыка (3-хголосные канты а capella – два верхних в терцию или сексту, нижний – гармонический бас).

Жанр оперы, хорового концерта (М. Березовский, Д. Бортнянский, Е. Фомин)

Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости» ре минор.

Корни профессионального русского искусства в народном творчестве. Сборники русских народных песен.

**Тема 2.** Русская музыка первой половины XIX века.

А. Алябьев. А. Варламов. Л. Гурилев.

Вокальная миниатюра первой половины XIX века. Русская песня, элегия, песня восточного характера, баллада. Творцы русского романса.

А. Алябьев. Жизненная драма. Идеи декабризма. Гражданственность, свободолюбие, патриотические мотивы в творчестве.

А. Варламов. Трагичность судьбы композитора – разночинца. Песенное наследие. Отражение и развитие городской песенной культуры в творчестве Варламова. Педагогический труд «Школа пения».

А. Гурилев. Камерный лирический стиль. Преданность песенному жанру.

Поэзия после декабристского времени в музыке Гурилева.

Музыкальный материал:

А. Алябьев «Соловей», «Иртыш»;

А. Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий»,  
«На заре ты ее не буди»;

А. Гурилев «Домик – крошечка», «Колокольчик», «Песнь ямщика».

**Тема 3. М.И. Глинка. Жизненный и творческий путь.**

Опера «Иван Сусанин». Романсы и песни

Зарождение русской музыкальной классики. Эпоха Глинки; современники композитора.

Два гения русской культуры XIX века: А. Пушкин и М. Глинка. Соединение классицизма, романтизма, реализма в музыке Глинки. М.И. Глинка основоположник русской классической композиторской школы.

Национальная самобытность его музыки. Мастерское сочетание западноевропейской формы и национального содержания.

Детские годы. Формирование музыкальных представлений под воздействием народно-песенного искусства. Обучение в Благородном пансионе. Круг общения Глинки. Первые композиторские опыты. Пребывание в Италии.

Занятия с З. Деном. Создание оперы «Иван Сусанин» и ее премьера. Работа в Придворной певческой капелле. Н. Кукольник. Работа над оперой «Руслан и Людмила». Высший расцвет творчества. Париж, Глинка и Берлиоз. Поездка по Испании, Испанские увертюры.

Пушкинская поэзия – живой родник вдохновения гения Глинки. Вокальная миниатюра Глинки: русская песня, элегия, баллада, характерная песня, восточный романс. Последние годы жизни. Общение с молодыми музыкантами – продолжателями традиций Глинки.

Музыкальный материал:

«Я помню чудное мгновенье», «Сомнение», «Жаворонок»,

«Попутная песня», «Ночной смотр», «Не искушай»

Опера «Иван Сусанин». Первая классическая опера, национальная драма. История создания, либретто, первоисточник. Мастерство композитора в создании образов и характера героев. Хоры – музыкальный фрагмент оперы. Органичное включение фольклорных жанров. Освоение композиции оперы, разбор и прослушивание предусмотренных календарно-тематическим планом фрагментов оперы. Работа с нотным текстом хрестоматии при изучении оперы и романсов. Характеристика и прослушивание 2-3 сочинений для оркестра.

Музыкальный материал:

Опера «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»):

Интродукция, Каватина и рондо Антонида,

Трио «Не томи, родимый» 1 д.; Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка 2 д.;

Песня Вани, Сцена Сусанина с поляками 3 д.; Ария Сусанина, 4 д.;

Хор «Славься», Эпилог.

Наследие композитора в симфонической музыке. Жанровое разнообразие.

Народный характер «Камаринской» (1848) и ее значение для всей русской музыки. Симфонические краски, двойные вариации, подголосочная полифония, приемы варьирования.

Лирический симфонизм Глинки в Вальсе – фантазии (1839). Сложность формы. Глубина содержания.

Традиции Глинки в творчестве русских композиторов.

Историческая роль и традиции «Испанских увертюр» в русской музыке.

Музыкальный материал:

«Камаринская», «Вальс – фантазия»,

Увертюры «Ночь в Мадриде» и «Арагонская хота» (фрагменты)

**Тема 4. А.С. Даргомыжский. Жизненный и творческий путь.**

Романсы и песни.

«Учитель музыкальной правды». Позиция критического реализма в творчестве композиторов. Даргомыжский и Глинка. Даргомыжский и его время. Детские годы в дворянской семье, разностороннее образование композитора. Знакомство с Глинкой. Опера “Эсмеральда”. Пребывание за границей. Сочинение вокальных произведений, оперы “Русалка”. Краткая характеристика оперы. Успех оперы при вторичной постановке. Работа Даргомыжского в журнале “Искра”, участие в деятельности РМО. Социально-обличительная тематика в вокальных сочинениях.

Общественное признание композитора в России и Европе. Сближение с композиторами “Могучей кучки”. Опера “Каменный гость”.

Обзор творческого наследия. Оперы Даргомыжского, сочинения для оркестра в традициях Глинки. Проблема соотношения изменчивой человеческой речи и музыки. Роль мелодического речитатива в раскрытии художественного образа. Камерно-вокальные сочинения; новаторские черты творчества.

Романсы и песни.

Вокальный жанр в творчестве Даргомыжского. Наследие. Тематика и жанры вокальной музыки Даргомыжского. Отношение к литературному тексту, передача в музыке интонаций разговорной речи. Роль речитатива и кантилены в вокальных миниатюрах композитора. Обращение к бытовым музыкальным жанрам, расширение жанрового диапазона вокальной музыки (сатирический портрет, комедийная сценка, драматический монолог и др.).

“Старый капрал” — тщательный разбор произведения, выявление его особенностей при работе с нотным текстом хрестоматии. Краткая характеристика и прослушивание еще 1-3 разнохарактерных романсов.

Музыкальный материал:

Опера «Русалка».

Романсы и песни.

**Тема 5. Русская музыка в 60-70 годы XIX века.**

Литература, живопись и музыка того времени. Изменения в отношении русского общества к музыкальному искусству, его социальной роли, проблемам профессиональной музыки, музыкально образования.

Расцвет русской музыкальной классики во второй половине XIX века, ее великие представители. Яркое созвездие талантливых музыкантов: композиторов, исполнителей. Новые пути композиторской школы России. Общественно-политическая жизнь в 60-е годы. Расцвет литературы и искусства. Роль русской музыки в мировой художественной культуре.

Изменения в музыкальной жизни столиц. Образование РМО, открытие консерваторий, Бесплатная музыкальная школа. Серов и Стасов, А. и Н. Рубинштейны, Балакирев и «Могучая кучка».

Музыкальный материал:

М. А. Балакирев «Исламей»

М. А. Балакирев Увертюра на три русские народные темы (фрагмент)

М.П. Мусоргский Сюита «Картинки с выставки»: «Балет невылупившихся птенцов», «Баба – Яга»

М.П. Мусоргский Опера «Хованщина»: «Рассвет на Москве – реке»

Н.А. Римский – Корсаков Опера «Сказка о царе Салтане»: «Три чуда» 6 к.

П.И. Чайковский Балет «Лебединое озеро»: Неаполитанский танец

П.И. Чайковский Балет «Щелкунчик»: Китайский танец,

Вариация феи Драже 2 д.

П.И. Чайковский «Времена года»: «Осенняя песня»

А.Г.Рубинштейн Романс «Ночь»

**Тема 6.** А.П.Бородин. Жизненный и творческий путь. Опера «Князь Игорь». Симфония №2 «Богатырская».

Творческий облик композитора. Ренессансная личность, крупная целостная натура. Многогранность творческой деятельности Бородина. Широкий круг интересов юного Бородина, увлечение естественными науками и искусством. Учеба в Медико-хирургической академии. Музыкальное развитие Бородина. Научная командировка в Германию. Оптимизм в отношениях к людям. К миру. Тяга к эпической теме в музыкальном творчестве. Сближение с балакиревским кружком. Первая симфония, ее успех у слушателей. Другие сочинения. Совмещение композиторской работы с разносторонней научно-педагогической деятельностью. Создание Второй симфонии и работа над оперой «Князь Игорь». Встречи с Листом в Веймаре. Широкое признание музыки Бородина. Продолжение традиций Глинки в вокальном творчестве. Сочинения последнего десятилетия. Обзор творческого наследия. Жанровое разнообразие произведений Бородина.

Опера «Князь Игорь» — центральное произведение композитора. Значение, содержание, либретто, история создания и постановки. Могучие хоры, старинные жанры — плачи, скоморошья наигрыши, элементы знаменитого распева. Восточная тема в творчестве «Могучей кучки» и Бородина. Опера «Князь Игорь». Сюжет, патриотическая идея. Ознакомление с композицией оперы. Русь и Восток в музыке оперы. Развитие традиций эпического музыкального театра Глинки.

Разбор и прослушивание сцен и номеров оперы, предусмотренных календарно-тематическим планом. Обращение к клавиру и хрестоматии.

Сочинения для оркестра, камерных ансамблей, вокальная лирика. Сочетание в произведениях эпического и лирического начала.

Разбор по хрестоматии и прослушивание 2-3 романсов и ноктюрна из Второго квартета.

Музыкальный материал:

романсы и песни: «Для берегов отчизны дальней», «Песня темного леса», «Спящая княжна»

2 квартет III часть.

Опера «Князь Игорь».

Глубокий интерес Бородина к историческому русскому эпосу на примере симфонии №2 (1876). Внутреннее родство образов «Богатырской» симфонии и оперы «Князь Игорь». Очищающая и возвышенная любовь к Отечеству — снова содержания симфонии №2.

Музыкальный материал:

Симфония №2 си минор «Богатырская» 1 часть

**Тема 7.** М.П. Мусоргский. Жизненный и творческий путь. Песни. Опера «Борис Годунов»

Творческий облик композитора.

Социальная направленность и новаторство творчества Мусоргского. Гениальный последователь и приверженец творчества Даргомыжского. Поиск правды в жизни и творчестве. Обращение к крестьянскому фольклору, глубокое знание и понимание народной музыки. Демократические жизненные и творческие позиции Мусоргского и «шестидесятников». Трагизм личной судьбы. Детство в имении отца. Окружение юного Мусоргского. Успех в игре на фортепиано. Обучение по семейной традиции военному делу в Петербурге. Служба в полку. Знакомство с Даргомыжским и Балакиревым, сближение с демократической молодежью; новые увлечения.

Выход в отставку для серьезных занятий композицией. Театральные, вокальные и инструментальные произведения 60-х годов. Эпоха «Бориса Годунова» (1868-1874); судьба оперы. Общение с Римским-Корсаковым и Стасовым. Жизненная неустроенность, нужда, болезнь, отход от друзей. Отражение тяжелых переживаний в вокальных циклах и опере «Хованщина». Артистический успех концертной поездки с певицей Д. Леоновой. Преждевременная смерть, прервавшая работу над завершением опер «Хованщина» и «Сорочинская ярмарка».

Обзор творческого наследия. Оперы и вокальные произведения Мусоргского.

«Картинки с выставки» — лучшее инструментальное произведение композитора.

Драматургический дар Мусоргского. Музыкальный театр камерно-вокальной миниатюры Мусоргского. Новые жанры. Традиции Даргомыжского в речевой интонации.

Музыкальный материал:

Песни: «По-над Доном», «Колыбельная Еремушке»

«Светик Савишна», «Семинарист», «Блоха», «Сиротка», «Озорник»

Опера «Борис Годунов». История создания и редакции оперы. Первоисточники, либретто, редакции, перипетии постановки. Мусоргский и Пушкин. Сквозная драматургия оперы – трагедии. Конфликт народа с царской властью. Сопоставление образа Бориса с характеристикой народных сцен. Композиция и персонажи оперы. Идейное содержание оперы, сквозное развитие действия, вокально-декламационное начало вокальных партий ряда персонажей —

характерные черты новаторского подхода композитора к реализации замысла оперы. Их раскрытие по ходу разбора и прослушивания сцен и фрагментов согласно календарно-тематическому плану. Новаторский тип хоровых сцен и речитативов.

Общая характеристика, разбор ряда пьес и их прослушивание при знакомстве с циклом «Картинки с выставки». Обращение к нотному тексту.

Музыкальный материал:

Опера «Борис Годунов»: Вступление, Хор «На кого ты нас покидаешь, Хор «Слава», Сцена коронации, первый монолог Бориса, Пролог;

Монолог Пимена и песня Варлаама 11 д.;

Сцена галлюцинаций Бориса 2 д.;

Песня Юродивого, хор «Хлеба», хор «Расходилась – разгулялась», 4 д.

Цикл «Картинки с выставки».

**Тема 8.** Н. А. Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь. Симфоническая сюита «Шехеразада». Опера «Снегурочка».

Творческий облик композитора. Масштаб личности. Многогранность творческой и общественной деятельности Римского-Корсакова. Широта творческих интересов: композитор, дирижер, фольклорист, редактор, ученый, педагог, общественный деятель. Сказка, история и повседневный быт народа в операх Римского-Корсакова — ведущем жанре творчества.

Детство в Тихвине. Семья Римских-Корсаковых. Талант и тяга к музыке юного Римского-Корсакова. Учеба в Морском корпусе в Петербурге. Развитие музыкальных интересов, уроки у Канилле. Знакомство с Балакиревым, сочинение симфонии, прерванное заграничным учебным плаванием. Успех симфонии у слушателей, создание ряда других сочинений для оркестра. Увлечение народной песней. Первая опера «Псковитянка». Педагогическая работа в консерватории. Совершенствование композиторского мастерства. «Майская ночь» и «Снегурочка», «Шехеразада» и «Испанское каприччио». Беляевский кружок; выступления в роли дирижера. Завершение и редактирование сочинений Мусоргского и Бородина. Новый расцвет оперного творчества с середины 90-х годов. Римский-Корсаков и революция 1905 года. «Золотой петушок» — опера-сатира. Ученики и последователи Римского-Корсакова. Всемирное признание композитора.

Обзор творческого наследия. Продолжение традиций Глинки. Поэтический музыкальный мир. Колористичность письма. Ведущее место оперы, сочинения для оркестра, романсы. «Летопись моей музыкальной жизни».

Музыкальный материал:

Опера «Сказка о царе Салтане»: «Полет шмеля» 3 д.; «Три чуда» 6 к.

Увертюра «Испанское каприччио» 1 часть

Романс «Редет облаков летучая гряда»

Особенности симфонизма Римского – Корсакова. «Шехеразада». Мировое признание программной сюиты (1888). Одно из лучших сочинений русского автора о Востоке. Лейтмотивная система сюиты. Общие сведения о симфоническом оркестре; оркестровые группы и их инструментальный состав. Понятие о партитуре. Программный замысел сюиты. Разбор основных тем каждой части; средства создания восточного колорита. Раздельное прослушивание каждой части с выделением – узнаванием солирующих инструментов.

Музыкальный материал:

Симфоническая сюита «Шехеразада».

Оперное наследие Римского – Корсакова. Многообразие оперных жанров. Поэзия сказочной музыки оперы и музыка поэтической «Весенней сказки» Островского. «Снегурочка». Рассмотрение оперы с элементами музыкально-литературной композиции. Значение, история создания и постановки, первоисточник, либретто. Чередование чтения текста А. Островского с разбором и прослушиванием музыки. Пантеизм и обрядность берендеева царства. Сказочное и реальное в опере. Природа и люди. Широкое обращение к народно-песенным мелодиям. Основные лейттемы. Музыкальная характеристика Снегурочки.

Музыкальный материал:

Опера «Снегурочка»: Вступление, Песни и пляски птиц, Ария Снегурочки,

Проводы Масленицы, Пролог;

Шествие и каватина Берендея 2 д.;

Третья песня Леля 3 д.; Сцена таяния Снегурочки, хор «Свет и сила» 4 д.

**Тема 9. П.И. Чайковский. Жизненный и творческий путь.**

Опера «Евгений Онегин». Симфония №1.

Творческий облик композитора. Притягательность и обаяние, своеобразие и неповторимость личности русского гения второй половины XIX в. Близость мироощущения Чайковского и его великих современников — Толстого, Чехова, Достоевского, Левитана, Фета.

Преломление национальных традиций и национального стиля русской музыки и западноевропейских веяний в творчестве Чайковского, Чайковский - музыкант-психолог. Чайковский и Моцарт. Многогранность личности и творческой деятельности Чайковского. Богатство тематики и жанров созданных им сочинений. Развитие и обогащение традиций Глинки и Даргомыжского. Родительский дом в Воткинске. Семья Чайковского. Петербургские годы жизни. Училище правоведения и консерватория. Учителя Чайковского. Московский период жизни и творчества — педагогическая, музыкально-критическая и композиторская деятельность. Первый расцвет творчества. Отъезд из Москвы. Жизнь в Европе и в России в последующие годы. Напряженная творческая деятельность. Общение с видными музыкантами Европы. Рост популярности музыки Чайковского. Выступления в качестве дирижера. Высший расцвет творчества композитора. Дом в Клину. Музыка Чайковского в наши дни. Международный конкурс его имени. Обзор творческого наследия Чайковского. Оперы и симфонии как ведущие жанры творчества. Другие произведения для оркестра, сочинения с участием хора. Камерные инструментальные и вокальные сочинения. Духовная музыка. Литературное наследие композитора. Наглядные схемы основных периодов жизни и творческого наследия композитора.

Музыкальный материал:

Чайковский П. Балет «Лебединое озеро»:

Танец маленьких лебедей, 2 д.,

Неаполитанский танец, 3 д.;

Балет «Щелкунчик» Марш соль мажор, I д..

Китайский танец, Вариация феи Драже, Вальс цветов, 2 д.;

Концерт N 1 для фортепиано с оркестром: Вступление;

Фортепианный цикл «Времена года»: «Осенняя песня», «Подснежник»;

«Детский альбом»: «Марш деревянных солдатиков», «Сладкая греза».

Место симфоний в творчестве Чайковского, их краткий обзор. Симфоническое наследие Чайковского, богатство содержания и музыкального языка. Программный симфонизм — характерный признак музыкального мышления Чайковского. Лирико-драматическое содержание Первой симфонии, ее программный замысел. Национальная основа и песенный склад тем. Разбор основного тематического материала 1-й части. Восстановление в памяти учащих сонатного построения. Выявление выразительных особенностей 2-й и 3-й частей, их построение. Общее представление о финале. Раздельное прослушивание всех частей.

Музыкальный материал: Симфония №1 «Зимние грезы»

Опера «Евгений Онегин».

А. С. Пушкин в творчестве Чайковского. История замысла, особенности либретто, постановка оперы «Евгений Онегин» (1877). Отклик современников на «Лирические сцены» по Пушкину. Главная идея двух гениев XIX в.: столкновение мечты и реальности. Единство европейского и национального в опере Чайковского. Композиция оперы и отдельных картин. Некоторые особенности драматургии. Сцена и ариозо. Последовательный разбор и прослушивание предусмотренных сцен и номеров, чтение стихов Пушкина. Работа с клавиром оперы. Просмотр видеокассеты спектакля во внеклассной работе. Сквозная драматургия. Многообразие оперных форм, Лейтмотивная система оперы.

Музыкальный материал:

Опера «Евгений Онегин»:

Вступление, Дуэт Татьяны и Ольги, Хор «Уж как по мосту-мосточку», Ария Ольги», Ариозо Ленского, 1 к.; Сцена письма Татьяны, 2 к.;

Хор «Девицы-красавицы», Монолог Онегина, 3 к.;

Сцена, ссоры Ленского и Онегина, 4 к.; Ария Ленского, Дуэт Ленского и Онегина «Враги», 5 к.; Ария Гренина, 6 к.,- Сцена Татьяны и Онегина, 7 к.

Значение, история создания, первоисточники увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта» (1869). Музыкальная интерпретация образов шедевра мировой литературы.

Музыкальный материал: Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».

## ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Задачи четвертого года обучения:

- раскрыть особенности стиля русской музыки XX века.

**Тема 1.** Русская музыка на рубеже XIX-XX веков.

Литература, живопись, музыка того времени. Состав музыкальной культуры. Творческая деятельность музыкантов всех специальностей, способствующая распространению и усвоению музыкальных ценностей. Меценаты и музыкально-общественные деятели. Развитие музыкального образования.

Плодотворная разносторонняя музыкальная деятельность третьего поколения русских композиторов-классиков, сочетающая национальные традиции с поисками новых путей в искусстве. Связи музыкальной культуры с отечественным искусством и литературой, ее широкое признание за рубежом.

**Тема 2.** С.И. Танеев. Жизненный и творческий путь.

С. И. Танеев. Многогранность и своеобразие личности и творческой деятельности. Танеев и Чайковский. Обращение композитора к вокальным и инструментальным жанрам. Опера «Орестея». Основные особенности музыки Танеева. Полифония в сочинениях и научных интересах композитора. Вклад Танеева в музыкальную культуру Москвы. Предпочтение вокальным сочинениям для прослушивания.

**Тема 3.** А.К. Лядов. Жизненный и творческий путь.

А. К. Лядов; представитель петербургской школы Римского-Корсакова, профессор консерватории, участник беляевского кружка. Малые формы инструментальной музыки Лядова, своеобразие выразительных средств. Прослушивание с предварительной характеристикой 2-3 сочинений.

**Тема 4.** А.К. Глазунов. Жизненный и творческий путь.

А. К. Глазунов. Творческая и музыкально-общественная деятельность композитора. Глазунов и Римский-Корсаков. Жанровое разнообразие сочинений; преобладание инструментальных произведений крупной формы; балеты. Эпическое и лирическое в музыке Глазунова, красочность оркестровой палитры. Высокий авторитет Глазунова на родине и в Европе. Комментарии к озвученной музыке.

Музыкальный материал:

А.К. Лядов «Баба-Яга» или «Кикимора».

**Тема 5.** А.Н. Скрябин. Жизненный и творческий путь. Фортепианные сочинения. Симфония № 3.

А. Н. Скрябин. Личность и творческая деятельность. Краткие сведения из жизни композитора. Новый век в музыке Скрябина. Эволюция музыкального языка, его обновление. Сочинения для фортепиано и оркестра. Контрастность образов, сочетание порыва и утонченной лирики в музыке композитора. Отношение современников к музыке Скрябина, ее воздействие на развитие музыкального искусства. Прослушивание с комментариями сочинений для фортепиано раннего и позднего периодов.

Музыкальный материал:

Прелюдии оп. 11,

этюды *dis moll* соч.8 №12.

Симфония №3

Поэма огня

**Тема 6.** С. В. Рахманинов. Жизненный путь. Произведения для фортепиано. Второй концерт для фортепиано с оркестром. Романсы.

С. В. Рахманинов. Композитор, пианист, дирижер. Путь в музыку; школа Н.С. Зверева. Московская консерватория, Чайковский. Начало творческого пути; кризис. Дирижерская работа в опере. Рахманинов и Шаляпин. Расцвет композиторского творчества, создание произведений в разных жанрах. Богатый мелодизм как определяющая черта музыки Рахманинова. Традиция и современность в музыке Рахманинова. Перелом в судьбе после отъезда за границу. Жизнь вне родины; творческая пауза. Размах концертной деятельности и ее всемирное признание. Сочинения последних лет, трагические отзвуки в них тоски по родине.

Многогранность творческого наследия композитора. Музыка Рахманинова наши дни.

Возможные варианты рассмотрения и прослушивания произведений Рахманинова: 1 часть Второго концерта; часть из «Всенощного бдения»; «Вокализ» в оркестровой версии; какие-либо фортепианные сочинения в авторском исполнении. Привлечение учащихся к исполнению фортепианных сочинений композитора.

Музыкальный материал:

Романсы, фортепианные сочинения (Прелюдии или 2 фортепианный концерт). Вокализ

**Тема 7.** И.Ф. Стравинский. Жизненный и творческий путь. Балет «Петрушка».

Жажда обновления в мировой художественной культуре конца XIX — начала XX в. Острота столкновений мировоззрений художников. Уникальность музыкального наследия Стравинского.

Место Стравинского в музыкальном искусстве XX века. Новаторская сущность многогранной творческой деятельности, дань композитора различным направлениям современного музыкального искусства.

Русские истоки музыки Стравинского. Успех ранних балетов. Стравинский и Дягилев. Отъезд за границу; насыщенная жизнь в культурной среде западного мира. Общение с крупнейшими представителями культуры Европы и США. Сочинения композитора во всех возможных жанрах и формах музыки. «Регтайм» как отражение влияния джаза. Театральные, концертные и камерные произведения. Новые композиторские техники и обращение к ним Стравинского. Воздействие его личности и музыки на искусство XX века. Увлечение музыкально-сценическими жанрами. Балет-«улица» — «Петрушка» (1911). Драматургия балета, пародийный язык — источник хореографии. Общая характеристика балета «Петрушка», рассмотрение и прослушивание 2-3 номеров. «Регтайм» — прослушивание с комментариями. Полифонические особенности балета. Лейтмотивы, лейттемы, лейтгармонии. Оркестр Стравинского.

Музыкальный материал:

«Прибаутки»; Балет «Петрушка»: Фокус, «Русская», 1 к.;

Петрушка, Балерина, 2 к.;

Танец Арапа, 3 к.;

Смерть Петрушки 4 к..

**Тема 8.** Отечественная музыка в 1920-1950-е годы.

Взаимовлияние национальных музыкальных явлений страны и художественного опыта мировой музыкальной культуры. Композиторские техники (фольклорное направление, авангардизм, экспрессионизм, неоклассицизм, неоромантизм и др.) как отражение противоречий человеческих отношений, естественных и вызванных людьми катастроф, свидетельство новой эпохи. Способность русских композиторов воспринимать прогрессивные явления мировой культуры. Взаимообогащение стилей. Потрясения эпохи и возрастание роли, влияния, масштаба мемориальных жанров. Музыкальные монографии. Объединение пьес в циклы.

Темы духовности и бездуховности в музыкальном искусстве.

Глубокое влияние Шостаковича Д. (сонатно-симфонический цикл, жанровые истоки тем, ритмика) и Прокофьева С. (оптимизм, цельное восприятие мира, танцевально-скерцозные образы) на музыку России второй половины XX в,

**Тема 9.** С.С. Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Фортепианная музыка. Кантата «Александр Невский». Балеты «Ромео и Джульетта», «Золушка». Симфония №7

Музыкальная жизнь того времени. Прокофьев — крупнейший русский композитор первой половины XX века. Яркая личность и смелость творческих проявлений. Сочетание двух эпох в творчестве Прокофьева: дореволюционной и советской. Своеобразие детских лет, описанных композитором в «Автобиографии». Петербургская консерватория. Учителя Прокофьева. Публичные выступления и споры вокруг личности и музыки молодого Прокофьева. Расцвет творчества в предреволюционные годы. Пребывание за рубежом; общение с западным искусством и его представителями. Интенсивность творческой и музыкально-общественной деятельности на родине. Создание выдающихся произведений разных жанров. Опера «Война и мир». Творчество Прокофьева в сложных условиях общественной жизни последних лет. Рост популярности музыки Прокофьева во всем мире. Обзор творческого наследия, включающего произведения различных жанров и тематики в виде наглядной схемы. История, сказка и современность в сочинениях Прокофьева. Обращение к произведениям мировой литературы. Музыкально-театральные жанры в центре творческих интересов композитора.

Музыкальный материал:

Кантата «Александр Невский»

Балет «Ромео и Джульетта» или «Золушка».

Симфония №7.

Балет «Золушка»: Вальс соль минор, 1 д., Amoroso, 3 д.;

Опера «Война и мир»: Вальс Наташи и Андрея, 2 к;

Опера «Любовь к трем апельсинам»: Марш, 2 д.;

Фортепианный цикл. «Сказки старой бабушки» (пьесы по выбору).

Прокофьев – пианист; характеристика и прослушивание всех десяти пьес op.12. Работа с нотным текстом. Кантата «Александр Невский» (1938—1939) — одно из уникальных произведений русской кантатно-ораториальной музыки. Традиции национального эпического симфонизма.

Новаторский подход к жанру. Тема и идея, содержание и музыкальная драматургия, современный музыкальный язык.

Звуковое кино и музыка Прокофьева.

Кантата «Александр Невский», ее происхождение. Общая характеристика.

Тщательный разбор с нотами хрестоматии и отдельное прослушивание 2, 4, 5, 6 частей.

Музыкальный материал:

Прокофьев С. Кантата «Александр Невский»,

Балеты Прокофьева. Особенности жанра. Трагедия и сказка в балете. Комедийно-скерцозные, драматически конфликтные, лирические образы балетов композитора.

Значение, история создания, первоисточник и либретто, путь к сцене балет «Ромео и Джульетта» (1936). Композиция, особенности жанра, система лейтмотивов. Легенда о Ромео и Джульетте в мировом искусстве.

Характеристика и прослушивание ряда номеров из «Ромео и Джульетты» и «Золушки» (факультативно).

Музыкальный материал:

Прокофьев С. Балет «Ромео и Джульетта»: Вступление, Ромео,

Улица просыпается, 1 д., 1 к.;

Джульетта-девочка, Танец рыцарей, Меркуцио, Сцена у балкона, 1 д., 2 к.;

Патер Лоренцо, 2 д., 4 к.; Бой Тибальда с Меркуцио, 2 д., 5 к.

Симфоническая музыка в творчестве Прокофьева. Влияние театра, кино на симфоническое письмо композитора. Оптимизм, традиции раннего венского классицизма в Симфонии № 1, «Классической» (1917)

Строение сонатно-симфонического цикла. Темы, формы, жанры. Оркестр Прокофьева. Язык XX в. в «Классической» симфонии Прокофьева.

Седьмая симфония. Тщательный разбор 1 части с нотным текстом хрестоматии. Выявление выразительных особенностей основных тем и прослеживание развития всего музыкального материала.

Музыкальный материал:

Прокофьев С. Симфония № 1, «Классическая»

**Тема 10.** Д.Д.Шостакович. Жизненный и творческий путь. Симфония №7. Квинтет соль минор. «Казнь Степана Разина».

Творчество Шостаковича — правдивая художественная летопись жизни народа эпохи революций и войн, неисчислимых трагедий и великих побед. Традиции и новаторство в музыке Шостаковича, гуманистическая направленность его искусства, активная жизненная позиция.

Гений современного музыкального мира, Мыслитель и гражданин. Выдающийся педагог, общественный деятель.

Значение творческого наследия. Универсальность таланта, Творчески преломленное влияние лучших художественных традиции русской музыки, западноевропейских культур. Стилизовое своеобразие,

Отражение глубоких, часто трагических, жизненных конфликтов, сложного мира человеческих чувств. Обличение зла и защита человека в сочинениях Шостаковича,

Семья Шостаковича; учеба в Петербургской консерватории. Успех Первой симфонии. Шостакович – пианист. Круг общения. Поиски своего пути. Создание произведений различных жанров. Несправедливая критика композитора. Наступление творческой зрелости. Работа в консерватории. Шостакович в годы войны. Переезд в Москву. Трудные годы для свободной творческой деятельности; верность избранному пути. Признание заслуг Шостаковича перед страной; привлечение композитора к общественной деятельности. Последние годы жизни; непрекращающаяся творческая работа. Признание музыки Шостаковича в мире.

Музыкальный материал:

Квартет №3 (II, III ч.), Симфония №11 (1 часть)

Симфоническая поэма «Казнь Степана Разина»

Струнный квартет №8 (2 часть)

Романсы на стихи Долматовского, Музыка (романс) к кинофильму «Овод».

Симфония № 7.

Прелюдии и фуги.

Обзор творческого наследия с выделением цикла симфоний. Ведущее положение крупных инструментальных сочинений. Музыка для театра и кино, вокальные циклы, прелюдии и фуги.

Бетховенский тип симфонизма, гражданственность, глубина мышления и чувств, богатство содержания симфонического наследия Шостаковича.

Симфония № 7, «Ленинградская» (1941) - живой документ эпохи. История создания и исполнения. Программность, трактовка сонатно-симфонического цикла. Седьмая симфония. История создания и исполнения в годы Великой Отечественной войны. Содержательный смысл и общие особенности цикла. Характеристика 1 части и ее полный разбор по нотному тексту хрестоматии с выявлением характерных черт основного тематического материала, приемов развития. Прослушивание на следующем уроке после тщательного повторения музыкального материала.

Музыкальный материал:

Шостакович Симфония №7 «Ленинградская»

Поэма «Казнь Степана Разина». Обращение к истории XVII века. Выявление

отличительных особенностей произведения; сочетание в нем концертности и театральности. Единство музыки и стихов Е. Евтушенко. Прослушивание с наблюдением за музыкой по клавиру. Шостакович-пианист. Черты фортепианного стиля. Мастерство и свобода в использовании приемов письма разных музыкальных культур.

Цикл «24 прелюдии и фуги» ор. 87 (1950-1951) - вершина фортепианной полифонии в русской и мировой фортепианной литературе. «Музыкальное приношение Баху».

Музыкальный материал:

ХТК «24 прелюдии и фуги» ор, 87, Прелюдия и Фуга № 5 Ре мажор. Вокальные жанры в творчестве Шостаковича. Ощущение слова, естественная гибкость и одухотворенность живой речи в мелодии. Традиции Мусоргского в творчестве Шостаковича. Роль вокального цикла «Из еврейской народной поэзии» (1948). Глубина трагедийного начала, социальная заостренность содержания, остродраматическая концепция произведения. Народная текстовая основа. Принцип контраста в основе цикла.

Музыкальный материал.

Вокальный цикл «Из еврейской народной поэзии» (5-6 песен на выбор преподавателя)

**Тема 11.** Отечественная музыка в 1960-1990-е годы.

Талант мирового масштаба. Певец Закавказья. Стихийная мощь дарования. Яркий импровизированный стиль, основанный на народных интонациях. Старинное и современное, фольклорное и профессиональное, национальное и общечеловеческое в музыке Хачатуряна.

Значение русского и европейского музыкального искусства в формировании стиля Хачатуряна.

Музыкальный материал:

Хачатурян. А, Балет. «Гаянэ»: Танец розовых девушек № 7, Вариация Нуяэ, № 10, Танец с саблями, № 35,

Лезгинка из «Танцевальной сюиты» 4 д.;

Вальс из музыки к драме Лермонтова М, «Маскарад»;

Детский альбом: «Мелодия» и 1—2 пьесы по выбору.

Балеты Хачатуряна — одна из вершин балетного искусства XX в. Исторический роман «Спартак» на балетной сцене (1953); история создания, постановки, драматургия. Созвучность темы современному миру. Монументальная композиция. Полифонический талант автора.

Музыкальный материал:

Хачатурян А. Балет «Спартак»: Триумфальный марш, 1 д., 1 кч

Смерть гладиатора, 2 д., 4 к., Адажио Спартака и Фригии, 3 д., 7 к.,

Торжество Красса, 3 д., 8 к., Реквием., 4 д., 9 к,

Концерт для скрипки с оркестром ре минор (1940) — выдающееся произведение Хачатуряна. Эмоциональная открытость, драматизм, эпическая торжественность. Синтез восточного народно-музыкального интонирования и традиций европейской музыкальной классики.

Музыкальный материал:

Хачатурян А. Концерт для скрипки и оркестра ре минор.

**Тема 12.** Г.В. Свиридов. Жизненный путь. «Поэма памяти Сергея Есенина».

Композитор-творец нового направления в русском искусстве, «поэт в музыке». Отношение к Отечеству, тема Родины в центре художественного мира Свиридова. Тесная связь художественных интересов Свиридова Г. (поэзия, живопись, литература, иконопись) с музыкой. Понимание русского фольклора, красоты народного творчества, национальный характер музыкального языка. Центральное место вокальных жанров в творчестве композитора,

Музыкальный материал:

Свиридов Г. «Патетическая оратория» (4 ч.);

«Курские песни» для солистов, хора и оркестра. (2—3 на выбор учителя);

Симфоническая сюита «Время, вперед!» (6 ч.);

Вокальный цикл на стихи Берпса Р.: «Финалей»;

Вокальный цикл на стихи Пушкина А. «Подъезжая под Ижоры».

Значение, история создания, жанр, музыкальная драматургия «Поэмы памяти Сергея Есенина» (1956). Тема Поэта и Отечества. Драматизм лирики. Национальное своеобразие поэмы, опора на народно-песенные жанры.

Музыкальный материал:

Свиридов Г, «Поэма памяти. Сергея Есенина» (2; 4; 5; 6; 9 чч.)

Пушкинская тема» обращение к творчеству поэта — камертону русской культуры. Значение, история создания, жанр, композиция хорового концерта «Пушкинский венок» (1978), Жанры внутри концерта. Простота и лаконизм средств выразительности. Тема «нового в вечном, вечного в новом».

Примерный музыкальный материал:

Свиридов Г. Хоровой концерт «Пушкинский венок» (1; 2; 4; 7; 10 чч.).

Неисчерпаемость пушкинской темы в русском искусстве. Поэтичность прозы А. С. Пушкина в «Музыкальных иллюстрациях» к повести «Метель» (1965).

Преемственная связь с классическими симфоническими жанрами.

Музыкальный материал:

Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель»,

**Тема 13.** Композиторы последней трети XX века.

Связи процессов музыкального творчества с событиями общественно-политической жизни страны. Расширение международных культурных контактов. Творческая и музыкально-общественная деятельность музыкантов разных поколений и специальностей. Обогащение жанров театральной, концертной и камерной музыки новыми произведениями, новыми стилевыми чертами. Общее представление о композиторских техниках конца XX века. Достижения исполнительского искусства. Музыкальное образование и просвещение. Взаимовлияние национальных музыкальных явлений страны и художественного опыта мировой музыкальной культуры. Композиторские техники (фольклорное направление, авангардизм, экспрессионизм, неоклассицизм, неоромантизм и др.) как отражение противоречий человеческих отношений, естественных и вызванных людьми катастроф, свидетельство новой эпохи. Способность русских композиторов воспринимать прогрессивные явления мировой культуры, Взаимообогащение стилей. Потрясения эпохи и возрастание роли, влияния, масштаба мемориальных жанров. Музыкальные монографии. Объединение пьес в циклы. Темы духовности и бездуховности в музыкальном искусстве. Глубокое влияние Шостаковича Д. (сонатно-симфонический цикл, жанровые истоки тем. ритмика) и Прокофьева С. (оптимизм, цельное восприятие мира, танцевально-скерцозные образы) на музыку России второй половины XX в.

Музыка России XX в, — документальное подтверждение глобальных проблем мира.

Шнитке А. Творческий портрет

Неординарная, притягательная личность. Композитор-теоретик, композитор — философ. Прошлое и настоящее, художник и время, композитор и культура — важнейшие темы творчества Шнитке.

Контрастная драматургия, трагизм образного мира. Особое внимание к инструментальной музыке.

Музыкальный материал:

Сюита в старинном стиле: «Пастораль»; «Балет»;

Хоровой концерт (1 ч) «О, повелитель сущего всего»;

Concerto grosso № 1, Прелюдия (1 ч.).

Шнитке А. Концерт для виолончели с оркестром № 1 (1 ч.);

Глубинная связь ушедшего с настоящим в творчестве Шнитке А.

Сохранение духа времени, возрождение жанров прошлого в «Гимнах» (1974—1979). Особенности древнерусского пения, имитация голосов старинных инструментов, истоки тем в народной инструментальной музыке, игровые черты.

Музыкальный материал:

Шнитке А. Гимны: № 3 и № 4.

Денисов Э. Творческий портрет

Крупнейший русский композитор. Влияние кумиров (Глинки, Шостаковича, Моцарта, Шуберта) на музыку Денисова. Художественный мир контрастов. Лиризм музыкальных образов. Освоение крупных музыкальных форм. Владение новейшими композиторскими техниками. Роль и значение театра в творчестве Денисова Э.

Музыкальный материал:

Денисов Э. Романтическая музыка для. гобоя, арфы и струнного трио;

Реквием: «Рождение улыбки» (1 ч.);

Камерная симфония № 1 (1 ч.).

Денисов Э. Пять пьес для смешанного хора на стихи. Фета А. «Осень»;

Музыкальная жизнь страны рубежа веков. Основные явления и события. Обращение к газете «Музыкальное обозрение», журналу «Музыкальная жизнь» и др. Многообразие жанров в наследии композитора. Идея красоты мысли, образа, неразрывность музыки и поэзии, сотворчество с исполнителями в его вокальном искусстве. Традиции русского хорового концерта вс. цикле для хора а сарреiла «Приход весны» на стихи Фета. А. (1984)

Музыкальный материал:

Денисов Э. Цикл для хора а саррella «Приход весны»,

Губайдулина С. Творческий портрет

Эмоциональность самобытного композиторского дара. Интерес к

Вопросам человеческого бытия. Символы творчества: светлое – темное, живое – неживое, дух – бездушие. Религиозное мироощущение. Синтез культур Востока и Запада. Камерная музыка — основа творчества. Активное восприятие и преобразование новейших композиторских техник XX в.

Музыкальный материал:

Губайдулина С. «De profundus»;

Симфония для оркестра, соло ударных и меццо-сопрано «Час души»  
(фрагмент).

Возрождение жанров прошлого, глубокая связь прошлого с настоящим, тема художника и времени в «Сюите в старинном стиле».

Музыкальный материал:

Губайдулина С. Сюита в старинном стиле,

Слонимский С. Творческий портрет.

Крупный представитель музыкальной России второй половины XX в. Последователь традиций Прокофьева С. Специфический творческий темперамент, Поиск новых средств выразительности, форм, технических приемов письма при бережном сохранении своего стиля. Творческое восприятие фольклора.

Вокальное мышление композитора. Дар импровизатора.

Музыкальный материал:

Слонимский С. Концерт-буфф, импровизация,

«Веселые песни»: «Тигр на улице», «До носа не достать»; Альбом для детей и юношества: «Дюймовочка», «Мультфильм с приключениями», «Лягушки».

Тищенко Б. Творческий портрет

Эрудит, яркая индивидуальность, хранитель и продолжатель музыкальных традиций Шостаковича и Прокофьева. Увлеченность песенными традициями русского народа. Темы добра и зла, света и тьмы, вины и возмездия. Метроритм — важнейший элемент музыкального языка.

Музыкальный материал:

Тищенко Б. Балет «Муха-цокотуха» (фрагменты);

«Суздаль. Песни и наигрыши»: «Первая песня о Суздале»,

«Диковинные звери»; Концерт для арфы.

Гаврилин В. Творческий портрет

Глубокая, целостная, бескомпромиссная личность русского композитора второй половины XX в. Разносторонность интересов и увлечений, Литературный дар. Театральность, зрелищность, конкретная образность музыки композитора. Простота и сила его музыкального языка. Новый взгляд на фольклор. Традиции Даргомыжского и Мусоргского в вокальном творчестве Гаврилина.

Музыкальный материал:

Гаврилин В. Балет «Анюта» (фрагменты);

Симфония-действие «Перезвоны»: «Вечерняя музыка», «Дудочка»;  
«Русская тетрадь» (1 произведение по выбору);  
Фортепианный цикл «Картинки из старой книги»: «Генерал идет»;  
Оркестровые пьесы: «Извозчик», «Утро».

Методическое обеспечение дополнительной  
общеразвивающей образовательной программы

Все теоретические сведения тесно связаны с музыкально-слуховым опытом учащихся, с практическими навыками и направлены на воспитание музыкального мышления, осознанного отношения к музыкально-театральному искусству. Методику работы по программе определяют возрастные особенности обучающихся. Обучение носит эмоционально-образный характер. У учащихся формируется навык самостоятельной работы, интерес к музыке, развиваются навыки практического использования полученных знаний и умений. Домашние задания, направленные на закрепление пройденного в классе материала, небольшие по объему и доступные по трудности. Это повторение пройденного в классе материала, ознакомление с музыкальным произведением или просмотр видеоматериала. А также творческое задание, заключающееся в анализе произведения. Выполнение обучающимися домашнего задания контролируется и обеспечивается учебно-методическими, аудио, видеоматериалами в соответствии с программными требованиями. Кроме того, внеаудиторная работа используется на посещение учреждений культуры (театров, концертных залов), участие в творческих мероприятиях и просветительской деятельности.

Методическое обеспечение учебного процесса

Средства, необходимые для реализации программы:

Дидактические:

- наглядные и учебно-методические пособия;
- методические рекомендации;
- наличие литературы для обучающихся и преподавателя.

Материально-технические:

- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарным нормам и правилам;
- учебная мебель;
- компьютер, оснащенный звуковыми колонками;
- CD-диски;
- видеотека;
- школьная библиотека;

-фортепиано;

-музыкальный центр.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Аверьянова О.И. «Отечественная музыкальная литература XX века: учебник для детских музыкальных школ (четвертый год обучения).

М., «Музыка», 2005

Брянцева В.Н. «Музыкальная литература зарубежных стран: учебник для детских музыкальных школ (второй год обучения).

М. «Музыка», 2002

Козлова Н.П. «Русская музыкальная литература: учебник для детских музыкальных школ (третий год обучения)» М., «Музыка», 2004

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

М.: «Престо», 2006

Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Первый год обучения

Прохорова И.А. «Музыкальная литература зарубежных стран» для 5 класса ДМШ. М.: «Музыка», 1985.

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

Учебные пособия

Калинина Г.Ф. Тесты по музыкальной литературе для 4 класса Тесты по зарубежной музыке Тесты по русской музыке Калинина Г.Ф., Егорова Л.Н. Тесты по отечественной музыке Островская Я.Е., Фролова Л. А., Цес Н.Н. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе зарубежных стран 5 класс (2 год обучения). «Композитор» С-Пб, 2012

Панова Н.В. Музыкальная литература зарубежных стран (рабочая тетрадь для 5 кл.). М., «Престо», 2009

Панова Н.В. Русская музыкальная литература (рабочая тетрадь для 6–7 кл.). I часть. М., «Престо», 2009; II часть. М., «Престо», 2010

Хрестоматии

Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ. Составители Владимиров В.Н., Лагутин А.М.: «Музыка», 1970

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

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

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

#### Методическая литература

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

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

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

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

#### Рекомендуемая дополнительная литература

Всеобщая история музыки /авт.-сост. А.Минакова, С. Минаков - М.: Эксмо, 2009.

Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества:

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

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

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