

**муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств с. Покровское»
Неклиновского района Ростовской области**

Дополнительная предпрофессиональная общеобразова-
тельная программа в области хореографического искусства
«Хореографическое творчество»

**Предметная область
«Теория и история искусств»**

(ПО.02.)

**Программа по учебному предмету
«Музыкальная литература»
(зарубежная, отечественная)**

(ПО.02.УП.02.)

с. Покровское

2023г.

Принято на заседании
Педагогического совета Школы
МБУ ДО «ДШИ с. Покровское» НР РО
Протокол № 7 от 06.06.2023г.

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора МБУ ДО
«ДШИ с. Покровское» НР РО
от 14.06.2023г. № 95-о/д
_____ Е.Е. Давиденко

Разработчик: Мажуга Наталья Сергеевна - заведующая теоретическим отделением, преподаватель теоретических дисциплин.

Рецензенты: М.И. Резникова - кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики дошкольного, начального и дополнительного образования Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ);

И.В. Воронина - преподаватель ПЦК «Теория музыки» Таганрогского музыкального колледжа.

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка:

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации;
- Предусмотренный объем учебного времени;
- Форма и режим аудиторных занятий;
- Цели и задачи;
- Обоснование структуры программы;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.

II. Учебно-тематический план.

III. Содержание программы:

- Сведения о затратах учебного времени;
- Годовые требования.

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся.

V. Формы и методы контроля, система оценок:

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Контрольные требования;
- Критерии оценки.

VI. Методическое обеспечение учебного процесса:

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

VII. Списки рекомендуемой литературы.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа «Музыкальная литература» (далее – Программа) разработана для обучающихся хореографического отделения на основе федеральных государственных требований (далее – ФГТ), установленных к минимуму содержания, структуре, условиям и сроку реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области хореографического искусства «Хореографическое творчество».

Актуальность и педагогическая целесообразность данного предмета не вызывает сомнений: знакомство обучающихся с элементами музыкальной речи, формами, жанрами, стилями, инструментами, творчеством композиторов позволяет приобщить их к музыкальной культуре, раскрыть творческий потенциал, сформировать слушательский аппарат, привить художественный вкус.

Направленность программы – художественно-эстетическое развитие личности обучающегося.

Срок реализации программы - 2 года (5-й и 6-й классы для обучающихся по 8-летней программе).

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом

Виды учебной нагрузки	Срок обучения / класс	
	2 года обучения (5-6 классы)	
Максимальная учебная нагрузка на весь период обучения	132	
Количество часов на аудиторные занятия	33	33
Общее количество часов на аудиторные занятия	66	
Общее количество часов на самостоятельные занятия	66	
Общее количество часов на ауди-	1	1

Форма и режим аудиторных занятий. В основе организации деятельности детей по Программе лежит мелкогрупповое занятие (урок), которое проводится в течение одного академического часа (45 минут) один раз в неделю. Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю применить в учебном процессе дифференцированный и индивидуальный подходы.

Цель программы: сформировать у обучающихся умение самостоятельно воспринимать, осваивать, оценивать различные явления музыкального искусства.

Задачи:

Обучающие:

- познакомить с основными элементами музыкального языка, характерными особенностями музыкальных жанров, форм;
- выработать умение слушать, слышать и анализировать музыку;
- дать представление о жизни и творчестве композиторов.

Развивающие:

- усовершенствовать общие и музыкальные способности;
- привить художественно-эстетический вкус;
- расширить кругозор.

Воспитательные:

- воспитать грамотного слушателя;
- привить эстетические взгляды, нравственные установки и потребность общения с духовными ценностями;
- сформировать устойчивый интерес к музыкальному искусству.

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

Программа содержит следующие разделы:

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

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

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

- словесные;
- наглядные;
- практические;
- объяснительно-иллюстративные;
- репродуктивные;
- частично-поисковые;
- исследовательские;
- фронтальные, индивидуально-фронтальные, индивидуальные;
- коллективные, коллективно-групповые, групповые, в парах.

Материально-технические условия реализации программы:

Материально-техническая база образовательного учреждения ДШИ с. Покровского соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Учебный класс для занятий - хорошо проветриваемое и освещенное помещение.

Оборудование учебного кабинета: фортепиано, доска, мебель, оформление наглядными пособиями.

Технические средства: звукотехническое и видео оборудование.

Информационное обеспечение: списки рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы.

Дополнительные источники: справочно-библиографические и периодические издания, поисковые системы, сайты интернета, сайты нотных издательств.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
«Зарубежная музыкальная литература»: (33 часа)

№	Наименование темы	Кол-во часов
1	Периодизация музыкальной культуры. Искусство эпохи барокко	1
2.1	И.С. Бах. Жизненный и творческий путь	1
2.2	И.С. Бах. Произведения для органа	1
2.3	Жанр сюиты в творчестве И.С. Баха	1
2.4	Полифонические произведения И.С. Баха. «Х.Т.К.»	1
2.5	Контрольный урок по творчеству И.С. Бах	1
3	Общая характеристика эпохи классицизма	1
4.1	Й. Гайдн. Жизненный и творческий путь	1
4.2	Й. Гайдн. Соната ре-мажор	1
4.3	Симфоническое творчество Й. Гайдна. Симфония № 103	1
4.4	Контрольный урок по творчеству Й. Гайдна.	1
5.1	В.А. Моцарт. Жизненный и творческий путь	1
5.2	Симфоническое творчество В.А. Моцарта. Симфония № 40	2
5.3	В.А. Моцарт. Клавирное творчество. Соната ля-мажор	1
5.4	В.А. Моцарт. Оперное творчество. Опера «Свадьба Фигаро»	1
5.5	Контрольный урок по творчеству В.А. Моцарта.	1
6.1	Л. Бетховен. Жизненный и творческий путь	1
6.2	Л. Бетховен. «Патетическая соната» № 8	2
6.3	Л. Бетховен. Симфоническое творчество. Симфония № 5	2
6.4	Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт». Тест по творчеству Л. Бетховена	1
7	Общая характеристика эпохи романтизма	1
8.1	Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь	1
8.2	Ф. Шуберт. Песенное творчество. Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха»	1
8.3	Ф. Шуберт. «Неоконченная симфония»	1
9.1	Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь	1
9.2	Ф. Шопен. Танцевальные жанры	1
9.3	Ф. Шопен. Этюды, прелюдии, ноктюрны, баллады	1
10	Творческий портрет Ф. Листа	1
11	Творческий портрет Э.Грига	1
12	Контрольный урок по творчеству композиторов-романтиков	1
	Всего:	33

«Русская музыкальная литература»: (33 часа)

№	Наименование темы	Кол-во часов
1	Введение: музыкальная культура 2-ой половины XVIII – начала XIX века. Романсовое творчество Алябьева, Варламова, Гурилева	1
2.1	М.И. Глинка : жизненный и творческий путь	1
2.2	М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин»	2
2.3	М.И. Глинка. Произведения для оркестра. «Камаринская»	1
2.4	М.И. Глинка. Романсы и песни	1
2.5	Контрольный урок по творчеству М.И. Глинки	1
3.1	А.С. Даргомыжский : жизненный и творческий путь	1
3.2	А.С. Даргомыжский. Романсы и песни	1
4	Музыкальная культура 2-ой половины XIX века. «Могучая кучка»	1
5.1	А.П. Бородин : жизненный и творческий путь	1
5.2	А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь»	2
5.3	А.П. Бородин. Симфония № 2 «Богатырская»	1
5.4	Контрольный урок по творчеству А.С. Даргомыжского и А.П. Бородина	1
6.1	М.П. Мусоргский : жизненный и творческий путь	1
6.2	М.П. Мусоргский. Опера «Борис Годунов»	2
7.1	Н.А. Римский-Корсаков : жизненный и творческий путь	1
7.2	Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Садко»	2
7.3	Н.А. Римский-Корсаков. Симфоническая картина «Шехеразада»	2
7.4	Контрольный урок по творчеству М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова	1
8.1	П.И. Чайковский : жизненный и творческий путь	1
8.2	П.И. Чайковский. Симфония «Зимние грёзы»	1
8.3	П.И. Чайковский. Опера «Евгений Онегин»	2
8.4	Контрольный урок по творчеству П.И. Чайковского	1
9	Творческий портрет С.В. Рахманинова	1
10	Творческий портрет С.С. Прокофьева	1
11	Творческий портрет Д.Д. Шостаковича	1
12	Творческий портрет А.И. Хачатуряна	1
13	Контрольный урок по творчеству композиторов XX века	1
	Всего:	33

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

5 класс

«Зарубежная музыкальная литература»

Тема 1: Периодизация музыкальной культуры. Искусство эпохи барокко

Периодизация музыкальной культуры (временные рамки). Основные темы, образы эпохи барокко, жанры творчества.

Французские клависинисты (Куперен, Рамо, Дакен). Композиторы итальянской скрипичной школы (Вивальди, Корелли) Оперный жанр эпохи барокко.

Бах и Гендель – яркие выразители барочного стиля в музыке.

Тема 2.1.: И.С. Бах. Жизненный и творческий путь (1685-1750)

И.С. Бах – один из величайших художников немецкой и мировой музыкальной культуры, воплотивший в своем творчестве лучшие традиции немецкого национального искусства. Идеино-художественное содержание творчества Баха, народность, правдивость творчества. Многообразие жанров. Бах – великий мастер полифонии.

Детские и юношеские годы, становление композитора. Веймар-Кетенский период, расцвет творчества, основные произведения.

Наивысший расцвет творчества Баха в Лейпцигский период, произведения.

Многолетняя служба в церкви св. Фомы. Бах – исполнитель, педагог.

Последние годы жизни.

Тема 2.2.: И.С. Бах. Произведения для органа

Бах – органист. Связь исполнительской и композиторской деятельности.

Пять сборников произведений для органа. Деление всех произведений на две группы.

Органная токката и fuga ре-минор – одно из самых популярных и характерных образцов органной музыки Баха. Хоральные прелюдии.

Тема 2.3.: Жанр сюиты в творчестве И.С. Баха

Краткие сведения о строении сюиты. Сюитные сборники, новаторство Баха в этом жанре. Характеристика и разбор отдельных старинных танцев (сборник «Французские сюиты», «Английские сюиты»).

Тема 2.4.: Полифонические произведения И.С. Баха. «Хорошо темперированный клавир»

Бах – великий мастер полифонии.

Различие между гомофонно-гармоническим и полифоническим стилями.

Имитация как один из основных приемов полифонического письма.

Двух- и трехголосные инвенции Баха. «Хорошо темперированный клавир» – вершина развития полифонического стиля в западноевропейской музыке.

Строение цикла. Фуга – высшая форма полифонической музыки.

Анализ прелюдий и фуг из 1 тома «Хорошо темперированного клавира» Баха (№ 1, 2, 5).

Тема 3.: Общая характеристика эпохи классицизма

Формирование классического стиля в музыке XVIII века, его основные черты. Вена – центр развития профессиональной музыкальной культуры в XVIII веке. Венские классики. Становление и развитие сонатно-симфонического цикла, функции различных частей. Утверждение нового принципа музыкального мышления (симфонического).

Сонатная форма, ее сущность и главенствующая роль в цикле. Основные жанры эпохи классицизма.

Тема 4.1.: Йозеф Гайдн. Жизненный и творческий путь (1732-1809)

Й. Гайдн – великий австрийский композитор, основатель венской классической школы.

Детские годы в Рорау. Приобщение к музыкальной жизни Вены. Первые творческие опыты. Творчество композитора в период тридцатилетней службы у князей Эстергази. Поездки в Англию. 90-е годы – время создания лучших зрелых сочинений. Последние годы жизни и творчества в Вене.

Тема 4.2.: Й. Гайдн. Соната ре-мажор

Соната ре-мажор – пример классической сонаты, где характер произведения определяет 1 часть, написанная в сонатной форме.

Разбор всех частей сонаты с характеристикой основных тем. Контрастное сопоставление крайних частей сонаты медленной средней части.

Тема 4.3.: Симфоническое творчество Гайдна. Симфония № 103

Эволюция симфонического творчества.

«Лондонские симфонии» - образец зрелого симфонизма композитора. 4-частный классический цикл. Оркестр Гайдна (парный состав).

Знакомство с симфонией № 103, ми-бемоль-мажор, одиннадцатой из двенадцати «Лондонских симфоний» Гайдна. Анализ и характеристика основных тем симфонии.

Тема 5.1.: Вольфганг Амадей Моцарт. Жизненный и творческий путь (1756-1791)

В.А. Моцарт – гениальный австрийский композитор второй половины XVIII века. Творчество Моцарта – одно из величайших явлений мировой музыкальной культуры.

Гениальная одаренность Моцарта. Концертные поездки в раннем возрасте, знакомство с музыкальной культурой разных стран. Возвращение в Зальцбург и служба при дворе архиепископа.

Ранний расцвет творчества. Поездка в Мангейм и Париж.

Венский период – высший расцвет творчества, создание лучших произведений: симфоний, сонат, концертов, опер «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан».

Последние годы жизни. Мировое значение творчества Моцарта.

Тема 5.2.: Симфоническое творчество Моцарта. Симфония № 40, соль-минор

Последние три симфонии (№ 39, № 40, № 41) являются вершиной симфонического творчества Моцарта, образцами его зрелого симфонизма. Разная жанровая направленность симфоний, один год создания – лето 1788 года.

Симфония № 40, соль-минор – образец лирико-драматического симфонизма композитора. Общая характеристика цикла и характеристика тем. Изменение характера III части (менуэта) в связи с общей драматургией цикла. Общность характера и принципов развития крайних частей симфонии.

Тема 5.3.: В.А. Моцарт. Клавирное творчество. Соната № 11, ля-мажор

Преобладание светлых, жизнерадостных образов и мажорных тональностей в клавирном творчестве. Черты новаторства. Строение циклов.

Соната № 11 – типичный образец зрелого фортепианного стиля Моцарта с нетрадиционным строением цикла (отсутствует сонатная форма). I часть – тема с вариациями, III часть, финал – одно из самых популярных произведений композитора, известное под названием «Турецкий марш».

Тема 5.4.: В.А. Моцарт. Оперное творчество. Опера «Свадьба Фигаро»

Работа в различных оперных жанрах, существующих на тот период, основные оперы. Реформаторские устремления Моцарта в оперном творчестве. Новаторская трактовка традиционных оперных жанров.

«Свадьба Фигаро» - одна из знаменитейших опер Моцарта. Социально-обличительная идея оперы. Основные действующие лица, их музыкальная характеристика.

Тема 6.1.: Л. Бетховен. Жизненный и творческий путь (1770-1827)

Бетховен – великий немецкий композитор, наиболее ярко выразивший в творчестве демократические, освободительные идеи своего времени.

Гражданский характер содержания и образов в творчестве Бетховена, демократизм его музыкального языка.

Совмещение в творчестве традиций и новаторства.

Богатство и многогранность творчества композитора.

Ранние годы жизни в Бонне. Учеба у Нефе. Первые композиторские опыты. Встреча с Моцартом в Вене. Влияние идей французской революции на формирование мировоззрения Бетховена.

Венский период жизни и творчества. Интенсивная концертно-исполнительская и творческая деятельность. Создание «Патетической» и «Лунной» сонат, фортепианных концертов № 1, 2, симфоний № 1, 2 (всего более ста произведений). Трагедия Бетховена и мужественное ее преодоление.

Героический период (1803-1812) жизни и творчества – период наивысшего расцвета. «Эгмонт», «Кориолан», «Фиделио», «Аппассионата», «Героическая симфония».

Последний период жизни и творчества. Черты новаторства. Создание девятой симфонии – грандиозный итог всего творчества.

Поздние сонаты, квартеты, «Торжественная месса».

Тема 6.2.: Л. Бетховен «Патетическая соната» № 8, до-минор

Новый характер содержания и образов, выражающий идеи борьбы и воли к победе. Контрастность частей и тем сонаты заложена уже во вступлении, его роль в сонате. Строение цикла. Связь финала с I частью. Характеристика основных тем частей сонаты.

Тема 6.3.: Л. Бетховен. Симфоническое творчество. Симфония № 5 до-минор.

Симфония № 5 – яркое воплощение в музыке идеи героической борьбы и победы. Последовательное раскрытие ее в 4-хчастном цикле. Значение «мотива судьбы», его дальнейшее преобразование. Функции частей симфонии. Героический финал как результат победы и торжества светлых сил.

Тема 6.4.: Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт»

Музыка к трагедии Гете «Эгмонт» - образец программной музыки Бетховена. Содержание драмы. Увертюра «Эгмонт» - воплощение идеи борьбы нидерландского народа за независимость. Основные образы увертюры, характеристика тем, их развитие.

Тема 7.: Общая характеристика эпохи романтизма

Романтизм – ведущее художественное направление западноевропейского искусства XIX века.

Отражение в творчестве внутреннего мира человека, главенствующая роль лирического начала. Сюжеты и образы романтизма. Программность как средство расширения образного содержания музыки романтиков. Особенности развития традиционных жанров. Ведущие жанры эпохи: песня, вокальный цикл, инструментальная миниатюра, инструментальный цикл.

Расцвет новых национальных культур.

Тема 8.1.: Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь (1797-1828)

Франц Шуберт – великий композитор-романтик. Ведущая роль лирического начала в творчестве. Многообразие жанров и образов. Использование богатейшего музыкального фольклора. Значение песни в творчестве композитора и её проникновение во все жанры.

Детские годы. Учеба в Конвикте. Начало творческой деятельности. Работа в должности школьного учителя. Разрыв с семьей.

Расцвет творчества в Вене. «Шубертиады». Создание большого количества песен. Зрелые произведения композитора.

Тема 8.2.: Ф. Шуберт. Песенное творчество. Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха»

Песня – ведущий жанр творчества Шуберта. Богатство тем и образов. Связь с фольклором и бытовой музыкой Вены. Круг поэтов. Значение мелодии и роль фортепианной партии. «Форель», «Лесной царь», «Маргарита за прялкой».

«Прекрасная мельничиха». Сюжет. Воплощение темы странствий и поисков счастья. Драматургия цикла. Характеристика отдельных песен.

Тема 8.3.: Ф. Шуберт. «Неоконченная симфония», си-минор

«Неоконченная симфония» Шуберта – первая романтическая симфония. История создания. Идеальный замысел. Лирическая направленность симфонии, круг образов. Песенный характер тем симфонии. Черты новаторства.

Характеристика основных тем симфонии. Судьба симфонии после смерти композитора.

Тема 9.1.: Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь (1810-1849)

Ф. Шопен – великий польский композитор и классик мировой музыкальной культуры. Ведущая роль патриотической темы в творчестве. Связь с народной музыкой Польши и отражение ее истории и быта в музыке композитора. Черты новаторства.

Детство композитора. Музыкальная одаренность. Обучение в Варшавской консерватории, занятия с Эльснером. Концертная и творческая деятельность Шопена в Варшаве и Вене. Круг друзей.

Отъезд из Польши, восстание 1830 – 1831 гг. Вынужденная эмиграция. Жизнь в Париже. Художественное окружение Шопена. Дружба с Жорж Санд. Расцвет творчества во 2-ой половине 30-х гг. Создание лучших сочинений.

Последние годы жизни. Усиление болезни и отражение трагических настроений в творчестве. Ранняя смерть на чужбине. Значение творчества Шопена.

Тема 9.2.: Ф. Шопен. Танцевальные жанры

Значение в творчестве композитора национальных жанров полонеза и мазурки.

Мазурки – зарисовки народной жизни Польши. Характерные черты танца. Три разновидности мазурок. Анализ некоторых из них.

Полонез. История развития этого танца, его характерные черты. Отражение в полонезах Шопена героического прошлого Польши.

Полонез ля-мажор: характеристика тем.

Вальсы. Две группы пьес. Лирико-элегический вальс № 7, до-диез-минор – одно из популярных произведений Шопена (анализ).

Переосмысление бытовых жанров в творчестве Шопена, концертная их трактовка.

Тема 9.3.: Ф. Шопен. Этюды, прелюдии, ноктюрны, баллады

Новаторская трактовка жанров этюда, прелюдии, ноктюрна: в этюде – сочетание пианистического мастерства с глубоким содержанием, в прелюдиях – отказ от функции вступительной пьесы и превращение ее в миниатюру, передающую самое различное содержание, ноктюрн – выражение лирического начала в инструментальной музыке романтической эпохи.

Баллада. Создание Шопеном жанра инструментальной баллады с преломлением в нем основных черт балладности.

Произведения: этюд № 12 «Революционный», ноктюрн фа-минор, прелюдии № 4, 7, баллада № 1.

Тема 10.: Творческий портрет Ф. Листа

Ф. Лист – великий композитор-романтик, яркий представитель венгерской национальной музыкальной культуры. Разносторонняя творческая личность: композитор, пианист, педагог, дирижер.

Значение фортепианного творчества. 19 венгерских рапсодий – отражение картин народной жизни Венгрии в музыке.

Принцип программности в творчестве композитора. Фортепианный цикл «Годы странствий», этюды «Мазепа», «Метель».

Лист – создатель жанра программной симфонической поэмы.

Тема 11.: Творческий портрет Э. Грига

Э. Григ – великий норвежский композитор, основатель национальной композиторской школы. Отражение в творчестве темы родины, претворение в музыке норвежского национального фольклора.

Краткий обзор биографии.

Жанры творчества. «Лирические пьесы» - использование жанра романтической фортепианной миниатюры, программный принцип. Романсы и песни композитора.

6 класс

«Русская музыкальная литература»

Тема 1: Введение: музыкальная культура 2-ой половины XVIII – начала XIX века

Формирование русской национальной композиторской школы: Березовский, Бортнянский, Пашкевич, Фомин, Хандошкин.

Изучение русской народной песни. Первые сборники народных песен.

Создание первых русских опер: композиторы, сюжеты, жанры. Возникновение камерных инструментальных и вокальных произведений. Хоровая музыка в России.

Романсовое творчество Алябьева, Варламова, Гурилева

Романс – один из любимых жанров музыкального искусства конца XVIII – начала XIX века. Связь с бытовой городской песней.

А. Алябьев. Краткие биографические сведения. Жанровое разнообразие. Связь романсового творчества с жизнью композитора. Романсы на слова А.С. Пушкина «Соловей», «Зимняя дорога», «Иртыш».

А. Варламов. Краткие биографические сведения. «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий», «Горные вершины».

А. Гурилев. Краткие биографические сведения. Гурилев – представитель лирико-элегической линии русского романтизма. «Колокольчик», «Матушка-голубушка».

Тема 2.1.: М.И. Глинка Жизненный и творческий путь (1804-1857)

М.И. Глинка – основоположник русской национальной музыки, гениальный русский композитор. Творчество Глинки – завершение пройденного этапа и открытие новых путей русской музыки. Принцип народности и патриотизм. Реалистические тенденции творчества. Детские годы. Влияние войны 1812 года на патриотическое воспитание будущего композитора.

Годы учебы в пансионе. Занятие у Фильда. Первые композиторские опыты. Первая поездка за границу. Мысль о создании национальной русской опере. Расцвет творчества. «Иван Сусанин» (1836г.) Работа над оперой «Руслан и Людмила».

За границей: Франция, Испания. Создание увертюр на испанские темы: «Арагонская хота», «Ночь в Мадриде».

Возвращение в Россию. «Камаринская». Последние годы жизни

Тема 2.2.: М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин»

История создания оперы. Героико-патриотическая идея. Сюжет и композиция, драматургия. Характеристика русского народа (хоры), образа Ивана Сусанина – значение народной песни в характеристике русских.

Польские сцены – использование национального колорита в обрисовке поляков.

Хор «Славься» - выражение основной идеи оперы.

Тема 2.3.: М.И. Глинка. Произведения для оркестра. «Камаринская»

Глинка – родоначальник жанра одночастной программной симфонической увертюры.

Различное образное содержание, индивидуальность форм симфонических произведений. Лирика «Вальса фантазии», национальный испанский колорит в «Ночи в Мадриде» и «Арагонской хоте». Народность «Камаринской».

Форма. Характеристика свадебной и плясовой (контраст тем, интонационная общность). Вариационный принцип развития – связь с народной музыкой.

Тема 2.4.: М.И. Глинка. Романсы и песни

Роль и значение вокальной лирики в творчестве Глинки для развития жанра.

Три периода, характерные особенности каждого из них. Романсы на тексты А.С. Пушкина – зрелый период.

Характеристика романсов различных по характеру и средствам музыкальной выразительности: «Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновение».

Тема 3.1.: А.С. Даргомыжский. Жизненный и творческий путь (1813-1869)

А.С. Даргомыжский – младший современник и последователь Глинки, «великий учитель музыкальной правды».

Детские годы. Музыкальная одаренность. Первые композиторские опыты.

Встреча с Глинкой. Любовь к французской литературе, опера «Эсмеральда».

Поездка за границу.

Начало творческой зрелости, связь с реалистическими тенденциями русской литературы.

Опера «Русалка».

Даргомыжский и журнал «Искра». Создание романсов социально-обличительной тематики: «Титулярный советник», «Червяк», «Старый капитан».

Симфонические произведения 60-х годов: народный характер, связь с традициями Глинки. Последние годы жизни Даргомыжского. Сближение с композиторами «Могучей кучки». Работа над оперой «Каменный гость»

Тема 3.2.: А.С. Даргомыжский. Романсы и песни

Место и значение в творчестве и в русской музыке. Темы, образы, жанры – новаторский подход. Лирические романсы – продолжение «глинкинской» традиции. Новаторский подход к тексту, создание песен сатирически-обличительного характера. Воспроизведение интонаций живой человеческой речи в романсах позднего периода «Червяк», «Титулярный советник», «Старый капрал».

Тема 4.: Музыкальная культура 2-ой половины XIX века. «Могучая кучка»

Характеристика русской музыкальной культуры 2-ой половины XIX века: создание консерваторий в Петербурге и Москве, Бесплатной музыкальной школы, РМО.

Деятельность братьев Рубинштейн. Балакирев – идейный организатор «Могучей кучки». Композиторы «Могучей кучки», их творческие задачи, идейная направленность. Роль Стасова.

Тема 5.1.: А.П. Бородин Жизненный и творческий путь (1833-1887)

А.П. Бородин – великий русский композитор, представитель творческого содружества «Могучая кучка», выразитель «богатырского» начала в русской музыке.

Многогранность творческой природы. Химия и музыка в жизни композитора, их значение для России.

Петербург. Детские годы. Занятия в Медико-хирургической академии, защита диссертации.

Поездка за границу: занятия наукой и музыкой.

Возвращение на родину. Знакомство с Балакиревым. Работа над первой симфонией, романсами. Признание Бородина как композитора. Начало работы

над оперой «Князь Игорь» (1869). 70-е годы – расцвет творчества композитора, создание произведений в различных жанрах.

Интенсивная научная, педагогическая и общественная жизнь композитора в 80-е годы.

Тема 5.2.: А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь»

История создания. Литературный источник. Патриотическая идея. Эпический жанр оперы. Композиция оперы. Образ русского народа, князя Игоря – народно-песенная основа музыки. Восточные элементы в характеристике половцев. Развитие традиций Глинки в опере. Разбор отдельных номеров оперы.

Тема 5.3.: А.П. Бородин. Симфония № 2 «Богатырская»

История создания. Замысел. Программность. Эпический характер. Форма 1 части. Анализ основных тем: характер и средства выразительности.

Методы развития в разработке. Реприза как утверждение основной идеи. Стасов о 2-ой симфонии Бородина.

Тема 6.1.: М.П. Мусоргский. Жизненный и творческий путь (1839-1881)

М.П. Мусоргский – яркий представитель «Могучей кучки», выразитель революционно-демократических идей 60-х годов XIX века. Новаторские тенденции творчества.

Детские годы, занятия музыкой.

Петербург. Учеба в школе прапорщиков. Занятие с Герке. Знакомство и дружба с Даргомыжским и композиторами балакиревского кружка. Произведения 60-х годов. Работа над оперой «Борис Годунов», премьера, судьба оперы.

Дружба с Римским-Корсаковым, Стасовым.

Усиление трагических настроений в творчестве 70-х годов (вокальные циклы «Песни и пляски смерти», «Без солнца»).

Трагическое и комическое в последних операх «Хованщина» и «Сорочинская ярмарка».

Последние годы жизни: нужда, одиночество, болезнь.

Тема 6.2.: М.П. Мусоргский. Опера «Борис Годунов»

История создания, две редакции оперы. Литературный источник, отличие от пушкинской трагедии. Идеиное содержание. Драматургические линии, их динамическое развитие в опере. Образ народа (хоры в прологе и в 4 действии, монолог Пимена в 1 действии, песня Варлаама в 1 действии).

Образ Бориса – драматический характер развития (пролог, 2 картина, 2 действие, 4 действие).

Тема 7.1.: Н.А. Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь (1844-1908)

Н.А. Римский-Корсаков – младший представитель «Могучей кучки», яркий выразитель сказочно-эпического начала в музыке. Многогранность творческой и общественной деятельности композитора.

Народность и реализм, высокая идейность творчества.

Детство в Тихвине. Учеба в Морском корпусе в Петербурге. Занятия музыкой с Канилле.

Кругосветное плавание на клипере «Алмаз».

Возвращение в Петербург. Активная творческая деятельность. Работа в консерватории. Опера – ведущий жанр творчества. «Псковитянка», «Майская ночь», «Снегурочка», «Садко», «Царская невеста».

Прогрессивная деятельность композитора в 1905-1907 гг. Опера «Золотой петушок». Влияние композитора на современников, учеников и последователей.

Тема 7.2.: Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Садко»

История создания. Литературные источники. Жанр: опера-былина. Композиция оперы, драматургия.

Образ Садко – разнообразие народно-песенных жанров. Характеристика хоровых номеров оперы.

Фантастический мир – противопоставление его реальному, образ Волховы.

Песни гостей – значение контраста в характеристике.

Роль оркестрового вступления. Лейтмотивы.

Тема 7.3.: Н.А. Римский-Корсаков. Симфоническая картина «Шехеразада»

Строение сюиты. Программный замысел. Содержание и образная выразительность частей. Восточный характер музыки. Характеристика основных тем, частей сюиты. Тембровое мастерство композитора.

Тема 8.1.: П.И. Чайковский. Жизненный и творческий путь (1840-1893)

П.И. Чайковский – гениальный русский композитор. Его творчество – гордость и достояние всей мировой культуры. В центре внимания – человек с его радостью, скорбью, надеждами и тревогами, борьбой за счастье. Гуманизм, высокая идейность, реализм. Многообразие жанров, творческое наследие. Новаторство творчества.

Детские годы в Воткинске. Учеба в Училище правоведения в Петербурге, любовь к музыке. Годы учебы в Петербургской консерватории под руководством А. Рубинштейна. Начало творческой деятельности в Москве, произведения этого периода: балет «Лебединое озеро», три симфонии, первый фортепианный концерт, оперы «Воевода», «Кузнец Вакула» и др.

Неудачная женитьба. Отъезд за границу.

Окончание работы над оперой «Евгений Онегин», Четвертой симфонией.

Дирижерская деятельность Чайковского за границей, мировое признание.

90-е годы – расцвет творчества: оперы «Мазепа», «Пиковая дама», балет «Спящая красавица», Пятая и Шестая симфонии.

Контраст трагического и лирического начал в произведениях последних лет жизни.

Последние годы жизни в Подмосковье. Влияние творчества композитора на последующее развитие музыкальной культуры.

Тема 8.2.: П.И. Чайковский. Опера «Евгений Онегин»

История создания. Роман А.С. Пушкина. Жанр оперы: лирико-драматическая. Раскрытие внутреннего мира героев – главное в опере. Строение оперы. Развитие трех драматургических линий: Татьяны, Ленского,

Онегина. Реализм характеристик, развитие образов. Народно-бытовые сцены. Единство и цельность оперы.

Тема 8.3.: П.И. Чайковский. Произведения для оркестра. Симфония № 1 «Зимние грезьы»

Многообразие жанров симфонической музыки Чайковского. Воплощение в симфонической музыке основной темы творчества.

Программный замысел значительной части симфонического наследия композитора.

Симфонический метод мышления.

Симфонии – ведущий жанр симфонического творчества, выдающиеся произведения мировой музыкальной культуры.

Программный замысел Симфонии № 1. Круг образов. Жанр: лирико-драматическая симфония. Строение цикла. Народность и песенность тем.

Характеристика основных тем симфонии.

Тема 9.: Творческий портрет С.В. Рахманинова (1873-1943)

Многообразие творческой деятельности. Становление композитора. Краткие биографические сведения. Рахманинов – патриот. Разнообразие жанров творчества. Жанр оперы, его особенности. Рахманинов – пианист, исполнитель и композитор.

Темы и образы симфонической музыки, мелодический дар.

Тема 10.: Творческий портрет С.С. Прокофьева (1891-1953)

С.С. Прокофьев – великий советский композитор, классик русской музыки XX века. Выдающийся композитор, пианист, дирижер.

Смелый художник – новатор в различных областях музыкального искусства. Богатство тем, образов и жанров творчества.

Детские годы в Сонцовке. Музыкальная одаренность, ранние творческие опыты.

Учеба в Петербургской консерватории. Становление композитора. Новаторские тенденции в сочинениях первого периода.

Годы пребывания за границей (1918 – 1932). Произведения.

Возвращение на Родину. Расцвет таланта композитора. Зрелый период творчества – создание реалистических произведений в различных жанрах: балет «Ромео и Джульетта», кантата «Александр Невский», опера «Война и мир», 5 и 7 симфонии, оратория «На страже мира». Приверженность к театральным жанрам. Жанр балета в творчестве композитора.

Значение творчества Прокофьева для развития музыкальной культуры в России и за рубежом.

Тема 11.: Творческий портрет Д.Д. Шостаковича (1906-1975)

Д.Д. Шостакович – крупнейший композитор мировой музыкальной культуры, величайший симфонист XX века. Глубокий драматург, философ, гуманист, психолог.

Большое многообразие жанров.

Опора на традиции русской музыкальной классики в сочетании с ярким новаторством.

Детские годы. Музыкальная одаренность, ранние творческие опыты.

Занятия в консерватории по двум специальностям, сочинения тех лет. Дипломная работа – 1 симфония – событие музыкальной жизни Ленинграда, всемирное признание произведения.

20 – 30-е годы – поиски своего стиля, работа в разных жанрах.

Симфония – главный жанр 30-40-х годов.

Создание «Ленинградской симфонии».

Общественная деятельность, работа в Союзе композиторов.

Произведение последнего десятилетия: 2 концерт для скрипки, 2 концерт для виолончели, 13 – 15 симфонии, вокальные циклы на стихи А. Блока, М. Цветаевой, 11 – 15 квартеты. Признание и слава композитора в России и за рубежом.

Тема 12.: Творческий А.И. Хачатурян. (1903-1978)

А.И. Хачатурян – яркий представитель музыкальной культуры армянского народа, советской культуры. Искусство Хачатуряна пронизано энергией, оптимизмом, радостью и красочностью. Самобытность музыкального языка,

национальный колорит мелодий и ритмов. Связь с классическими традициями русской музыкальной культуры.

Многообразие видов деятельности. Богатство жанров.

Детство в Тбилиси. Музыкальные впечатления. Годы учебы в Московском музыкальном техникуме, затем в консерватории. Самобытность и оригинальность первых произведений. Проба пера в различных жанрах: балет «Счастье», фортепианный концерт, скрипичный концерт (наиболее значительное произведение 1940 г., удостоенное Государственной премии СССР), музыка к спектаклям и кинофильмам.

Балет «Гаянэ» - самое популярное произведение композитора, написанное в годы войны.

Расширение рамок деятельности Хачатуряна: преподавание в Московской консерватории, дирижерская, музыкально-общественная (послевоенный период).

Произведения послевоенного периода: Концерт для виолончели с оркестром, балет «Спартак», три концерта – рапсодии, третья симфония, музыка к спектаклям и кинофильмам.

Ученики Хачатуряна. Награды правительства.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

По окончании освоения программы «Музыкальная литература» у обучающихся должны быть:

Сформированы:

- знания биографий композиторов и их творчества;
- представления об основных элементах музыкального языка, жанрах, формах, музыкальных инструментах;
- знания музыкальной терминологии;
- знания специфики музыки, как вида искусства;
- умения аргументировано и теоретически грамотно выражать свои эмоционально-слуховые впечатления.

Развиты:

- общие и музыкальные способности;
- словарный запас;
- художественно-эстетический вкус;
- кругозор.

Воспитаны:

- интерес к музыкальному искусству;
- уважение к духовным и культурным ценностям разных народов.

Уровень подготовки обучающихся по данной дисциплине подразумевает умение слушать, понимать и анализировать музыку, выработанную систему музыкально-слуховых представлений.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМЫ ОЦЕНОК

Аттестация: цель, виды, формы, содержание

Контроль успеваемости подразумевает диагностику уровня освоения Программы обучающимися на всех этапах ее реализации и выступает важным элементом образовательного процесса в ДШИ.

Главные принципы ее проведения и организации:

- систематичность;
- учет индивидуальных особенностей обучающегося;
- коллегиальность.

Формы контроля:

Текущий – имеет воспитательные цели, учитывает индивидуальные психологические особенности обучающихся. Контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет, в рамках расписания занятий обучающихся. Могут использоваться устные опросы по пройденному материалу, письменный опрос, викторина, тест.

Примерный вариант опроса обучающихся по теме «Опера М.П. Мусоргский «Борис Годунов»

1. Год создания.
2. Литературный источник.
3. Автор либретто.
4. Структура оперы.
5. Действующие лица и их голоса.
6. Охарактеризуйте образ Бориса Годунова.
7. Какие жанры использует композитор в обрисовке народа?
8. Черты новаторства в опере.

Промежуточный – осуществляется по итогам полугодий в счет аудиторного времени: в первом полугодии – контрольный урок, во втором – зачет.

Примерный вариант опроса обучающихся по теме «Классицизм»

1. Как переводится слово «классический»?
2. Каких композиторов называют «венскими классиками»?
3. Кто является основоположником жанров симфонии и квартета?
4. Назовите основные жанры эпохи классицизма.
5. В какой форме, как правило, пишутся первые части сонат и симфоний?
6. Из каких разделов состоит сонатная форма?
7. Каким танцем XVIII века называлась III часть симфонии?
8. У какого композитора III часть симфонии стала называться «скерцо»?
9. У какого композитора больше всего симфоний, сонат?
10. Кто из композиторов 30 лет проработал у князя Эстергази?
11. Кого из композиторов называли «чудо-ребенком»?
12. Кто из классиков – автор «Реквиема»?
13. Кто из композиторов-классиков был современником французской буржуазной революции?
14. Чьи это произведения: «Патетическая соната», «Лунная соната», «Героическая симфония»?

15. Кто написал знаменитое «Турецкое рондо»?

Критерии оценивания. Критерием оценивания выступает знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов, музыкальных произведений, основных исторических периодов развития музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств:

- «отлично» ставится в том случае, если обучающийся свободно владеет материалом, умеет грамотно его излагать, определять на слух музыкальные произведения и характеризовать их;
- «хорошо» предполагает недостаточно глубокий уровень осмысления, изложения и анализа материала;
- «удовлетворительно» подразумевает посредственное знание творчества композитора, неполное перечисление произведений, ошибки в викторине;
- «неудовлетворительно» выставляется при отсутствии вышеперечисленных знаний, умений и навыков.

Контрольные требования на разных этапах обучения. Обучающиеся должны уметь:

- рассказать биографию композитора;
- грамотно и связно охарактеризовать музыкальное произведение;
- уметь пользоваться музыкальной терминологией, актуальной для хореографического искусства;
- знать основные жанры и формы.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Предполагаемые *формы уроков*:

- традиционный;
- урок-изучение нового материала;
- урок-закрепление;
- урок повторения и систематизация;
- контрольный урок;
- комбинированный урок.

Методы и приемы организации образовательного процесса:

- По способу организации занятия:
 - словесные – устное изложение, рассказ, беседа, диалог, опрос;
 - наглядные – показ видео и аудио материалов, иллюстраций;
 - практические – тренинги, упражнения, викторины, прослушивание и анализ музыкальных произведений.
- По уровню деятельности детей:
 - объяснительно-иллюстративные – восприятие и усвоение информации;
 - репродуктивные – воспроизведение полученных знаний и освоенных способов деятельности;
 - частично-поисковые – анализ нотного текста, рассказ о произведении, подбор музыкальных эпитетов, выявление параллелей с другими видами искусств;
 - исследовательские – выполнение различного рода творческих заданий.
- По форме организации деятельности обучающихся:
 - фронтальные, индивидуально-фронтальные, индивидуальные;
 - коллективные, коллективно-групповые, групповые, в парах.
- Информационно-коммуникативные технологии.

Дидактические материалы:

1. Учебные и методические пособия.
2. Издания музыкальных произведений.
3. Теоретические материалы интернет-сайтов.
4. Иллюстрирующие материалы:
 - таблицы, схемы;
 - фотографии;
 - репродукции картин;
 - тематическая подборка аудио и видео материалов.

Формы самостоятельных домашних заданий: повторение пройденного материала по учебникам и конспектам, чтение рекомендованных преподавателем материалов о жизни и творчестве композиторов.

Краткие методические рекомендации педагогическим работникам.

Продвижение обучающихся во многом зависит от правильной организации учебного процесса как в классе, так и дома.

Урок предполагает три структурных компонента:

- повторение материала, пройденного на предыдущем занятии;
- изложение и закрепление нового;
- формулировку домашнего задания.

Биографический материал следует давать в определенной последовательности:

- характеристика социально-исторической среды, в которой жил композитор;
- изложение наиболее значимых событий биографии композитора;
- обзор творческого наследия.

Анализ музыкального произведения должен включать в себя:

- рассказ-объяснение,
- прослушивание произведения по частям.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.

Самостоятельная работа обучающихся – это процесс, направляемый и контролируемый педагогом. Время, предусмотренное на выполнение домашнего задания, составляет 1 час в неделю. Домашние задания, направленные на закрепление пройденного в классе материала, должны быть небольшими по объему и доступными по трудности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Брянцева В. Музыкальная литература зарубежных стран. – М., 2003.

2. Гордеева Е. Композиторы «Могучей кучки». – М., 1986.
3. Калинина Г. Музыкальная литература. Вопросы, задания, тесты. – М., 2000.
4. Калинина Г. Музыкальная литература. Тесты. Рабочая тетрадь. – М., 2001.
5. Козлова Н. Русская музыкальная литература. – М., 2002.
6. Осовицкая З., Казаринова А. Музыкальная литература. Первый год обучения. – М., 2005.
7. Прохорова И. Музыкальная литература. Второй год обучения. – М., 2003.
8. Смирнова Э. Русская музыкальная литература. – М., 2004.
9. Шорникова М. Музыкальная литература. Второй год обучения. – Ростов-на-Дону, 2003.
10. Шорникова М. Музыкальная литература. Третий год обучения – Ростов-на-Дону, 2003.
11. Шорникова М. Музыкальная литература. Русская музыка XX века. Четвертый год обучения. – Ростов-на-Дону, 2003.