

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества»

Рассмотрена методическим советом
МАУ ДО «ЦДТ»
Протокол №3
от «26» августа 2022 года

Утверждена педагогическим советом
МАУ ДО «ЦДТ»
Протокол №6 от «29» августа 2022 г.
Директор МАУ ДО «ЦДТ»
О.Е. Жданова
приказ № 72/ах от «29» августа 2022 г

Общеобразовательная общеразвивающая
программа дополнительного образования
«Музыкальная литература»

Направленность: художественная
Возраст обучающихся: 9-15 лет
Срок реализации: 3 года
Составитель:
педагог дополнительного образования:
Елизарова Н.А.

Серовский городской округ
2022 год

Пояснительная записка

Направленность программы:

1. Формирование у детей любви и интереса к музыкальному искусству
2. Понимание народного, классического и современного музыкального творчества
3. Развитие музыкальных способностей

В решении этих задач ответственная роль принадлежит дисциплине «Музыкальная литература».

Данная программа разработана на базе примерной программы по музыкальной литературе для детских школ искусств (М., 2002), составитель А. И. Лагутин.

Программа составлена с учетом следующих нормативных документов:

- Федеральный закон об образовании от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Р.Ф",
- Концепция развития дополнительного образования детей от 4.09.2014 г. № 1726-р,
- Постановление Главного государственного санитарного врача Р.Ф. от 04.07. 2014 № 41 "Об утверждении СанПин2.4.4.3.172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей",
- Письмо Минобрнауки России от 11.12.2005 г. № 06-1844 "О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей",
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08 2012 г. № 1008 г.Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам".

Актуальность программы и педагогическая целесообразность

Слушание и изучение музыкальных произведений является одним из средств музыкального воспитания, способствующих единству художественного и технического развития юных музыкантов. Изучение музыкальной литературы должно развивать в учащихся способность понимать художественную красоту

музыки и тем самым стимулировать их стремление воспроизводить прекрасное, совершенствовать свои исполнительские навыки.

В процессе активного изучения разнообразных музыкальных произведений развивается музыкальное мышление и память, а слуховое развитие приобретает богатую художественную основу. Преподавание музыкальной литературы в тесной связи со всем циклом учебных дисциплин обогащает музыкально-педагогический процесс, способствует более быстрому и гармоничному развитию музыкальных способностей учащихся. Богатство содержания и разнообразие жанров изучаемых произведений, знакомство с событиями музыкальной жизни, с биографиями крупнейших композиторов-классиков и наших современников помогает учащимся понять связь искусства с явлениями общественной жизни.

Цель программы: развитие у учащихся разносторонних музыкальных навыков и прежде всего умения сознательно и эмоционально слушать музыку.

Основные задачи:

- умение разбирать музыкальные произведения
- слышать и понимать выразительность отдельных элементов музыкальной речи
- ориентироваться в нотном тексте сочинений, запоминать и узнавать на слух основные темы прослушанной музыки
- грамотно излагать впечатления и мысли о музыке, рассказывать о пройденных произведениях, их содержании, композиции и выразительных средствах, свободно пользуясь при этом необходимой музыкальной терминологией.

Ожидаемые результаты

В завершении курса музыкальной литературы учащиеся должны быть ознакомлены с различными явлениями музыкально-общественной жизни, творческой деятельности великих композиторов и выдающиеся произведения народного, классического и современного музыкального искусства. При изучении явлений музыкального творчества учащиеся должны владеть разнообразным кругом знаний из области теории музыки: особенности различных жанров и форм народной и профессиональной музыки, выразительные средства музыкальной речи,

инструменты симфонического оркестра и составы ряда инструментальных ансамблей. Для решения задач музыкально-эстетического воспитания курс музыкальной литературы ставит своей практической целью развитие у учащихся разносторонних музыкальных навыков и, прежде всего умения сознательно и эмоционально слушать музыку. В процессе изучения музыкальных произведений учащиеся должны также приобрести умение разбирать музыкальные произведения: слышать и понимать выразительность отдельных элементов музыкальной речи, ориентироваться в нотном тексте сочинений, запоминать и узнавать на слух основные темы прослушанной музыки, грамотно излагать впечатления и мысли о музыке, рассказывать о пройденных произведениях, их содержании, композиции, и выразительных средствах, свободно пользуясь при этом необходимой музыкальной терминологией.

Содержание курса музыкальной литературы определяется его назначением, оно должно обеспечить приобретение учащимися необходимых знаний и умений и благотворно воздействовать на общее развитие подростков.

Отличительная особенность

Очень важно соответствие количества учебного материала для изучения возможности его качественного усвоения, доступность по своему содержанию и методам преподнесения возрастным особенностям детей, уровню их общего и музыкального развития. Программа содержит максимум учебного материала, который может быть качественно усвоен в отведенное время в соответствии с современным уровнем музыкальной дидактики. В приложении к изучаемому музыкальному материалу разработано пособие «Музыкально-тематический материал» для первого и второго года обучения. Предлагаемое пособие помогает прочнее и глубже усвоить изучаемый в классе музыкальный материал, самостоятельно сыграв дома отрывки из музыкальных произведений, которые даны в облегченном переложении для фортепиано или голоса.

Способы определения результативности

Постоянная работа со всей группой позволяет педагогу осуществлять беглый текущий опрос всех учащихся на каждом уроке. Однако периодически необходим и более подробный индивидуальный опрос учащихся (на контрольных уроках конце учебного года, полугодия, четверти или в связи с проверкой знаний по какому-либо разделу курса) как в устной форме, так и в письменной (контрольная работа, тестирование, музыкальная викторина). Экзамены по предмету «музыкальная литература» в школе не проводятся.

Курс музыкальной литературы изучается с 3—5 классах с пятилетним сроком обучения теоретическим дисциплинам. Занятия проводятся один раз в неделю, 36 часов в год. Форма занятий групповая. Срок реализации программы три года.

Тема №	Количество часов			Темы
	все го	теор ия	прак тика	
I четверть 1 тема	1	1		Беседы о музыке
2 тема	1	1		Музыкальные жанры
3 тема	2	1,5	0,5	Легенды и мифы, связанные с музыкой
4 тема	4	2	2	Основные элементы музыкального языка
	1		1	Контрольный урок
II четверть 1 тема	4	2	2	Музыкальные формы
2 тема	3	2	1	Программно-изобразительная музыка
	2		2	Контрольные уроки
III четверть 1 тема	2	2		Музыка и слово.
2 тема	2	2		Мелодия и речитатив в романсе. Кантилена.
3 тема	2	1,5	0,5	Музыка и движение: Маршевая музыка
4 тема	2	1,5	0,5	Танцевальная музыка
	2		2	Контрольные уроки
IV Четверть 1 тема	2	2		Музыка и театр. Музыка к драматическому спектаклю
2 тема	2	2		Музыка и театр. Балет
3 тема	2	2		Музыка и театр. Опера
4 тема	2		2	Контрольные уроки
		22,5	13,5	
ВСЕГО ЗАПЛАНИРОВАНО 36 ЧАСОВ				

Содержание программы первого года обучения

I четверть

1 тема

Беседы о музыке

Музыка в нашей жизни (радио, кино). Что такое музыка? Особенности предмета музыкальная литература.

2 тема

Музыкальные жанры

Вокальный жанр, танцевальный жанр, инструментальный жанр, вокально-инструментальный жанр, их особенности, произведения, относящиеся к этим жанрам, композиторы, писавшие музыку в этих жанрах.

3 тема

Легенды и мифы, связанные с музыкой

Аполлон и музы. Состязание аполлона и Пана. Легенда об Орфее. Былина о Садко. Связь древнегреческих мифов с музыкой зарубежных и русских композиторов.

4 тема

Основные элементы музыкального языка

Мелодия, гармония, ритм, лад, тембр, регистр, фактура. Виды оркестров. Состав симфонического оркестра.

Музыкальный материал

Г. Свиридов «Весна и осень», С. Прокофьев «Петя и волк», Н. Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане», Б.Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи».

5 тема

Контрольный урок

Закрепление и углубление пройденного, проверка усвоения новых музыкальных понятий и терминов, а также умения применять полученные знания и навыки. Контрольная работа по теме «Основные элементы музыкального языка», разбор музыкальных произведений.

II четверть

1 тема

Музыкальные формы

Простые формы: период, одночастная форма, простая двухчастная форма, простая трехчастная форма. Сложные формы: сложная двухчастная и трехчастная формы, вариационная форма. Изучение музыкальных форм на основе разбора произведений из «Детского альбома» П. Чайковского.

Музыкальный материал

П. Чайковский «Детский альбом».

2 тема

Программно-изобразительная музыка

Что такое программность, средства музыкальной изобразительности. Значение метра и ритма, лада и гармонии, динамики и темпа, регистра и тембра в создании художественных образов.

Музыкальный материал

М. Мусоргский «Картинки с выставки», К. Сен-Санс «Карнавал животных», Н. Римский-Корсаков «Полет шмеля», А. Лядов «Баба-Яга», Волшебное озеро», «Кикимора», Н. Римский–Корсаков пролог из оперы «Снегурочка», С Прокофьев «Петя и волк», П. Чайковский «Песня жаворонка» из цикла «Времена года».

3 тема

Контрольные уроки

Определение музыкальной формы в произведении. Теоретические знания о программной музыке. Музыкальная викторина по «Детскому альбому» П. Чайковского.

1 тема

Музыка и слово в фольклоре

Веснянки, колядки, былины, исторические, лирические, шуточные, плясовые, колыбельные песни. Особенности и происхождение этих песен. Рассказ о народной песне, о любви к ней великих композиторов. Отражение в песне различных сторон жизни народа: его истории, повседневного быта, богатого внутреннего мира. Понятия, слова, специальные термины: народное творчество, фольклор, цитирование и свободная обработка народных мелодий, аранжировка, подголосок, унисон, дублирование вокальной мелодии в аккомпанементе); бурлаки, крепостные музыканты, сказитель; хоровод, эпический, (речитативный склад, варьированные куплеты; переменный размер, смена лада. Народное творчество как основа профессиональной музыки. Любовь композиторов-классиков к народу и его песне. Тщательное изучение и собирание ими лучших образцов народного музыкального искусства. Глинка — создатель первых выдающихся произведений русской музыкальной классики, написанных на основе народных песен. Сборники народных песен Балакирева, Римского-Корсакова, Чайковского, Лядова. Произведения на народные темы. Использование народных мелодий в оперной, симфонической и камерной музыке. Создание композиторами-классиками музыкальных тем, близких к народным мелодиям. Широкое претворение всех элементов народно-песенного искусства в творчестве композиторов-классиков.

Музыкальный материал

Лядов Л. «8 русских народных песен для оркестра»: протяжная, шуточная, колыбельная, плясовая, Римский-Корсаков Н. Сборник «100 русских народных песен»: песня Садко с хором из оперы «Садко» («Высота ль, высота поднебесная»), Чайковский П. Сборник «50 русских народных песен». Глинка М. Вариации для фортепиано на тему песни «Среди долины ровный».

2 тема

Мелодия и речитатив в романсе. Кантилена.

Понятия речитатив, кантилена, романс. Разбор произведений.

Музыкальный материал

Ф. Шуберт «Форель», «Ave Maria», М. Глинка «Ночной смотр», М. Мусоргский цикл песен «Детская».

3 тема

Маршевая музыка

Роль маршевой музыки в общественной жизни. Особенности марша: четкий единообразный ритм, темп шага, рельефность мелодии, ясная гармоническая основа с преобладанием аккордового сопровождения. Сопоставление контрастных тем как основа структуры маршей. Инструментальные и песенные марши. Походные, церемониальные, траурные, сказочные марши.

Музыкальный материал

С. Прокофьев марш из оперы «Любовь к трем апельсинам», В. Агапкин «Прощание славянки», Д. Верди марш из оперы «Аида», П. Чайковский марш из балета «Щелкунчик» и тд.

4 тема

Танцевальная музыка

Танец как один из древнейших видов искусства. Его роль в быту. Национальная основа танцевальной музыки. Своеобразие выразительных средств каждого танца: темпа, метра и ритма; связь музыки с движением.

Народный танец как один из истоков творчества композиторов Народные танцы: хоровод, гопак, лезгинка, тарантелла, сицилиана. Старинные и современные танцы. Западно-европейские танцы: менуэт и вальс. Танцевальные жанры в произведениях инструментальной и театральной музыки.

Музыкальный материал

М. Мусоргский «Гопак» из оперы «Сорочинская ярмарка», П. Чайковский «Трепак» из балета «Щелкунчик», В. Моцарт менуэт, И. Штраус вальс «На прекрасном голубом Дунае» и тд.

5 тема

Контрольные уроки

Проверка теоретических знаний по пройденным темам. Музыкальная викторина.

IV четверть

1 тема

Музыка и театр. Музыка к драматическому спектаклю

Общее представление о театре и основных музыкально-сценических жанрах: опере, балете и музыке к драматическому спектаклю. В числе новых понятий, слов, терминов, которые усваиваются при работе над темой, следующие: театральное представление (спектакль), сценическое действие, драматург, драма, комедия, пьеса, музыкальный театр, действие (акт), картина; пантомима, дивертисмент, статист, артист, гусяр; ария (монолог), романс, пасторальный, рондо, речитатив; кода, канон, аккордовое изложение; хроматические полутоны, ладовая неустойчивость, целотонная гамма.

Знакомство с содержанием и музыкальный разбор сюиты Э. Грига «Пер Гюнт».

Самостоятельное художественное значение музыки Грига к спектаклю. Яркое и самобытное отражение в ней основных образов драмы. Природа и народная фантастика в музыке Грига. Сюита «Пер Гюнт» как образец программной симфонической музыки. Богатство и национальное своеобразие выразительных средств, используемых композитором.

Музыкальный материал

Э. Грига сюита «Пер Гюнт»: Утро, Смерть Озе, Танец Анитры, В пещере горного короля, Песня Сольвейг.

2 тема

Балет

Основные черты балета как музыкально-сценического жанра; объединение в нем музыки, танца и сценического действия. Танцевальная основа музыки; чередование отдельных законченных танцевальных пьес. Чайковский — создатель русского классического балета. Сказочное содержание «Щелкунчика»; отражение в его музыке мира детских грез и сновидений. Неповторимое своеобразие каждого музыкального номера балета.

Музыкальный материал

П. Чайковский балет «Щелкунчик».

3 тема

Опера

Синтетичность оперного жанра. Ведущее значение музыки. Единство вокального и инструментального начала. Основные элементы оперы: ария и ее разновидности, ансамбли, хоры, балетные сцены и оркестровые номера. Различные типы опер. Обращение к опере великих композиторов прошлого. Опера в наши дни. Разбор оперы М. Глинки «Руслан и Людмила». Глинка и Пушкин. Сюжет и композиция «Руслана и Людмилы», сказочно-эпические черты оперы. Яркое воплощение в музыке образов поэмы Пушкина. Светлый, жизнеутверждающий характер произведения. Характерные черты отдельных эпизодов музыки.

Музыкальный материал

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

4 тема

Контрольные уроки

Закрепление и углубление пройденного, проверка усвоения новых музыкальных понятий и терминов, а также умения применять полученные знания и навыки. Контрольные работы по темам «Музыка к драматическому спектаклю», «Балет», «Опера», музыкальные викторины.

Результативность программы первого года обучения

Первый год обучения носит ознакомительный характер. Его основная цель — пробудить в учащих сознательный и стойкий интерес к слушанию и разбору музыкальных произведений, к приобретению разнообразных музыкальных знаний.

Учебный материал, предлагаемый для изучения, располагается по дидактическому принципу — в порядке возрастания его сложности: от песен — к театральным видам музыки.

К окончанию первого года обучения учащиеся должны :

-при прослушивании музыки работать с нотным текстом музыкально-тематического материала, уметь сделать характеристику содержания произведений, их жанровых особенностей, структуры и выразительных средств,

-уметь объяснить и усвоить новые понятия и термины, рассказать о создании и исполнении музыкальных сочинений и их авторах,

- уметь самостоятельно работать с текстом учебника

- запоминать и узнавать музыку ранее прослушиваемых музыкальных произведений.

Прослушивание и разбор несложных сочинений вокальной и инструментальной музыки помогут учащимся приобрести знания и освоить способы общения с музыкой, необходимые для дальнейшей учебной работы.

Учебный план
(второй год обучения)

Тема №	Количество часов			Темы
	всего	теория	практика	
I четверть 1 тема	2	2		Зарубежная музыка XVIII века 1. Две линии развития музыки XVIII века: полифоническая и гомофонно-гармоническая. 2. Искусство барокко, особенности стиля.
	4	4		И.С. Бах 1. Жизненный и творческий путь 2. Полифонические произведения (инвенции, ХТК) 3. Французская сюита с moll 4. Органные произведения (Токката и fuga d moll)
	2		2	Контрольные уроки по зарубежной музыке XVIII века и творчеству Баха
II четверть 1 тема	3	3		Й. Гайдн 1. Жизненный и творческий путь 2. Симфоническое творчество (симфония № 103) 3. Фортепианные сонаты
	3	3		В.А. Моцарт 1. Биография и краткий обзор творческого наследия 2. Симфония № 40 g moll 3. Опера «Свадьба Фигаро»
	2		2	Контрольные уроки по творчеству Й. Гайдна, В. Моцарта
III четверть 1 тема	3	3		Л.В. Бетховен 1. Биография и краткий обзор творческого наследия 2. Соната для фортепиано № 8 «Патетическая» с moll 3. Симфония № 5 с moll
	2	2		Романтизм в музыке
	4	4		Ф. Шуберт 1. Биография и краткий обзор творческого наследия 2. Вокальное творчество

				3. Фортепианные произведения 4. Симфония h moll «Неоконченная»
	2		2	Контрольные уроки по творчеству Л. Бетховена и Ф. Шуберта
IV четверть 1 тема	3	3		Ф. Шопен 1. Биография и краткий обзор творческого наследия 2. Мазурки, полонезы 3. Прелюдии, этюды 4. Ноктюрны
2 тема	2	2		Фортепианная музыка композиторов-романтиков 1. Р. Шуман цикл фортепианных пьес «Карнавал» 2. Ф. Лист «Венгерские рапсодии» 3. Э. Григ «Норвежский танец», «Свадебный день в Трольхаузене» из цикла «Лирические пьесы»
3 тема	2	2		Развитие оперы XIX века 1. Р. Вагнер «Тетралогия» 2. Д. Верди оперы «Риголетто», «Травиата», «Аида» 3. Ж. Бизе опера «Кармен»
	2		2	Контрольные уроки по творчеству композиторов романтиков, а также по всему курсу зарубежной муз. литературы
		28	8	
ВСЕГО ЗАПЛАНИРОВАНО 36 ЧАСОВ				

Содержание программы второго года обучения

I четверть

1 тема

Зарубежная музыка XVIII века

Яркий расцвет профессиональной музыкальной культуры в странах Европы. Возникновение в XVII—XVIII вв. основных жанров музыкального искусства: оперы и концерта в Италии, симфонии и сонаты в Австрии и Германии. Великие европейские композиторы-классики. Эпоха барокко – особенности стиля.

2 тема

Биография и творческий путь И. С. Баха

Иоганн Себастьян Бах (1685—1750) — немецкий композитор первой половины XVIII века, художник-гуманист, воплотивший в своем творчестве богатый душевный мир человека. Своеобразие жанров, характерных для музыки Баха. Важные периоды жизненного творчества

Произведения для органа

Сведения об устройстве органа. Назначение органной музыки. Художественное своеобразие органных произведений: тембровое богатство, широта звукового диапазона, контрастность образов. Импровизационные и полифонические произведения. Выявление особенностей органной музыки на примере Токкаты ре минор и Хоральной прелюдии.

«Французская сюита»

Краткие сведения о строении сюиты как циклического произведения. Принцип контраста частей. Характеристика и показ отдельных частей сюиты.

Полифонические произведения

Сведения об отличительных чертах гомофонно-гармонического и полифонического складов. Имитация как один из основных приемов полифонического письма. Инвенция — пример простейшего полифонического произведения, основанного на принципе имитации. Сборник двух- и трехголосных инвенций. Характеристика и

показ нескольких пьес. Отличия и особенности прелюдий и фуг — показ на конкретных примерах по выбору преподавателя. Краткие сведения о «Хорошо темперированном клавире».

Музыкальный материал

Инвенции C dur, d moll, ХТК с moll, D dur, «Французская сюита» с moll, Токката и fuga d moll.

3 тема

Контрольные уроки

Контрольный срез по теме «Зарубежная музыка XVIII».

Кроссворд, тестирование и муз. викторина по творчеству И.С. Баха.

II четверть

1 тема

Биография и творческий путь Й. Гайдна

Франц Иозеф Гайдн (1732—1809)—австрийский композитор второй половины XVIII в., один из создателей основных жанров инструментальной музыки классического типа: симфонии, сонаты, квартета. Важные периоды жизненного творчества. Народные истоки музыки Гайдна. Разнообразие жанров. Ведущее положение инструментальных произведений, их концертные и камерные виды. Понятие об оратории. Обращение Гайдна к театральным видам музыки. Обработки народных песен.

Сонатно-симфонический цикл

Понятие о симфоническом оркестре. Общее знакомство с сонатно-симфоническим циклом. Строение цикла, чередование частей по принципу контраста. Симфония № 103 - общая характеристика музыки каждой части и показ основных тем (прослушивание возможно с сокращениями).

Сонатная форма

Сонат Ре мажор для фортепиано. Характеристика сонаты в целом; построение цикла. Разбор I части: основные разделы сонатного аллегро; главная, побочная и заключительные темы — их образный смысл, приемы выразительности. Закономерности тонального плана. Общая характеристика музыки II части. Выявление выразительности лада, регистра, фактуры. Основные темы III части; закономерности их чередования, образующие форму рондо.

Музыкальный материал

Симфония № 103 Es dur, соната D dur (фрагменты)

2 тема

Биография и творческий путь В. Моцарта

Вольфганг Амадей Моцарт (1756—1791) — австрийский композитор второй половины XVIII века, младший современник Гайдна. Богатство и разнообразие музыки Моцарта. Интерес композитора к театру, создание опер. Виды инструментальных произведений; концертные и камерные сочинения; циклы и отдельные пьесы. Общее представление о реквиеме (возможно прослушивание фрагмента). Важные периоды жизненного творчества.

Симфоническое творчество

Симфония № 40 соль минор - общая характеристика цикла. Лирико-драматическое содержание музыки. Разбор I части: основные темы, выявление их контраста — образного, ладового, регистрового, фактурного. Основные черты разработки. Переход к репризе. Изменение побочной и заключительной тем в репризе. II часть - образное содержание музыки, ее светлый лирический характер; выражение покоя, умиротворенности (показ основной темы, прослушивание экспозиции). III часть - насыщение традиционной танцевальной формы менуэта драматическим звучанием. Выявление контраста основной темы и трио. IV часть. - определенная близость финала образам первой части, подчеркивающая единство всего цикла. Характеристика основной темы, выявление ее внутреннего контраста, сочетание драматических и лирических образов. Закрепление и обогащение представлений

учащихся о симфоническом цикле и сонатной форме в процессе изучения симфонии Моцарта.

Опера «Свадьба Фигаро»

Отношение Моцарта к оперному жанру и его место в творчестве композитора. Общее представление о сюжете, его комедийный характер. Противопоставление персонажей из разных сословий. Основные действующие лица и их музыкальная характеристика в сольных номерах. Роль ансамблей в показе комедийных ситуаций и взаимоотношений действующих лиц. Отражение оптимизма и жизнерадостного характера оперы в увертюре.

Музыкальный материал

Симфония № 40 g moll, опера «Свадьба Фигаро» (фрагменты)

3 тема

Контрольные уроки

Контрольный срез по творчеству Й. Гайдна и В. Моцарта – кроссворд, тестирование и муз. викторина. Закрепление и углубление пройденного, проверка усвоения новых музыкальных понятий и терминов, а также умения применять полученные знания и навыки.

III четверть

1 тема

Биография и творческий путь Л. Бетховена

Творчество Людвига ван Бетховена (1770—1828) — одна из вершин классической музыки; его богатство и многосторонность. Биография. Выражение в музыке Бетховена передовых демократических идей эпохи. Ведущее значение крупных инструментальных произведений: симфоний, сонат, концертов, увертюр, ансамблей. Театральная музыка Бетховена, сочинения с участием хора; пьесы для фортепиано, песни.

Соната № 8 до минор для фортепиано
(«Патетическая»)

Отражение в музыке идеи борьбы и воли к победе. Строение цикла: I часть расширение сонатной формы, вызванное необычным замыслом композитора. Музыкальное содержание вступления, его драматическая насыщенность, внутренние контрасты. Дальнейшее развитие тематического материала вступления и его роль в построении I части. Характеристика основных тем сонатного аллегро: образность, выразительные средства, тональный план. Принципы развития и сопоставление тем в разработке. Тематическое содержание коды в раскрытии идейного замысла и ее значение. II часть: образное содержание музыки, выражение в ней глубокого раздумья. Показ и разбор основных тем. Трехчастное построение; изменение основной темы в репризе. III часть. Общий характер, некоторая близость образам и настроению первой части. Характеристика основной темы и ее роль в построении финала.

Симфония № 5 до минор

Идейное содержание. Линия драматического развития музыки «от мрака к свету». Значение мотива «судьба». Строение цикла. I часть: героический характер музыки. Единство и целеустремленность развития. Лаконичность высказывания. Главная тема основной образ первой части; выявление ее волевого начала, значение ритма. Лирические черты побочной темы, ее связь с главной. Светлое, торжественное звучание заключительной темы. Напряженный характер разработки; драматическое завершение развития в коде. II часть: сопоставление двух образов: мужественно-лирического и героического. Вариационное строение части. III часть: новый подход Бетховена к трактовке третьей части в симфоническом цикле. Преобразование мотива судьбы. Просветление колорита в среднем разделе; изменения в репризе; непосредственный переход к финалу. IV часть: торжество светлого начала как

результат драматического развития всего цикла. Интонационные истоки основной темы.

Музыкальный материал

Соната № 8 «Патетическая» с moll, симфония № 5 с moll (фрагменты)

2 тема

Романтизм в музыке

Романтизм – идейное и художественное направление в культуре XIX века. Ведущие принципы романтизма. Романтизм в искусстве и музыке, его представители.

3 тема

Биография и творческий путь Ф. Шуберта

Франц Петер Шуберт (1797—1828) — австрийский композитор-романтик. Биография. Круг образов его музыки; значение песенного начала в произведениях различных жанров.

Обращение Шуберта ко многим жанрам классического искусства. Ведущее значение вокальной лирики. Разнообразие инструментальных жанров в его творчестве; симфонии и камерные ансамбли; произведения для фортепиано: сонаты, экспромты, музыкальные моменты, танцевальные пьесы, произведения в 4 руки — их бытовое назначение.

Вокальное творчество

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

Фортепианные произведения

Их тесная связь с бытовым музицированием. Отражение в музыке многообразного мира чувств и переживаний человека.

Симфония № 8 си минор

(«Неоконченная»)

Необычность строения цикла. Круг художественных образов. Лирико-драматический характер музыки. Песенность основных тем. 1 часть. Сумрачное звучание вступления; его значение в дальнейшем развитии музыки. Характеристика главной и побочной тем, их песенный склад; черты танцевальности в побочной теме, близость к ней заключительной темы. Выразительная роль регистров в основных темах экспозиции. Напряженно-драматическое звучание разработки, преобразование в ней темы вступления. Возвращение в репризе лирических образов и настроения экспозиции, а в коде — образов вступления.

Музыкальный материал

Симфония № 8 h moll «Неоконченная», песни: «Лесной царь», «Форель», «Серенада», «В путь», «Мельник и ручей», «Шарманщик»; музыкальный момент f moll, экспромт Es dur.

4 тема

Контрольные уроки

Закрепление и углубление пройденного, проверка усвоения новых музыкальных понятий и терминов, а также умения применять полученные знания и навыки. Контрольный срез по творчеству Л.Бетховена и Ф. Шуберта – кроссворд, тестирование и муз. викторина.

IV четверть

1 тема

Биография и творческий путь Ф. Шопена

Фридерик Шопен (1810—1849)—основоположник польской музыкальной классики. Биография. Ведущее значение в его творчестве патриотической темы. Национальный характер музыки, претворение в ней народных мелодий и ритмов. Шопен — пианист; новый концертный стиль его фортепианных произведений. Фортепианное творчество как основа творчества Шопена. Танцевальные жанры: мазурки, полонезы, вальсы. Цикл прелюдий; этюды. Крупные одночастные произведения: скерцо, баллады, Фантазия. Сонаты и концерты. Песни.

Мазурки, полонезы

Претворение народных элементов в мазурках. Взаимодействие в них танцевального и песенного начала. Расширение выразительных возможностей народного танца. Разнообразие мазурок Шопена — лирические поэмы и картинки народной жизни. Характерные черты полонеза, его отличия от мазурки. Торжественно-героический, характер Полонеза Ля мажор; аккордовый склад основной темы и фанфарная мелодия средней части. Черты оркестровой звучности.

Прелюдии. Этюды

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

Скорбно-лирический характер Прелюдии ми минор, своеобразие ее выразительной природы. Изящество и грациозность Прелюдии Ля мажор, ее танцевальная основа. Суровый, мужественный колорит Прелюдии до минор; аккордовый склад, черты траурного шествия.

Этюды. Новая трактовка этюда в творчестве Шопена как виртуозного художественного произведения, насыщенного глубоким содержанием. Этюд до минор, его образное содержание, выражение в музыке неукротимого порыва, решимости, призыва. Виртуозная природа пианизма.

Ноктюрны

Шопен как один из создателей романтического жанра ноктюрна. Характерные черты жанра: спокойный темп, напевность мелодии, инструментальный склад, теплота, искренность, эмоциональная сдержанность; образы природы, раскрытие глубоких чувств человека.

Ноктюрн фа минор. Спокойный, лирический характер основной темы, равномерность движения, приемы мелодического варьирования. Контрастный образ средней части, черты разработочного развития. Возвращение к основной теме в репризе. (По выбору преподавателя может быть показан другой ноктюрн).

Музыкальный материал

Мазурки a moll, B dur, полонез A dur; прелюдии e moll, A dur, c moll; этюд c moll, ноктюрн: fis moll.

2 тема

Фортепианная музыка композиторов-романтиков

В эпоху романтизма главным инструментом стало фортепиано, как камерный домашний инструмент. В эту эпоху выделились несколько композиторов, которые особенно ярко проявили себя в области фортепианного искусства

Р.Шуман - биография и творческий путь. Цикл фортепианных пьес «Карнавал» - наиболее яркое воплощение взглядов Шумана, главной идеей которых была борьба против рутины и мещанства в жизни и искусстве.

Ф.Лист - биография и творческий путь. Фортепианное творчество. «Венгерские рапсодии». Разбор рапсодии № 2.

Э.Григ - биография и творческий путь. «Норвежский танец», «Свадебный день в Трольхаузене» из цикла «Лирические пьесы».

Музыкальный материал

Ф.Лист «Венгерская рапсодия» № 2, Э.Григ «Норвежский танец»

3 тема

Развитие оперы XIX века

XIX век стал важным этапом развития оперы. Время расцвета национальных школ, обновление идейного содержания, самой формы музыкально-сценического произведения, рождение новых жанров внутри оперы, укрепление связей между оперой и другими видами искусства.

Реформатор оперы XIX века Рихард Вагнер. Оперный цикл «Тетралогия»

Реализм в творчестве Д.Верди. Оперы «Риголетто», «Травиата», «Аида» - своеобразие творческого стиля композитора, соединение силы и масштабности человеческих страстей с тонкостью и гибкостью их передачи в музыке.

Творчество Ж.Бизе – высшая точка реализма во французской музыке второй половины XIX века. Опера «Кармен».

Слушание музыки: отрывки из оперы «Риголетто», «Травиата», «Аида», «Кармен», «Кольцо Нибелуногов»

4 тема

Контрольные уроки

Закрепление и углубление пройденного, проверка усвоения новых музыкальных понятий и терминов, а также умения применять полученные знания и навыки.

Контрольные задания и музыкальная викторина по творчеству композиторов романтиков, а также по всему курсу зарубежной музыкальной литературы.

Результативность программы второго года обучения

Начиная со второго года обучения, программа строится на чередовании отдельных монографических тем в соответствии с историко-художественным процессом. Это позволяет выявлять как характерные особенности отдельных произведений, так и некоторые черты стиля выдающихся композиторов, устанавливать взаимосвязи между явлениями музыкального творчества. Каждая тема-монография содержит рассказ о жизни композитора (биография), краткий обзор творческого наследия, характеристику и разбор отдельных произведений.

К концу второго года обучения учащиеся должны:

- уметь сделать яркий и увлекательный рассказ о композиторе, его биографии и творчестве,
- уметь определять на слух фрагменты музыки композитора, чувствовать его музыкальный стиль,
- знать понятия сонатно-симфоническим циклом и сонатной формой. Эти знания, впервые полученные в теме «Й. Гайдн», затем закрепляются при изучении сонат и симфоний Моцарта, Бетховена и Шуберта.

Программа второго года обучения включает монографические темы, посвященные крупнейшим представителям западноевропейской музыки XVIII—XIX веков: Баху, Гайдну, Моцарту, Бетховену, Шуберту и Шопену. Жанровое разнообразие произведений (песни, фортепианные произведения малых форм, сюиты, сонаты, симфонии, увертюры и оперы) способствует расширению и углублению ранее полученных знаний и навыков. Освоение инструментальных произведений крупной формы (слуховое, теоретическое и исполнительское в классе

игры на инструменте) следует рассматривать как важный этап музыкального развития обучающихся.

Учебный план
(третий год обучения)

Тема №	Количество часов			Содержание
	всего	теория	практика	
I четверть 1 тема	1	1		Русская музыка XVIII – XIX веков 1. Особенности русской музыки конца XVIII начала XIX веков. 2. Е.Фомин, Д. Бортнянский, И.Хандошкин – их жизненный и творческий путь.
2 тема	1	1		Песня и романс XVIII – XIX веков Песня и романс в творчестве А. Алябьева, А. Варламова, А. Гурилева
3 тема	4	4		М.И. Глинка 1.Жизненный и творческий путь 2.Опера «Иван Сусанин» 3.Произведения для оркестра: «Камаринская», «Вальс-фантазия» 4.Романсы и песни
4 тема	2		2	Контрольные уроки по теме «Песня и романс» и по творчеству М.Глинки
II четверть 1 тема	3	3		А.С. Даргомыжский 1. Жизненный и творческий путь 2. Опера «Русалка» 3. Романсы и песни
2 тема	1	1		Русская музыка второй половины XIX веков. Подъем творческих сил в искусстве и музыке: РМО, БМШ, «Могучая кучка»

3 тема	3	3		М.П. Мусоргский 1. Жизненный и творческий путь 2. Опера «Борис Годунов» 3. Цикл пьес «Картинки с выставки»
4 тема	2		2	Контрольные уроки по творчеству А. Даргомыжского и М.Мусоргского
III четверть 1 тема	4	4		А.П. Бородин 1. Жизненный и творческий путь 2. Опера «Князь Игорь» 3. Симфония № 2 h moll «Богатырская» (1 часть) 4. Романсы и песни: «Спесь», «Песня темного леса», «Для берегов отчизны дальней», «Спящая княжна»
2 тема	4	4		Н.А. Римский-Корсаков 1. Жизненный и творческий путь 2. Опера «Снегурочка» 3. Симфоническая сюита «Шехеразада»
3 тема	2		2	Контрольные уроки по творчеству А.Бородина, Н. Римского-Корсакова
IV четверть 1 тема	4	4		П.И. Чайковский 1. Жизненный и творческий путь 2. Первая симфония «Зимние грезы» 3. Опера «Евгений Онегин»
2 тема	2	2		Русские композиторы конца XIX начала XX веков: С. Рахманинов, А. Скрябин, Стравинский - краткая биография и творческий путь
3 тема	2		2	Контрольные уроки по творчеству П.Чайковского и по всему курсу русской музыкальной литературы.
		28	8	
ВСЕГО ЗАПЛАНИРОВАНО 36 ЧАСОВ				

Содержание программы третьего года обучения

I четверть

1 тема

Русская музыка XVIII – XIX веков

Музыкальная культура России в конце XVIII и начале XIX вв. Народная песня и ее значение в формировании русской национальной музыкальной школы. Выдающиеся русские композиторы конца XVIII в. — Е. Фомин, И. Хандошкин, Д. Бортнянский. Создание первых русских опер, камерных, вокальных и инструментальных произведений.

2 тема

Песня и романс XVIII – XIX веков

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

Расцвет музыкальной культуры в России в XIX в. Формирование русской классической музыкальной школы.

3 тема

Жизненный и творческий путь М.И. Глинки

Михаил Иванович Глинка (1804—1857) — основоположник русской классической музыки. Его творчество как новый этап в развитии музыкальной культуры России.

Эпоха Глинки; Глинка и Пушкин. Русская национальная природа творчества Глинки. Воплощение в его произведениях любви к родной стране, к своему народу. Создание выдающихся произведений в различных жанрах. Биография.

Ведущее значение оперных произведений. Сопоставление «Ивана Сусанина» и «Руслана и Людмилы». Произведения для симфонического оркестра. Разнообразие жанров камерной музыки: вокальная лирика, пьесы для фортепиано, ансамбли.

Опера «Иван Сусанин»

История создания оперы. Ее героико-патриотическая идея. Сюжет и композиция. Понятие об эпилоге. Чередование законченных музыкальных номеров; сольных, ансамблевых, хоровых и оркестровых. Национальный характер музыки. Глубина и правдивость в передаче жизни народа и в характеристике действующих лиц. Сопоставление русской и польской музыки. Значение «Ивана Сусанина» в дальнейшем развитии русского музыкального искусства.

Произведения для оркестра

Краткая общая характеристика оркестровой музыки Глинки, Концертные увертюры и фантазии; отражение в содержании музыки идеи народности; обращение к музыкальному фольклору.

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

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

Романсы и песни

Широкое распространение жанра романса в первой половине XIX в., его связь с бытом и характерные черты. Место вокальной лирики в творческом наследии композитора. Отражение в ней широкого круга жизненных явлений. Поэтический текст и его органичное слияние с музыкой. Классическая ясность и стройность формы.

Вокальная партия и фортепианное сопровождение. Жанровое разнообразие романсов. Цикл «Прощание с Петербургом». Глинка — создатель русской

классической школы пения. Значение романсов в дальнейшем развитии этого жанра.

Музыкальный материал

Романсы: «Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновенье», опера «Иван Сусанин»: интродукция - каватина и рондо Антонида, трио «Не томи, родимый» из I д.; полонез, полонез, мазурка из II д.; песня Вани, ответы Сусанина полякам и прощание с дочерью, свадебный хор и романс Антонида из III д.; речитатив и ария Сусанина из IV д., хор «Славься» из эпилога; Камаринская», «Вальс-фантазия».

4 тема

Контрольные уроки

Закрепление и углубление пройденного, проверка усвоения новых музыкальных понятий и терминов, а также умения применять полученные знания и навыки. Контрольный срез по творчеству М.Глинки и по теме «Песня и романс XVIII – XIX веков».

II четверть

1 тема

Биография и творческий путь А.С. Даргомыжского

Александр Сергеевич Даргомыжский (1813—1869) — младший современник и последователь Глинки. Связь его творчества с передовыми реалистическими тенденциями русской культуры 40-60-х гг. Биография. Сближение Даргомыжского с демократическим литературным кружком. Музыкальная общественно-просветительская деятельность. Социально-обличительная тематика вокальных сочинений. Развитие традиций «Камаринской» Глинки в симфонических произведениях Даргомыжского. Широкое признание композитора на родине и в европейских странах. Сближение с молодыми композиторами «Могучей кучки».

Опера «Русалка»

Опера Даргомыжского «Русалка» — третья русская классическая опера, ее центральное положение в творчестве композитора. Своеобразие произведений как социальной бытовой драмы.

Романсы и песни

Новизна и своеобразие романсов и песен Даргомыжского, развитие в них традиций Глинки. Даргомыжский — педагог-вокалист. Тематика и жанры вокального творчества. Песни сатирического и социально-обличительного характера. Новый подход к тексту. Передача в музыке интонаций живой разговорной речи. Романсы на слова Пушкина, Лермонтова, Беранже. «Ночной зефир»: сопоставление контрастных тем — форма рондо; «Мне грустно» на слова М. Лермонтова — образец лирического монолога. «Старый капрал» — драматическая песня социального содержания, правдивость в выражении чувств и состояний; обогащение куплетной формы, роль маршевого ритма, речитативный склад вокальной партии. Романс «Шестнадцать лет» как своеобразный музыкальный портрет.

Музыкальный материал

Романы: «Ночной зефир», «Мне грустно», «Старый капрал», «Шестнадцать лет», из оперы «Русалка» (по выбору преподавателя).

2 тема

Русская музыкальная культура второй половины XIX века.

Расцвет русской музыкальной культуры во второй половине XIX в. Ее великие представители: М. Балакирев, А. Бородин, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский. Развитие традиций Глинки и Даргомыжского: правдивый показ жизни народа, опора на народную песню, разносторонние связи с передовой русской культурой.

Характеристика общественно-политической жизни 60-х годов XIX в. Расцвет демократической литературы и искусства. Особенности музыкальной жизни и значение создания Русского музыкального общества (1859), Петербургской консерватории (1862) А. Рубинштейном и Московской консерватории (1866) Н. Рубинштейном. Бесплатная музыкальная школа и значение ее музыкально-просветительской деятельности. Выдающиеся музыкальные критики А. Серов и

В. Стасов. Композиторы «Могучей кучки». Передовые идейно-творческие установки и личная дружба композиторов. Краткая характеристика деятельности М. Балакирева, его роль в развитии русской музыкальной культуры.

3 тема

Жизненный и творческий путь М. Мусоргского

Отражение в творчестве Модеста Петровича Мусоргского (1839— 1881) революционно-демократических идей 60-70-х гг. XIX в. Социально обличительная направленность и смелое новаторство его творчества. Биография. Разнообразие оперных замыслов; незавершенность большинства из них. Интерес Мусоргского к исторической и социальной тематике. Редакции оперы «Борис Годунов». Программный замысел и его реалистическое воплощение в фортепианном цикле «Картинки с выставки». Судьба творческого наследия Мусоргского.

Опера «Борис Годунов»

История создания оперы. Развитие Мусоргским идеи Пушкина в новых исторических условиях. Смелость и новаторство композитора в выявлении конфликта между народом и самодержавием, в обновлении средств музыкальной и сценической выразительности. Композиция оперы. Понятие о сквозном развитии действия. Песенное и речитативно-декламационное начало вокального стиля. Народные сцены оперы и музыкальные характеристики действующих лиц.

Музыкальный материал

Опера «Борис Годунов»: вступление к 1-й картине пролога, хор «На кого ты нас покидаешь», 2-я картина пролога; монолог Пимена, песня Варлаама из I д.; хор «Расходилась, разгулялась...», песня Юродивого из IV д.

4 тема

Контрольные уроки

Закрепление и углубление пройденного - тесты кроссворды, муз. викторина по творчеству А. Даргомыжского и М. Мусоргского.

III

четверть

1 тема

Жизненный и творческий путь А.П. Бородина

Многогранность творческой деятельности Александра Порфирьевича Бородина (1833—1887). Вклад Бородина в развитие передовой русской культуры и науки. Своеобразие музыки композитора, ее эпический склад; развитие традиций Глинки. Биография Жанровое разнообразие музыки Бородина. Ведущее значение оперы «Князь Игорь». Симфонии. Камерные инструментальные и вокальные произведения.

Опера «Князь Игорь»

История создания произведения. «Слово о полку Игореве», патриотическая идея оперы. Сюжет и композиция. Понятие о прологе. «Русские» и «половецкие» действия, их музыкальный контраст. Многогранная характеристика народа в хоровых сценах. Портретные музыкальные характеристики основных действующих лиц. Близость традициям опер Глинки.

Симфония № 2 си минор («Богатырская») — 1 часть

Программный замысел Бородина. Эпический характер музыки, ее близость опере «Князь Игорь». Общая краткая характеристика цикла. Выявление в процессе разбора выразительной природы основных тем экспозиции, особенностей их развития в разработке. Ведущее значение темы главной партии в образном содержании музыки 1-й части. Современники о симфонии. Дальнейшее углубление представлений учащихся о жанре симфонии и сонатной форме.

Музыкальный материал

Симфония № 2 си минор (1 часть), опера «Князь Игорь»: хор из пролога «Солнцу красному — слава», эпизод солнечного затмения; песня Галицкого из 1-й картины I д.; хор девушек «Мы к тебе, княгиня» и хор бояр «Мужайся, княгиня»

из 2-й картины I д.; ария Игоря, ария Кончака, половецкие пляски (фрагменты) из II д.; плач Ярославны (фрагмент), хор поселян из IV д. Романсы и песни: «Спесь», «Песня темного леса», «Для берегов отчизны дальней», «Спящая княжна»

2 тема

Жизненный и творческий путь Н.А. Римского-Корсакова

Многогранность творческой и общественной деятельности Николая Андреевича Римского-Корсакова (1844—1908) — композитора, педагога, музыкального писателя и редактора, дирижера и пропагандиста русской музыки. Отражение в его творчестве истории и быта народа; широкое обращение к образам фольклора. Биография. Жанровое и тематическое богатство сочинений Римского-Корсакова. Ведущее положение оперы; преобладание сказочно-эпических произведений. Народно-жанровая основа симфонической музыки; роль программности в ней. Сюиты, симфонии и одночастные сочинения для оркестра. Камерная вокальная музыка. Произведения других жанров. Книги и статьи Римского-Корсакова о музыке. «Летопись моей музыкальной жизни» как образец творческой автобиографии.

Симфоническая сюита «Шехеразада»

Арабские сказки «Тысяча и одна ночь» как источник содержания музыки сюиты; программность произведения. Сказочный, восточный характер музыки. Картинность и красочность музыкальных образов; выразительная роль оркестровых тембров. Строение цикла. Характеристика основных тем вступления и их ведущая роль в произведении. Разбор сонатного построения 1-й части, ее основные темы. Сопоставление контрастных образов во 2-й части. Вариационное развитие основной темы. Песенные и танцевальные черты в темах 3-й части; ее лирический склад. Обобщающий характер финала. Чередование тем из всех предшествующих частей. Программное и тематическое содержание коды финала.

Опера «Снегурочка»

Выражение в опере светлых, поэтических сторон народной жизни, единения человека с природой. Сочетание сказочного и реального. Картины древнего

народного быта и образы природы. Опора на народную песню. Понятие о лейтмотиве (лейт-теме). Особенности построения отдельных сцен и эпизодов. Музыкальная характеристика Снегурочки и других действующих лиц.

Музыкальный материал

Опера «Снегурочка»: вступление к прологу; песня и пляска птиц, ария и ариетта Снегурочки, сцена «Проводы масленицы» (1-й хор) из пролога; шествие царя Берендея, каватина Берендея из II д.; хор «Ай, во поле липенька», пляска скоморохов, третья песня Леля, ариозо Мизгиря из III д.; сцена таяния Снегурочки, заключительный хор из IV д. Симфоническая сюита «Шехеразада».

3 тема

Контрольные уроки

Закрепление и углубление пройденного, проверка усвоения новых музыкальных понятий и терминов, а также умения применять полученные знания и навыки. Контрольный срез по творчеству А. Бородина и Н. Римского-Корсакова.

IV

четверть

1 тема

Жизненный и творческий путь П. И. Чайковского

Многогранность творческой личности Петра Ильича Чайковского (1840—1893); его композиторская, педагогическая, дирижерская, музыкально-критическая и общественная деятельность. Тематическое и жанровое разнообразие его сочинений. Отражение в музыке различных сторон русской жизни, богатого внутреннего мира простого человека, его борьбы за счастье. Обращение к народной песне и развитие традиций Глинки и Даргомыжского. Широкая популярность музыки Чайковского во всем мире. Международный конкурс его имени в Москве. Биография. Богатое творческое наследие композитора. Увлечение театром. Оперы, балеты и музыка к драматическим спектаклям. Чайковский — создатель русского классического

балета. Жанры концертной музыки Чайковского: симфонии, сюиты, одночастные произведения для оркестра и концерты. Кантаты и сочинения для хора. Камерная музыка: романсы, инструментальные ансамбли, пьесы для фортепиано и других инструментов.

Закрепление и углубление знаний учащимися особенностей основных музыкальных жанров, инструментальных составов, расширение представлений о связях музыки с литературой при обзоре творческого наследия Чайковского.

Симфония № 1 соль минор «Зимние грезы»

Симфонии Чайковского — одна из вершин в развитии европейской симфонической музыки. «Зимние грезы» — первое крупное произведение композитора. Программность симфонии, ее лирико-драматическое содержание, отражение в музыке образов русской природы. Национальный характер и песенный склад основных тем.

Характеристика тем главной партии 1-й части, их преобразование в ходе дальнейшего развития. Народно-песенный склад побочной партии и аккордовое изложение заключительной. Изменение главной темы в репризе. Возвращение в коде первоначального музыкального образа. Характеристика вступительной и основной тем 2-й части, ее драматическая кульминация. Сопоставление темы скерцо и вальса в 3-й части. Преобразование народно-песенной мелодии в финале.

Опера «Евгений Онегин»

Опера «Евгений Онегин» как одна из вершин творчества Чайковского. Первое обращение композитора к Пушкину. История создания и первой постановки оперы. Особенность драматургии, «лирические сцены». Глубокое отражение душевной драмы героев; картины русского быта. Композиция оперы. Понятие об оперной сцене и ариозо.

Музыкальный материал

Опера «Евгений Онегин»: вступление к 1-й картине, дуэт Татьяны и Ольги из 1-й картины, вступление и сцена письма из 2-й картины, хор девушек «Девуцы,

красавицы», ария Онегина из 3-й картины; вальс, мазурка (возможно в сокращении) из 4-й картины; 5-я картина (полностью). Симфония № 1 «Зимние грезы»

2 тема.

Русские композиторы конца XIX и начала XX вв.

Русская музыкальная классика XIX в. 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 третьего поколения русских композиторов-классиков — учеников и последователей Чайковского и Римского-Корсакова: А. Лядова (1855—1914), А. Глазунова - (1855—1915), А. Аренского (1861 — 1906), В. Калинникова (1866—1901), М. Ипполитова-Иванова (1859—1935), А. Скрябина (1872—1915), С. Рахманинова (1873—1943). Реалистическая основа их творчества, опора на классические традиции. Создание произведений выдающейся художественной ценности.

Формирование классических национальных музыкальных школ на Украине, в Закавказье и Прибалтике. Начало творческой деятельности старшего поколения советских композиторов: Р. Глиэра, Н. Мясковского, С. Прокофьева, З. Палиашвили, А. Спендиарова, У. Гаджибекова и др.

Усиление идейной борьбы в общественно-культурной жизни России в начале XX в. Отражение в искусстве сложной политической атмосферы. Рост демократических тенденций в музыкально-общественной жизни.

3 тема

Контрольные уроки

Закрепление и углубление пройденного, проверка усвоения новых музыкальных понятий и терминов, а также умения применять полученные знания и навыки. Контрольная работа по творчеству П.Чайковского и по всему курсу русской музыкальной литературы.

Результативность программы третьего года обучения

Изучение русской классической музыки начинается с третьего года обучения. Оно имеет важнейшее идейно-воспитательное значение и составляет основу курса. Программа предусматривает изучение творчества основных представителей русской классики XIX века: Глинки, Даргомыжского, Бородина, Римского-Корсакова, Мусоргского и Чайковского.

Помимо монографических тем этот раздел программы включает также и три обзорных урока: введение, подготавливающее тему «Глинка», беседу о русской музыке 2-й половины XIX века, знакомящую учащихся с наиболее значительными явлениями передовой русской музыкальной культуры 60—70 гг. прошлого столетия, и заключение, в котором, помимо общих выводов по всему разделу русской классики, содержатся сведения о крупнейших русских композиторах конца XIX — начала XX веков.

К окончанию третьего года обучения учащиеся должны:

- уметь давать характеристику содержания изучаемой оперы (краткое содержание, жанр оперы, основные действующие лица, основные номера и тд.),
- знать понятия: симфония (ее структура, темповые соотношения частей), романс и песня,
- уметь сделать яркий и увлекательный рассказ о русском композиторе, его биографии и творчестве,

- уметь определять на слух фрагменты музыки разных композиторов, чувствовать их музыкальный стиль.

Основное внимание в этом разделе программы уделено опере — ведущему жанру русской классической музыки. На примере пяти русских классических опер учащиеся могут достаточно хорошо усвоить как общие закономерности жанра, так и некоторые особенности, характерные для творчества отдельных композиторов. Знакомство с симфоническими произведениями Глинки, Бородина, Римского-Корсакова и Чайковского, с романсами и песнями Глинки и Даргомыжского должно дать учащимся представление о богатстве содержания и разнообразии жанров русской классической музыки.

Методическое обеспечение программы

- Фонохрестоматия для первого, второго и третьего года обучения по предмету музыкальная литература
- Портреты композиторов разных эпох
- Разработки различных творческих заданий
- Разработки тестовых заданий и кроссвордов
- Разработка музыкально – тематического материала для первого, второго и третьего годов обучения

Список литературы

1. Абрамова Г.С. Возрастная психология. М.: Педагогика, 1999.
2. Апраксина О.А. Из истории музыкального воспитания. М.: Просвещение, 1990.
3. Белкин А.С. Основы возрастной педагогики. Екатеринбург: Ургпу, 2000.
4. Осовицкая З., Казаринова А. Музыкальная литература первый год обучения. Учебник. – М.: Музыка 2001 год.
5. Смирнова Э. Музыкальная литература третий год обучения. Учебник. – М.: Музыка 2002 год, под редакцией Поповой. Шорникова М. Музыкальная литература второй год обучения. Учебник. – Ростов на Дону: «Феникс» 2001 год.
6. Шорникова М. Музыкальная литература третий год обучения. Учебник. – Ростов на Дону: «Феникс» 2009 год.
7. Шорникова М. Музыкальная литература второй год обучения. Учебник. – Ростов на Дону: «Феникс» 2001 год.