

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СВЕРДЛОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №1»
(МБУ ДО «СДШИ №1»)

ПРИНЯТО
на заседании
педагогического совета
МБУ ДО «Свердловская детская
школа искусств №1»
Протокол № 1
от 29.08 20 25 г.

УТВЕРЖДЕНО
Приказом № 90-09
от 01.09 20 25 г.
Директор МБУ ДО
Свердловская детская
школа искусств №1
И.А.Бобровская

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«Фортепиано», «Струнные инструменты.», «Народные инструменты»,
«Духовые инструменты».
(многоуровневая)

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ
ПО.02. «ТЕОРИИ И ИСТОРИИ МУЗЫКИ»
ПРОГРАММА
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
ПО.02.УП.02.«Музыкальная литература»

Срок реализации: базовый уровень: 2 года
углубленный уровень: 3 года

г.Свердловск 2025

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

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

II. Учебно-тематический план

III. Содержание учебного предмета

- *Сведения о затратах учебного времени;*
- *Годовые требования по классам;*

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся

V. Формы и методы контроля, система оценок

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- *Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена и итоговой аттестации;*
- *Контрольные требования на разных этапах обучения;*

VI. Методическое обеспечение учебного процесса

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

VII. Список учебной и методической литературы

- *Учебники,*
- *Учебные пособия;*
- *Хрестоматии;*
- *Методическая литература;*
- *Рекомендуемая дополнительная литература.*

I. Пояснительная записка

1. Характеристика учебного предмета

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на основе требований к дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты. Скрипка», «Духовые инструменты», «Народные инструменты».

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

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

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

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

2.Срок реализации учебного предмета.

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести до девяти лет, составляет 2 года для первого базового уровня (по окончании этого уровня сдается промежуточная аттестация для перехода на следующий углубленный уровень, или итоговая аттестация, если учащийся

решает закончить обучение) и 3 года для освоения второго углубленного уровня. В случае, если учащийся обучается на двух дополнительных образовательных программах, то он посещает группу теоретических дисциплин по предпрофессиональной образовательной программе.

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Музыкальная литература»:

Нормативный срок обучения

Таблица №1

Классы	3-4 класс (базовый уровень)	5-7 класс (углубленный уровень)
Количество часов на аудиторные занятия, включая аттестации.	68	102

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий.

Программа предполагает мелкогрупповое (от 3 до 10 человек) обучение с учётом дифференцированного подхода к обучающимся.

Форма проведения аудиторного учебного занятия - групповой урок.

Занятия проводятся в соответствии с учебным планом:

продолжительность занятия - 45 минут, периодичность 1 час в неделю.

5. Цели и задачи учебного предмета

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» направлена на художественно-эстетическое развитие личности обучающегося.

Целью предмета является развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать различные произведения отечественных и зарубежных композиторов, а также выявление одаренных детей в области музыкального искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.

Задачами предмета «Музыкальная литература» являются:

- ☐ формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной культуре в целом;
- ☐ воспитание музыкального восприятия: музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные

исторические периоды и в разных странах;

- ☐ овладение навыками восприятия элементов музыкального языка;
- ☐ знания специфики различных музыкально-театральных и инструментальных жанров;
- ☐ знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве;
- ☐ умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой);
- ☐ умение использовать полученные теоретические знания при исполнении музыкальных произведений на инструменте;
- ☐ формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в образовательное учреждение, реализующее профессиональные программы.

6. Методы обучения

Для достижения поставленных целей и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- ☐ словесный (объяснение, беседа, рассказ, презентация);
- ☐ наглядно-слуховой (показ, наблюдение);
- ☐ эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественных впечатлений);
- ☐ практический (работа с учебником, музыкальным материалом, практика составления схем, классификаций);
- ☐ проблемно-поисковый;
- ☐ проектный (проектная деятельность, создание проектов);
- ☐ исследовательский;
- ☐ аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления).

Необходимым условием для реализации данной программы является воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности.

7. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-технические условия, необходимые для реализации учебного предмета «Музыкальная литература»:

- обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам;
- укомплектование библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебнометодической литературы, а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, клавирами оперных произведений;
- наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями музыкальных произведений, соответствующих требованиям программы;
- обеспечение каждого обучающегося основной учебной литературой;

-наличие официальных, справочно-библиографических и периодических изданий;

- учебная аудитория, предназначенная для реализации учебного предмета «Музыкальная литература», оснащена пианино, звукотехническим оборудованием, видеооборудованием, учебной мебелью (доской, столами, стульями, шкафами).

II. Учебно-тематический план

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов по разделам и темам учебного предмета.

ПЕРВЫЙ (БАЗОВЫЙ) УРОВЕНЬ- 3 класс

Первый год обучения

№ п/п	Тема	Кол-во часов
1	Музыкальное путешествие: Италия	1
2	Музыкальное путешествие: Испания	1
3	Музыкальное путешествие: Шотландия, Норвегия	1
4	Музыкальное путешествие: Венгрия, Польша	1
5	Танцы народов мира	1
6	«Детский альбом» П.И. Чайковского	1
7	«Детский альбом» П.И. Чайковского	1
8	Закрепление изученного материала (контрольный урок)	1
9	Музыкальный пейзаж. Рассвет и утро. Вечер и ночь	1
10	Водная стихия	1
11	Небо и воздух	1
12	Церковная и духовная музыка. Тема христианства в творчестве композиторов. Православная традиция	1
13	Западноевропейская христианская традиция	1
14	Прославление Девы Марии	1
15	Итоговый контрольный урок	1
16	Группы инструментов. Виды оркестров Струнные смычковые инструменты	1
17	Деревянные духовые инструменты	1
18	Медные духовые инструменты	1

19	Ударные инструменты. Челеста. Арфа	1
20	Симфонический оркестр	1
21	Симфонический оркестр. Симфоническая сказка «Петя и волк» С.С. Прокофьева	1
22	Камерные, струнные, духовые оркестры	1
23	Оркестр русских народных инструментов.	1
24	Джазовый оркестр.	1
25	Закрепление изученного материала (контрольный урок)	1
26	Музыка и литература. Опера «Орфей и Эвридика» К.В. Глюка	1
27	Опера-былина «Садко» Н. Римского-Корсакова	1
28	«Моя матушка-гусыня» М. Равеля	1
29	«Ученик чародея» П. Дюка	1
30	Музыка и мультипликация	1
31	Музыка и мультипликация	1
32	Повторение пройденного материала	1
34.	Повторение пройденного материала	1
33	Контрольный урок (промежуточная аттестация)	1
	Всего часов	34

ПЕРВЫЙ (БАЗОВЫЙ) УРОВЕНЬ- 4 класс
Второй год обучения

№	Тема	Кол-во часов
1.	Музыка как вид искусства.	1
2.	Содержание музыкальных произведений	1
3.	Содержание музыкальных произведений	1
4.	Средства музыкальной выразительности.	1
5.	Средства музыкальной выразительности.	1
6.	Состав симфонического оркестра	1
7.	Тембры певческих голосов	1
8.	Контрольный урок	1

9.	Понятие о жанрах и формах в музыке. Основные жанры – песня, марш, танец	1
10.	Песня народная и авторская. Жанры русских народных песен.	1
11.	Песня народная и авторская. Жанры русских народных песен.	1
12.	Песня. Куплетная форма в песнях	1
13.	Марш. Виды маршей	1
14.	Танец. Разновидности танцев	1
15.	Повторение пройденного материала	1
16.	Контрольный урок	1
17.	Народная песня в произведениях русских композиторов. Сборники русских народных песен.	1
18.	Музыкальные жанры. Квартет, концерт	1
19.	Музыкальные жанры. Вариации.	1
20.	Музыкальные жанры. Сюита.	1
21.	Программно-изобразительная музыка	1
22.	Программно-изобразительная музыка	1
23.	Музыка в драматическом театре. Музыка в театре.	1
24.	Музыка в театре. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»	1
25.	Повторение пройденного материала	1
26.	Контрольный урок	1
27.	Музыка в театре. Балет. П.И. Чайковский Балет «Щелкунчик»	1
28.	Музыка в театре. Балет. П.И. Чайковский Балет «Щелкунчик»	1
29.	Музыка в театре. Опера. М.И. Глинка Опера «Руслан и Людмила»	1
30.	Музыка в театре. Опера. М.И. Глинка Опера «Руслан и Людмила»	1
31.	Музыка в театре. Опера. М.И. Глинка Опера «Руслан и Людмила»	1
32.	Музыка в театре. Опера. М.И. Глинка Опера «Руслан и Людмила»	1
33.	Повторение пройденного материала	1
34.	Контрольный урок(промежуточная аттестация)	1

Всего часов	34
-------------	----

ВТОРОЙ УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ- 5 класс
ТРЕТИЙ год обучения

№	Тема	Кол-во часов
1.	История развития музыки от Древней Греции до эпохи барокко. Обзор основных этапов развития мировой музыкальной культуры Музыкальная культура Древнего мира	1
2.	Музыкальная культура эпохи Средневековья и эпохи Возрождения	1
3.	Барокко и современники И.С. Баха (обзорно) Музыкальные инструменты и инструментальная музыка эпохи Барокко. Творчество французских клавесинистов.	1
4.	И.С. Бах. Жизненный и творческий путь	1
5.	И.С. Бах. Органные сочинения	1
6.	И.С. Бах. Клавирная музыка. Инвенции	1
7.	Повторение пройденного материала	1
8.	Контрольный урок	1
9.	И.С. Бах. Хорошо темперированный клавир	1
10.	И.С. Бах. Клавирные сюиты	1
11.	Творчество немецких органистов. Жанры и формы полифонической музыки Г.Ф. Гендель. Характеристика творчества	
12.	Музыкальная культура эпохи Классицизма. Венская классическая школа	1
13.	Возникновение и обновление инструментальных жанров и форм. Оперная реформа К.В. Глюка	1
14.	Й. Гайдн. Жизненный и творческий путь	1
15.	Повторение пройденного материала	1
16.	Контрольный урок	1
17.	Строение сонатно- симфонического цикла. Й. Гайдн. Симфония № 103 Ми-бемоль мажор «С тремоло литавр»	1
18.	Й. Гайдн. Симфония № 103 Ми-бемоль мажор «С тремоло литавр»	1

19.	Клавирное творчество И. Гайдна Соната для клавира Ре мажор	1
20.	Клавирное творчество И. Гайдна Соната для клавира ми минор	1
21.	В.А. Моцарт. Жизненный и творческий путь	1
22.	В.А. Моцарт. Симфония № 40 соль-минор	1
23.	В.А. Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро»	1
24.	В.А. Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро»	1
25.	Повторение пройденного материала	1
26.	Контрольный урок	1
27.	В.А. Моцарт. Соната № 11 Ля-мажор, другие клавирные сочинения	1
28.	Л. ван Бетховен. Жизненный и творческий путь	
29.	Л. ван Бетховен. Фортепианное творчество. Соната № 8 до минор «Патетическая»	1
30.	Л. ван Бетховен. Увертюра из музыки к драме И.В.Гете «Эгмонт»	1
31.	Л. ван Бетховен. Симфоническое творчество (Симфония № 5)	1
32.	Л. ван Бетховен. Симфоническое творчество (Симфония № 5)	1
33.	Повторение пройденного материала	1
34.	Контрольный урок (или промежуточная аттестация)	1
	Всего часов	34

ВТОРОЙ УГЛУБЛЕННЫЙ уровень - 6 класс
(четвертый год обучения)

№	Тема	Кол-во часов
1.	Романтизм – особенности стиля. Композиторы-романтики.	1
2.	Ф. Шуберт. Жизнь и творчество.	1
3.	Ф. Шуберт. Песни и баллады	1
4.	Ф. Шуберт. Фортепианные сочинения	1

5.	Ф. Шуберт. «Неоконченная симфония».	1
6.	Ф. Шуберт. Вокальные циклы «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь»	1
7.	Повторение пройденного материала	1
8.	Контрольные уроки	1
9.	Ф. Шопен. Жизнь и творчество.	1
10. 11.	Ф. Шопен. Фортепианные сочинения.	2
12.	Композиторы-романтики первой половины 19 века. Р. Шуман. Ф. Лист.	1
13.	Обзор развития итальянской оперы. Дж. Россини.	1
14.	Европейская музыка 19 века (обзор). Оперные реформы Р. Вагнера и Дж.Верди	1
15.	Повторение пройденного материала	1
16.	Контрольный урок	1
17.	Вводный урок. Творчество русских композиторов доглинковского периода	1
18.	Музыкальная культура 18 века, творчество Д.С. Бортнянского, М.С. Березовского и др.	1
19.	Культура начала XX века. Романсы. Творчество А.А. Алябьева, А.Л. Гурилева, А.Е. Варламова	1
20.	М.И. Глинка. Жизненный и творческий путь.	1
21.	М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин»	1
22.	М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин»	1
23.	М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин»	1
24.	М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин»	1
25.	Повторение пройденного материала	1
26.	Контрольный урок	1
27.	М. И. Глинка. Романсы (обзор)	1
28.	М. И. Глинка. Симфоническое творчество	1

29.	А.С. Даргомыжский. Жизнь и творчество.	1
30.	А.С. Даргомыжский. Песни и романсы.	1
31.	А.С. Даргомыжский. Опера «Русалка»	1
32.	А.С. Даргомыжский. Опера «Русалка»	1
33.	Повторение пройденного материала	1
34.	Контрольный урок (промежуточная аттестация)	1
	Всего часов	34

ВТОРОЙ УГЛУБЛЕННЫЙ уровень - 7 класс
(пятый год обучения)

№	Тема	Кол-во часов
1.	Музыкальная жизнь России по второй половине 19 века. «Могучая кучка».	1
2	А. П. Бородин. Жизнь и творчество. Песни и романсы.	1
3. 4.	А.П. Бородин Симфония № 2 «Богатырская».	2
5. 6.	А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь»	2
7.	Повторение пройденного материала	1
8.	Контрольный урок	1
9.	М. П. Мусоргский. Жизнь и творчество.	1
10.	М. П. Мусоргский. Песни и романсы.	1
11. 12. 13.	М.П. Мусоргский Опера «Борис Годунов».	3
14.	М.П. Мусоргский Фортепианный цикл «Картинки с выставки»	1
15.	Повторение пройденного материала	1

16.	Контрольный урок	1
17.	Элементы фольклора других народов в творчестве русских композиторов.	1
18.	Ц.А. Кюи. Жизнь и творчество (обзор)	1
19. 20.	Н. А. Римский-Корсаков. Жизнь и творчество.	2
21. 22.	Н. А. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада»	2
23. 24.	Н. А. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка».	3
25.	Повторение пройденного материала	1
26.	Контрольный урок	1
27. 28.	П. И. Чайковский. Жизнь и творчество. Симфоническое творчество	2
29. 30. 31.	П.И. Чайковский. Опера «Евгений Онегин»	3
32.	Балетное творчество П.И. Чайковского (обзор)	1
33.	Подготовка к экзамену	1
34.	Итоговый урок	1
	Всего часов	34

III. Содержание учебного предмета Первый год обучения

№ п/п	Тема	Кол-во часов
1	Музыкальное путешествие: Италия	1
2	Музыкальное путешествие: Испания	1
3	Музыкальное путешествие: Шотландия, Норвегия	1
4	Музыкальное путешествие: Венгрия, Польша	1
5	Танцы народов мира	1
6	«Детский альбом» П.И. Чайковского	1
7	«Детский альбом» П.И. Чайковского	1

8	Закрепление изученного материала (контрольный урок)	1
9	Музыкальный пейзаж. Рассвет и утро. Вечер и ночь	1
10	Водная стихия	1
11	Небо и воздух	1
12	Церковная и духовная музыка. Тема христианства в творчестве композиторов. Православная традиция	1
13	Западноевропейская христианская традиция	1
14	Прославление Девы Марии	1
15	Итоговый контрольный урок	1
16	Группы инструментов. Виды оркестров Струнные смычковые инструменты	1
17	Деревянные духовые инструменты	1
18	Медные духовые инструменты	1
19	Ударные инструменты. Челеста. Арфа	1
20	Симфонический оркестр	1
21	Симфонический оркестр. Симфоническая сказка «Петя и волк» С.С. Прокофьева	1
22	Камерные, струнные, духовые оркестры	1
23	Оркестр русских народных инструментов.	1
24	Джазовый оркестр.	1
25	Закрепление изученного материала (контрольный урок)	1
26	Музыка и литература. Опера «Орфей и Эвридика» К.В. Глюка	1
27	Опера-былина «Садко» Н. Римского-Корсакова	1
28	«Моя матушка-гусыня» М. Равеля	1
29	«Ученик чародея» П. Дюка	1
30	Музыка и мультипликация	1
31	Музыка и мультипликация	1
32	Повторение пройденного материала	1
33	Повторение пройденного материала	1
34	Контрольный урок (промежуточная аттестация)	1

Раздел. Музыкальное путешествие

Музыкальное путешествие по разным странам мира: Италия, Испания, Шотландия, Норвегия, Венгрия, Польша. Особенности музыкального языка каждой страны. Знакомство с фольклором, с произведениями композиторов — представителей данных стран. Отражение особенностей музыки разных стран в творчестве других композиторов.

Тема № 1 Музыкальное путешествие: Италия

Музыкальный материал: Неаполитанская народная песня «Санта Лючия»; Ф. Мендельсон. «Песня венецианского гондольера» (из сборника «Песни без слов»); Ж. Оффенбах. «Баркарола» (из оперы «Сказки Гофмана»); Дж. Россини. «Неаполитанская тарантелла».

Понятия: песня без слов, тарантелла, фольклор, баркарола.

Тема № 2 Музыкальное путешествие: Испания

Музыкальный материал: М. де Фалья. «Испанский танец»; М. И. Глинка. «Арагонская хота» (фрагмент); Ж. Бизе. Антракт к 4 действию оперы «Кармен», пример стиля фламенко. Понятия: антракт, фламенко.

Тема № 3 Музыкальное путешествие: Шотландия, Норвегия

Музыкальный материал: Шотландская народная «Песня о дружбе»;

Ф. Мендельсон. «Скерцо» из «Шотландской симфонии» (фрагмент); Э. Григ. «Танец эльфов», «Норвежский танец №4 ре мажор» Понятия: пентатоника, халлинг. Повторение понятия скерцо.

Тема № 4 Музыкальное путешествие: Венгрия, Польша

Музыкальный материал: Ф. Лист. Венгерская рапсодия №2; И. Брамс. «Венгерский танец №5»; Г. Венявский. Полонез ля мажор для скрипки и фортепиано; Л. Делиб. «Мазурка» из балета «Каппелия». Понятия: цимбалы, рапсодия, чардаш, полонез, мазурка. Повторение понятия виртуоз.

Тема № 5 Танцы народов мира.

Музыкальный материал: Кадриль (Россия), сиртаки (Греция), гаучо (Аргентина), сапатео (Мексика). Видеофрагменты программы ансамбля народного танца им. И. Моисеева.

Тема № 6-7 «Детский альбом» П. И. Чайковского

Музыкальный материал: П. И. Чайковский. «Итальянская песенка», «Старинная французская песенка», «Немецкая песенка», «Неаполитанская песенка», «Мужик на гармонике играет», «Шарманщик поёт» («Детский

альбом»). Музыкальный материал: П. И. Чайковский. «Вальс», «Мазурка», «Полька». Понятие: лендлер. гармонь.

Тема № 8. Закрепление изученного материала (контрольный урок)

Раздел. Музыкальный пейзаж

Тема № 9 Рассвет и утро. Вечер и ночь

Музыкальный материал: Э. Григ. «Утро» (из музыки к пьесе «Пер Гюнт»); С. С. Прокофьев. «Утро» («Детская музыка»); Ф. Шуберт. Песня «Бурное утро» (из вокального цикла «Зимний путь»); М. П. Мусоргский «Рассвет на Москве-реке» (вступление к опере «Хованщина»).

Неизвестный автор. «Вечерняя песня» (слова Л. Н. Модзалевского); С. С. Прокофьев. «Вечер» («Детская музыка»); Р. Шуман. «Ночью» («Фантастические пьесы»); Э. Григ. «Ноктюрн». Понятие: ноктюрн

Тема № 10 Водная стихия

Музыкальный материал: Н. А. Римский-Корсаков. Вступление ко 2 действию из оперы «Сказка о царе Салтане»; К. Дебюсси. «Игры волн» (симфонические эскизы «Море», 2 часть); М. Равель. «Игра воды». Понятие: марины, маринисты.

Тема № 11 Небо и воздух

Музыкальный материал: К. Дебюсси. «Облака»; Ж. Бизе. Антракт к 3 д. оперы «Кармен»; Н. А. Римский-Корсаков. романс «На холмах Грузии», «Похвала пустыне» (вступление к опере «Сказание о невидимом граде Китеже»).

Раздел. Церковная и духовная музыка. Тема христианства в творчестве композиторов

Церковные традиции в русской и западноевропейской музыкальной культуре. Особое настроение духовной музыки. Музыкальные средства, используемые в русской и западноевропейской церковной музыке.

Тема № 12 Православная традиция

Музыкальный материал: Тропарь и кондак Рождества Христова; П. И. Чайковский. «В церкви» («Детский альбом»), «Легенда» («Шестнадцать песен для детей»); Д. С. Бортнянский. Хоровой концерт № 6 «Слава в вышних Богу». Понятия: а капелла, тропарь и кондак, глас, духовный концерт.

Тема № 13 Западноевропейская христианская традиция

Музыкальный материал: И. С. Бах. «Глория» (из мессы си минор), Хорал из Кантаты № 32, Хоральная прелюдия фа минор; Р. Шуман «Хорал» («Альбом для юношества»). Понятия: месса, хорал, орган, хоральная прелюдия, кантата.

Тема № 14 Прославление Девы Марии

Музыкальный материал: С. В. Рахманинов. «Богородице Дево, радуйся»; С. С. Прокофьев. «Ходит месяц над лугами» («Детская музыка»). К. Сен-Санс. «Аве Мария»; Бах — Гуно. «Аве Мария»; Ф. Шуберт «Аве Мария». Понятия: прелюдия, клавир.

Тема № 15 Итоговый контрольный урок

Раздел. Группы инструментов. Виды оркестров

Подразделение инструментов на струнные, клавишные, деревянные и медные духовые, ударные. Происхождение инструментов, история их развития. Особенности инструментов, их тембра, регистра. Великие мастера, создававшие инструменты. Оркестр, его разновидности— камерный, струнный, духовой, оркестр народных инструментов, джазовый оркестр.

Тема № 16 Струнные смычковые инструменты

Музыкальный материал: Н. Паганини. Каприс №24 для скрипки соло; Р. Шуман. «Сказочные картины» (для альта и фортепиано); Ж. Массне. Элегия (для виолончели); Дж. Боттезини. «Тарантелла» (для контрабаса). Понятия: тембр, диапазон, каприс, кариччио, элегия.

Тема № 17 Деревянные духовые инструменты

Музыкальный материал: Флейта — И. С. Бах. Партита для флейты соло (фрагмент), «Шутка» из Сюиты для оркестра си минор. Гобой — Т. Альбини, Концерт для гобоя с оркестром ре минор, 1 часть. Кларнет — В. А. Моцарт. Концерт для кларнета с оркестром ля мажор, 1 часть. Фагот — С. С. Прокофьев, «Юмористическое скерцо» для 4 фаготов.

Тема № 18 Медные духовые инструменты

Музыкальный материал: Труба — Й. Гайдн Концерт ми бемоль мажор, финал. Валторна — П. И. Чайковский, 2 часть из 5 симфонии (фрагмент). Тромбон — В. Оякяр. «Веселая полька», Труба — М. П. Мусоргский —«Быдло» («Картинки с выставки», оркестровка М. Равеля). Понятие глиссандо.

Тема № 19 Ударные инструменты. Челеста. Арфа

Музыкальный материал: Д. Д. Шостакович. Антракт ударных инструментов из оперы «Нос»; Г. Берлиоз. «Сцена в полях» («Фантастическая симфония», 3

часть). Челеста — П. И. Чайковский «Танец Феи Драже» (из балета «Щелкунчик»). Арфа — П. И. Чайковский «Вальс цветов», вступление (из балета «Щелкунчик»); Л. Минкус. Вариация Китри (из балета «Дон Кихот», 3д.).

Тема № 20-21 Симфонический оркестр

Симфонический оркестр, расположение инструментов в симфоническом оркестре. Партитура симфонического оркестра.

Музыкальный материал: Б. Бриттен. «Путеводитель по оркестру для юных слушателей» (Вариации и fuga на тему Г. Пёрселла). Самостоятельная работа по симфонической сказке С. С. Прокофьева «Петя и волк». Понятия: тутти, партитура, флейта-пикколо, fuga, там-там.

Тема № 22 Камерный, струнный, духовой оркестры

Музыкальный материал: В. А. Моцарт. «Маленькая ночная серенада», 1 и 2 части. Понятия: камерный оркестр, серенада.

Тема № 23 Оркестр русских народных инструментов

Музыкальный материал: Русская народная песня «Светит месяц» в обработке В. В. Андреева; В. Н. Городовская. «Русская зима»; В. Н. Городовская. Концертная фантазия для гуслей на тему вальса А. Джойса «Осенний сон».

Тема № 24 Джазовый оркестр.

Музыкальный материал: «Jingle bells» (джазовый оркестр Б. Гудмена. Парафраз на тему песни «Я шагаю по Москве» (оркестр И. Вайнштейна); Г. Миллер. «Серенада лунного света»; А. Цфасман. «Движение» (из «Джазовой сюиты для фортепиано с оркестром»). Понятия: джаз, свинг, импровизация, сурдина, симфоджаз.

Тема № 25 Закрепление изученного материала (контрольный урок)

Раздел. Музыка и литература

Различные литературные жанры (мифы, былины, сказки, баллада), послужившие основой для сценических и инструментальных произведений.

Тема № 26 Опера «Орфей и Эвридика» К.В. Глюка

Музыкальный материал: К. В. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика»: Хор из 1 действия, фрагмент Сцены Орфея с фуриями, Сцена в Элизии («Мелодия») из 2 к. 2 действия. Понятия: миф.

Тема № 27 Опера- былина «Садко» Н. Римского- Корсакова

Музыкальный материал: Н. А. Римский-Корсаков. Опера «Садко»: «Океан — море синее» (вступление к опере). Песня Садко «Ой, ты тёмная дубравушка», тема Царя Морского из 2 картины, «Пляска золотопёрых и серебросчешуйных рыбок» из 6 картины. Колыбельная песня Волховы из 7 картины. Понятие: лейтмотив.

Тема № 28 Моя матушка- гусыня» М. Равеля

Музыкальный материал: Сюита М. Равеля «Сказки матушки Гусыни»: «Павана Спящей красавицы», «Мальчик-с-пальчик», «Дурнушка, императрица пагод», «Разговор Красавицы и Чудовища», «Волшебный сад». Понятия: павана, контрафагот.

Тема № 29 «Ученик чародея» П. Дюка.

Музыкальный материал: П. Дюка. Симфоническое скерцо «Ученик чародея»
Понятие: баллада (в литературе).

Раздел. Музыка и мультипликация

Тема № 30 Музыка и мультипликация

Музыкальный материал: Мультфильмы с использованием фрагментов произведений классической музыки. «Картинки с выставки» (М. П. Мусоргский), «Карандаш и ластик» (А. Г. Шнитке) Понятие: концерт grosso.

Тема № 31 Музыка и мультипликация

Мультфильмы с использованием фрагментов произведений классической музыки. «Детский альбом» (П. И. Чайковский).

Тема № 32 Повторение пройденного материала

Тема № 33 Повторение пройденного материала

Тема № 34 Контрольный урок (промежуточная аттестация)

Второй год обучения

№	Тема	Кол-во часов
1.	Музыка как вид искусства.	1
2.	Содержание музыкальных произведений	1
3.	Содержание музыкальных произведений	1
4.	Средства музыкальной выразительности.	1

5.	Средства музыкальной выразительности.	1
6.	Состав симфонического оркестра	1
7.	Тембры певческих голосов	1
8.	Контрольный урок	1
9.	Понятие о жанрах и формах в музыке. Основные жанры – песня, марш, танец	1
10.	Песня народная и авторская. Жанры русских народных песен.	1
11.	Песня народная и авторская. Жанры русских народных песен.	1
12.	Песня. Куплетная форма в песнях	1
13.	Марш. Виды маршей	1
14.	Танец. Разновидности танцев	1
15.	Повторение пройденного материала	1
16.	Контрольный урок	1
17.	Народная песня в произведениях русских композиторов. Сборники русских народных песен.	1
18.	Музыкальные жанры. Квартет, концерт	1
19.	Музыкальные жанры. Вариации.	1
20.	Музыкальные жанры. Сюита.	1
21.	Программно-изобразительная музыка	1
22.	Программно-изобразительная музыка	1
23.	Музыка в драматическом театре. Музыка в театре.	1
24.	Музыка в театре. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»	1
25.	Повторение пройденного материала	1
26.	Контрольный урок	1
27.	Музыка в театре. Балет. П.И. Чайковский Балет «Щелкунчик»	1
28.	Музыка в театре. Балет. П.И. Чайковский Балет «Щелкунчик»	1
29.	Музыка в театре. Опера. М.И. Глинка Опера «Руслан и Людмила»	1
30.	Музыка в театре. Опера. М.И. Глинка Опера «Руслан и Людмила»	1

31.	Музыка в театре. Опера. М.И. Глинка Опера «Руслан и Людмила»	1
32.	Музыка в театре. Опера. М.И. Глинка Опера «Руслан и Людмила»	1
33.	Повторение пройденного материала	1
34.	Контрольный урок (промежуточная аттестация)	1
Всего часов		34

Тема № 1 Музыка как вид искусства (1ч.)

Музыка «серьезная» и «легкая». Музыкальные впечатления учеников – посещение театров, концертов. Понятия «народная», «церковная», «камерная», «концертная», «театральная», «эстрадная», «военная» музыка.

Музыкальный материал на усмотрение преподавателя

Тема № 2-3 Содержание музыкальных произведений (2ч.)

Воплощение в музыке образов природы, сказочных образов, чувств и характера человека, различных событий. Содержание музыки столь же богато, как и содержание других видов искусств, но раскрывается оно с помощью музыкальных средств. Как работать с нотными примерами в учебнике музыкальной литературы.

Музыкальный материал:

П.И.Чайковский «Осенняя песнь» из цикла «Времена года»,

Д.Россини «Буря» из оперы «Севильский цирюльник»,

Н.А. Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане», «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии»,

М.П.Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов», «Тюильрийский сад» из цикла «Картинки с выставки»,

Р.Шуман «Пьеро», «Арлекин», «Флорестан», «Эвзебий» из цикла «Карнавал»,

К.Сен-Санс «Кенгуру», «Слон», «Лебедь» из цикла «Карнавал животных»,

С.С.Прокофьев «Нам не нужна война» из оратории «На страже мира».

Тема № 4 -5 Выразительные средства музыки (2ч.)

Основные выразительные средства музыкального языка.

Понятия: мелодия (кантилена, речитатив), лад (мажор, минор, специальные лады – целотонная гамма, гамма Римского-Корсакова), ритм (понятие ритмическое остинато), темп, гармония (последовательность аккордов, отдельный аккорд), фактура (унисон, мелодия и аккомпанемент, полифония, аккордовое изложение), регистр, тембр.

Музыкальный материал:

М.И.Глинка «Патриотическая песнь»,

Ф.Шуберт «Луна»,

М.И.Глинка Речитатив из арии Сусанина («Иван Сусанин», 4 действие),

Ф.Шопен Ноктюрн для фортепиано Ми-бемоль мажор,

С.С.Прокофьев «Сказочка», «Дождь и радуга» из цикла «Детская музыка».

Тема № 6 Состав симфонического оркестра (1ч.)

Оркестр. В Древней Греции «орхестрой» называли полукруглую площадку перед сценой театра. На этой площадке размещался хор – неперенный участник любого представления. Потом оркестром стали называть коллективы музыкантов, совместно исполняющих музыкальные произведения. В зависимости от состава музыкальных инструментов бывают симфонические, струнные, духовые, шумовые оркестры. Наиболее богат по составу инструментов симфонический оркестр. В каждом оркестре есть руководитель – дирижёр. Четыре основные группы инструментов симфонического оркестра. Принципы записи произведения для оркестра (партитура). Тембры инструментов.

Музыкальный материал:

С.С.Прокофьев «Петя и волк»,

Б.Бриттен «Вариации и фуга на тему Перселла» («Путеводитель по оркестру»).

Тема № 7 Тембры певческих голосов (1ч.)

Голос человека как совершенный музыкальный инструмент. Классификация певческих (вокальных голосов) голосов по высоте и тембру.

Мужские голоса: бас, баритон, тенор.

Женские голоса: контральто, меццо-сопрано, сопрано.

Детские голоса: альт, сопрано, дискант

Голоса певцов-солистов и голоса в хоре. Виды хоров. Различный состав хора. Тембр певческого голоса и характер героя в музыкальном спектакле.

Музыкальный материал:

Мужские голоса

бас: Н.А.Римский-Корсаков. Опера «Садко» IV д. Песня Варяжского гостя

тенор: Н.А.Римский-Корсаков. Опера «Садко» 2 к. Песня Индийского гостя

П.И.Чайковский. Опера «Евгений Онегин» 2 д. Ария Ленского «Куда, куда, куда вы удалились»

П.И.Чайковский. Опера «Пиковая Дама» I д. Ария Германа «Прости, небесное создание»

баритон: Н.А.Римский-Корсаков. Опера «Садко». Песня Венецианского гостя

Женские голоса

меццо-сопрано (контральто): М.И.Глинка. Опера «Иван Сусанин» 3д. Песня Вани «Как мать убили»

колоратурное сопрано: В.А.Моцарт. Опера «Волшебная флейта» 2д. Ария Царицы ночи

Мужской хор: К.М.Вебер. Опера «Вольный стрелок» III д. Хор охотников,

Женский хор: П.И.Чайковский. Опера «Евгений Онегин» 3к. Хор «Девушки-красавицы»

Детский хор: Ж.Бизе. Опера «Петя и Волк» I д. Хор мальчиков

Тема № 8 Контрольный урок (1ч.)

Тема № 9 Понятие о жанрах и формах в музыке. Основные жанры – песня, марш, танец (1ч.)

Понятия «жанр» и «форма» в искусстве (живопись – портрет, пейзаж, натюрморт; литература – очерк, рассказ, повесть, роман). Жанр как вид музыкального произведения и его зависимость от происхождения, предназначения, способа и места исполнения, особенностей содержания, специфики художественных образов.

Д.Б. Кабалевский (1904-1987) – советский композитор, дирижёр, пианист, педагог, публицист, общественный деятель. Определение «Три кита» Д.Б. Кабалевского - песня, танец, марш.

Классификация музыкальных жанров по составу и способу исполнения. Инструментальные, вокальные и вокально-инструментальные жанры. Симфонические жанры - симфония, концерт, сюита. Камерные – трио, квартет, соната, прелюдия. Вокальные – песня, романс, хор. Вокально-инструментальные – опера, кантата, оратория.

Музыкальный материал:

Д.Б.Кабалевский. Песни: «Наш край» (сл.А.И.Пришелеца)

«Школьные годы» (сл. Е.А.Долматовского)

Пьесы: Марш, «Походный марш», «Рондо-марш»,

Полька, «Маленькая полька»

Фрагменты произведений: Л.Бетховен. Симфония №5

М.И.Глинка. Увертюра к опере «Руслан и Людмила»

С.В.Рахманинов. Концерт №2 до минор для фортепиано с оркестром

Й.Гайдн. Соната Ре мажор для клавира ор.30, №3

В.А.Моцарт. Серенада №13 Соль мажор для струнного оркестра «Маленькая ночная музыка»

Ф.Шуберт. «Серенада» (ст. Л.Рельштаба)

А.А.Алябьев. «Соловей» (ст.А.А.Дельвига)

Г.Ф.Гендель. Хор «Аллилуйя» (из оратории «Мессия»)

Н.А.Римский-Корсаков. Ария Снегурочки «С подружками по ягоду ходить» из оперы «Снегурочка» (Пролог)

Тема № 10-11 Песня народная и авторская. Жанры русских народных песен (2ч.)

Понятие «эпос». Эпические произведения – героические повествования о далеком историческом прошлом народа (древнегреческие поэмы, скандинавские саги, украинские думы, русские сказы и былины, армянский эпос и т.д.). Творчество певцов-сказителей (гуслиеры, сказители).

Былины – песни-сказания о подвигах богатырей (былины-новеллы, приключенческие и шутливые). Скоморошины – эпические сказы шутливого характера (скороговорки, близость к плясовым).

Исторические песни – эпические произведения с конкретными историческими фактами. Деление по тематике на: конкретно исторические (о Ермаке, Разине), общеисторические (о военных походах), патриотические (о родине), социальные (о тяжелой доле) и классовые (об угнетении).

Понятие «лирика». Основной предмет отображения в лирических песнях – чувства, переживания, настроения, индивидуализация образа. Лирические песни: социально-бытовые (казацкие, чумацкие, рекрутские, солдатские, бурлацкие, трудовые припевки и т.д.) и семейно-бытовые (про любовь, женскую долю, сиротство, шуточные). Отличительные особенности поэтических текстов (возгласы «Ой», «Ай», «Ой да»), контраст между сольным запевом и ансамблево-хоровым припевом, широкий диапазон.

Песни с движением, пляской, хореографическим или театральным действием (хороводные, вечорочные, плясовые).

Шуточные песни – отражение в фольклоре типичных черт славянского народа: жизнерадостность, оптимизм. Танцевальность как жанровая основа шуточных песен. Частушки.

Музыкальный материал:

РНП: «То не белая береза к земле клонится», «Жил Святослав девяносто лет», «Высота ли высота»

М.И.Глинка. Опера «Руслан и Людмила» I д.: две песни Баяна

Н.А.Римский-Корсаков. Опера «Садко» II д., 4 к. Хор «Высота, высота»

М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов»: Монолог Пимена «Еще одно последнее сказание» (I д., I к.), Песня Варлаама и Мисаила «Жил Святослав» (I д., 2 к.)

РНП «Как у нас было на Волге»

М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» Песня Варлаама «Как во городе было во Казани», I д., 2 к.

РНП: «Собирайтесь-ка, братцы-ребятушки», «Дубинушка», «Лучина»

«Горы Воробьевские», «Соловей, соловьюшек», «Пойду ль выйду ль я», «По улице мостовой»

Тема №12 Песня. Куплетная форма в песнях (1ч.)

Причины популярности жанра песни. Народная песня; песня, сочиненная композитором; «авторская» песня. Воплощение различных чувств, настроений, событий в текстах и музыке песен. Строение песни (куплетная форма). Понятия «запев», «припев», «вступление», «заклучение», «проигрыш», «вокализ», «а капелла».

Музыкальный материал:

Русская народная песня «Дубинушка»,
И.О.Дунаевский «Марш веселых ребят», «Моя Москва»,
А.В.Александров «Священная война»,
Д.Ф.Тухманов «День Победы»,
А.И.Островский «Пусть всегда будет солнце»,
Д.Д.Шостакович «Родина слышит»,
Песни современных композиторов, авторские песни по выбору преподавателя.

Тема № 13 Марш. Виды маршей (1ч.)

Связь музыки с движением. Отличия марша и танца. Разновидности марша (торжественные, военно-строевые, спортивные, траурные, походные, детские, песни-марши).

Музыкальный материал:

С.С.Прокофьев Марш из сборника «Детская музыка»,
Ф.Мендельсон Песня без слов № 27, «Свадебный марш» из музыки к комедии В.Шекспира «Сон в летнюю ночь»,
Д.Верди Марш из оперы «Аида»,
В.П.Соловьев-Седой «Марш нахимовцев»,
Народная песня в произведениях русских композиторов.
Сборники русских народных песен.

Тема № 14 Танец. Разновидности танцев (1ч.)

Танец как пластический вид искусства и как музыкальное произведение. Народное происхождение большинства танцев. Исторические, бальные, современные танцы. Музыкальные особенности марша, проявляющиеся в темпе, размере, ритме, фактуре, музыкальном строении. Характерные музыкальные особенности различных танцев (темп, размер, особенности ритма, аккомпанемента).

Музыкальный материал:

П.И.Чайковский Камаринская из «Детского альбома», Трепак из балета «Щелкунчик»,
А.С.Даргомыжский «Малороссийский казачок»,
А.Г.Рубинштейн «Лезгинка» из оперы «Демон»,

Э.Григ «Норвежский танец» *Ля мажор*,
Л.Боккерини Менуэт,
Д.Скарлатти Гавот,
К.Вебер Вальс из оперы «Волшебный стрелок»,
Б.Сметана Полька из оперы «Проданная невеста»,
Г.Венявский Мазурка для скрипки и фортепиано,
М.К. Огинский Полонез ля минор,
Р.М.Глиэр Чарльстон из балета «Красный мак».

Тема № 15 Повторение пройденного материала (1ч.)

Тема № 16 Контрольный урок (1ч.)

**Тема № 17 Народная песня в произведениях русских композиторов.
Сборники русских народных песен**

Понятие «музыкальный фольклор» (вокальный и инструментальный), аранжировка, обработка. Жанры народных песен, сборники народных песен М.А. Балакирева, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского. Значение сборников народных песен. Цитирование народных мелодий в произведениях композиторов, близость музыкального языка русских композиторов народной песне.

Музыкальный материал:

Народные песни «Эй, ухнем», «Как за речкою, да за Дарьей», «Среди долины ровныя»

М.П.Мусоргский Песня Марфы из оперы «Хованищина»,

Н.А.Римский-Корсаков Песня Садко с хором из оперы «Садко»,

А.К.Лядов 8 русских народных песен для оркестра.

Тема № 18-20 Музыкальные жанры: вариации, квартет, концерт, сюита (3ч.)

Знакомство с музыкальной формой вариаций, варьированными куплетами. Вариационная форма – изложение темы и ряда ее видоизмененных повторений. Вариации на выдержанный бас (*basso ostinato*), пассакалия, чакона. Классические вариации как жанр инструментальной музыки. Строение вариационной формы (А А1 А2 А3 А4 ...). «Строгие» («классические») и «свободные» («романтические») вариации. Жанры «квартет», «концерт», «сюита». Основоположники русского классического квартета — А. П. Бородин и П. И. Чайковский.

Сюита – циклическая форма, состоящая из нескольких контрастных частей, объединенных общим художественным замыслом. Сюита XVI столетия. Сопоставление двух танцев: медленной паваны и быстрой гальярды.

Классический тип старинной сюиты для клавесина. Строгая последовательность танцевальных частей: умеренной аллеманды, умеренно быстрой куранты, медленной сарабанды и живой скорой жиги.

Дополнение в сюиту в конце XVII начале-XVIII столетия других танцев: менуэта, гавота, бурре, ригодона, экосеза и не танцевальных частей: арии, рондо, каприччио. Самостоятельные вступления к сюите – прелюдии, токкаты, увертюры. Программные оркестровые сюиты. Сюиты из музыки к театральным постановкам, балетам, операм, кинофильмам.

Музыкальный материал:

В.А. Моцарт. Соната №11 ля мажор, I часть

М.И. Глинка Вариации на русскую народную песню «Среди долины ровныя»,

П.И. Чайковский II часть из Первого струнного квартета, финал Первого концерта для фортепиано с оркестром,

Н. Паганини. Концерт №2 для скрипки с оркестром

И. С. Бах Французская сюита Соль мажор

Тема № 21-22 Программно-изобразительная музыка (2ч.)

Понятия «программная музыка», «звукоизобразительность», «звукоподражание». Роль названия и литературного предисловия в программной музыке. Понятие цикла в музыке.

Музыкальный материал:

А.К. Лядов «Кикимора» (фрагмент),

Л. ван Бетховен Симфония №6 «Пасторальная», 2 часть (фрагмент),

П.И. Чайковский «На тройке» из цикла «Времена года»,

М.П. Мусоргский «Избушка на курьих ножках» из цикла «Картинки с выставки»,

С.С. Прокофьев Сюита «Зимний костер»

Тема № 23-24 Музыка в театре. Э. Григ Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (2ч.)

Театр как вид искусства. Театральные жанры. Различная роль музыки в музыкальном и драматическом театре.

Музыка в драматическом театре. Значение музыки в драматическом спектакле. Как создается музыка к драматическому спектаклю, какие музыкальные жанры могут быть использованы. Знакомство с произведением Г. Ибсена «Пер Гюнт» и музыкой Э. Грига к этому спектаклю. Сюжет драмы. Отражение в музыке национальных образов Норвегии: картин природы («Утро»), фантастических персонажей («В пещере горного короля»), чувств и портретов героев («Песня Сольвейг», «Смерть Озе», «Танец Анитры»).

Две оркестровые сюиты. Первая сюита – «Утро», «Смерть Озе», «Танец Анитры», «В пещере горного короля». Вторая сюита – «Тоска Ингрид», «Арабский танец», «Возвращение Пера Гюнта на родину», «Песня Сольвейг», «Танец».

Музыкальный материал:

Э.Григ «Утро», «Смерть Озе», «Танец Анитры», «В пещере горного короля», «Песня Сольвейг».

Тема № 25 Повторение пройденного материала(1ч.)

Тема № 26 Контрольный урок (1ч.)

Тема № 27-28 Музыка в театре. Балет. П.И. Чайковский Балет «Щелкунчик» (2ч.)

Особенности балета как театрального вида искусств. Значение танца и пантомимы в балете. Значение музыки в балете. П.И. Чайковский - создатель русского классического балета. Балет «Щелкунчик» - сюжет, содержание, построение балета. Дивертисмент. Подробный разбор Марша и танцев дивертисмента. Новый инструмент в оркестре – челеста.

Музыкальный материал:П.И. Чайковский «Марш», «Арабский танец», «Китайский танец», «Танец пастушков», «Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик»

Тема № 29-32 Музыка в театре. Опера. М.И. Глинка Опера «Руслан и Людмила» (4ч.)

Опера как синтетический вид искусства, соединяющий театр и музыку, пение и танец, игру актеров и сценическое оформление. Ведущая роль музыки в опере.

Содержание оперы, оперные сюжеты: исторические, бытовые, сказочные, лирические. Понятие «либретто оперы». Структура оперы: действия, картины. Роль оркестра в опере, значение увертюры. Сольные номера в опере (разновидности), виды ансамблей, различные составы хора, самостоятельные оркестровые фрагменты.

Разбор содержания и построения оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила». Разбор отдельных номеров из оперы. Понятия «канон», «рондо», «речитатив», «ария», «ариозо».

Музыкальный материал:

М.И. Глинка. Фрагменты оперы «Руслан и Людмила»: увертюра, Вторая песня Баяна, Сцена похищения Людмилы из 1 д., Ария Фарлафа, Ария Руслана из 2 д., персидский хор из 3 д., Ария Людмилы, Марш Черномора, Восточные танцы из 4 д., хор «Ах ты, свет Людмила» из 5 д.

Тема № 33 Повторение пройденного материала

Тема № 34 Итоговый контрольный урок

Третий год обучения

№	Тема	Кол-во часов
1.	История развития музыки от Древней Греции до эпохи барокко. Обзор основных этапов развития мировой музыкальной культуры	1

	Музыкальная культура Древнего мира	
2.	Музыкальная культура эпохи Средневековья и эпохи Возрождения	1
3.	Барокко и современники И.С. Баха (обзорно) Музыкальные инструменты и инструментальная музыка эпохи Барокко. Творчество французских клавесинистов.	1
4.	И.С. Бах. Жизненный и творческий путь	1
5.	И.С. Бах. Органные сочинения	1
6.	И.С. Бах. Клавирная музыка. Инвенции	1
7.	Повторение пройденного материала	1
8.	Контрольный урок	1
9.	И.С. Бах. Хорошо темперированный клавир	1
10.	И.С. Бах. Клавирные сюиты	1
11.	Творчество немецких органистов. Жанры и формы полифонической музыки Г.Ф. Гендель. Характеристика творчества	
12.	Музыкальная культура эпохи Классицизма. Венская классическая школа	1
13.	Возникновение и обновление инструментальных жанров и форм. Оперная реформа К.В. Глюка	1
14.	Й. Гайдн. Жизненный и творческий путь	1
15.	Повторение пройденного материала	1
16.	Контрольный урок	1
17.	Строение сонатно- симфонического цикла. Й. Гайдн. Симфония № 103 Ми-бемоль мажор «С тремоло литавр»	1
18.	Й. Гайдн. Симфония № 103 Ми-бемоль мажор «С тремоло литавр»	1
19.	Клавирное творчество И. Гайдна Соната для клавира Ре мажор	1
20.	Клавирное творчество И. Гайдна Соната для клавира ми минор	1
21.	В.А. Моцарт. Жизненный и творческий путь	1
22.	В.А. Моцарт. Симфония № 40 соль-минор	1

23.	В.А. Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро»	1
24.	В.А. Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро»	1
25.	Повторение пройденного материала	1
26.	Контрольный урок	1
27.	В.А. Моцарт. Соната № 11 Ля-мажор, другие клавирные сочинения	1
28.	Л. ван Бетховен. Жизненный и творческий путь	
29.	Л. ван Бетховен. Фортепианное творчество. Соната № 8 до минор «Патетическая»	1
30.	Л. ван Бетховен. Увертюра из музыки к драме И.В.Гете «Эгмонт»	1
31.	Л. ван Бетховен. Симфоническое творчество (Симфония № 5)	1
32.	Л. ван Бетховен. Симфоническое творчество (Симфония № 5)	1
33.	Повторение пройденного материала	1
34.	Контрольный урок (промежуточная аттестация)	1
	Всего часов	34

Тема № 1 История развития музыки от Древней Греции до эпохи барокко. (1ч.)

Культура древних цивилизаций. Возникновение профессионального музыкального искусства, его функции. Придворная и культовая музыка. Мифологическая основа античного искусства. Музыка в античной Греции. Мифы о музыке. Эпос (Гомер), лирика, драма, трагедия (Эсхил, Софокл, Эврипид) как синкретические жанры, тесно связанные с музыкой. Древнегреческий театр. Возникновение инструментальных жанров. Пифийские игры – древнейшее состязание музыкантов. Зрелищно-развлекательная направленность действ. Древнего Рима. Достижения античной теории музыки – учение о ладах и их выразительных возможностях, теория Пифагора о природе музыкального звука и его связь со строением Вселенной.

Музыкальный материал:

Дж.Верди. Марш (II д. оперы «Аида»)

К.В.Глюк. Мелодия (II д. оперы «Орфей и Эвридика»)

А.И.Хачатурян. Балет «Спартак» (фрагменты)

Тема № 2 Музыкальная культура эпохи Средневековья и эпохи Возрождения (1ч.)

Роль христианской церкви эпохи Средневековья в развитии культуры и профессионального искусства. Церковная музыка. Григорианский хорал, его музыкальные особенности. Понятие о мессе.

Возникновение нотации и современных названий нот.

Появление и развитие хоровой полифонии. Светское и народное искусство (трубадуры, труверы, миннезингеры). Демократический характер искусства, его связь с бытом, человеческими чувствами.

Гуманистическая направленность искусства эпохи Возрождения. Расцвет хоровой полифонии. Дж.Палестрина.

Музыкальные инструменты: лютня, виола, клавесин и др. Влияние вокальной полифонии, бытовых песен и танцев на формирование инструментального репертуара.

Импровизация и варьирование как основа возникновения и развития новых инструментальных жанров.

Музыкальный материал:

Образцы григорианской мессы, ранней полифонии, светской вокальной и инструментальной музыки эпохи Средневековья.

Я.Обрехт. Agnus Dei (из мессы «Sub tuum praesidium»)

Дж.Палестрина. Kyrie eleison (из Лютании Деве Марии)

О.Лассо. Вилланелла «Matrona mia cara» («Моя милая матрона»), «Эхо»

Ж.Депре. Фроттола «Сверчок»

К.Жанекен. Шансон «Пение птиц»

К.Монтеверди. Мадригалы (по выбору преподавателя)

К.Джезуальдо. Мадригалы (по выбору преподавателя)

У.Бёрд. Вариации «Извозчик напевает» (или другое сочинение)

Танцевальная музыка для лютни (баллада и гальярда «Зелёные рукава»)

Тема № 3 Барокко и современники И.С. Баха(обзор) (1ч.)

Жанровое разделение барочной инструментальной музыки: органное творчество – в Германии, скрипично-ансамблевая – в Италии, клавесинная – во Франции. Итальянская скрипичная школа. Выдающиеся скрипичные мастера Кремоны (семейства Амати, Страдивари, Гварнери). Формирование 2-х видов концерта – сольный концерт и Concerto grosso.

Связь достижений французской композиторской школы с клавиром. Основные жанры – пьеса-миниатюра, сюита. Особенность мелодики с изобилием мелизмов. Яркие представители школы французских клавесинистов: Ж. Б. Люлли, Ф.Куперен, Л.Дакен, Ж.Ф.Рамо.

Музыкальный материал:

Ф.Куперен. «Маленькие ветряные мельницы», «Будильник», «Любимая»

Ж.Ф.Рамо. «Тамбурин», «Курочка»

Л.К.Дакен. «Кукушка»

Ж.Б.Люлли. Гавот

А.Вивальди. Концерты «Четыре времени года» I-IV части (фрагменты)

Тема № 4 Иоганн Себастьян Бах. Жизненный и творческий путь (1ч.)

Специфика устройства органа, клавесина, клавикорда. Принципы использования органной музыки в церковной службе.

Значительная роль органа в творческой деятельности Баха-композитора и исполнителя-импровизатора. Глубина содержания и эмоциональное богатство органических сочинений И.С.Баха.

И.С.Бах – один из величайших композиторов мировой культуры. Основные этапы жизни. Музыкальные традиции рода Бахов. Обучение согласно традициям времени. Раннее начало самостоятельной профессиональной деятельности.

Веймарско-Кётенский период. Обусловленность творческой деятельности потребностями церковной и придворной службы. Расцвет органного, клавирного и оркестрового творчества. Слава И.С. Баха как исполнителя-виртуоза и импровизатора на органе и клавише.

Лейпцигский период. Служба в церкви св. Фомы, руководство «Коллегией музыки», участие в музыкальной жизни Лейпцига. Наивысший расцвет творчества, создание монументальных вокально-инструментальных произведений (месса *си минор*). Инструментальные сочинения.

Судьба творческого наследия: забвение и возрождение.

Жанровое разнообразие наследия, глубина и яркость образного содержания, связь творчества И.С. Баха с христианским мировоззрением.

Музыкальный материал:

Badineria («Шутка») из Сюиты для оркестра №2 си минор

Ария из Сюиты для оркестра №2 си минор

Пассакалия до минор для органа (фрагмент)

Хроматическая фантазия и fuga ре минор (фрагмент)

Органная токката и fuga ре минор

Тема № 5 И.С. Бах. Органные сочинения (1ч.)

Специфика устройства органа, клавесина, клавикорда. Принципы использования органной музыки в церковной службе.

Значительная роль органа в творческой деятельности Баха-композитора и исполнителя-импровизатора. Глубина содержания и эмоциональное богатство органических сочинений И.С.Баха. Особенности жанра хоральной прелюдии и органной токкаты.

Музыкальный материал:

Органная хоральная прелюдия фа минор

Органная хоральная прелюдия Ми-бемоль мажор
Органная токката и fuga ре минор

Тема № 6 И.С. Бах. Клавирная музыка. Инвенции (1ч.)

Уникальное учебное пособие для начинающих исполнителей на клавире.

Новаторская трактовка инструмента, расширение его выразительных и технических возможностей, образного диапазона сочинений.

Совершенство полифонического письма, яркость образного содержания двухголосных и трёхголосных инвенций. Понятие об имитации, канонической имитации, обращения темы, основные принципы строения полифонического произведения

Инструментальные сюиты – история формирования цикла, обязательные и дополнительные танцы. Характеристика основных танцев сюиты: аллеманды, куранты, сарабанды, жиги (национальная принадлежность, темп, метроритмические особенности). Соединение во всех номерах черт полифонической и гомофонно-гармонической фактур.

Музыкальный материал:

Двухголосная инвенция №1 До мажор

Двухголосная инвенция №8 Фа мажор

Трёхголосная инвенция №15 Си минор

Трёхголосная инвенция №9 Фа минор

Французская сюита до минор. фрагменты сюит, партит, сонат для скрипки и для виолончели соло.

Тема № 7 Повторение пройденного материала (1ч.)

Тема № 8 Контрольный урок (1ч.)

Тема № 9 И.С. Бах. Хорошо темперированный клавир (1ч.)

Хорошо темперированный клавир – принцип организации цикла. Понятие о темперированном строе. Особенности замысла цикла, его композиционное строение. «ХТК» как своеобразная «музыкальная энциклопедия» характерных образов творчества И.С.Баха. Органичное соединение полифонии и гомофонии в малом цикле прелюдия-фуга; принцип дополняющего контраста. Жанровое разнообразие прелюдий.

Строение фуги. Понятие темы, ответа, противосложения, интермедии, принципы построения экспозиции, приёмы полифонического развития в разработке, признаки репризы-завершения.

Музыкальный материал:

«Хорошо темперированный клавир», I том:

Прелюдия и fuga До мажор

Прелюдия и fuga до минор

Прелюдия и fuga Ре мажор

Прелюдия и fuga ми-бемоль минор

Тема № 10 И.С. Бах. Клавирные сюиты(1ч.)

Инструментальные сюиты – история формирования цикла, обязательные и дополнительные танцы. Характеристика основных танцев сюиты: аллеманды, куранты, сарабанды, жиги (национальная принадлежность, темп, метроритмические особенности). Соединение во всех номерах черт полифонической и гомофонно-гармонической фактур.

Музыкальный материал:

Французская сюита до минор.

Фрагменты сюит, партит, сонат для скрипки и для виолончели соло.

Тема № 11 Творчество немецких органистов. Жанры и формы полифонической музыки (1ч.)

Важнейшие представители немецкой органной школы эпохи Барокко–Д.Букстехуде, Й.Пахельбель.

Д.Букстехуде (1637-1707)–один из наиболее известных композиторов эпохи Барокко. Жанровое разнообразие сочинений: скрипичные сонаты, пьесы для клавесина, светская и духовная музыка.

Д.Букстехуде – крупнейший представитель северогерманской органной школы добаховского периода. Жанры и формы органных сочинений Д.Букстехуде: прелюдии, фуги, токкаты и хоральные обработки.

Творчество Й.Пахельбеля (1653-1706) – одна из вершин немецкой органной музыки периода Барокко. Успешная карьера органиста, композитора и преподавателя. Среди сочинений наибольшую известность приобрели органные произведения Й.Пахельбеля: хоралы и хоральные прелюдии, фуги, чаканы (полифонические вариации), токкаты и фантазии.

Г.Ф.Гендель – великий немецкий композитор и исполнитель-виртуоз эпохи Барокко.

Основные этапы жизни. Германия: выбор судьбы профессионального музыканта, тяготение к оперному жанру. Италия: общение с выдающимися музыкантами, профессиональное утверждение в опере, обращение к героическим библейским Темам в ораториях под влиянием общественных событий. Яркая индивидуальность, сильный характер, борьба за утверждение передовых убеждений в искусстве.

Жанровое разнообразие творчества: опера, оратория, инструментальные произведения.

Оратория – высшее творческое достижение композитора. Трактровка библейских образов.

Героическая Тематика, монументальность форм, яркость образов.

Инструментальные сочинения Г.Ф.Генделя.

Музыкальный материал:

Д.Букстехуде. Органные хоральные прелюдии (по выбору преподавателя)

Й.Пахельбель. Органные хоральные прелюдии (по выбору преподавателя)

Тема № 12 Классицизм. Венская классическая школа (1ч.)

Вторая половина XVIII - первая четверть XIX столетия – эпоха Просвещения, утверждения в искусстве стиля классицизма. Основные художественные принципы классицизма.

Признаки стиля классицизма в музыке.

Возникновение жанров классической сонаты, симфонии, струнного квартета, классического концерта, формирование сонатно-симфонического цикла.

Усиление роли драмы в реформаторских операх К.В.Глюка, демократичность содержания и музыки оперы-buffa.

Венская классическая школа. Самые известные композиторы – представители венского классицизма. Опера и симфония – основные жанры творчества венских классиков.

Музыкальный материал:

К.В. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты)

I д. – Хор № 1 д. – Сцена Орфея с фуриями

III д. – Ария Орфея

Дж.Перголези. Опера «Служанка-госпожа» (фрагменты) I д. – Дуэт Уберто и Серпины или др.

Тема № 13 Возникновение и обновление инструментальных жанров и форм. Оперная реформа К.В. Глюка

Основные принципы нового стилевого направления. Сонатный цикл и симфонический цикл, их кардинальное отличие от предшествующих жанров и форм. Переосмысление драматургии формы произведения. Состав симфонического оркестра. Мангеймская школа. Венские классики. Великая французская революция. Французские энциклопедисты. Реформа оперного жанра. Творчество К.В.Глюка, суть его реформы – драматизация музыкального спектакля.

Музыкальный материал на усмотрение преподавателя

Тема № 14 Йозеф Гайдн. Жизнь и творчество. (1ч.)

Вена – «музыкальный перекресток» Европы.

Й.Гайдн – великий австрийский композитор, основатель венской классической школы, один из создателей основных жанров инструментальной музыки классического типа: симфонии, сонаты, квартета. Оптимистичность его мировосприятия. Основные этапы жизненного пути Й.Гайдна. Происхождение, связь профессионального обучения с музыкальным бытом Вены. Служба у князей Эстергази. Знакомство, дружба и творческое общение

с В.А.Моцартом. Последние годы жизни: поездка в Англию, наивысшие творческие достижения («Лондонские симфонии», оратории «Сотворение мира» и «Времена года»). Состав оркестра Й.Гайдна.

Музыкальный материал:

Серенада из струнного квартета

Симфония №45 «Прощальная», I ч. и IV ч.

Оратория «Времена года»: I ч. «Весна» – ария Симона, II ч. «Лето» – хор «Гроза»

Симфония №94 «Сюрприз», II ч.

Тема № 15 Повторение пройденного материала (1ч.)

Тема № 16 Контрольный урок (1ч.)

Тема № 17-18 Строение классической симфонии. Й. Гайдн Симфония №103 Ми- бемоль мажор «С тремоло литавр» (1ч.)

Ознакомление со спецификой строения сонатно-симфонического цикла на примере симфонии Ми-бемоль мажор. Общая характеристика содержания и строение.

I часть. Тема вступления. Образный контраст вступления и экспозиции. Характеристика основных тем и разделов сонатной формы.

II часть. Контрастное сопоставление и вариационное развитие двух родственных тем.

III часть. Менуэт – жанрово-танцевальная основа тематизма.

IV часть. Финал – жизнерадостный характер музыки. Начальный Тематический элемент – «золотой ход валторн». Интонационно-ритмическая однородность тематизма. Форма рондо-сонаты.

Музыкальный материал:

Симфония №103 Ми-бемоль мажор «С тремоло литавр» (все части),

Симфония №45 «Прощальная», финал.

Симфония №94 «Сюрприз», II ч.

Тема № 19-20 Й. Гайдн. Клавирное творчество (1ч.)

Эволюция клавирной музыки. Строение классической сонаты. Подробный разбор строения и тонального плана сонатной формы Утверждение в творчестве Й.Гайдна жанра классической сонаты. Структура цикла классической сонаты (I часть – сонатное *allegro*, II часть – медленная, III часть – оживлённый финал).

Образно-контрастные особенности сонатного цикла на примере клавирных сонат *Ре мажор* и *ми минор*.

Музыкальный материал:

Соната для клавира Ре мажор: I ч. – темы главной и побочной партий

II ч. – Тема первого раздела

III ч. – основная Тема рондо (рефрен)

Соната для клавира ми минор: I ч. – темы главной и побочной партий

II ч. – основная Тема

III ч. – рефрен

Тема № 21 Вольфганг Амадей Моцарт. Биография и обзор творчества. Клавирное творчество. (1ч.)

«Чудо-ребенок», поездка в Италию, трудности устройства, разрыв с зальцбургским архиепископом. Венский период жизни и творчества. Основные жанры творчества. Роль отца (Л.Моцарта) в профессиональном становлении В.А.Моцарта как композитора. Знакомство с достижениями европейской музыкальной культуры во время путешествий по странам Европы. Отказ от участия музыканта-слуги.

Свободная трактовка сонатного цикла в Сонате №11. Характерные черты классического вариационного цикла в I части. Особенности образного замысла и оригинальность строения (рондо с «припевом») в III части.

Блестящие творческие достижения венского периода в оперном жанре («Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта»).

Жанровое разнообразие творчества, совершенство форм, мелодическое богатство музыки, глубина отображения человеческих чувств.

Музыкальный материал:

Серенада №13 для камерного оркестра «Маленькая ночная музыка», I ч.

Соната № 11 Ля мажор: I ч. – Тема вариаций, II ч. – основная Тема, III ч. – основная Тема рондо и рефрен-припев

Увертюры к операм «Дон Жуан», «Волшебная флейта»

Опера «Волшебная флейта»: Ария Папагено с колокольчиками (I д., 1 к.)

Ария Царицы ночи (II д., 3 к.)

Реквием: №1 “Requiem aeternam”, №2 “Dies irae”, №6 “Confutatis”, №7 “Lacrimosa”

Тема № 22 В.А. Моцарт. Симфония № 40 соль минор (1ч.)

Симфоническое творчество В.А.Моцарта. Симфонии В.А.Моцарта – новый этап в развитии жанра классической симфонии.

Влияние оперной драматургии на инструментальную музыку В.А.Моцарта. Расширение круга образов, Тематики, усиление драматической конфликтности в цикле.

Симфония №40 соль минор – лирико-драматический тип симфонизма. Сочетание целостности цикла с яркой контрастностью отдельных частей. Характеристика тематизма и строение каждой части.

Музыкальный материал:

Симфония №25 соль минор, I ч. (фрагмент)

Симфония №40 соль минор

I ч. – главная и побочная партии

II ч. – основная Тема

III ч. – Тема менуэта

IV ч. – главная Тема

Тема № 23-24 В.А. Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро» (2ч.)

Опера как сосредоточение творческих устремлений В.А.Моцарта. Новая трактовка традиционных оперных жанров, яркое воплощение характеров героев.

История создания оперы, увлечение демократической идеей комедии П.Бомарше. Сюжет, общее строение оперы.

Отображение в увертюре атмосферы веселья и любви, стремительного развития событий, оптимистического содержания оперы. Функция увертюры.

Создание реалистических музыкальных характеристик персонажей. Разностороннее раскрытие образа Фигаро в каватине и арии из I действия – иронично-пародийное использование жанровой основы менуэта и марша.

Музыкальная характеристика Керубино (ария из I действия и ариетта из II действия). Арии Графини (II действие) и Сюзанны (IV действие) – нетрадиционное для комической оперы воплощение глубоких и серьёзных чувств. Изысканность музыкального языка.

Терцет (Сюзанна, Базилио и Граф) из I действия или финал II действия как примеры стремительного развития событий, создания музыкально-целостных ансамблей при сохранении индивидуального интонационного «языка» каждого персонажа.

Музыкальный материал:

Опера «Свадьба Фигаро».

Увертюра

I д. – Каватина и Ария Фигаро, Ария Керубино

II д. – Ариетта Керубино

IV д. – Каватина Барбарини, Ария Сюзанны

Тема № 25 Повторение пройденного материала (1ч.)

Тема № 26 Контрольный урок (1ч.)

Тема № 27 Клавирное творчество В.А.Моцарта. Соната № 11 Ля мажор (1ч.)

Свободная трактовка сонатного цикла в Сонате №11. Характерные черты классического вариационного цикла в I части. Особенности образного замысла и оригинальность строения (рондо с «припевом») в III части.

Музыкальный материал:

Соната № 11 Ля мажор

I ч. – Тема вариаций

II ч. – основная Тема

III ч. – основная Тема рондо и рефрен-припев

Тема № 28 Л. ван Бетховен. Жизненный и творческий путь. I ч.)

Л.Бетховен – великий немецкий композитор конца XVIII-начала XIX столетия, завершивший эпоху классицизма в музыке. Влияние идей Великой французской революции 1789 г. на формирование мировоззрения композитора. Воплощение в его творчестве демократических идеалов эпохи. Основные моменты жизненного пути. Суровое детство. Роль К.Г.Нефе в профессиональном и духовном становлении молодого музыканта. Встреча с В.А.Моцартом в Вене. Занятия с Й.Гайдном и А.Сальери. Расцвет концертно-исполнительской деятельности. Личная трагедия Л.Бетховена, вызванная глухотой. Гейлигенштадтское завещание. Преодоление духовного кризиса.

Воплощение образов героической борьбы и победы в симфониях №3 и №5, опере «Фиделио», музыке у трагедии И.В.Гёте «Эгмонт», Увертюре «Кориолан», Сонате для фортепиано №23 «Апассионата».

Гармония человека и природы, оптимистическое мировосприятие в Симфонии №6 «Пасторальной», Сонате для фортепиано №21 «Аврора».

Создание Симфонии №9. Обращение к человечеству с призывом к братскому единению.

Музыкальный материал:

Симфония № 5 до минор, (фрагменты)

Симфония № 6 Фа мажор, «Пасторальная»: I ч. II ч. IV ч. (фрагменты)

Симфония №9, IV ч. (Тема радости)

Багатель ля минор («К Элизе»)

Песня «Сурок» на ст. И.В.Гете

Тема № 29 Л. ван Бетховен. Фортепианное творчество. Соната № 8 до минор «Патетическая»(I ч.)

32 сонаты для фортепиано Л.Бетховена – творческая лаборатория композитора. Значение жанра сонаты, масштабность формы, глубина содержания.

Соната № 8 до минор «Патетическая» – одна из самых драматичных сонат композитора. Авторское определение характера произведения (подзаголовок), музыкальная драматургия сонатного цикла.

I часть – роль темы вступления, развёртывание сонатной формы как безостановочное развитие драматического конфликта.

II часть – отображение внутреннего мира героя. Форма рондо. Основная тема – лирическая, в характере созерцания, размышления. Взмолвленное движение в контрастных эпизодах, его влияние на динамизацию заключительного возвращения основной темы.

III часть – лирико-драматическая. Форма рондо-сонаты. Интонационная связь с темами предыдущих частей. Кода как итог всего цикла.

Музыкальный материал:

Соната №14 до-диез минор «Лунная», I ч.

Соната № 8 до минор «Патетическая»:

I ч. – Тема вступления, главная и побочная партии

II ч. – основная Тема

III ч. – основная Тема

Тема 30 Л. Бетховен. Увертюра из музыки к драме И.В.Гете «Эгмонт» (I ч.)

Новый тип увертюры. Историческая и литературная основа сочинения. Воплощение темы героической борьбы народа за свою независимость. Влияние программного замысла на общее строение сонатной формы, использование конкретных жанровых ассоциаций (ритм сарабанды в первой теме вступления и побочной партии; звучание военного марша в мажорном разделе коды).

Музыкальный материал:

Увертюра «Эгмонт»: вступление

Тема главной партии

Тема побочной партии кода

Тема 31-32 Л. ван Бетховен. Симфоническое творчество (Симфония № 5) (2ч.)

Воплощение в четырёхчастном симфоническом цикле бетховенской идеи «от тьмы – к свету, через борьбу – к победе». Драматургия цикла.

I часть – начальный мотив как музыкальный «эпиграф» симфонии (слова Л.Бетховена «так судьба стучится в дверь»), его яркое проведение через все части цикла.

Общий драматический характер I части, монотематизм и контрастность образов экспозиции. Лаконичность формы и целеустремлённость развития в разработке, обострение контрастов в репризе (соло гобоя), генеральная кульминация в коде.

II часть – соединение созерцательно-лирических и возвышенно-героических образов. Маршевость первой темы, интонационная близость второй темы к гимну французской революции – «Марсельезе». «Ритм судьбы».

III часть – новая трактовка скерцо в классическом цикле, включение его в общее остроконфликтное развитие цикла. Противопоставление драматических тем первого раздела и мажорного трио. Переход к финалу как воплощение «пути к свету».

IV часть – героико-триумфальные, победные образы. Опора на массовые жанры (марш, гимн, танец). Появление «темы судьбы» в разработке.

Музыкальный материал

Симфония № 5 до минор

I ч. – Тема «судьбы», темы главной и побочной партий

II ч. – две темы вариаций

III ч. – Тема менуэта

IV ч. – главная партия

Тема 33 Повторение материала

Тема 34 Итоговый контрольный урок

Четвертый год обучения

№	Тема	Кол-во часов
1.	Романтизм – особенности стиля. Композиторы-романтики.	1
2.	Ф. Шуберт. Жизнь и творчество.	1
3.	Ф. Шуберт. Песни и баллады	1
4.	Ф. Шуберт. Фортепианные сочинения	1
5.	Ф. Шуберт. «Неоконченная симфония».	1
6.	Ф. Шуберт. Вокальные циклы «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь»	1
7.	Повторение пройденного материала	1
8.	Контрольные уроки	1
9.	Ф. Шопен. Жизнь и творчество.	1
10. 11.	Ф. Шопен. Фортепианные сочинения.	2
12.	Композиторы-романтики первой половины 19 века. Р. Шуман. Ф. Лист.	1
13.	Обзор развития итальянской оперы. Дж. Россини.	1
14.	Европейская музыка 19 века (обзор). Оперные реформы Р. Вагнера и Дж.Верди	1
15.	Повторение пройденного материала	1
16.	Контрольный урок	1

17.	Вводный урок. Творчество русских композиторов доглинковского периода	1
18.	Музыкальная культура 18 века, творчество Д.С. Бортнянского, М.С. Березовского и др.	1
19.	Культура начала 20 века. Романсы. Творчество А.А. Алябьева, А.Л. Гурилева, А.Е. Варламова	1
20.	М.И. Глинка. Жизненный и творческий путь.	1
21.	М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин»	1
22.	М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин»	1
23.	М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин»	1
24.	М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин»	1
25.	Повторение пройденного материала	1
26.	Контрольный урок	1
27.	М. И. Глинка. Романсы (обзор)	1
28.	М. И. Глинка. Симфоническое творчество	1
29.	А.С. Даргомыжский. Жизнь и творчество.	1
30.	А.С. Даргомыжский. Песни и романсы.	1
31.	А.С. Даргомыжский. Опера «Русалка»	1
32.	А.С. Даргомыжский. Опера «Русалка»	1
33.	Повторение пройденного материала	1
34.	Контрольный урок (промежуточная аттестация)	1
	Всего часов	34

Тема № 1 Романтизм- особенности стиля. Композиторы- романтики (1ч.)

Исторические предпосылки появления Романтизма. Его характерные черты: направленность на воплощение в искусстве внутреннего мира человека; ведущая роль лирики, темы природы, путешествий; фантастика. Расширение связей с народно-бытовой культурой, стремление к национальной самобытности.

Музыка эпохи Романтизма. Тяготение к программности. Появление новых жанров.

Музыкальный материал на усмотрение преподавателя

Тема № 2 Ф. Шуберт. Жизнь и творчество. (1ч.)

Возрастание значимости вокальной миниатюры в творчестве композиторов-романтиков.

Ф. Шуберт – великий австрийский композитор начала XIX ст., один из первых представителей музыкального романтизма.

Традиции домашнего музицирования в семье композитора. Обучение в конвикте при соборе Святого Стефана в Вене. Конфликт с отцом, выбор творческого пути. Роль дружеского творческого окружения в возникновении и распространении сочинений Шуберта («шубертиады»). Концертные поездки, временная работа в семье Эстергази. Жизненные трудности, материальные недостатки. Трагедия непризнанного художника.

Преждевременная смерть.

Связь с классической музыкой и признаки романтического стиля в творчестве Шуберта. Новые фортепианные жанры – экспромты, музыкальные моменты. Тесная связь фортепианного творчества Ф.Шуберта с бытовым музицированием. Поэтизация танцевальной миниатюры (Вальс си минор). Преобразование танцевальности в Музыкальном моменте фа минор, Инструментальная миниатюра как воплощение лирических чувств (Экспромт Ми-бемоль мажор). Ведущее значение песенного жанра, его влияние на другие жанры. Новаторство в жанрах фортепианной миниатюры, симфонии. Демократизм музыкального языка. Круг образов: природа, быт простых людей, лирические чувства. Психологическая углублённость, трагизм сочинений последних лет жизни.

Музыкальный материал:

Ф.Шуберт. Песня «AveMaria» (ст.В.Скотта)

Фантазия фа минор для фортепиано в 4 руки (I раздел)

Квинтет «Форель» (фрагменты)

Лендлеры или марши для фортепиано (по выбору)

Вальс си минор

Музыкальный момент фа минор

Экспромт Ми-бемоль мажор

Военный марш.

Тема № 3 Ф. Шуберт. Песни и баллады (1ч.)

Определяющая роль песни в творчестве Ф.Шуберта. Глубина содержания, богатство тем и образов, жанровое разнообразие песенного творчества. Единство музыки и текста, ведущая роль мелодии, значение фортепианной партии.

Баллада «Лесной царь» (ст.И.В.Гёте) – образец нового романтического вокального жанра. Соединение повествовательности с драматизмом. Свободная композиция, сопоставление контрастных эпизодов, воплощающих образы персонажей баллады в сочетании с принципом сквозного развития и кульминацией-развязкой в конце. Интонационная выразительность «языка» каждого персонажа. Выразительная и, одновременно, конструктивно-объединяющая роль фортепианного сопровождения.

«Маргарита за прялкой» (ст.И.В.Гёте) – преобразование песенного жанра в психологический монолог. Воплощение темы несчастья и трагической женской судьбы. Интонационно гибкое развитие мелодии, соединение изобразительности с эмоционально-психологической выразительностью в аккомпанементе. Динамизация куплетной формы.

«Форель» (ст.К.Ф.Д.Шубарта) – типично романтическое воплощение образа природы в сопоставлении с человеческими чувствами. Фольклорная основа мелодики. Связь текста и музыки в развитии песенного сюжета.

«Серенада» (ст.Л.Рельштаба) и «Баркарола» (ст.Ф.Л.Штольберга) – возвышенно-поэтическая трактовка традиционных жанров.

Понятие о вокальном цикле. Вокальные циклы на стихи В.Мюллера – наивысшие творческие достижения композитора. Сюжетная основа, воплощение романтической темы скитаний. Значение образов природы. Автобиографический подтекст, лирическая авторская интонация.

Музыкальный материал:

Баллада «Лесной царь» (ст.И.В.Гёте)

Песни: «Форель» (ст.К.Ф.Д.Шубарта)

«Серенада» (ст.Л.Рельштаба)

«Маргарита за прялкой» (ст. И В.Гёте)

«Баркарола» (ст. Ф.Л.Штольберга)

Тема № 4 Ф. Шуберт. Фортепианные сочинения

Новые фортепианные жанры – экспромты, музыкальные моменты. Тесная связь фортепианного творчества Ф.Шуберта с бытовым музицированием. Поэтизация танцевальной миниатюры (*Вальс си минор*). Преобразование танцевальности в *Музыкальном моменте фа минор*, Инструментальная миниатюра как воплощение лирических чувств (*Экспромт Ми-бемоль мажор*).

Музыкальный материал:

Вальс си минор

Музыкальный момент фа минор

Экспромт Ми-бемоль мажор

Военный марш.

Тема № 5 Ф. Шуберт. «Неоконченная» (1ч.)

Новая трактовка симфонического цикла, специфика песенного тематизма в симфонической музыке («Неоконченная» симфония).

Симфония №8 си минор – один из первых примеров романтической симфонии. Воплощение темы противостояния человека и судьбы. Автобиографичность сочинения.

Уравновешенность двухчастного строения цикла, воплощающего противопоставление миров трагической действительности и прекрасной мечты. Песенная природа тематического материала.

I часть – романтический образ злой судьбы в теме вступления. Лиричность обеих партий экспозиции. Господство трансформированной темы вступления в разработке и коде.

II часть как зеркальное отображение I части. Возвышенная мечтательность первой темы, интонационная и образная связь второй темы с главной партией I части; вторжение драматичных образов в последующих разделах.

Музыкальный материал:

Симфония №8 си минор «Неоконченная»:

I ч. – тема вступления, главная и побочная партии

II ч. – основная тема

Тема № 6 Ф. Шуберт. Вокальные циклы «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь»

Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха». Сюжетный принцип композиции цикла. Лирическая Тема юношеской любви с характерным романтическим мотивом разочарования, утраты надежд. Светлые образы природы в начальных песнях («В путь», «Куда?»), радостная кульминация («Моя!»), драматический перелом, появление конфликтного образа («Охотник»), грустная развязка («Мельник и ручей»), трагическое и одновременно светлое послесловие. («Колыбельная ручья»). Фольклорные истоки мелодики, простота форм, важная роль фортепианной партии.

Вокальный цикл «Зимний путь». Отсутствие сюжетной линии в цикле. Связь с содержанием «Прекрасной мельничихи». Образ пути без цели и надежды «Спокойно спи», жестокое столкновение мечты и действительности («Весенний сон»), символический образ одиночества в финале цикла («Шарманщик»). Усложнение музыкального языка, использование приёма драматического контраста в строении отдельных песен и всего цикла.

Музыкальный материал:

Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха»: «В путь», «Куда?», «Моя!», «Охотник», «Мельник и ручей», «Колыбельная ручья»

Вокальный цикл «Зимний путь»: «Спокойно спи», «Весенний сон», «Шарманщик»

Тема № 7 Повторение пройденного материала (1ч.)

Тема № 8 Контрольный урок (1ч.)

Тема № 9 Ф. Шопен. Жизнь и творчество. (1ч.)

Ф.Шопен – великий польский композитор и пианист, «поэт фортепиано». Отображение в его творчестве темы родины. Национальная природа шопеновских образов и музыкального языка. Расширение и обогащение круга фортепианных жанров, выразительных возможностей фортепиано.

Детство в семейном кругу, раннее проявление музыкальной одарённости, занятия с В.Живным. Обучение в лицее, позже – в Варшавской консерватории (у Ю.Эльснера). Блестящие концертные выступления, ранняя исполнительская зрелость, начало композиторской деятельности. Общение с представителями революционно настроенной польской молодёжи, знакомство с народным музыкальным бытом. Отъезд из Польши. Решающее значение поражения польского восстания 1830-1831 гг. в дальнейшей судьбе Ф.Шопена. Жизнь Ф.Шопена в Париже: концертная деятельность, общение с выдающимися творческими личностями-современниками (Э.Делакруа, Г.Гейне, Ф.Листом и др.), связь с польской эмиграцией (А.Мицкевич). Ф.Шопен и Ж.Санд. Последние годы жизни. Обострение болезни. Усиление трагического настроения в творчестве.

Музыкальный материал:

Баллада № 1,

Соната № 2 си-бемоль минор, ор.35, III ч.

Концерт для фортепиано с оркестром №1 ми минор, I ч. или №2 фа минор I ч.

Фантазия-экспромт до-диез минор

Тема № 10-11 Ф. Шопен. Фортепианные сочинения (2ч.)

Поэтическое претворение национальных танцевальных жанров, отображение разных сторон жизни польского народа.

Полонез Ля мажор ор.40 №1 – символ героических черт национального характера.

Мазурки в творчестве Ф.Шопена – своеобразный лирический дневник. Типы мазурок: народные картинки (До мажор, ор.56 №2), миниатюры с чертами бального танца (мазурка Си-бемоль мажор, ор.7, №2), лирические зарисовки (мазурки ля минор, ор.68 №2, ля минор, ор.17 №3).

Прелюдия – новая разновидность фортепианной миниатюры, цикл прелюдий Ф.Шопена, особенности его строения. Цикл «24 прелюдии» – трактовка прелюдии как самостоятельной пьесы. Использование характерных признаков разных жанров для создания ярких контрастных образов: скорбного монолога (прелюдия №4 ми минор), светлое воспоминание о родине сквозь призму жанра мазурки (прелюдия №7 Ля мажор), траурный марш с чертами возвышенной молитвы-хорала (прелюдия №20 до минор).

Новое понимание жанра **этюда** как виртуозной концертной пьесы: подчинение виртуозных приёмов игры художественному замыслу. Воплощение остро динамичных образов и трагического пафоса в этюде *до минор*, ор.10 №12. Безупречное владение кантиленной манерой игры как условие воплощения образа гармонии и красоты в этюде *Ми мажор* ор.10 №3.

Превращение жанра вальса в творчестве Ф. Шопена из бытового танца в поэтическую миниатюру или виртуозно-концертную пьесу. Оттенки лирического образа в вальсе *до-диез минор*, ор.64, №2.

Ноктюрн – новая разновидность романтической фортепианной пьесы. Создание классических образцов жанра с кантиленной мелодикой, изысканным мелодико-фактурным варьированием основной темы (ноктюрн *Ми-бемоль мажор*, ор.9 №2); обогащение лирической палитры, драматизация образного содержания (ноктюрн *до минор*, ор.48 №1).

Музыкальный материал:

Мазурки: До мажор, Си-бемоль мажор, ля минор,

Полонезы: Ля мажор, Ля-бемоль мажор.

Прелюдии: №4 ми минор, №7 Ля мажор, №20 до минор

Этюды: Ми мажор, ор.10 №3, до минор, ор.10 №12

Вальс до-диез минор, ор.64 №2.

Ноктюрны: Ми-бемоль мажор, ор.9 №2 до минор, ор.48 №1

Тема № 12 Композиторы-романтики первой половины 19 века. (1ч.)

Значение национальных композиторских школ.

Творчество (исполнительское и композиторское) **Ф.Листа**. Обращение к жанру транскрипции как стремление пропагандировать лучшие музыкальные достижения прошлого и современности (органные произведения И.С.Баха, симфонии Л.Бетховена, песни Ф.Шуберта, оперы В.А.Моцарта, Дж.Верди, Р.Вагнера).

Воплощение характерных черт венгерской национальной музыкальной традиции в «**Венгерских рапсодиях**». Создание нового жанра программной симфонической поэмы.

Р.Шуман – дирижёр, педагог, музыкальный критик, общественный деятель. Создание «Новой музыкальной газеты», пропаганда классической музыки и творческих достижений современников (Н.Паганини, Ф.Шопена, Г.Берлиоза, Ф.Мендельсона, Ф.Листа).

Музыкальный материал:

Ф. Лист Ноктюрн «Грёзы любви»

Венгерская рапсодия №2

Транскрипция баллады «Лесной царь» Ф.Шуберта

Транскрипция пьесы «Кампанелла» (из «Больших этюдов по Паганини»)

*Р. Шуман Вокальный цикл «Любовь поэта» (ст.Г.Гейне):
«В сияньи тёплых майских дней» «Я не сержусь»*

Тема № 13 Обзор развития итальянской оперы. Дж. Россини. (1ч.)

XIX век стал известен благодаря композиторам данной эпохи, которые отказались от традиционных мифологических сюжетов и обратились к человеку, к его внутреннему миру. Именно этот период развития оперы связан с именем Джоаккино Россини. Он положил начало новой национальной школе, и опера buffa достигла при нём наивысшего расцвета.

Джузеппе Верди стремился как можно более реалистично показать характеры и ситуации и постоянно искал новые формы выражения.

Музыкальный материал на усмотрение преподавателя

Опера «Севильский цирюльник»:

увертюра

I д. – Каватина и ария Фигаро, Ария Розины, Канцона Альмавивы

Ария дона Базилио «Клевета»

II д. – Дуэт Альмавивы и Бартоло

Фрагменты из других опер композитора

Тема № 14 Европейская музыка 19 века (обзор). Оперные реформы Р. Вагнера и Дж. Верди (1ч.)

Р.Вагнер – великий немецкий композитор-романтик, оперный реформатор. Народные легенды и мифы как сюжетная основа опер Р.Вагнера.

Ведущая роль оркестра в вагнеровской музыкальной драматургии. Картинная яркость оркестровых эпизодов, богатство оркестровых красок, симфоническое развитие основных тем и образов. Широкое использование лейтмотивов – музыкальных тем, связанных с конкретными героями, явлениями, понятиями, обстоятельствами и неоднократно появляются в соответствующих моментах сценического действия.

Новаторское обновление музыкального языка, расширение и обогащение гармонических средств. Понятие бесконечной мелодии.

Маэстро итальянской революции, величайший из композиторов, живших в 19-м веке – именно таким запомнился Джузеппе Верди. Он последний классик в трехвековой истории развития итальянской оперы, именно он сделал ее поистине народным искусством. Его произведения дышат искренностью и вдохновением, они вошли в сокровищницу мирового оперного искусства. Именно ему удалось сделать этот вид искусства таким, каким он дошел до наших дней.

Демократизм художественных убеждений, психологизм лучших опер Д. Верди: «Риголетто», «Трубадур», «Травиата», «Дон Карлос», «Бал-маскарад», «Аида» и др. Яркое драматическое развитие образов при помощи мелодической выразительности музыкальных характеристик, владение приёмами «большой оперы» («Аида»).

Музыкальный материал:

Оперы Дж.Верди

«Травиата»:

I д. Ария Виолетты

III д. Дуэт Альфреда и Виолетты («Застольная песня»)

Сцена смерти Виолетты

«Аида»:

I д. Речитатив и романс Радамеса, Хор «К берегам священным Нила»

II д., 2 к. Сцена возвращения Радамеса (фрагменты)

III д. Сцена Аиды (фрагменты)

IV д., 2 к. Заключительная сцена в подземелье

Оперы Р.Вагнера

«Тангейзер»: Увертюра

«Лоэнгрин»: Увертюра, III д. Антракт и рассказ Лоэнгрин

«Валькирия»: III д. «Полёт Валькирий»

«Сумерки богов»: III д. Траурный марш

«Тристан и Изольда»: Вступление к опере (фрагмент)

Тема № 15 Повторение пройденного материала (1ч.)

Тема № 16 Контрольный урок (1ч.)

Тема № 17 Вводный урок. Творчество русских композиторов доглинковского периода

Этапы освоения европейского классицизма в театральной среде России и Украины. Постановки итальянских, французских и немецких опер гастролирующими зарубежными музыкантами. Расцвет русской комической оперы 18 века в творчестве М.М.Соколовского, Е.И.Фомина, Д.С.Бортнянского.

Бытовой характер содержания комических опер. Характерная особенность – чередование музыкальных номеров с разговорными диалогами. Народная песня – интонационная основа музыкального языка.

Роскошь, изобилие и жанровое разнообразие постановок крепостных театров А.Л.Нарышкина, Н.С.Титова, Н.П.Шереметева, Г.А.Потёмкина. Блеск сценического мастерства, личное бесправие и трагизм судеб крепостных актёров и музыкантов.

Значение Глуховской школы певчих в развитии профессиональной певческой культуры России и Украины 18 столетия.

Музыкальный материал на усмотрение преподавателя

Тема № 18 Музыкальная культура 18 века, творчество

Д.С. Бортнянского, М.С. Березовского и др.

Краткий экскурс в историю государства российского 17 – начала 18 века. Раскол. Реформы Петра Великого. Новые эстетические нормы русской

культуры. Жанры канта, партесного концерта. Возрастание роли инструментальной музыки. Возникновение русской оперы.

Музыкальный материал:

М.С.Березовский Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости» (начальные темы частей)

Д.С.Бортнянский

Соната для клавира До мажор:

I ч. – полностью,

II ч. – (первая Тема),

III ч. – (рефрен)

Хоровой концерт № 15 «Прийдите, воспоем» (начальные темы частей)

Трёхголосная литургия для женского хора. «Единородный Сыне»

Херувимская № 7 (начальная Тема)

Тема № 19 Культура начала 20 века. Романсы. Творчество А.А. Алябьева, А.Л. Гурилева, А.Е. Варламова

Формирование традиций домашнего музицирования. Романтизм и сентиментализм в русской поэзии и вокальной музыке. Формирование различных жанров русского романса: элегия, русская песни, баллада, романсы «о дальних странах», с использованием танцевальных жанров. **Романс** – один из основных музыкальных жанров русской классической музыки конца 18-начала 19 ст. А.А.Алябьев, А.Л.Гурилёв, А.Е.Варламов – выдающиеся представители русского романса «доглинкинского» периода.

Основные этапы жизни **А.А.Алябьева**. Социальная Тема в творчестве: «Соловей» на стихи А.А.Дельвига как символ сложной личной судьбы автора; «Нищая» на стихи П.Беранже – воплощение темы социального неравенства.

Трудности жизненных обстоятельств **А.Л.Гурилёва**: суровая юность сына крепостного, прижизненная популярность творчества, тяжёлая психическая болезнь и преждевременная смерть. Обращение в романсах («Однозвучно гремит колокольчик», ст. И.П.Макарова) к наиболее распространённому бытовому жанру – вальсу.

Лирическая Тематика вокальных сочинений **А.Е.Варламова**. Яркость мелодики, простота изложения, куплетная форма («Белеет парусодинокий» на ст. М.Ю.Лермонтова, «На заре ты ей не буди», ст. А.А.Фета).

Музыкальный материал:

А.А.Алябьев «Соловей», «Иртыш», «Кабак» (сл. Н.П.Огарёва)

«Изба» (сл. Н.П.Огарёва)

А.Л.Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий», «На заре ты ей не буди», ст. А.А.Фета

А.Е.Гурилев «Колокольчик», «Вьётся ласточка сизокрылая» (сл. Н.П.Грекова), «Разлука» (ст. А.В.Кольцова), «Домик-крошечка»,

Тема № 20 М.И. Глинка. Жизнь и творчество. Романсы(обзор). (1ч.)

М.И.Глинка – великий русский композитор, основатель русской композиторской школы. Национальная природа творчества М.И. Глинки,

осознанное стремление к соединению классических традиций с самобытностью русской народной музыки. Ясность музыкального языка, лирическая щедрость высказывания.

Влияние патриотического подъёма в период Отечественной войны 1812 г. на формирование мировоззрения композитора. Музыкальные впечатления детства – народная песня, церковное пение, крепостной оркестр. Обучение в Благородном пансионе в Петербурге, знакомство с А.С.Пушкиным. Занятия с известным композитором и пианистом Дж.Фильдом. Творческие пробы пера – сочинения для фортепиано, романсы.

Первое путешествие за рубеж: впечатления от знакомства с итальянской оперой, профессиональные занятия вокалом. Пребывание в Берлине, уроки у З.Дена.

Возвращение в Россию. Замысел российской национальной оперы и работа в содружестве с В.А.Жуковским, Е.Ф.Розеном и др. над оперой «Жизнь за царя». Премьера оперы, реакция передовых художников и придворных кругов. Начало работы над оперой «Руслан и Людмила». Должность в Придворной певческой капелле, поездка на Украину; знакомство с С.С.Гулаком-Артемовским, участие в его творческой судьбе.

Премьера оперы «Руслан и Людмила». Неоднозначная реакция на оперу. Отъезд за рубеж. Путешествие по Франции, Италии и Испании. Создание увертюры на испанские темы («Арагонская хата», «Ночь в Мадриде») и «Камаринской». Смерть на чужбине.

Романсы Глинки – новое наполнение жанра, превращение романса в особый жанр камерной вокальной миниатюры. Роль русской поэзии, внимание к поэтическому тексту. Роль фортепианной партии в романсах. Разнообразие музыкальных форм. Вокальный цикл «Прощание с Петербургом»

Музыкальный материал:

Ноктюрн «Разлука» для фортепиано

Увертюра к опере «Руслан и Людмила»

Романсы: «Не искушай» (ст.Е.А.Баратынского)

«Я помню чудное мгновенье» (ст.А.С.Пушкина), «Я здесь, Инезилья», «В крови горит огонь желанья», «Венецианская ночь»

Вокальный цикл «Прощание с Петербургом»: «Жаворонок» (ст.Н.В.Кукольника), «Попутная песня» (ст.Н.В.Кукольника)

Тема № 21-24 М. Глинка Опера «Жизнь за царя» или «Иван Сусанин». (2ч.)

Общая характеристика; композиция оперы. Музыкальные характеристики героев: русских и поляков. Различные виды сольных сцен (ария, каватина, песня, романс). Хоровые сцены. Понятия «интродукция», «эпизод». Танцы как характеристика поляков. Повторяющиеся темы в опере, их смысл и значение. М.И.Глинка – создатель историко-героической оперы. История написания оперы. Сюжет, его историческая основа, патриотическая идея. Воплощение драматического конфликта путём противопоставления русского и польского тематизма, жанрового контраста. Строение оперы. Черты ораториальности, большое значение массовых хоровых сцен.

I действие. Интродукция, воплощение в ней идеи героизма и единства народа. Контраст мужского и женского хоров.

Каватина и рондо Антонида – музыкальный портрет героини, сочетание вокальной виртуозности, интонационной выразительности

Выход Сусанина – первая музыкальная характеристика героя. Цитирование мелодии народной песни.

Трио «Не томи, родимый» – лирическая кульминация I действия.

II действие. Полонез с хором – экспозиция образа поляков. Краковяк и вальс – яркие интермедийные номера.

III действие. Песня Вани – раскрытие духовной чистоты мальчика с помощью напева, близкого народной песне, косвенная характеристика Сусанина.

Сцена Сусанина с поляками – пример остроконфликтной оперной сцены со сквозным развитием. Особая роль в драматургии оперы двух ответов Сусанина, построенных на хоровых Темах интродукции и эпилога. Образование важнейших Тематических арок оперы.

Свадебный хор – пример чуткого воплощения композитором особенностей мелодики, метроритма и фактуры обрядовой песни.

Романс Антонида – глубина и сила душевных переживаний героини. Выразительность мелодики. Сочетание черт городского романса с элементами народных плачей.

IV действие. Хор поляков «Устали мы» – драматически-комическое перевоплощение воинственной мазурки.

Речитатив и ария Сусанина – кульминация образа главного героя. Глубина чувств, благородство музыкального языка, сочетание патетического речитатива и задушевной лирической мелодии.

Финальная сцена – кульминация и трагическая развязка драмы.

Эпилог. Хор «Славься» – торжественный гимн-марш.

Музыкальный материал:

I д.: Интродукция (фрагмент), Каватина и рондо Антонида

Выход Сусанина, Трио «Не томи, родимый»

II д.: Полонез, Мазурка, Вальс

III д.: Песня Вани

Сцена Сусанина с поляками

Хор «Разгулялися, разливалися»

Романс Антонида

IV д.: Речитатив и ария Сусанина

Эпилог: Хор «Славься»

Тема № 25 Повторение пройденного материала (1ч.)

Тема № 26 Контрольный урок (1ч.)

Тема № 27 М. Глинка. Романсы (1ч.)

Романсы Глинки – новое наполнение жанра, превращение романса в особый жанр камерной вокальной миниатюры. Роль русской поэзии, внимание к поэтическому тексту. Роль фортепианной партии в романсах. Разнообразие музыкальных форм. Вокальный цикл «Прощание с Петербургом»

Музыкальный материал:

Романсы: «Не искушай» (ст.Е.А.Баратынского)

«Я помню чудное мгновенье» (ст.А.С.Пушкина), «Я здесь, Инезилья», «В крови горит огонь желанья», «Венецианская ночь»

Вокальный цикл «Прощание с Петербургом»: «Жаворонок» (ст.Н.В.Кукольника), «Попутная песня» (ст.Н.В.Кукольника)

Тема № 28 М. Глинка. Симфонические сочинения. (1ч.)

Значение оркестровых сочинений М.И.Глинки в развитии русской симфонической музыки. Понятие жанрового симфонизма: использование песенных и танцевальных жанров, народного музыкального материала в качестве основы для симфонического развития. Образное и мелодическое богатство музыки. Мастерство оркестрового письма.

Фантазия на две русских темы «Камаринская». Характеристика народных тем, их взаимодополняющий контраст. Форма двойных вариаций. Своеобразие вариационного развития тем с использованием приёмов, характерных для классической музыки, сочетающихся с особенностями народной музыки.

Общее ознакомление с увертюрами на испанские темы «Арагонская хота» и «Ночь в Мадриде».

«Вальс-фантазия» – лирико-драматическая оркестровая пьеса, заложившая основу традиции лирических вальсов в русской музыке (П.И.Чайковский, С.С.Прокофьев, Г.В.Свиридов и др.)

Музыкальный материал:

Симфонические произведения: «Камаринская», «Вальс-фантазия».

«Арагонская хота».

Тема № 29 А. С. Даргомыжский. Жизнь и творчество. (1ч.)

Значение дружбы с Глинкой. Новые эстетические задачи. Поиск выразительности музыкального языка, отношение к литературному тексту, передача в музыке интонаций разговорной речи. Вокальная миниатюра – появление новых жанров и тем (драматическая песня, сатирические сценки).

Социально-обличительная тематика в вокальных сочинениях.

Поиски новых путей в искусстве, воплощение их образов в музыке. Родство образов и тем с творчеством писателей Н.В.Гоголя, Н.А.Некрасова, художника П.А.Федотова.

Музыкальный материал на усмотрение преподавателя

Тема № 30 А. С. Даргомыжский. Песни и романсы. (1ч.)

Жанровое разнообразие вокального творчества А.С. Даргомыжского. Создание новых жанровых разновидностей – драматической песни, романса-монолог и др. Песни сатирического и социально-обличительного характера.

Новый принцип связи музыки и текста. Стремление к передаче в музыке интонации разговорной речи. Создание песенно-декламационной, выразительной и гибкой вокальной мелодии.

Музыкальный материал:

Романсы и песни:

«Мне грустно» (ст.М.Ю.Лермонтова)

«Старый капрал» (ст.П.Беранже)

«Мельник» (ст.А.С.Пушкина)

«Титулярный советник» (ст.П.И.Вейнберга)

Тема № 31-32 А.С. Даргомыжский. Опера «Русалка» (1ч.)

Опера в творчестве композитора, особенности музыкального языка в операх «Русалка», «Каменный гость». Психологизм образа Мельника, жанровые хоровые сцены, портретная характеристика Князя.

«Русалка» – первая русская психологическая музыкальная драма в четырёх действиях. Сюжет – незавершённая драма А.С.Пушкина, взятая за основу А.С. Даргомыжским при написании либретто оперы. Переключение сценического действия из реальности в фантастический мир подводного царства.

Остросоциальная основа конфликта, трагическая развязка. Особенности драматургии. Преобладание принципа сквозного развития, преобладание развёрнутых ансамблевых сцен. Активное развитие драматического действия, экспозиция основных образов в I действии. Трансформация образов Наташи и Мельника под влиянием событий оперы.

Музыкальная характеристика основных персонажей. Цитирование подлинных народных мелодий в хоре «Как на горе мы пиво варили» обращение Наташи к «царице Днепра» (I действие), к князю: «Мой князь, тебя, князь милый, я призываю» в финале оперы.

Музыкальный материал:

I д.: Ария Мельника

Терцет Наташи, Князя и Мельника

Хор «Заплетися плетень»

II д.: Песня Наташи

III д.: Каватина Князя

Тема 33 Повторение пройденного материала

Тема 34 Контрольный урок

Пятый год обучения

№	Тема	Кол-во часов
---	------	--------------

1.	Музыкальная жизнь России по второй половине 19 века. «Могучая кучка».	1
2	А. П. Бородин. Жизнь и творчество. Песни и романсы.	1
3. 4.	А.П. Бородин Симфония № 2 «Богатырская».	2
5. 6.	А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь»	2
7.	Повторение пройденного материала	1
8.	Контрольный урок	1
9.	М. П. Мусоргский. Жизнь и творчество.	1
10.	М. П. Мусоргский. Песни и романсы.	1
11. 12. 13.	М.П. Мусоргский Опера «Борис Годунов».	3
14.	М.П. Мусоргский Фортепианный цикл «Картинки с выставки»	1
15.	Повторение пройденного материала	1
16.	Контрольный урок	1
17.	Элементы фольклора других народов в творчестве русских композиторов.	1
18.	Ц.А. Кюи. Жизнь и творчество (обзор)	1
19. 20.	Н. А. Римский-Корсаков. Жизнь и творчество.	2
21. 22.	Н. А. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада»	2
23. 24.	Н. А. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка».	3
25.	Повторение пройденного материала	1
26.	Контрольный урок	1
27. 28.	П. И. Чайковский. Жизнь и творчество. Симфоническое творчество	2
29. 30. 31.	П.И. Чайковский. Опера «Евгений Онегин»	3
32.	Балетное творчество П.И. Чайковского (обзор)	1

33.	Подготовка к экзамену	1
34.	Итоговый контрольный урок	1
	Всего часов	34

Тема № 1 Музыкальная жизнь России во второй половине 19 века. «Могучая кучка» (1ч.)

Общественно-политическая жизнь в 60-е годы. Расцвет литературы и искусства. «Западники» и славянофилы. Расцвет русской музыкальной классики во второй половине XIX века, ее великие представители. Изменения в музыкальной жизни столиц. Образование РМО, открытие консерваторий, Бесплатная музыкальная школа. А.Н. Серов и В.В. Стасов, Антон и Николай Рубинштейны, М.А. Балакирев и «Могучая кучка».

Музыкальный материал: фрагменты оперы А. Рубинштейна «Демон», фортепианной фантазии М.А. Балакирева «Исламей»,

Увертюра на темы трех русских песен (1858)

М.И.Глинка – М.А.Балакирев. «Жаворонок» (1864)

Тема № 2 А. П. Бородин. Жизнь и творчество. Песни и романсы (1ч.)

Многогранность личности А.П. Бородина. Научная, общественная деятельность, литературный талант. Романсы А.П. Бородина. Глубокая лирика, красочность гармоний. Роль текста, фортепианной партии. Многогранность творческой деятельности А.П. Бородина.

Вклад А.П. Бородина в развитие русской музыки и науки. Самобытность и эпичность музыки Бородина.

Детские годы в Петербурге. Круг интересов. Учеба в Медико-хирургической академии.

Знакомство с Е.С. Протопоповой. Изучение музыки зарубежных композиторов.

Сближение с «балакиревским кружком». Успех Первой симфонии (1869).

Работа над Второй симфонией (1876) и оперой «Князь Игорь».

Работа с издательством мецената М.П. Беляева. Произведения последнего десятилетия жизни. Внезапная смерть композитора и судьба незавершенных произведений.

Вокальное творчество А.П. Бородина. Разнообразие содержания: эпос и сказка («Спящая княжна»); лирико-психологические высказывания («Для берегов отчизны дальной»), сатирические песни и бытовые сценки («Спесь»). Обращение к стихам А.С. Пушкина, Н.А. Некрасова, Г. Гейне, к собственной поэзии. Единство музыки и слов в романсах и песнях А.П. Бородина. Распевность мелодии и звукоизобразительные приемы в партии фортепиано.

Музыкальный материал:

Квартет №2, 3 часть «Ноктюрн».

Вокальные произведения: «Спящая княжна» (ст.А.П.Бородин,1867)
«Для берегов отчизны дальней» (ст.А.С.Пушкина,1881)
«Спесь» (ст.А.К.Толстого,1885)

Тема № 3-4 А.П. Бородин. Симфония № 2 «Богатырская» (2ч.)

Симфоническое наследие А.П. Бородин, формирование жанра русской симфонии в 60-х годах XIX века.

Значение симфонического творчества А.П. Бородин в развитии эпического симфонизма русских композиторов. Образная сфера симфонических произведений А.П. Бородин – богатырские образы и восточные образы.

Вторая симфония А.П. Бородин – вершина симфонического творчества композитора. Ее премьера (1877), отзывы современников: В.В. Стасов о программности, Б.В. Асафьев о скерцо, М. Мусоргский, назвавший симфонию «героической славянской».

Патриотизм, прославление богатырской мощи народа в симфонии. Героико-эпический характер и «народный» музыкальный язык произведения. Особенности оркестровки симфонии – предпочтение деревянным духовым инструментам, роль тембра арфы (имитация звучания гусель). Особенности строения цикла: II ч. – скерцо, повествовательный характер III ч.

Первая часть (Allegro) си минор – воплощение богатырских образов симфонии. Особенности главной партии. Мужественная лирика побочной партии. Четкость членения разделов – экспозиции, разработки и репризы. «Картинность» разработки. Массивная кульминация в коде.

Краткая характеристика II – IV частей симфонии

Вторая часть (Allegretto) – скерцо *Фа мажор* в сложной трехчастной форме. Контраст к I части. Ориентальный характер темы среднего раздела.

Третья часть – (Andante) Ре-бемоль мажор в сонатной форме. Повествовательный характер главной партии, рисующей образ Баяна, интонации плача в побочной партии.

Четвертая часть – Финал (Allegro) Си мажор в сонатной форме. Праздничный характер. Ладовые особенности главной партии, черты музыки скоморохов в побочной партии.

Музыкальный материал:

А.П. Бородин. Симфония №2 си минор «Богатырская»

I ч. полностью

II ч. (фрагмент)

III ч. (фрагмент)

IV ч. (фрагмент)

Тема № 5-6 А. П. Бородин. Опера «Князь Игорь» (2ч.)

Опера «Князь Игорь» - центральное произведение композитора. Композиция оперы. Понятие «пролог», «финал» в опере. Русь и Восток в музыке оперы. Музыкальные характеристики героев в сольных сценах (князь Игорь,

Галицкий, хан Кончак, Ярославна). Хоровые сцены в опере. Место и роль «Половецких плясок».

Значение оперы А.П. Бородина «Князь Игорь» в развитии русской оперы. Тип народно-эпической оперы и близость опере «Руслан и Людмила» М.И. Глинки. Исторический сюжет и литературный первоисточник – «Слово о полку Игореве» из «Повести временных лет» (1185 г.). Работа над оперой с 1869 г. Завершение и оркестровка Н.А. Римским-Корсаковым и А.К. Глазуновым. Премьера оперы в Мариинском театре в 1890 г.

Строение оперы «Князь Игорь»: 4 действия с Прологом и Эпилогом. Содержание оперы по действиям. Особенности драматургии: сквозные сцены и противопоставления (русские – половцы, Князь Игорь – Хан Кончак, Ярославна – Галицкий). Интонационное единство тем русских образов. «Восточный колорит» в обрисовке лагеря половцев.

Роль хоров и их образное разнообразие: торжественно-эпический характер (Хор «Солнцу красному слава»), тревожность (Хор бояр из I д. 2 к.), поэтичность (Хор невольниц II д.), воинственность и темперамент (Половецкие хоры и пляски из II д.), безысходность (Хор поселян из IV д.).

Роль оркестра в опере «Князь Игорь», яркие оркестровые эпизоды.

Эпически-картинный стиль обрисовки главных действующих лиц оперы, раскрытие характеров в портретном плане. Большая роль арий-монологов, размышлений

Характеристика князя Игоря. Ария «Ни сна, ни отдыха» – портретная характеристика князя Игоря. Связь Тематического материала арии с другими эпизодами Игоря. Героико-драматичный характер. Контраст среднего раздела.

Характеристика Ярославны. Ариозо «Ах, где ты, где ты, прежняя пора» из I д., 2 к. его печальный характер. Решительность в сцене с Галицким.

«Плач Ярославны» («Ах! Плачу я, горько плачу я») из IV д. – главная характеристика Ярославны. Текст из «Слова о полку Игореве», поэтические образы ветра, солнца, реки. Интонаций плачей и лирических песен в мелодике. Лирический эпизод-обращении к Игорю, мелодическое родство с Темами Игоря.

Характеристика образов Востока.

Хан Кончак. Благодородный, но хитрый властитель. Восточная мелодия в сочетании с «ударным» ритмом. Контрастное сопоставление эпизодов в Арии Кончака.

Каватина Кончаковны «Меркнет свет дневной». Особенности голоса контральто.

Причудливость мелодии, прихотливый ритм, «томный» характер музыки.

Характеристика Галицкого. Образ бесшабашного гуляки, противопоставление князю Игорю. Речитатив и песня Галицкого – основная характеристика персонажа.

Музыкальный материал:

Пролог: Хор «Солнцу красному слава», Сцена солнечного затмения

I д., 2 к.: Хор бояр «Мужайся, княгиня»

II д.: Хор невольниц «Улетай на крыльях ветра»

III д.: «Половецкие пляски»

I д.: Речитатив и песня Галицкого

II д.: Ария князя Игоря «Ни сна, ни отдыха». Ария Кончака

IV д.: «Плач Ярославны»

Тема № 7 Повторение пройденного материала (1ч.)

Тема № 8 Контрольный урок) (1ч.)

Тема № 9 М. П. Мусоргский. Жизнь и творчество (1ч.)

Социальная направленность, историзм и новаторство творчества М.П. Мусоргского.

М. Мусоргский – представитель демократического реализма в русской музыке. Новизна идей и образов, богатство и яркость музыкального языка.

Отражение в творчестве М.П. Мусоргского общественно-демократических идей 60-70 годов 19 века. Социально-обличительная направленность и новаторство его творчества. Развитие традиций Даргомыжского.

Детские годы. Впечатления от родной природы, жизни крестьян, их фольклора.

Переезд в Петербург, служба в Преображенском полку. Музыкальные занятия и интересы молодого Мусоргского. Влияние А.С. Даргомыжского на личность М.П. Мусоргского.

Перелом в жизни (конец 50-х–начало 60-х г.г.): знакомство с Ц.А. Кюи, М.А. Балакиревым, увлечение литературой, философией. Выход в отставку с военной службы.

Создание серии социально-обличительных и сатирических романсов и песен из народной жизни, проникновение в душевный мир ребенка (цикл «Детская» на собственные слова).

Отражение народных поверий в симфонической картине «Ночь на Лысой горе». Создание и судьба оперы «Борис Годунов». Работа над операми «Хованщина» и «Сорочинская ярмарка».

Вокальные произведения 70-х годов (баллада «Забытый», цикл «Песни и пляски смерти» на сл. А.А. Голенищева-Кутузова, «Песня о блохе» из «Фауста» И.В. Гете, «На Днепре» на сл.Т.Г. Шевченко).

Концертная поездка по Волге, Украине, Крыму (1879) с певицей Д.М. Леоновой. Смерть композитора. Последние произведения М.П. Мусоргского, их завершение и оркестровка обучающийся учениками (В.Я.Шебалин, М.М.Ипполитов-Иванов) и Д.Д.Шостаковичем.

Судьба наследия композитора, редакции его сочинений. Вокальные произведения М.П.Мусоргского.

Музыкальный материал:

Фантазия для симфонического оркестра «Иванова ночь на Лысой горе» (1867)

«Гопак веселых парубков» из 2 к. III д. оперы «Сорочинская ярмарка» (1874-1880)

«Рассвет на Москве-реке» — Вступление к опере «Хованщина» (1872-1880)

Тема № 10 М. П. Мусоргский. Песни и романсы (1ч.)

Драматические черты вокальных произведений М.П.Мусоргского. Создание объективного психологического образа в отличие от лирики вокальных произведений современников.

Тематика вокальных произведений М.П.Мусоргского: народно-бытовые темы в форме монолога/рассказа. Яркие портретные характеристики героев вокальных произведений.

Вокально-декламационный стиль произведений и главенствующая роль речитатива; речевые интонации как средство передачи эмоциональных и психологических состояний.

Народная песня и ее интонации как одно из важнейших средств реалистичной обрисовки крестьянских образов. Серия колыбельных («Спи, усни, крестьянский сын», «Колыбельная Еремушке», «Калистратушка» и др.) о тяжелой доле народа.

Вокальные произведения на основе народных танцев, драматизация танцевального жанра («Гопак»).

Романтические черты в вокальных произведениях М.П.Мусоргского («Забытый»).

Тяготение М.П.Мусоргского к пародии и сатире («Семинарист»).

Вокальные циклы М.П.Мусоргского. «Детская», «Песни и пляски смерти»

Музыкальный материал:

Баллада «Забытый» (сл. А.А.Голенищева-Кутузова)

«Светик Савишна» (сл.М.П.Мусоргского, 1866)

«Сиротка» (сл.М.П.Мусоргского)

«Спи, усни, крестьянский сын» (сл. М.П.Мусоргского)

«Колыбельная Еремушке» (сл. Н.А.Некрасова)

«Калистратушка» (сл. Н.А.Некрасова, 1864)

«Семинарист» (сл.М.П.Мусоргского, 1867)

«Гопак» (сл. Т.Г.Шевченко, 1866)

«С няней» (1868), «В углу» (1870) из цикла «Детская» (сл. М.П.Мусоргского)

«Трепак» из цикла «Песни и пляски смерти» (1877, сл. М.П.Мусоргского)

Тема № 11-13 М. Мусоргский Опера «Борис Годунов» (3 ч.)

«Борис Годунов», история создания, редакции оперы, сложности постановки. Идейное содержание оперы. Композиция оперы, сквозное развитие действия, декламационное начало вокальных партий ряда персонажей – характерные черты новаторского подхода композитора к реализации замысла оперы. Драматургический талант М.П. Мусоргского. Показ в операх жизни народа: «Прошедшее в настоящем». Претворение оперных принципов М.И. Глинки и А.С. Даргомыжского.

Особое значение оперы «Борис Годунов» (по трагедии А.С. Пушкина) её психологизм, реализм, народность образов, напряженность конфликтов, яркий пример народно-исторической музыкальной драмы.

Новый мелодический стиль оперы – вокально-декламационный, следование за смысловым содержанием. Обращение к народно-песенным образцам и использование разных жанров народной песни: славильные, хороводные, причитания, былины. Сложная система лейтмотивов, наполненных психологическим значением.

Большое значение сцен народа в опере. Сольные эпизоды героев в рамках сквозных сцен.

Значение оркестрового сопровождения, чутко следующего за драматическим действием и использование звукоизобразительных эффектов. Сложные диссонирующие гармонии.

Структура оперы – Пролог (2 картины) и 4 действия (8 картин).

ПРОЛОГ

Первая картина. Двор Новодевичьего монастыря под Москвой. Пристав требует молить Бориса Годунова венчаться на царство (Хор «На кого ты нас покидаешь»). Дьяк Щелкалов сообщает, что Борис и слышать не желает о троне («Православные! Неумолим боярин!»). К монастырю подходят калики перехожие. Они призывают молиться за избрание на царство Бориса, во спасение Руси.

Вторая картина. Царское коронование. Под колокольный звон бояре шествуют в Успенский собор. Народ славит царя («Уж как на небе солнцу красному слава!»). Царя Бориса гнетут сомнения и зловещие предчувствия (Ариозо «Скорбит душа»).

ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ

Первая картина. В келье Чудова монастыря монах-летописец Пимен пишет летопись (Монолог «Еще одно, последнее сказанье»). Послушнику Григорию Отрепьеву он рассказывает о том, что Борис Годунов виновен в гибели наследника престола царевича Димитрия. У Отрепьева зреет план: назваться Димитрием и вступить в борьбу с Борисом.

Вторая картина. Корчма на литовской границе, куда забрели беглые монахи Варлаам и Мисаил, с ними вместе — Григорий. Гости пьют вино и шутят (Песня Варлаама: «Как во городе было во Казани»). Григорий поглощён мыслями о самозванстве. Появляются два пристава и разоблачают Григория. Спасаясь, он выскакивает в окно. Все бросаются за ним.

ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ

Царский терем в Кремле. Бориса мучает раскаяние и предчувствие кары за убийство царевича (Монолог «Достиг я высшей власти»). Князь Шуйский рассказывает о появлении в Литве самозванца-Дмитрия. Борис в смятении, ему мерещится призрак убитого младенца (Сцена с курантами: «Ух, тяжело!.. Дай дух переведу»).

ТРЕТЬЕ ДЕЙСТВИЕ

Первая картина. Девушки развлекают в Сандомирском замке Марину Мнишек (Ария Марины «Как томительно и вяло»). Она хочет пленить Самозванца, чтобы занять престол московских царей.

Вторая картина. В саду Самозванец ждет Марину, которая хитростью и лаской разжигает в нём чувство любви. Она будет принадлежать ему, когда

Самозванец взойдёт на престол. Звучат упрёки и любовные признания (Дуэт «О, царевич, умоляю»).

ЧЕТВЁРТОЕ ДЕЙСТВИЕ

Первая картина. Площадь перед собором Василия Блаженного в Москве. Народ говорит о приближении войска Самозванца. Мальчишки дразнят Юродивого и доводят его до слез. (Песня Юродивого «Месяц едет, котенок плачет»). Закончилась обедня. Голодный люд в отчаянии требует милостыню (Хор «Хлеба!»). Юродивый жалуется царю: «Вели-ка их резать, как ты резал маленького царевича».

Вторая картина. В Грановитой палате Шуйский рассказывает о страданиях царя. Летописец Пимен повествует о чудесном исцелении слепого у могилки царевича Дмитрия. Царь падает без чувств. Очнувшись и успев произнести последние напутствия, царь умирает (Монолог «Прощай, мой сын!»).

Третья картина. Народ на лесной дороге под Кромами, расправляется над воеводой. Мисаил с Варлаамом, подстрекающие народ рассказом о казнях призывают всех встать за законного царя Дмитрия. Толпа бунтует (Хор «Расходилась, разгулялась»). Появляется войско Самозванца, народ славит его и идёт за ним. Юродивый предрекает народу страшные невзгоды («Лейтесь, лейтесь, слёзы горькие!»).

Музыкальный материал:

ПРОЛОГ. 1к.: Оркестровое вступление;

Хор «На кого ты нас покидаешь»

Хоровой речитатив «Митюх, а Митюх»

2 к.: Оркестровое вступление и Хор «Слава» Монолог Бориса «Скорбит душа»

I д. 1 к.: Монолог Пимена «Еще одно последнее сказанье»

2 к.: Песня Варлаама «Как во городе было во Казани»

II д. Монолог Бориса «Достиг высшей власти»

Сцена с курантами

III д. 1 к.: Ария Марины

3 к.: Хор «Расходилась, разгулялась»

Окончание оперы Песня Юродивого «Лейтесь, лейтесь»

Тема № 14 М. Мусоргский Фортепианный цикл «Картинки с выставки» (1ч.)

«Картинки с выставки» — лучший образец инструментальной музыки М.П. Мусоргского. История создания цикла. Основные сведения о художнике В.А. Гартмане. Сходство с циклическими произведениями западно-европейских композиторов (Р. Шуман «Карнавал»).

Особенности строения фортепианного цикла «Картинки с выставки»: 10 пьес — реалистические портреты, бытовые сценки, фантастические образы, романтические картины рыцарского средневековья, величавая русская древность — объединенных связующими эпизодами под названием «Прогулка» (автопортрет М.П. Мусоргского).

Черты стиля: симфонический масштаб, яркость музыкального языка, самобытность, новизна форм, элементы шумановского пианизма. Оркестровка

«Картинок с выставки» М.П. Мусоргского М. Равелем. Современное звучание цикла в аранжировке Emerson, Lake & Palmer.

«Прогулка». Ее значение, видоизменение на протяжении цикла, торжественное звучание в конце.

№1. «Гном». Изображение гротескного образа уродца.

№2. «Старый замок» – картинка, рисующая средневекового трубадура.

№3. «Тюильри. (Тюильрийский сад)». Жанровая сценка ссоры детей в парке.

№4. «Быдло». Зарисовка тяжелой жизни селян.

№5. «Балет невылупившихся птенцов» – шутовское, полуфантастическое скерцино.

№6. «Два еврея, богатый и бедный». Воплощение двух противоположных характеров.

№7. «Лимож. Рынок». Картинка пестрого, разноголосого рынка.

№8. «Катакомбы. Римская гробница». Сумрачная картина подземелья.

№9. «Избушка на курьих ножках». Зарисовка фантастического полета Бабы-Яги.

№10. «Богатырские ворота. В стольном граде во Киеве». Торжественный, былинный характер. Звукоизобразительные приемы: звон колоколов и церковное песнопение.

Музыкальный материал:

Фортепианный цикл «Картинки с выставки» (отдельные пьесы на выбор преподавателя) в фортепианном и оркестровом звучании

Тема № 15 Повторение пройденного материала (1ч.)

Тема № 16 Контрольный урок (1ч.)

Тема № 17 Элементы фольклора других народов в творчестве русских композиторов (1ч.)

Традиции М.И. Глинки, А.С. Даргомыжского и западноевропейских композиторов (Р. Шумана, Г. Берлиоза, Ф. Листа) в обращении к фольклору других народов.

Народность и национальный колорит – один из основополагающих принципов «кучкистов». Национальный музыкальный фольклор как источник композиторского творчества.

Интерес к фольклору других народов; использование украинских, польских, чешских, шотландских народных песен, арабских, еврейских, мавританских мелодий, музыкальных тем народов Востока. Обогащение музыкального языка «кучкистов» за счет мелодико-ритмических, ладогармонических особенностей, темброво-инструментальных эффектов.

Музыкальный материал

М.А. Балакирев. Романсы: «Грузинская песня» (ст. А.С.Пушкина)

«Испанская песня» (ст. М.Л.Михайлова)

«Песня Селима» (ст. М.Ю.Лермонтова)

«Еврейская мелодия» (ст. М.Ю.Лермонтова из Байрона)

Фортепианная фантазия «Исламей»
Пьеса для ф-но «Фанданго-этюд»/«Испанская серенада»
Симфоническая поэма «В Чехии»
Симфоническая поэма «Тамара»
«Увертюра на тему испанского марша»
А.П. Бородин. Романс «Арабская мелодия» (ст. А.П.Бородина)
Пьеса для ф-но «Тарантелла» D-dur
Симфоническая картина «В Средней Азии»
М. Мусоргский. Песня «Гопак» на ст. Т.Г.Шевченко
Опера «Сорочинская ярмарка» - фрагменты
Опера «Хованщина» IV д. 1 к. Танцы персидок
Ц.А. Кюи. Хоры «Дарует небо человеку» (Татарская песня),
«Молитва бедуина» Фрагменты опер «Сын мандарина»,
«Вильям Ратклифф»
Н.А. Римский-Корсаков. Романс «Не пой, красавица при мне» (ст. А.С.Пушкина)
Симфоническая сюита «Антар»
«Испанское каприччио» для симфонического оркестра
«Сербская фантазия» для симфонического оркестра
Первая ария Шемаханской царицы из II д. оперы «Золотой петушок»
Фрагменты опер «Майская ночь», «Ночь перед Рождеством»

Тема № 18 Ц. А. Кюи. Жизнь и творчество (обзор)(1ч.)

Многогранность таланта Ц.А.Кюи: генерал, инженер, ученый, композитор, критик, пропагандист творчества «кучкистов».

Разнообразие творчества Ц.А.Кюи: 14 опер (в т.ч. 4 детских), романсы, хоровые, оркестровые произведения, ансамбли и множество сочинений для фортепиано, статьи.

Литовские и французские корни композитора. Разностороннее образование и обучение музыке у С.Монюшко. Первые фортепианные миниатюры, романсы (в 14 лет).

Переезд в Петербург и общение с М.А.Балакиревым, А.С.Даргомыжским, В.В.Серовым. Педагогическая работа в училище, инженерные научные работы, посещение театров, музыкально-критические статьи. Окончание Ц.А.Кюи произведений А.С.Даргомыжского и М.П.Мусоргского.

Романтическое дарование композитора, мелодическая неповторимость, лиричность.

Вокальные произведения Ц.А.Кюи: романсы «Царскосельская статуя» на ст. А.С.Пушкина, «Осень наступила» на ст. А.Н.Плещеева, «Эоловы арфы» на ст. А.Н.Майкова.

Проникновение в мир детской психологии. Детские оперы Ц.А.Кюи: «Снежный богатырь», «Красная шапочка», «Кот в сапогах», «Иванушка-дурачок».

Детская опера-сказка «Красная шапочка» по сказке Ш.Перро, на текст М.С.Поль с посвящением «Его Императорскому Высочеству Цесаревичу и

Великому Князю Алексею Николаевичу». Создание в 1911-1912 году. Структура оперы – 2 действия/3 картины. Простота, нежность, грация и юмор в обрисовке персонажей. Роль хора-рассказчика.

Музыкальный материал

Фортепианные пьесы (на выбор преподавателя) Вальсы, ор. 31, 41; Прелюдии, ор. 64 и др.

Романсы: «Царскосельская статуя» (ст. А.С.Пушкина)

«Осень наступила» (ст. А.Н.Плещеева)

«Эоловы арфы» (ст. А.Н.Майкова)

Фрагменты опер (на выбор преподавателя) «Красная шапочка», «Снежный богатырь» и др.

Тема № 19-20 Н. А. Римский-Корсаков. Жизнь и творчество. (1ч.)

Многогранность творческой и общественной деятельности Н.А. Римского-Корсакова – композитора, педагога, музыкального писателя и редактора, дирижера и пропагандиста русской музыки. Отражение в творчестве истории и быта народа, обращение к национальному фольклору.

Детские годы в Тихвине. Первое приобщение к музыке. Учеба в Морском корпусе в Петербурге (1856-1862). Посещение оперы и концертов, музыкальные занятия с Ф.А. Канилле. Знакомство с М.А.Балакиревым.

Кругосветное плавание (1862-1865). Успешное исполнение Первой симфонии. Работа над оперой «Псковитянка» на исторический сюжет. Начало работы в консерватории (1871). Увлечение народной песней и создание сборников. Обращение к народно-бытовым и сказочным сюжетам в операх «Майская ночь» и «Снегурочка».

Период высшей творческой зрелости, создание лучших произведений для оркестра в 80-е годы («Шехеразада», «Испанское каприччио»). Беляевский кружок. Работа над завершением сочинений М.П. Мусоргского и А.П. Бородина («Борис Годунов», «Хованщина», «Князь Игорь»).

Новый расцвет оперного творчества с середины 90-х годов. Отношение к событиям 1905-1907 годов. Создание оперы-сатиры «Золотой петушок». Борьба Н.А. Римского-Корсакова за реализм и народность русского музыкального искусства.

Обучающийся и последователи Н.А. Римского-Корсакова. Мировое признание композитора.

Краткий обзор творческого наследия. Жанровое и Тематическое богатство сочинений Н.А. 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. Камерно-вокальная музыка. Произведения других жанров. Книги и статьи Н.А. Римского-Корсакова о музыке. «Летопись моей музыкальной жизни» как образец творческой автобиографии.

Музыкальный материал:

«Увертюра на три русские темы», ор. 28 (1866)

Симфоническая картина «Три чуда», ор.57 (1900)

Фрагменты опер «Садко» (1867), «Царская невеста» (1898), «Золотой петушок» (1907)

Тема № 21- 22 Н. А. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехерезада» (2ч.)

Симфоническое творчество Н.А. Римского-Корсакова. «Шехерезада» - программный замысел сюиты. Средства создания восточного колорита. Лейтмотивы, их развитие. Роль лейттембров. Арабские сказки «Тысяча и одна ночь» как источник содержания музыки. Симфоническая сюита «Шехерезада» Римского-Корсакова (1888) – программное произведение, серия живописных восточных картин, поединок двух персонажей: Шахриара и Шехеразады.

I часть. «Картина моря с плывущим по нему кораблём Синдбада». Экспозиция во вступлении двух контрастных темы: Тема Шахриара и Тема Шехеразады. Изображение картины морской стихии в музыке.

II часть. «Рассказ царевича-Календера» – рассказ в рассказе. Музыкальный портрет Календера и его фантастические приключения. Интонации восточных мелодий.

III часть – лирический центр сюиты– «Царевич и царевна».

Первая Тема (Царевич) – широкая, напевная.

Вторая Тема (Царевна) – танцевального характера, грациозный, женственный образ.

IV часть «Картина народного праздника в Багдаде». Объединение в ней тем всех предшествующих частей. Праздничный характер, смена различных тем, игра ритмов, тембров. Обширная кода, которая служит заключением всего цикла, картина величественного грозного моря и корабля, разбивающегося о скалу. Изменение темы Шахриара в эпилоге и завершение темой Шехеразады.

Музыкальный материал:

Симфоническая сюита «Шехерезада»

I ч. «Картина моря с плывущим по нему кораблём Синдбада»

II ч. «Рассказ царевича-Календера»

III ч. – «Царевич и царевна»

IV ч. «Картина народного праздника в Багдаде»

Тема № 23- 24 Н. А. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка» (2ч.)

Н.А.Римского-Корсакова. Опера «Снегурочка», литературный источник сюжета. Композиция оперы. Пантеизм, сказочность, реальность, обрядовость в опере. Музыкальные характеристики реальных и сказочных героев. Лейтмотивы в опере. Место оперного жанра в творчестве Н.А.Римского-Корсакова. Сюжеты и образы опер Н.А.Римского-Корсакова. Традиции М.И.Глинки в обращении к жанру оперы-сказки.

Опера «Снегурочка» – пример лирико-эпической сказочной драмы. «Весенняя сказка» А.Н.Островского, сюжет и идеалы добра. Старинные обычаи и обряды в драме/опере.

Реальные и фантастические герои как олицетворение чувств. Тембровые характеристики героев и лейтмотивы. Показ древних обрядов и использование народных песен в опере.

Структура оперы: Пролог и 4 действия.

ПРОЛОГ

Первая картина

Оркестровое вступление, основанное на двух сопоставлении тем Деда Мороза и Весны.

Голоса природы (крик петуха, Тема Лешего).

Песни и пляски птиц. Звукоподражательные приемы в оркестре - крик кукушки, стукдятла и т.п. Два народных напева: «Сбирались птицы», «Орёл воевода».

Ария Снегурочки «С подружками по ягоду ходить». Легкость и грациозность музыки.

Тембровая характеристика Снегурочки (флейта).

Вторая картина. Обряд проводов Масленицы. Жанровые черты величальных песен, закличек, плачей-причитаний.

Хор «Прощай, Масленица». Мелодические обороты старинных обрядовых песен.

ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ

Первая песня Леля «Земляничка-ягодка» в характере протяжных песен. Тембры гобоя и кларнета в оркестровой характеристике Леля. Использование голоса контральто в традициях итальянских опер XVII века.

Реальные образы Купавы и Мизгиря. Драматическая коллизия и треугольник – Снегурочка - Купава - Мизгирь.

ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ

Шествие царя Берендея – торжественный сказочный марш. Громкие возгласы труб, тромбонов и других духовых инструментов ярко контрастируют с лёгким «хрустальным» пиццикато скрипок.

Каватина Берендея – восторженный гимн всемогущей природы: «Полна, полна чудес могучая природа...». «Дуэт» Берендея и виолончели, ласковая, завораживающая мелодия.

ТРЕТЬЕ ДЕЙСТВИЕ

«Ай, во поле липенька» – хор/хоровод девушек, вариационность развития, динамичность, легкость. Контраст к хороводу – Пляска скоморохов.

Песня Леля «Туча со громом сговаривалась...». Начало песни с соло-наигрыша кларнета, звукоподражательный прием литавр (раскат грома). Народно-песенные интонации мелодии Леля, черты мелодекламации и плясовой, припев «Лель мой, лели...»

Ариозо Мизгиря «На тёплом синем море...». Особая метрическая основа, красота оркестровой партии.

ЧЕТВЕРТОЕ ДЕЙСТВИЕ

Драматическая кульминация оперы – Сцена таяния Снегурочки.

Ариозо Снегурочки «Но, что со мной...». «Живописная» оркестровка, теплота звучания, ощущение растворения, «таяния» мелодии.

Заключительный хор «Свет и сила, бог Ярило...» – построен на нарастании силы звучания, уплотнения хоровой фактуры.

Музыкальный материал:

Пролог: Оркестровое вступление

Песни и пляски птиц

Хор «Прощай, Масленица»

Ария Снегурочки «С подружками по ягоду ходить»

I д.: Первая песня Леля «Земляничка-ягодка»

II д.: Шествие царя Берендея

Каватина Берендея «Полна, полна чудес могучая природа...»

III д.: Хор «Ай, во поле липенька»

Третья песня Леля «Туча со громом сговаривалась...»

Ариозо Мизгиря «На тёплом синем море...»

IV д.: Ариозо Снегурочки «Но, что со мной...» Заключительный хор «Свет и сила, бог Ярило...»

Тема № 25 Повторение пройденного материала (1ч.)

Тема № 26 Контрольный урок (1ч.)

Тема № 27- 28 П. И. Чайковский. Жизнь и творчество. Симфоническое творчество (2ч.)

Композитор, музыкальный критик, педагог, дирижер. Признание музыки Чайковского при жизни композитора во всем мире. Оперы и симфонии как ведущие жанры творчества.

П.И. Чайковский – великий русский композитор-классик, педагог, общественный деятель.

Детские годы в Воткинске. Знакомство с русским песенным фольклором и его значение в формировании эстетических взглядов композитора. Переезд в Петербург.

Учеба в Петербургской консерватории. Влияние А.Г.Рубинштейна на формирование мировоззрения П.И.Чайковского.

Московский период (1866-1877). Круг друзей, творческая, педагогическая и музыкально-критическая деятельность. Произведения Московского периода: оперы, симфонии, программные симфонические произведения («Ромео и Джульетта», «Франческа да Римини»), балет «Лебединое озеро», камерные произведения.

Годы путешествий (1878-1885). Оперы «Орлеанская дева», «Мазепа», сюиты для оркестра, Торжественная увертюра «1812 год».

Жизнь в Подмосковье (вторая половина 80-х годов). Произведения последних лет: оперы «Пиковая дама», «Иоланта», Симфония № 6 «Патетическая»,

балеты «Спящая красавица» и «Щелкунчик», произведения для фортепиано, романсы. Триумфальные поездки в страны Европы и Америки. Последние месяцы жизни в Клину.

Жанры музыки П.И.Чайковского, ее реализм и правдивость. Отображение русской жизни в произведениях, соединение доступности и высокого профессионального мастерства. Богатство и красота мелодий. Национальная основа музыки Чайковского. Историческое значение музыки Чайковского.

Романсы П.И.Чайковского. Разнообразие образов. Использование стихов поэтов-современников и собственных стихов под псевдонимом N.N. Близость романсов к культуре городского бытового романса, черты «оперности», связь между камерным вокальным и оперным творчеством композитора.

Создатель русской классической симфонии. Освоив весь опыт эволюции симфонической музыки от венских классиков до Шумана, Берлиоза и Листа, Чайковский объединил бетховенский драматизм, обширность и силу философского обобщения с актуальной для современной ему русской действительности проблематикой, с русским национальным строем образов, а также интонации. Широкое и разнообразное по жанрам симфоническое творчество Чайковского составляет ценную часть отечественного классического художественного наследия.

Музыкальный материал:

Романсы: «Средь шумного бала» (ст. А.К.Толстого)

«Колыбельная песнь в бурю» (ст. А.Н.Плещеева)

«Мой Лизочек» (ст. К.С.Аксакова)

«Мой садик» (ст. А.Н.Плещеева)

«Я ли в поле да не травушка была» (ст. И.З.Сурикова)

«День ли царит...» (ст. А.Н.Апухтина)

Фрагменты из балета «Лебединое озеро»

I д.: №8 Тема лебедей

II д.: №13 Адажио, №14 «Танец маленьких лебедей»

Серенада для струнного оркестра, ор.48

Симфония №1 соль минор «Зимние грезы», соч. 13

I ч. «Грезы зимней дорогой»

II ч. «Угрюмый край, туманный край»

III ч. – Скерцо

IV ч. – Финал

Фрагменты из симфоний № 4, 6

Тема № 29-31 П. И. Чайковский. Опера «Евгений Онегин» (3ч.)

Особенности построения опер Чайковского – сквозное развитие в сочетании с драматически-контрастными сопоставлениями и симфоническим развитием. Идеальные пропорции между вокальными и оркестровыми партиями.

Опера «Евгений Онегин». Воплощение лучших и типичных черт оперного стиля Чайковского. История создания (1877-1878), сюжет, литературный

первоисточник – роман в стихах А.С.Пушкина. Первая постановка студентами Московской консерватории под управлением Н.Г.Рубинштейна (1879).

Выделение лирической линии сюжета и обоснование жанра оперы – «лирические сцены». Строение оперы – 7 картин (3 действия), сцены сквозного развития, господство форм романса-ариозо и дуэтов).

Музыкальные характеристики главных героев – Татьяна, Онегин, Ленский.

Оркестровое вступление (Тема поэтических грез Татьяны) – первая характеристика Татьяны. Элегический характер темы, ее постепенная драматизация, секвенционное развитие. Роль темы вступления в опере.

Первая картина. Экспозиция главных образов, сюжетная завязка. Народные хоровые сцены в контексте музыкального содержания. Характеристика образов Ольги, Татьяны, Ленского и Онегина в сольных и ансамблевых номерах.

Вторая картина. Развернутая характеристика образа Татьяны, лирический центр всей оперы. Оттенки чувств героини. Форма свободного монолога, непрерывность развития.

Третья картина. Сцена объяснения Онегина с Татьяной. Вежливо-сдержанный характер. Интонации городского романса и декламации. Обрамление лирической драмы светлой музыкой хора девушек, народные интонации хора.

Четвертая картина. Атмосфера мещанского быта. Контраст между танцевальной музыкой и драматической завязкой сюжета (ссора Ленского и Онегина).

Пятая картина. Мир трагедийных образов. Развязка драматического конфликта Ленского и Онегина – сцена дуэли. Эмоциональная наполненность и напряженность арии Ленского.

Шестая картина. Переосмысление образов Онегина, Татьяны и бытовой среды. Косвенная характеристика Татьяны в арии Гремина.

Седьмая картина – драматическая кульминация всей оперы. Эмоциональная насыщенность музыки в сцене объяснения Онегина и Татьяны. Драматический финал.

Музыкальный материал:

П.И. Чайковский. Опера «Евгений Онегин»

Вступление

1 к. – Дуэт Татьяны и Ольги «Слыхали ль вы»,

Хоровые песни «Болят мои скоры ноженьки» (протяжная)

«Уж как по мосту, мосточку» (плясовая)

Ариозо Ольги «Я не способна к грусти томной»

Ариозо Ленского «Я люблю вас»

Ариозо Онегина «Мой дядя самых честных правил»

2 к.: Сцена письма Татьяны

3 к.: Хор. «Девуцы-красавицы»

Ария Онегина «Когда бы жизнь домашним кругом...»

4 к.: Вальс

- Мазурка (сцена ссоры Онегина и Ленского)*
Ариозо Ленского «В вашем доме»
5 к.: *Оркестровое вступление*
Ария Ленского «Что день грядущий мне готовит?»
Дуэт «Враги!», Сцена дуэли
6 к.: *Полонез*
Ария Гремينا «Любви все возрасты покорны»
Ариозо Онегина «Увы, сомненья нет»
7 к.: *Сцена-диалог Онегина и Татьяны*

Тема № 32 П.И. Чайковский. Балетное творчество (обзор)(1ч.)

Пётр Ильич Чайковский - истинный реформатор балетного жанра.

Новаторство Чайковского проявилось в симфонизации балета. Композитор насытил партитуру напряжённым тематическим развитием и единством, присущим ранее только инструментальной и оперной музыке. При этом он оставил все специфические черты собственно танца и танцевального действия, то есть не превратил балет в симфонию с элементами танца, а сохранил танцевальные сюиты, танцы традиционного классического балета.

Большое значение у Чайковского имеют:

- лирико-драматические эпизоды, воплощающие узловые моменты развития действия (adagio, pasd'action и т.п.);
- вальсы, создающие лирическую атмосферу действия;
- сюиты национальных характерных танцев;
- действенно-пантомимные сцены, рисующие ход событий и тончайшие изменения эмоциональных состояний действующих лиц.

Реформа балетной музыки, осуществлённая Чайковским, оказала глубокое влияние на последующее развитие балетного искусства.

Музыкальный материал на усмотрение преподавателя

Тема № 33 Подготовка к экзамену (1ч.)

Тема № 34 Контрольный урок (1ч.)

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся

Содержание программы учебного предмета «Музыкальная литература» обеспечивает художественно-эстетическое и нравственное воспитание личности учащегося, гармоничное развитие музыкальных и интеллектуальных способностей детей. В процессе обучения у учащегося формируется комплекс историко-музыкальных знаний, вербальных и слуховых навыков.

Результатом обучения является сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у обучающегося музыкальной памяти и слуха, музыкального восприятия и мышления, художественного

вкуса, знания музыкальных стилей, владения профессиональной музыкальной терминологией, определенного исторического кругозора.

Результатами обучения также являются:

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

V. Формы и методы контроля, система оценок

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый.

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

Формы текущего контроля:

- устный опрос (фронтальный и индивидуальный),
- выставление поурочного балла, суммирующего работу обучающегося на конкретном уроке (выполнение домашнего задания, знание музыкальных

примеров, активность при изучении нового материала, качественное усвоение пройденного),

- письменное задание, тест.

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

На контрольном уроке могут быть использованы как устные, так и письменные формы опроса (тест или ответы на вопросы - определение на слух тематических отрывков из пройденных произведений, указание формы того или иного музыкального сочинения, описание состава исполнителей в том или ином произведении, хронологические сведения и т.д.).

Промежуточный контроль — осуществляется в конце каждого учебного года. Может проводиться в форме контрольного урока, зачета. Включает индивидуальный устный опрос или различные виды письменного задания (контрольная работа, тесты), в том числе, написание музыкальной викторины. Задания для промежуточного контроля должны охватывать весь объем изученного материала за учебный год.

Итоговый контроль

Итоговый контроль осуществляется в конце 7 класса (II уровня). Если после I уровня обучающей заканчивает обучение, то итоговая оценка за 4 класс заносится в документ об окончании 1 базового уровня. В 7 классе предусмотрен экзамен по музыкальной литературе, который имеет две формы работы:

- в письменном виде (написание музыкальной викторины).
- в устной форме (подготовка и ответы вопросов по билетам)

Форма итоговой аттестации могут меняться, но ежегодно утверждаются приказом директора МБУ ДО «ДШИ №1» и проводится за пределами аудиторного времени.

2. Критерии оценки итоговой аттестации (выпускного экзамена)

5 («отлично») - содержательный и грамотный (с позиции русского языка) устный или письменный ответ с верным изложением фактов. Точное определение на слух тематического материала пройденных сочинений. Свободное ориентирование в определенных эпохах (историческом контексте, других видах искусств).

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

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

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

3. Контрольные требования на разных этапах обучения

Содержание и требование программы «Музыкальная литература» определяет уровень подготовки обучающихся. В соответствии с ними ученики должны уметь:

- грамотно и связно рассказывать о том или ином сочинении или историческом событии,
- знать специальную терминологию,
- ориентироваться в биографии композитора,
- представлять исторический контекст событий, изложенных в биографиях композиторов,
- определить на слух тематический материал пройденных произведений,
- играть на фортепиано тематический материал пройденных произведений,
- знать основные стилевые направления в культуре и определять их характерные черты,
- знать и определять характерные черты пройденных жанров и форм.

VI. Методическое обеспечение учебного процесса

Занятия по предмету «Музыкальная литература» проводятся в сформированных группах от 3 до 10 человек (мелкогрупповые занятия).

Работа на уроках предполагает соединение нескольких видов получения информации: рассказ (но не монолог) педагога, разбор и прослушивание музыкального произведения. Методически оправдано постоянное подключение обучающихся к обсуждаемой теме, вовлечение их в активный диалог. Подобный метод способствует осознанному восприятию информации, что приводит к формированию устойчивых знаний.

На каждом уроке «Музыкальной литературы» необходимо повторять и закреплять сведения, полученные на предыдущих занятиях.

Современные технологии позволяют не только прослушивать музыкальные произведения, но и осуществлять просмотр видеозаписей. Наиболее целесообразными становятся просмотры на уроках отрывков балетов и опер, концертных фрагментов, сопровождаемых комментариями педагога.

На уроках зачастую невозможно прослушать или просмотреть произведение целиком, подобная ситуация предусмотрена учебным планом. Однако в старших классах целесообразно в пределах самостоятельной работы предлагать обучающимся ознакомиться с сочинением в целом, используя возможности Интернета.

Методические рекомендации преподавателям

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

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

Изложение нового материала и прослушивание музыкальных произведений занимает основную часть урока. Необходимо пользоваться всеми возможными методами обучения для достижения максимально эффективных результатов обучения.

Практически весь новый материал учащиеся воспринимают со слов преподавателя и при музыкальных прослушиваниях, поэтому огромное значение имеют разнообразные **словесные методы** (объяснение, поисковая и закрепляющая беседа, рассказ). Предпочтение должно быть отдано такому методу, как **беседа**, в результате которой ученики самостоятельно приходят к новым знаниям. Беседа, особенно поисковая, требует от преподавателя умения грамотно составить систему направленных вопросов и опыта управления беседой. Конечно, на уроках музыкальной литературы нельзя обойтись без такого универсального метода обучения, как **объяснение**. Объяснение

необходимо при разговоре о различных музыкальных жанрах, формах, приемах композиции, нередко нуждаются в объяснении названия музыкальных произведений, вышедшие из употребления слова, различные словосочетания, фразеологические обороты. Специфическим именно для уроков музыкальной литературы является такой словесный метод, как **рассказ**, который требует от преподавателя владения не только информацией, но и ораторским и актерским мастерством. В построении рассказа могут использоваться прямая речь, цитаты, риторические вопросы, рассуждения. Рассказ должен быть подан эмоционально, с хорошей дикцией, интонационной гибкостью, в определенном темпе. В форме рассказа может быть представлена биография композитора, изложение оперного сюжета, история создания и исполнения некоторых произведений.

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

Пример таблицы по биографии П.И.Чайковского

Годы жизни				
1840-1850	1850-1865	1866-1877	1877-1885	1885-1893
Место пребывания				
Воткинск	Петербург	Москва	Европа, Россия	Подмосковье, Клин
Периоды в биографии				

Детство	Обучение в училище правоведения и консерватории	Работа в консерватории. Педагогическая, композиторская, музыкально-критическая деятельность	Композиторская и дирижерская деятельность, концертные поездки по России, городам Европы и Америки
---------	---	---	---

На усмотрение преподавателя такая таблица может быть дополнена перечнем самых значительных произведений композитора.

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

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

сосредоточения внимания и для его поддержания (рассказ об истории создания произведения, разъяснение содержания произведения, привлечение изобразительной наглядности, создание определенного эмоционального состояния, постановка слуховых поисковых задач, переключение слухового внимания).

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

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

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

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

Самостоятельная (внеаудиторная) работа составляет 0,5 часа в неделю. Для достижения лучших результатов рекомендуется делить это время на две части на протяжении недели от урока до урока. Регулярная самостоятельная работа включает в себя, в том числе, повторение пройденного материала (соответствующие разделы в учебниках), поиск информации и закрепление сведений, связанных с изучаемыми темами, повторение музыкальных тем.

VII. Список учебной и методической литературы

Учебники

Брянцева В.Н. «Музыкальная литература зарубежных стран: учебник для ДМШ (второй год обучения)», М. «Музыка», 2002

Козлова Н.П. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ. Третий год обучения. М.: «Музыка», 2004

Лагутин А. И, Владимиров В.Н. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса детских музыкальных школ и школ искусств (первый год обучения предмету). М.: «Престо», 2006

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

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

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

Учебные пособия

Калинина Г.Ф. Тесты по музыкальной литературе для 4 класса

Тесты по зарубежной музыке

Тесты по русской музыке

Островская Я.Е., Фролова Л. А., Цес Н.Н. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе зарубежных стран 5 класс (2 год обучения). «Композитор» С-Пб, 2012

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

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

Хрестоматии

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

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

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

Методическая литература

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

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

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

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

Рекомендуемая дополнительная литература

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

Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества:

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

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

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