

ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ В ОБЛАСТИ
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА "СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ" (СРОК ОБУЧЕНИЯ - 5 ЛЕТ И 8 ЛЕТ) НА
2024 – 2025 УЧЕБНЫЙ ГОД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №2»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

Предметная область

ПО.02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ

Программа по учебному предмету

ПО.02.УП.03. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

г. Нижневартовск, 2024 г.

Разработчики программы: Миронова Анджелла Владимировна,
преподаватель теоретических дисциплин высшей категории МАУДО г.
Нижевартовска «ДШИ №2»;

Маркова Инна Павловна, преподаватель теоретических дисциплин высшей
категории МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2»

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная образовательная программа в предметной области «Музыкальная литература» разработана на основе Федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Музыкальная литература» и типовой программы под редакцией А. Лагутина, утвержденной министерством культуры РФ в 2001г.и авторской программе Е.Лисянской.

Программа предназначена для детских музыкальных школ и музыкальных отделений детских школ искусств с учетом обеспечения преемственности образовательных программ в области музыкального искусства и основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего профессионального образования в области музыкального искусства, сохраняет единство образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства.

Музыкальная литература - одна из дисциплин в системе музыкального образования, изучаемая в детских музыкальных школах и школах искусств. На музыкальном отделении предмет «Музыкальная литература»- объединяющее звено в цикле музыкальных дисциплин. Она способствует росту общей культуры школьников, содействует их разностороннему развитию, развивает способности понимать художественную красоту музыки и тем самым стимулирует их стремление воспроизводить прекрасное, совершенствовать свои исполнительские навыки. Слушание и изучение музыкальных произведений является одним из средств музыкального воспитания . Изучение предмета «Музыкальная литература» дает возможность познавать конкретные явления художественного творчества, знакомиться с биографиями великих композиторов и их творческим наследием, и одновременно видеть взаимосвязь стилей и эпох, представлять процесс развития музыкального искусства, смену художественных направлений, историческую обусловленность отдельных этапов музыкального искусства.

Настоящая программа рассчитана на пятилетний срок обучения. Учащиеся с восьмилетним сроком обучения осваивают предмет в 4-8 классах (возраст с 7-9 лет), с пятилетним сроком обучения – в 1-5 классах (возраст с 10-12 лет), урок проводится один раз в неделю по 1 часу, а в выпускном классе по 1,5 часа.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета по максимальной нагрузке составляет 346,5 часа. На внеаудиторную работу обучающихся отводится 165 часов, а на аудиторные занятия-181,5 часа.

Форма проведения аудиторных занятий мелкогрупповая (от 4 до10 человек).

Цель предмета «Музыкальная литература»- приобщить детей к музыкальной культуре через пробуждение интереса, формирование эстетического вкуса и практических музыкальных умений.

Целью предмета является развитие музыкально-творческих способностей 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.

Основные задачи:

- Создать условия для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- Формирование интереса и любви к классической и народной музыке;
- Развитие умственных, эмоциональных и музыкальных способностей;
- Овладение навыками восприятия элементов музыкального языка;
- Знание специфики различных музыкально-театральных и инструментальных жанров;
- Знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве;
- Умение работать с нотным текстом;
- Умение использовать полученные теоретические знания при исполнении музыкальных произведений на инструменте;
- Формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к профессиональному обучению и подготовки их к вступительным экзаменам в образовательные учреждения, реализующие профессиональные программы.

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с обучающимися.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса;

В соответствии с этим строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Учебно-тематический план и содержание учебного предмета «Музыкальная литература» для 9 (б) класса представлены в самостоятельном разделе.

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

- словесный (объяснение, рассказ, беседа) ;
- наглядный (показ ,демонстрация ,наблюдение);
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие);

Материально- технические условия,необходимые для реализации учебного предмета:

- обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам;
- наличие фонотеки, укомплектованной аудио и видео записями в соответствии с программой;
- обеспечение каждого обучающегося основной учебной литературой;
- оснащение учебных аудиторий пианино, звуко и видео оборудованием, мебелью.

II. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

На конец **первого года** обучения обучающиеся должны **знать**:

- инструменты симфонического и народного оркестров, старинные инструменты;
- музыкальные жанры (песня, танец, марш, соната, симфония, старинная сюита);
- простые и сложные музыкальные формы произведения (период, простая 2-х частная, простая 3-х частная, вариационная, рондо, сюита, соната, сонатно – симфонический цикл);
- выразительные средства музыки;
- различать способы изложения музыкального материала и способы его развития;
- строение музыкально-театральных жанров – опера и балет.

Уметь:

- воспринимать на слух элементы музыкальной речи, средства музыкальной выразительности;
- определять на слух музыкальную форму и жанры;
- различать на слух тембры музыкальных инструментов;
- узнавать при прослушивании пройденные музыкальные произведения.

Иметь навыки:

- грамотно выражать свои мысли;
- составлять связной рассказ о прослушанном произведении, используя музыкальную терминологию;
- выражать эмоциональное отношение к музыке;
- планировать свою домашнюю работу;
- уметь давать оценку своему труду;

На конец **второго года** обучения обучающиеся должны

Знать:

- особенности классицизма как художественного направления;
- представителей венского классицизма и их достижения в музыке;
- представителей европейского романтизма и жанры в которых они работали;
- особенности импрессионизма как художественного направления и его представителей.

Уметь:

- самостоятельно работать с монографическим материалом;
- рассказывать о жизни и творчестве западно-европейских композиторов;
- активно воспринимать музыкальное произведение;
- определять на слух прослушанное музыкальное произведение западно-европейских композиторов, их жанровые и стилевые особенности.

Иметь навыки:

- грамотно выражать свои мысли, высказывать их и составлять связный рассказ;
- определять на слух эпоху, к которой относится прослушанное произведение, его автора, название, отличительные черты.
- планировать свою домашнюю работу;
- давать объективную оценку своему труду;

На конец **третьего года** обучения обучающиеся должны **знать**:

- представителей европейского романтизма и жанры в которых они работали;
- особенности импрессионизма как художественного направления и его представителей.
- особенности эпохи древнерусской музыки - развитие народной и церковной музыки;
- об особенностях расцвета русской музыки 18 века, связанные с реформами Петра I - появление ведущих жанров: хорового концерта, инструментальной музыки, первые русские оперы;
- образный строй романсов русских композиторов 19 века;
- основные исторические события конца 19 века, связанные с открытием первых российских консерваторий, "Бесплатной музыкальной школы" и возникновением "Могучей кучки";

Уметь:

- самостоятельно работать с монографическим материалом;
- рассказывать о жизни и творчестве западно-европейских и русских композиторов;
- активно воспринимать музыкальное произведение;
- определять на слух прослушанное музыкальное произведение западно-европейских и русских композиторов, их жанровые и стилевые особенности.

Иметь навыки:

- грамотно выражать свои мысли, высказывать их и составлять связный рассказ;
- определять на слух эпоху, к которой относится прослушанное произведение, его автора, название, отличительные черты.
- уметь планировать свою домашнюю работу;
- взаимодействовать друг с другом и преподавателем в образовательном процессе;
- давать объективную оценку своему труду;

На конец **четвертого** года обучения обучающиеся должны

Знать:

- основные исторические события конца 19 века, связанные с открытием первых российских консерваторий, "Бесплатной музыкальной школы" и возникновением "Могучей кучки";
- биографические данные о русских композиторах конца 19 века, особенности, характерные для творчества этих композиторов;
- пять русских классических опер, общие закономерности жанра.
- особенности музыкальной жизни России в конце 19 - начале 20 веков (сохранение в творчестве новых композиторов типичных для русской классики предшествующих лег тем и образов; Беляевский кружок; развитие романтической традиции русской классики; утрата оперой ведущего положения, преобладание инструментальной музыки);

Уметь:

- самостоятельно работать с монографическим материалом;
- рассказывать о жизни и творчестве русских композиторов 19 века;
- активно воспринимать музыкальное произведение;

- определять на слух прослушанное музыкальное произведение, некоторые особенности, характерные для творчества композиторов.

Иметь навыки:

- грамотно выражать свои мысли, высказывать их и составлять связный рассказ о русских композиторах 19 века, о содержании и жанровом многообразии отечественной музыки;
- определять на слух эпоху, к которой относится прослушанное произведение, его автора, стилевые особенности, название, отличительные черты.
- планировать свою домашнюю работу;
- взаимодействовать друг с другом и преподавателем в образовательном процессе;
- контролировать свою учебную деятельность;

На конец **пятого** года обучения обучающиеся должны

Знать:

- биографические данные и стилевые особенности композиторов отечественной музыки 20-го века;
- наиболее значительные музыкальные произведения композиторов отечественной музыки 20-го века;
- особенности российского авангарда (атональная музыка, электронная музыка, серийная техника, алеаторика, сонористика); представители российского музыкального авангарда;
- течения и направления современного искусства - искусство джаза (джазовые стили, джазовые оркестры, российские музыканты в истории джаза).

Уметь:

- самостоятельно работать с монографическим материалом;
- рассказывать о жизни и творчестве композиторов отечественной музыки XX века;
- активно воспринимать музыкальное произведение;
- определять на слух прослушанное музыкальное произведение, некоторые жанровые и стилевые особенности, характерные для творчества композиторов XX века.

Иметь навыки:

- грамотно выражать свои мысли, высказывать их и составлять связный рассказ об отечественных композиторах XX века, о содержании и жанровом многообразии отечественной музыки;
- определять на слух эпоху, к которой относится прослушанное произведение, его автора, стилевые особенности, название, отличительные черты;
- самостоятельный анализ музыкального произведения по специальности;
- самостоятельное слушание музыки и выявление образного содержания.
- планировать свою домашнюю работу;
- давать объективную оценку своему труду;

- взаимодействовать с преподавателем и обучающимися в образовательном процессе;

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Объективным показателем учебных зачетов является результат обучения. Он выявляется посредством систематического контроля за усвоением знаний, умений и навыков. Проверка усвоения осуществляется с помощью системы контроля.

Организация контроля:

- а) текущий (осуществляется в повседневной учебной деятельности);
- б) обобщающий (осуществляется по пройденным разделам программы);
- в) промежуточная аттестация .
- г) итоговая аттестация.

Формы контроля занятий:

1. устный опрос учащихся;
2. фронтальный опрос;
3. музыкальная викторина;
4. проверка домашних письменных заданий (куда входят написание сочинений, подготовка презентаций, рефератов и докладов, впечатления от прослушанных самостоятельно произведений, от просмотренных передач по совету преподавателя, посещение выставок, концертов и т.д.);
5. тесты по пройденному материалу;
6. командные творческие игры (олимпиады, блиц - вопросы).
7. экзамен;

Учебный план предусматривает проведение итоговой аттестации по предмету «Музыкальная литература». Итоговая проверка проводится в виде экзамена по основополагающим знаниям программы (в основном понятийным), а также в форме музыкальной викторины. Выпускник ДШИ должен быть активным слушателем и пропагандистом музыкального искусства, понимать художественную красоту музыки.

Он должен **знать:**

- наиболее значительные музыкальные произведения народного творчества;
- композиторов зарубежной, русской классики и отечественной музыки XX века;
- жанры и формы музыкального искусства;
- инструменты симфонического оркестра и русские народные инструменты;
- средства музыкальной выразительности;
- музыкальную терминологию;

Выпускник должен **уметь:**

- работать с учебником, хрестоматией;
- уметь рассказывать о музыке;
- запоминать и узнавать на слух прослушанные произведения;
- анализировать на слух и по нотам простейшие музыкальные примеры;
- определять тембры вокальных голосов и инструментов.

Выпускник должен иметь **навыки:**

- работа с нотным текстом в процессе прослушивания музыкального произведения;

- самостоятельный анализ музыкального произведения по специальности;
- самостоятельное слушание музыки и выявление образного содержания.

Любая оценка успеваемости должна учитывать условия учебной работы, возрастные особенности детей, отражать индивидуальный подход к каждому учащемуся. Оценивая достижения каждого ученика, преподаватель ведет соответствующий учет. Оцениваться могут не только ответы учащихся при индивидуальном и фронтальном опросе, но и качество учебной работы в классе. Четвертные отметки выводятся по результатам текущего опроса и обобщающей проверки на контрольном уроке и объективно отражают степень усвоения учебного материала. Итоговыми отметками по музыкальной литературе являются годовые, которые определяются на основании четвертных и с учетом тенденции роста учащихся. Итоговая оценка на экзамене за последний год обучения идет в свидетельство об окончании музыкальной школы или школы искусств.

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена (зачета) и итоговой аттестации

5(«отлично») – содержательный и грамотный устный или письменный ответ с верным изложением фактов. Точное определение на слух тематического материала пройденных сочинений.

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

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

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

III. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Главные требования предъявляемые к уроку музыкальной литературы -единство воспитательных и образовательных задач, правильный подбор учебного материала, наличие межпредметных связей, обеспеченность необходимым оборудованием и учебными пособиями. Преподаватель должен добиваться, чтобы каждый обучающийся активно работал на протяжении всего урока, и стремиться преодолеть неравномерность в усвоении знаний отдельными обучающимися. Внутренняя взаимосвязь уроков, образующая единую систему занятий, позволит обучающимся последовательно осваивать содержание учебного материала.

Эффективность уроков музыкальной литературы определяется применением разнообразных методов обучения. Это уроки -рассказы, в которых сочетаются приемы повествования, описания, рассуждения и могут быть использованы иллюстрации и фрагменты фильмов и передач. Наибольшей активности обучающихся можно добиться

обращением к форме беседы, игры. Наглядные методы обучения отвечают своеобразию восприятия и повышают качество усвоения учебного материала.

Источником художественных впечатлений в классе должна быть звучащая музыка. Ее эстетическое воздействие служит основой для решения ряда учебных задач в курсе музыкальной литературы. На уроке обязательно должно прозвучать целиком или в законченном фрагменте произведение, которое является предметом изучения. Демонстрацию музыки полезно сочетать с ее наблюдением по нотам, для этой цели использовать хрестоматии. Такая форма работы хорошо концентрирует внимание и развивает полезные музыкальные навыки.

Прослушивание музыки надо использовать как повод для бесед об исполнительском искусстве и его выдающихся представителях. Это может послужить дополнительным стимулом в развитии музыкальных интересов и способствовать успехам игры на инструменте.

В качестве практических методов обучения можно рекомендовать различного рода работы с нотным текстом произведений, обдуманно пользоваться учебником, обращаясь к его тексту, нотным примерам, практическим заданиям.

Постоянного внимания преподавателя требует и процесс усвоения знаний. Работа в классе и дома должна помочь обучающимся осмыслить и запомнить необходимые сведения из программного материала, уметь их узнавать, воспроизводить и самостоятельно применять в музыкальной практике.

Задания на дом должны быть продуманными, целесообразными и доступными. Основной вид домашних заданий - работа с учебником, в котором наибольшую сложность представляет освоение нотных примеров в единстве с текстом. Обучающихся следует научить видеть в музыкальном примере подтверждение сказанному в тексте и представлять внутренним слухом общий характер звучания. Вспомогательным материалом могут служить записи в тетради, энциклопедии, интернет-сайты.

Помимо устных, целесообразны и практические задания по хрестоматии, которые способствуют закреплению умения работать с нотным текстом. Специальным учебно-практическим заданием может явиться разбор сочинений, произведений по специальности. Ограниченно должны даваться и письменные задания, так как их выполнение связано с дополнительной затратой времени.

В школе должна быть организована внеклассная работа, задача которой расширять представления обучающихся о музыкальном мире, знакомить с наиболее значительными событиями музыкальной жизни, давать простор для проявления интересов и творческой инициативы. С этой целью полезно устраивать музыкальные вечера, посвященные памятным датам, лекции-беседы, встречи с музыкантами. Наиболее развитых обучающихся старших классов можно привлекать к активному участию в этих мероприятиях. Приобщение к этому будет способствовать решению одной из задач – это формирование потребности и умений быть пропагандистом музыки. Выступление перед своим классом с небольшим рассказом о событиях музыкальной жизни, о великих композиторах, создание об этом презентаций и показ их - наиболее доступный вид подобной деятельности.

IV. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1-й год обучения

№	Темы	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторная работа
1.	Введение. Место музыки в жизни человека.	2	1	1
2.	Содержание музыкальных произведений	2	1	1
3.	Выразительные средства музыки.	3	1	2
4.	Состав симфонического оркестра.	3	1	2
5.	Тембры певческих голосов.	2	1	1
6.	Понятие жанра в музыке. Основные жанры-песня, танец, марш.	3	1	2
7.	Песня. Куплетная форма в песнях.	2	1	1
8.	Народная песня в произведениях русских композиторов.	3	1	2
9.	Танец. Народные танцы. Бальные танцы.	3	1	2
10.	Марши.	2	1	1
11.	Музыкальная форма. Период.	2	1	1
12.	Двухчастная и трехчастная формы.	3	1	2
13.	Программно-изобразительная музыка.	5	2	3
14.	Музыка в театре(раздел «Музыка в драматическом театре)	3	1	2
15.	Музыка в театре. Балет	5	2	3
16.	Музыка в театре. Опера.	5	2	3
	Контрольные уроки в конце каждой четверти	8	4	4
	Итого:	56	23	33

Содержание курса

(1-й год обучения)

Тема 1. Введение. Место музыки в жизни человека

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

Тема 2. Содержание музыкальных произведений

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. Богатство и разнообразие содержания произведений искусства, отражение в них различных сторон

жизни, душевного мира человека. Картины природы, сказочные образы, портреты людей и события реальной жизни в произведениях русской и зарубежной классики.

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 девице 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 3. Выразительные средства музыки

Основные выразительные средства музыкального языка (повторение). 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 «Липа»,

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 4. Состав симфонического оркестра

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 fuga на тему Перселла» («Путеводитель по оркестру»).

Тема 5. Тембры певческих голосов

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

Музыкальный материал:

Н.А.Римский-Корсаков. Фрагменты из оперы «Садко» (песня Садко, Колыбельная Волховы, сцена в подводном царстве, песни гостей) или другого произведения по выбору преподавателя.

Тема 6. Понятие жанра в музыке. Основные жанры – песня, марш, танец.

Понятие о музыкальных жанрах. Вокальные и инструментальные жанры. Песенность, маршевость, танцевальность.

Тема 7. Песня. Куплетная форма в песнях

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», «заключение», «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 8. Народная песня в произведениях русских композиторов.

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. Знакомство с

музыкальной формой вариаций, варьированными куплетами. Жанры «квартет», «концерт», «сюита».

Музыкальный материал:

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

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

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

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

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

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

Тема 9. Танец. Народные танцы. Бальные танцы(повторение).

Танцы и танцевальность.

Теоретический материал: понятие о танце. Народные и бальные танцы, старинные танцы-шествия, европейские танцы 19-20вв. Старинные и народные инструменты (клавесин, клавикорд, лютня), их влияние на характер танца и его движения. Признаки танца как особого жанра: характер, пластика движений. Танцевальность.

Анализ жанровых признаков танцев. Разбор и анализ произведений танцевального характера.

Музыкальный материал:

Г.Гендель Пассакалия,

И.Бах Чакона,

«Французские сюиты» Сарабанда соль минор;

В.Моцарт Менуэт;

Л.Бетховен Контрданс;

р.н.пляска Камаринская,

белорусская полька Бульба и другие народные танцы по выбору педагога;
Ф.Шопен Вальсы, Мазурки, Полонезы;

П.Чайковский «Щелкунчик» Вальс цветов,

«Детский альбом» Новая кукла;

М.Глинка Вальс-фантазия, «Жизнь за царя» Вальс, Полонез, Краковяк, Мазурка;

другие танцы по выбору педагога.

Тема 10. Марши (повторение)

Марши. Понятие о маршевости.

Понятие о марше. Детские, героические, сказочные, комические марши, марши-шествия, песни-марши. Жанровые признаки марша. Их трактовка в зависимости от характера и образного соединения. Понятие о маршевости, значение привнесения элементов марша в произведении а) эпического жанра, б) лирико-драматического произведения. Песни-марши.

Анализ жанровых признаков марша (мелодия, ритм, темп, динамика, фактура, фазы, четкие каденции, форма). Сравнение признаков марша с песней. Разбор произведений с элементами марша: а) в произведениях эпического жанра - подчеркнутая акцентность усиливает гимнический характер, б) в лирико-драматических произведениях - создание или усиление героического или траурного характера.

Музыкальный материал:

Г.Свиридов Военный марш;

Дж.Верди «Аида» Марш;

П.Чайковский «Щелкунчик» Марш, «Детский альбом» Марш , деревянных солдатиков, Похороны куклы;

С.Прокофьев «Любовь к трем апельсинам» Марш,

«Ромео и Джульетта» Танец рыцарей;

Э.Григ «Пер Гюнт» В пещере горного короля;

М.Глинка «Руслан и Людмила» Марш Черномора;

В.Моцарт «Свадьба Фигаро» Ария Фигаро «Мальчик резвый»;

Ф.Шопен Прелюдия до минор.

Музыка, написанная композиторами для театральных спектаклей и кинофильмов. Разнообразие образов и содержания. Объединение искусств – музыка к кинофильмам и мультфильмам. «Золотой фонд» песенного жанра – творчество композиторов Д.Шостаковича, И. Дунаевского.

Музыкальный материал:

1. Бетховен «Эгмонт» (фрагменты)
2. Григ «Пер Гюнт»
3. И. Дунаевский «Марш весёлых ребят»

4. И. Дунаевский музыка из к/ф «Дети капитана Гранта», «Цирк»
5. А. Петров музыка к к/ф «Берегись автомобиля»
6. Д. Шостакович «Романс» из к/ф «Овод»
7. В. Шаинский музыка из м/ф «Про крокодила Гену»
8. С. Прокофьев музыка к к/ф «Александр Невский» (видеофрагмент)

Тема 11. Музыкальная форма. Период.

Период - понятие, его границы. Типы периодов (классицистский тип, полифонический период).

Анализ периода (предложения, фразы), развитие чувства формы.

Музыкальный материал:

П. Чайковский «Детский альбом»: «Утренняя молитва», «В церкви», «Шарманщик поет»

Р. Шуман Первая утрата; другие пьесы по выбору педагога.

Тема 12. Двухчастная и трехчастная формы.

Двухчастная и трехчастная формы
 Процесс становления и развития. Введение обозначения структурных единиц.
 Принцип репризности и контрастности. Анализ выразительных средств второго периода, приемы развития.

Музыкальный материал:

2х частная форма: П.И. Чайковский «Детский альбом», «Старинная французская песенка», «Итальянская песенка»;

3х частная форма: П.И. Чайковский «Детский альбом»: «Полька», «Сладкая греза», «Новая кукла» (пьесы по выбору педагога).

Тема 13. Программно-изобразительная музыка

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 14. Музыка в театре

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. Сюиты Э.Грига, составленные композитором из отдельных номеров музыки к драме. Подробный разбор пьес первой сюиты и «Песни Сольвейг».

Музыкальный материал:

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

Тема 15. Балет

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 16. Опера

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», «фондо», «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.

Самостоятельная работа:

- выполнение домашнего задания (работа с учебником,хрестоматией, рабочей тетрадью по предмету)
- просмотр определенных телепередач по каналу «Культура»
- приготовление рефератов,презентаций, сообщений на определенные темы.
- самостоятельное прослушивание произведений не входящих в программу.
- посещение выставок, концертов.

Учебно-тематический план

2-й год обучения

№	Темы	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.	У истоков европейской культуры. Музыкальное искусство древнего мира. Мифы древней Греции. Нотация.	3	2	1
2.	Музыкальное искусство Средневековья. Возникновение многоголосия. Полифония. Музыкальная культура Возрождения.	4	2	2
3.	Музыкальная культура 17 – начале 18 века. Развитие инструментальной музыки. Жанры и формы инструментальной музыки 17-18 веков.	6	2	3
4.	Творчество И. Баха.	8	4	4
5.	Музыкальная культура 18 века. Жанр оперы в западно-европейском искусстве 18 века.	3	2	1
6.	Венский классицизм. Творчество венских классиков: - Й. Гайдн - В. Моцарт - Л. Бетховен	32	12	18
	Контрольные уроки в конце каждой четверти	4	3	4
	Итого:	60	27	33

Содержание курса

(2-й год обучения)

Тема 1. У истоков европейской культуры. Музыкальное искусство древнего мира. Мифы древней Греции. Нотация.

Развитие европейской музыки от зарождения до XVII века. Античность. Мифы Древней Греции о музыке – миф об Орфее, о Прометее. Музыкальные инструменты: лира, кифара, продольные и поперечные флейты. Театр, роль музыки в трагедиях Софокла, Эсхилла. Музыкальные термины: музыка, гармония Пифийские и Олимпийские игры.

Музыкальный материал:

1. К. Глюк. Сцены из оперы «Орфей»
2. А. Скрябин «Прометей»

Тема 2. Музыкальное искусство Средневековья. Возникновение многоголосия. Полифония. Музыкальная культура Возрождения .

Музыкальная культура Средневековья, общая характеристика эпохи. Появление нотации. Роль Гвидо Аретинского. Возникновение и развитие многоголосия. Полифония строгого письма. Церковная музыка. Григорианский хорал. Жанры церковной музыки - месса, страсти. Светская музыкальная культура. Трубадуры.

Музыкальная культура эпохи Возрождения – идеи гуманизма, «красоты и гармонии» в философии, литературе, изобразительном искусстве. Рассвет светской музыки. Инструменты: лютня, виола. Творчество Дж. Палестрины, О. Лассо. Новые понятия: хорал, месса, страсти, мотет, мадригал.

Музыкальный материал:

1. Ф. Ландино. Мадригал.
2. Григорианский хорал XI века. Рождественская месса. Глория.
3. Аноним XII века.
4. В. Фогельвейде. Палестинская песня
5. Ж. Депре. Мотет «Аве Мария», Месса Бревис
6. Мадригал «Любовь – убежище моей души»
7. О. Лассо «Серенада»

Тема 3. Музыкальная культура 17 – начала 18 века. Развитие инструментальной музыки. Жанры и формы инструментальной музыки 17-18 веков .

Основные направления и течения в искусстве – барокко, рококо, классицизм, характерные особенности стилей. Контрасты, противоречия эпохи и их отражение в музыкальном искусстве. Изменения в музыкальном искусстве, развитие инструментальной музыки. Появление новых жанров: оперы, кантаты, оратории, сюиты, концерта. Органное искусство Германии, творчество Г. Генделя. Скрипичное искусство Италии (творчество А. Вивальди, А. Корелли). Музыка французских клавесинистов (Ф. Куперен, К. Жененкен, Ж. Рамо). Рождение оперы, творчество К. Монтеверди, Г. Персела.

Музыкальный материал:

1. К. Монтеверди. Плач «Ариадны» из оперы «Ариадна»
2. Г. Персел. Ария Дидоны из оперы «Дидона и Эней»
3. А. Вивальди «Времена года», Лето (фрагмент)

4. А. Корелли Концерто гроссо № 8
5. Г. Гендель Оратория «Самсон», хор израильтян
6. Д. Букстехуде. Органный хорал
7. К. Женекен. Пение птиц
8. Ж. Рамо Жига в рондо
9. Ф. Куперен Таинственные баррикады

Тема 4. Творчество И.С. Баха.

И.С.Бах (1685-1750), биография и обзор творчества. Возрождение интереса к музыке И.Баха в 19 веке. Гуманистическая направленность его музыки, современность звучания. Понятия полифонической музыки: музыкальная тема, имитация, канон, инвенция, противосложение, интермедия.

Клавирное творчество. Полифонические произведения на примере инвенций, прелюдий и фуг «Хорошо темперированного клавира». Значение, композиция ХТК, понятие темперации (использование всех тоналностей: 12 мажорных, 12 минорных). Широкий диапазон образов. «Французские» и «Английские» сюиты, характеристика танцев.

Органное творчество И.Баха –вершина развития органной музыки. Хоральные прелюдии – обработки церковных хоралов, 2-х частные композиции для органа: прелюдии и фуги, токкаты и фуги.

Музыкальный материал:

1. И. Бах. Двухголосные инвенции До мажор, Фа мажор;
2. Трёхголосная инвенция си минор;
3. ХТК т. 1, № 1 До мажор, № 2 до минор.
4. Токката и fuga ре минор (для органа)
5. Французская сюита № 2, до минор.

Тема 5. Музыкальная культура 18 века. Жанр оперы в западно-европейском искусстве 18 века.

Краткая характеристика эпохи "разума и просвещения". Понятие классицизма, утверждение принципов классицизма в трагедиях П.Корнеля и Ж.Расина. Философы энциклопедисты Руссо, Вольтер, Дидро. Первые представители классицизма в музыке -Ж. Люлли, Ж.Рамо. Идеалы эпохи классицизма - главенство разума над чувствами, общественного долга в жизни людей. Главные качества, утвержденные классицизмом - упорядоченность, гармония, внутреннее единство целого и частей, строгие пропорции.

Оперное искусство 18 века; опера "seria", лирическая трагедия, опера-буффа, зингшпиль. Краткая характеристика оперных жанров, их особенности в построении, драматургии. Трансформация оперы "seria" в "концерт в костюмах". Жизненность, демократичность нового жанра -оперы "буффа".

Музыкальный материал:

1. Ж. Люлли Комедия-балет "Турецкая церемония", марш;
2. К. Глюк "Ифигения в Авлиде", ария Агамемнона;
3. Дж.Перголези опера "Служанка-госпожа ", дуэт Серпино и Уберто.

Тема 6. Венский классицизм. Творчество венских классиков: Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена.

Венская классическая школа. Основные принципы и черты классицизма в музыке - красота, стройность, ясность, соразмерность, законченность и оптимистичность. Достижение принципа единства - в движении, становлении, борьбе противоположностей. Появление новых жанров: сонаты, симфонии, квартета. Расцвет симфонической музыки.

Й. Гайдн (1732-1809). Биография и обзор творчества. Значение Гайдна в формировании жанра симфонии, квартета, сонаты - "отец симфонии и квартета". Народные истоки музыки Гайдна, её светлый жизнеутверждающий характер. Ведущее значение крупных инструментальных сочинений - симфонии, концерта, квартета и сонаты. Новые понятия: капелла, капельмейстер, придворный музыкант, оратория. Сонаты Й. Гайдна. Сонатный цикл, образный строй сонат. Симфоническое творчество Й. Гайдна: "Прощальная", симфония №103 "С тремоло литавр". Осмысление формы - симфонический цикл, сонатное аллегро, двойные вариации, сложная 3-частная форма, осознание общности и различия между симфонией и сонатой, трех- и четырехчастного построения циклов. Ораториальное творчество Й. Гайдна на примере "Времен года". Глубина и значительность содержания. Мотивы поэмы Джеймса Томсона - проблемы человеческой жизни, человек и окружающий его мир, жизненные ценности.

Музыкальный материал:

1. Й. Гайдн. Сонаты Ре мажор, ми минор.
2. Симфония № 103 ми бемоль мажор.
3. Оратория "Времена года" Ария Самсона, хор "Песня радости".

В. Моцарт (1756-1791). Биография и обзор творчества. Гениальная одаренность, богатство и разнообразие музыки Моцарта, пленительность лирики и драматизм; светлые, солнечные образы; драматизм и трагичность.

На примере сонаты ля-мажор - знакомство с одной из черт стиля В. Моцарта - светлого жизнерадостного характера музыки. Бесконфликтность произведения. Отсутствие формы сонатного аллегро. Симфония №40 соль-минор. Яркость, образность, запоминаемость, контраст частей, драматичность музыки. Отличие от симфонизма Гайдна. Оперное творчество Моцарта: "Свадьба Фигаро", "Дон Жуан", "Волшебная флейта". Создание новых жанровых разновидностей оперы, реализм в показе действующих персонажей. Опера "Свадьба Фигаро" - комедийный сюжет, сатирическая направленность, роль ансамблей в опере, индивидуализация, музыкальных характеристик.

Музыкальный материал:

1. Соната ля-мажор № 11
2. Симфония №40 соль-минор
3. Опера "Свадьба Фигаро". Увертюра, отдельные номера и сцены из оперы, (просмотр видеофрагментов)
* Дополнительно:
4. Опера "Волшебная флейта" ария Папагено 1д.
5. "Реквием" - фрагменты (Лакримозо).

Л.ван Бетховен (1770-1827). Биография и обзор творчества. Л. ван Бетховен как продолжатель традиций и смелый новатор в музыкальном искусстве. Героическое начало музыки Бетховена. Влияние Французской революции. Обращение ко всему человечеству: "Бетховен – Шекспир масс" (В.Стасов). Широчайший творческий диапазон. Ведущая роль инструментальной музыки.

Фортепианное творчество, сонаты - "творческая лаборатория". Соната №8 "Патетическая" - отражение идеи борьбы и воли и победы. Расширение сонатной формы 1 ч., драматичность и внутренняя контрастность тем. Роль финала - знакомство с формой рондо-соната. Сравнение фортепианного стиля Бетховена со стилем сонат Гайдна и Моцарта. Симфоническое творчество Л.В. Бетховена (9 симфоний) - героико-драматические образы в симфониях № 3, 5, 9. История создания симфонии №3 "Героической". Необычность, новаторство в финале симфонии №9 (хор). Пасторальные образы в симфонии №6. Разбор симфонии №5. Героико-драматическое содержание симфонии, развитие музыки от "мрака к свету". Значение мотива судьбы, строение цикла. Новый подход Бетховена к трактовке III ч. Увертюры "Эгмонт". Воплощение в музыке Бетховена содержания трагедии Гете, героико-драматический характер, форма. Противопоставление основных образов. Победное звучание коды.

Музыкальный материал:

1. Соната № 8 "Патетическая", Соната № 14 (Лунная) 1 ч.
2. Симфония №5
3. Фрагменты симфонии №3 1ч.
4. Симфония №9 IV ч. Финал.
5. Увертюры "Эгмонт".

Самостоятельная работа:

- выполнение домашнего задания (работа с учебником ,хрестоматией, тетрадь по предмету)
- просмотр определенных телепередач по каналу «Культура»
- приготовление рефератов ,презентаций, сообщений на определенные темы.
- самостоятельное прослушивание произведений не входящих в программу.
- посещение выставок, концертов.

Учебно-тематический план

3-й год обучения

№	Тема	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные часы

1.	Романтизм как художественное направление в искусстве 19 века. Творчество композиторов романтиков: - Ф.Шуберт - Ф. Шопен	12	6	6
2.	Фортепианная музыка композиторов-романтиков: Ф. Мендельсон, Р. Шуман, Ф. Лист.	6	4	2
3.	Развитие оперы в 19 веке	3	2	1
4.	Дальнейшие пути развития европейской музыки в конце 19 века	4	2	2
5.	Древнерусская музыка	3	2	1
6.	Русская музыка 18 века	4	2	2
7.	Творчество русских композиторов начала века	6	3	3
8.	М. Глинка	13	6	7
9.	А. Даргомыжский	8	4	4
10.	Музыкальная культура России второй половины 19 века	3	2	1

Контрольные уроки в конце каждой четверти 4 3 4

Итого: 62 33 33

Содержание курса

(3 год обучения)

Тема 1. Романтизм как художественное направление в искусстве 19 века.

Творчество композиторов-романтиков: Ф.Шуберт , Ф.Шопен .

Романтизм как художественное направление в литературе, живописи, музыке. Зарождение романтизма в европейском искусстве. И.Гете, Г.Гейне и Ф.Шиллер в литературе. Музыка - главный вид искусства. Его характерные черты, отличающие романтическую музыку от произведений предшествующей эпохи. Возрождение отечественного эпоса. Образы фантастики.природы. странствия. Появление образов зла. Конфликт мечты и действительности. Интерес композиторов-романтиков к миниатюре (вокальной, инструментальной), бытовым танцам. Расцвет программной музыки. Красочность музыкального языка (мелодии, гармонии, тембра). Основные жанры

романтической музыки, проявление в них национальных черт. Возникновение национальных композиторских школ в ряде стран Европы.

Ф. Шуберт (1797-1828) - представитель раннего романтизма. Биография и обзор творчества. Образное содержание произведений Ф. Шуберта. Отражение в музыке сферы лирических, человеческих чувств. Господство песенного начала. Классические и романтические жанры в творчестве композитора. Объединение романсов в вокальные циклы. Вокальное творчество: "Серенада", "Форель", "Ave Maria."; баллада "Лесной царь"; циклы - "Прекрасная мельничиха", "Зимний путь". Фортепианное творчество. Жанровое разнообразие фортепианных сочинений. Появление новых жанров: музыкальный момент, экспромт. Симфония си-минор "Неоконченная". Лиризация симфонического жанра романтиков. Необычность строения цикла. Круг художественных образов. Образная трансформация тем в разработке. Песенный характер тем.

Музыкальный материал:

1. Песни "Серенада", "Форель", "Ave Maria", баллада "Лесной царь"
2. Вокальные циклы "Прекрасная мельничиха" (В путь, Куда?)
3. "Зимний путь" (Спокойно спи, Шарманщик)
4. Фортепианные произведения: Вальс си минор, Музыкальный момент фа-ми нор, экспромт ми бемоль мажор
5. Симфония си минор "Неоконченная".

Ф. Шопен. (1810-1849) - основоположник польской музыкальной классики. Национальный характер его музыки, претворение в ней народных мелодий и ритмов. Тема Родины в творчестве композитора. Биография и обзор творчества Ф. Шопена. Преимущество фортепианных произведений. Шопен - пианист, новый концертный стиль фортепианных произведений, обогащение им приемов фортепианного исполнительства, насыщение содержательной виртуозностью, динамикой симфонизма. Романтические черты музыки Шопена. Обращение к танцевальным жанрам, создание цикла прелюдий, концертных этюдов, углубление содержания этюдов. Разнообразие произведений крупной формы: одночастные - скерцо, баллады, фантазия: циклические - сонаты, концерты.

Музыкальный материал:

1. Мазурки до мажор, ля минор, си-бемоль мажор
2. Полонез ля мажор
3. Вальс до минор
4. Прелюдия № 4 ми минор, ля мажор № 7, до минор № 20
5. Этюды № 12 до минор, ми мажор
6. Ноктюрн фа минор или ми бемоль мажор.

Тема 2. Фортепианная музыка композиторов-романтиков:

Ф. Мендельсон, Р. Шуман, Ф. Лист.

Значение и роль фортепиано в творчестве романтиков.

Р. Шуман (1810-1856) - величайший немецкий композитор, публицист. Прогрессивность взглядов, борьба против рутины и мещанства. "Карнавал" как выражение эстетических идей Р. Шумана.

Музыкальный материал:

1. Р. Шуман "Карнавал" (отдельные пьесы)

Ф. Лист (1811-1886) - венгерский композитор, пианист-виртуоз, дирижер, видный общественный деятель, публицист, педагог. Программность его произведений. Обращение к литературным героям - образам смелых, честных борцов за человеческое счастье. Фортепианный стиль Листа - новизна стиля, виртуозность и глубина образного содержания. Национальные истоки в "Венгерских рапсодиях".

Музыкальный материал:

1. Ф. Лист "Венгерская рапсодия", "Кампанелла".

Ф. Мендельсон (1809-1847) - немецкий композитор. Сочетание романтической фантазии с классической ясностью. Достижение в сфере инструментальной музыки. Создание композитором нового жанра "Песни без слов".

Музыкальный материал:

1. Ф. Мендельсон Песни без слов "Песня Венецианского гондольера".

Э. Григ (1843-1907) - первый классик норвежской музыки. Жанровое и тематическое разнообразие его сочинений: картины народной жизни, родной природы, образы народной фантастики, жизнь человека. Лиризм его сочинений. Ярко народная основа всего его творчества (народные танцы, особенности лада и ритма). Основной жанр фортепианной музыки - миниатюра.

Музыкальный материал:

1. Э. Григ "Лирические пьесы" Норвежский танец, Шествие гномов.

Тема 3. Развитие оперы в 19 веке.

Значение в мировом оперном искусстве опер Р.Вагнера и Дж. Верди. Расцвет национальных школ, обновление идейного содержания и формы музыкально-сценических произведений, рождение новых жанров внутри оперы. Укрепление связи между оперой и другими видами искусства.

Р.Вагнер (1813-1883) - немецкий композитор, крупнейший оперный реформатор, Идея создания музыкальной драмы непрерывного развития, система лейтмотивов, роль оркестра. Оперы "Тангейзер", "Лоэнгрин".

Музыкальный материал:

1. Р.Вагнер. Опера "Тангейзер" увертюра (фрагмент)
2. Опера "Лоэнгрин" Рассказ Лоэнгрин(фрагмент)
3. Опера "Валькирия" Полет валькирий.(фрагмент)

Дж.Верди (1813-1901) - выдающийся итальянский оперный композитор. Романтические и реалистические черты в его творчестве. Влияние на дальнейшее развитие оперного искусства. Основа всех опер Д.Верди - люди и жизнь, сильные и масштабные чувства. Оперы "Травиата", "Риголетто". «Аида»

Музыкальный материал:

1. Опера "Риголетто" Песенка Герцога,3д.
2. Опера "Аида" Марш, 2д.

Тема 4. Дальнейшие пути развития европейской музыки

в конце 19 - начале 20 века.

Новое направление в искусстве 19в. - импрессионизм. Возникновение во Франции, в среде художников - К.Моне, К. Писарро, О.Ренуар, А.Спелей. Система пятен-мазков, стремление запечатлеть мир в его подвижности и изменчивости. Понятие планера. Музыкальный импрессионизм (К.Дебюсси, М. Равель), передача в музыке топких настроений, пейзажная программность, красочность музыкального языка - мелодии, гармонии, ритма, оркестровки.

Музыкальный материал:

1. К. Дебюсси. Прелюдия "Девушка с волосами цвета льна"
2. К. Дебюсси "Бергамасская сюита". Лунный свет
3. М. Равель "Игра воды".

Веризм - новое течение в итальянском оперном искусстве, как продолжение реалистических традиций Д.Верди. Сюжеты веристских опер, правдивое отражение на сцене жизни простых людей (П. Масканьи "Сельская честь", Р. Леонковалло "Паяцы"). Творчество Д. Пуччини, расширение тематики (оперы "Богема", "Тоска", "Мадам Баттерфляй").

Музыкальный материал:

1. Д.Пуччини Ария Каварадосси из оперы "Тоска".
2. Д.Пуччини Ария Рудольфа из оперы "Богема".

Знакомство с основными принципами новых течений и направлений в искусстве конца 19-начала 20вв. - экспрессионизма, неоклассицизма

Тема 5. Древнерусская музыка .

Эпоха древнерусской музыки - от возникновения Русского государства в 9 веке до реформ Петра 1 в конце 17 века. Развитие народной и церковной музыки. Скоморошество на Руси. Традиции колокольного звона. Знаменное, крюковое пение (понятия). Появление многоголосия, стиль партесного пения. Рождение новых жанров и форм (кант, хоровой концерт). Зарождение музыкального театра, роль музыки (вертепные представления, «Пещное действо»)

Музыкальны и материал:

1. Пасхальный демественный напев "Светися, светися"
2. Знаменный распев "Отца и сына"
3. Канты на полтавскую победу "Орле российский", "Виват".

Тема 6. Русская музыка 18 века .

18 век - время коренных преобразований во всех областях русского общества, реформы Петра I. Расцвет светского искусства. Освоение русскими музыкантами европейского музыкального языка и форм. Появление ведущих жанров: оперы, хорового концерта, инструментальной музыки. Крепостные театры и оркестры, роговой оркестр.

Особенности первых русских опер - бытовой комедийный сюжет, чередование разговорных диалогов с вокальными номерами. Творчество В.Пашкевича, Г.Фомина.

Глубина и сложность русского классического хорового концерта. Значение творчества Д. Бортнянского, М. Березовского. Развитие русской инструментальной музыки. Влияние оперного искусства. Творчество И.Хандошкина.

Музыкальный материал:

1. Е.Фомин. Опера "Ямщики на подставе", песня Тимофея
2. В.Пашкевич, фрагменты из оперы "Февей"
3. М.Березовский Хоровой концерт "Не отвержи меня..."
4. Д. Бортнянский концерт для хора "Живый в помощивышняго" (фрагменты).

Тема 7. Творчество русских композиторов начала 19 века .

История развития романса, предпосылки его возникновения, расцвет русского бытового романса. Влияние русской поэзии, западноевропейского романтизма. Образный строй романсов русских композиторов. Связь с народной песней. Музыкальный язык - мелодия, аккомпанемент. Разнообразие жанров и форм. Романсовая лирика А. Алябьева, А. Гурилева, А.Варламова.

Музыкальный материал:

1. А. Алябьев "Соловей"
2. А. Гурилев "Колокольчик"
3. А.Варламов "Белеет парус одинокий", "На заре ты ее не буди", "Вдоль по улице метелица метет" (гитара).

Тема 8. М.И. Глинка.

М. И. Глинка (1804-1857) - основоположник русской классической музыки. Биография и обзор творчества. События 1812г. и 1825 г., подъем национальной культуры. Современники М.Глинки (А.Пушкин, А. Дельвиг, В.Одоевский, В.Жуковский). Народные истоки музыки М. Глинки. Богатство содержания творчества. Мелодическое начало основа художественной выразительности. Классические черты - красота, соразмеренность, яркость, простота. Симфонизм мышления. Два типа оперы: "Жизнь за царя", "Руслан и Людмила".

Опера "Жизнь за царя". Путь М.Глинки к опере. Обращение к историческому сюжету с героико-патриотической идеей. Композиция оперы сопоставление русской и "польской" музыки, их отличия. Значение хоровых сцен.

Произведения для оркестра: "Камаринская", "Арагонская хота", "Вальс-фантазия". Создание композитором двух ветвей русского симфонизма: народно-жанрового и лирико-психологического. Логичность формы, оркестровки. Вокальное творчество. Отражение в нем широкого круга жизненных явлений., богатство содержания, поэтический текст и его органическое слияние с музыкой. Вокальная партия и фортепианное сопровождение. Глубокое знание композитором вокальных возможностей певческого голоса.

Музыкальный материал:

1. Опера "Жизнь за царя" (сцены и отдельные номера)
2. "Камаринская"
3. Увертюра "Арагонская хота"
4. Вальс - фантазия
5. Романсы: "Я помню чудное мгновенье", "Жаворонок", "Попутная песня", "Сомненье", баллада "Ночной смотр".

Тема 9. А. Даргомыжский .

А.С. Даргомыжский (1813 - 1869) - младший современник, друг и последователь Глинки, смелый новатор. Связь его творчества с новым направлением русской культуры критическим реализмом. Биография и краткий обзор творчества. Главный жанр творчества опера и вокальные произведения. Девиз: "Хочу правды".

Опера "Русалка" - новый тип русской оперы - бытовая психологическая музыкальная драма, новый тип драматургии - преобладание принципа сквозного развития. Ведущая роль речитатива и диалогических сцен. Трансформация характеров главных персонажей. Вокальное творчество Даргомыжского. Тематика и жанры, новизна и своеобразие романса и песен. Новый подход к литературному тексту - детальное отражение текста передача в музыке интонаций живой речи. Интерес к бытовой теме. Романсы последнего периода творчества. Влияние поэтов-"искровцев". Сатирическая или трагическая направленность. Новизна жанров - лирический момент, драматическая песня, сатирический рассказ, бытовая сценка.

Музыкальный материал:

1. Опера "Русалка" (сцены из оперы)
2. Песни-романсы: "Мне минуло 16 лет", "Ночной зефир", "Мне грустно", "Титулярный советник", "Старый капрал".

Тема 10. Музыкальная культура России второй половины 19 века.

Характеристика общественно-политической жизни 60-х годов 19 века. Расцвет литературы, искусства, науки. Обличительная направленность творчества П. Некрасова, Тургенева, художников-передвижников.

Изменение в музыкальной жизни - образование РМО, его деятельность, направленная на приобщение к музыкальному искусству широких слоев населения, открытие первых российских консерваторий в Петербурге (1862) и в Москве (1866). Их роль в подготовке образования музыкантов-профессионалов, исполнителей, педагогов, музыкальных критиков. Роль братьев Антона и Николая Рубинштейнов.

Открытие "Бесплатной музыкальной школы" - учебного заведения для любителей музыки. Возникновение "Могучей кучки" (А.Бородина, М.Мусоргского, Н.Римского-Корсакова, Ц. Кюи). Творческие принципы народности, роль личности М. Балакирева. Продолжение традиций М.Глинки - патриотизм, гуманизм, демократичность искусства. Использование народной песни композиторами «кучкистами». Деятельность В.В. Стасова - критика, творческого вдохновителя композиторов "Могучей кучки".

Музыкальный материал:

1. А. Рубинштейн. Фрагмент из оперы "Демон"
2. М. Балакирев "Исламей".

Самостоятельная работа:

- выполнение домашнего задания (работа с учебником ,хрестоматией, тетрадь по предмету)
- просмотр определенных телепередач по каналу «Культура»
- приготовление рефератов, презентаций, сообщений на определенные темы.
- самостоятельное прослушивание произведений не входящих в программу.
- посещение выставок, концертов.

Учебно-тематический план

4-й год обучения

№	Тема	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные часы
1.	А. Бородин	12	6	6
2.	М. Мусоргский	12	6	6
3.	Н. Римский-Корсаков	12	6	6
4.	П. Чайковский	16	8	8
5.	Музыкальная жизнь России в конце 19 - начале 20 веков. Творчество композиторов А. Аренского, А. Лядова, С. Танеева.	11	6	5
Контрольные уроки в конце каждой четверти				4
Итого:		63	34	33

Содержание курса

Тема 1. А. Бородин.

А. Бородин (1833-1887). Многогранность творческой деятельности. Вклад Бородина в развитие русской культуры и науки (химии), своеобразие музыки композитора, её эпический склад, богатырский размах, патриотизм. Биография и обзор творчества. Опера "Князь Игорь". Обращение к литературному памятнику "Слову о полку Игореве". Патриотичность, эпичность оперы. Композиция оперы - сопоставление русской и "половецкой" музыкальных характеристик. Основные персонажи и их музыкальные характеристики. Вокальное творчество А.Бородина. Три типа романсов: сказочно-эпические ("Спящая княжна"); лирико-психологический ("Для берегов Отчизны дальней"); юмористические ("Серенада четырех кавалеров"). Симфоническое творчество. А. Бородин - создатель русского эпического симфонизма Симфония №2 "Богатырская" (1 ч.). Программность, выразительные свойства основных тем и приемов развития ("картинность"разработочную раздела).

Музыкальный материал:

1. Сцены из оперы "Князь Игорь"
2. Романсы: "Спящая княжна", "Для берегов Отчизны дальней"
3. Симфония № 2 "Богатырская" ч.І

Тема 2. Н.А. Римский-Корсаков.

Н.А. Римский-Корсаков (1844-1908). Многогранность творческой деятельности Н. А. Римского-Корсакова - композитора-педагога, музыкального писателя, дирижера. Биография и обзор творчества. Отражение в его творчестве истории и быта народа, широкое обращение к фольклору. Ведущее положение оперы, преобладание сказочно-эпических произведений. Красочность музыкального языка, тембровое богатство, «цветной» слух. Книги и статьи Римского-Корсакова о музыке, создание учебников по гармонии и оркестровке. Педагогическая деятельность.

Оперное творчество. Опера "Снегурочка" - философское начало, обрядность. Сюжет "весенней" сказки А.Островского. Создание правдивого изображения жизни и быта людей с миром фантастики, сказки. основополагающая идея оперы - единство человека и природы, прославление великой силы искусства, любви и природы. Лейтмотивная система, понятие лейттемы, лейтгармонии. Композиция оперы. Роль народных сцен, использование цитат русских народных песен. Симфоническое творчество Римского-Корсакова. Программность, народно-жанровая основа. Арабские сказки - как источник содержания сюиты «Шехеразада». Сказочный, восточный характер звучания музыки. Картинность и красочность музыкальных образов. Строение цикла, разбор форм. Красочное звучание оркестра.

Музыкальный материал:

1. Опера "Снегурочка" (отдельные номера и сцены)
2. Симфоническая сюита "Шехеразада".

Тема3. М.П. Мусоргский.

Мусоргский (1839 - 1881). Отражение в творчестве А.П. Мусоргского общественно-демографических идей 60-70 годов XIX века. Социально-отличительная направленность и смелое новаторство его творчества. Развитие традиций Даргомыжского.

Биография и обзор творчества М.П. Мусоргского. Интерес композитора к исторической и социальной тематике. Реалистичность и народность его творчества. Творческое кредо - «Жизнь, где бы ни сказалась, правда, как бы ни была солоня».

Опера "Борис Годунов". Общая характеристика оперы - развитие идей А.Пушкина, история создания, раскрытие конфликт между народом и властью царя. Композиция оперы и сквозное развитие действия. Песенное и речитативно-декламационное начало вокального стиля, музыкальные характеристики персонажей, роль народно-хоровых сцен, психологичность в показе образа Бориса. Пимен, Варлаам и Юродивый как воплощение различных сторон народного характера. Вокальное творчество М.П. Мусоргского. Вокальные циклы: "Детская", "Без солнца", "Песни и пляски смерти". Эволюция вокального творчества от "народных картинок" социально-обличительной направленности - до воплощения зла в последних вокальных произведениях. Роль стихотворного текста А. Голенищева-Кутузова. Два метода раскрытия темы зла: через трагедийный конец и через сатиру."Картинки с выставки" - фортепианная сюита, вершина мировой фортепианной литературы. История создания, образное многообразие сюиты.

Музыкальный материал:

- 1.Опера "Борис Годунов"
2. Песни и романсы: "Колыбельная Еремюшки", "Светик Савишна", "Сиротка", "Козел", "Блоха", баллада "Забытый", трепак из цикла "Песни и пляски смерти"
3. "Картинки с выставки" (пьесы на выбор)

* Дополнительно: Симфоническая картина "Ночь на Лысой горе".

Тема 4. П. Чайковский .

П. Чайковский (1840-1893). Многогранность творческой личности П.Чайковского - его композиторская, педагогическая, музыкально-критическая, дирижерская, общественная деятельность. Тематическое и жанровое разнообразие его сочинений. Основополагающее значение его произведений для русской музыки в нескольких ее областях (балет, симфония, концерт, инструментальный ансамбль), богатство и выразительность мелодики.

Биография и обзор творчества. Отражение в музыке П.Чайковского различных сторон русской жизни, духовного мира людей, борьбы человека за свое счастье. Обращение к народной песне. Развитие традиций М.Глинки и А. Даргомыжского. Многообразие связей творчества Чайковского с бытовой музыкой (бытовые танцы, песенно-романсовая основа музыкального языка). Широкая популярность музыки П. Чайковского во всем мире. Симфоническое творчество. Его первостепенное положение в творчестве Чайковского, связи с симфонизмом Глинки. Бетховена, романтиков. Жанры симфонии и крупного одночастного произведения как важнейшие. Симфония - как "лирическая исповедь души". Образный строй первых трех симфоний, написанных в Московский период. 4-я симфония - драма, 5-6 симфонии - трагедии. Симфония № 1 "Зимние грезы" - программность, лирико-драматическое содержание. Симфония № 4, программность замысла, близость содержания 5-й бетховенской симфонии. Борьба человека с судьбой, жизнеутверждающий финал симфонии. Опера "Евгений Онегин" (трактовка жанра композитором - "лирические сцены"). Основная идея - крушение надежд на счастье. Особенности драматургии и построение музыкально-сценического действия. Роль танцев как средство характеристики быта XIX века. Развитие образов главных персонажей. Соотношение вокальной и оркестровой партий, роль оркестра.

Музыкальный материал:

1. Опера "Евгений Онегин" (сцены и отдельные номера)
2. Симфония №1 "Зимние грезы", Симфония №4
3. Увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта"
4. Романсы: "Среди шумного бала", "День ли царит", "Я ли в поле да на травушке была".

Тема 5. Музыкальная жизнь России в конце 19-начале 20 веков. Творчество композиторов А.Глазунова, А Лядова, С. Танеева .

Продолжение творческой деятельности А.Бородина, Н. Римского-Корсакова, П.Чайковского. Творчество нового поколения композиторов (А.Лядов, А.Глазунов, С.Танеев, А.Аренский и другие) как очередной этап русской классики, характеризующийся в большей мере освоением уже достигнутого, чем новыми глубокими преобразованиями.

Сохранение в творчестве новых композиторов многих типичных для русской классики предшествующих лет тем и образов. Белявский кружок; его показательность для данного этапа классики. Сближение в творчестве композиторов нового поколения традиций петербургской и московской школ (А.Глазунов, А.Аренский, Вас. Калинников).

Развитие романтической традиции русской классики. Разнообразие связей творчества новых композиторов с зарубежной музыкой.

Изменение соотношения жанров в творчестве композиторов нового поколения; утрата оперой ведущего положения, ее частичное вытеснение балетом (А.Глазунов); преобладание инструментальной музыки; большое значение кантатно-ораториального жанра (С. Танеев), инструментального камерного ансамбля (С. Танеев, А. Глазунов).

Эволюция ранее сложившихся оперных жанров, балета, жанров и направлений русского симфонизма, концертной музыки. Разнообразие жанров камерного инструментального ансамбля, преобладание лирико-жанрового и лирико-драматического характера произведений. Активный интерес новых композиторов к сольной фортепианной музыке - как камерного, так и концертного плана (А. Лядов, А. Аренский). Преобладание лирических разновидностей романса, сужение круга тем и жанров камерной вокальной музыки в творчестве новых композиторов.

А.К. Лядов (1855-1914) - видный представитель петербургской композиторской школы. Ученик, друг и последователь Н. Римского-Корсакова. участник Беляевского кружка, профессор Петербургской консерватории, дирижер. Своеобразие творческого наследия композитора: обращение к малым формам инструментальной музыки, преимущественно к фортепианной миниатюре; "сказочные картинки" для оркестра; обработки народных песен.

Особенности музыки А. Лядова: светлый колорит, преобладание лирических образов, проявление национальных черт, тщательная отделка деталей. Ведущая роль народно-сказочных, народно-жанровых, народно-эпических образов в творчестве композитора, характерные для Лядова "кукольные" образы. Существенное значение программности. Развитие колористически-изобразительной стороны музыки в симфонических произведениях.

Музыкальный материал:

1. Фортепианные сочинения: Музыкальная табакерка. Прелюдия.
2. Произведения для оркестра: "Волшебное озеро", "Баба Яга".

А. Глазунов (1865-1915) - композитор, дирижер, глава беляевского издательства, музыкальный критик, один из последних представителей русской музыки конца 19-начала 20 века. Развитие в творчестве А. Глазунова традиций Могучей кучки (в основном А. Бородина) и традиций московской школы (влияние П. Чайковского и С. Танеева). Основные образные сферы творчества А. Глазунова - народно-эпическая, народно-жанровая, лирическая, пейзажная. Уравновешенность и светлый колорит, преимущественно созерцательный характер музыки, ее тяготение к монументальности. Ясный национальный склад при относительно опосредственном использовании фольклорных элементов. Преимущественный интерес композитора к инструментальным жанрам. Симфоническая музыка как главная область, симфония как центральный жанр творчества Глазунова (8 симфоний). Программность его сочинений - фантазии "Море", "Лес", "Весна", симфоническая поэма "Стенька Разин". Связь балетного творчества Глазунова с традицией Чайковского.

Музыкальный материал:

1. Симфоническая поэма "Стенька Разин"
2. Концертный вальс № 2 (фрагмент)

С.И. Танеев (1856-1915) - композитор, ученый-теоретик, пианист, педагог, музыкально-общественный деятель. Необыкновенная эрудиция в области философии, истории, естествознания, изобразительного искусства. Круг общения - Л. Толстой, Салтыков-Щедрин, Тургенев, А. Чехов. Преобладание в творчестве Танеева образности лирического (лирико-драматического) плана. Существенное значение философско-этической проблематики, интеллектуального начала. Полифония - основное выразительное средство, влияние И. Баха. Тяготение к крупным хоровым формам ("Иоанн Дамаскин", "По прочтении псалма"). Разнообразие жанров творчества Танеева при тяготении композитора к инструментальной музыке: симфонии, камерного инструментального ансамбля, кантаты. Предпочтение в области инструментальной музыки сонатно-симфонического цикла - симфонии, увертюры, сюиты, камерные ансамбли. Влияние П. Чайковского, тема борьбы за счастье в симфонии № 4.

Музыкальный материал:

1. Симфония № 4 ч. 1 (фрагмент)
2. Хоры на стихи Я. Полонского "Развалину башни, жилище орла", "Вечер".

Самостоятельная работа:

- выполнение домашнего задания (работа с учебником , хрестоматией, тетрадь по предмету)
- просмотр определенных телепередач по каналу «Культура»
- приготовление рефератов , презентаций, сообщений на определенные темы.
- самостоятельное прослушивание произведений не входящих в программу.
- посещение выставок, концертов.

Учебно-тематический план

(5 год обучения)

№	Тема	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.	С. Рахманинов	6	3	3
2.	А. Скрябин	6	3	3
3.	И. Стравинский	7	4	3
4.	Русская музыкальная культура первой половины 20 века	4	2	2
5.	С. Прокофьев	16	8	7
6.	Д. Шостакович	12	6	6
7.	А. Хачатурян	10	4	6

8.	Русская музыкальная культура второй половины 20 века. Творчество композиторов Г. Свиридова, Р. Щедрина.	10	5	5
9.	Российский авангард Э. Денисов А. Шнитке С. Губайдулина	16	8	7
10.	Искусство джаза. Течения и направления современного искусства.	8,5	5	3,5

Контрольные уроки в конце каждой четверти

4

Итого: 95,5 48 49,5

Содержание курса

(5 год обучения)

Тема 1. С. В. Рахманинов .

С.В. Рахманинов (1873-1943) - композитор, пианист, дирижер. Близость творческой индивидуальности С.Рахманинова П.Чайковскому: яркий мелодический дар, воплощение в музыке как лирических, так и драматических образов, создание произведений жизнерадостных и трагедийных. Творчество С.Рахманинова — одна из вершин русской музыкальной классики. Богатство и многообразно творческого наследия композитора - оперы, кантаты, хоры, романсы, сочинения для одного и двух фортепиано; симфонические произведения. Концерты для фортепиано с оркестром — одна из вершин музыки Рахманинова. Духовные сочинения. Реалистическая направленность творчества, романтическая приподнятость чувств, искренность, внутренняя сила и динамизм высказывания.

Музыкальный материал:

1. Концерт для ф-но с оркестром №2 (фрагмент)
2. Прелюдии (по выбору педагога)
3. Этюды-картины №2 ля минор, №5 ми-бемоль минор
4. Романсы "Сирень", "Весенние воды", "Не пой красавица".

Тема 2. А. Н. Скрябин .

А. Н. Скрябин (1871-1915). Своеобразие творческого и духовного облика Скрябина, выделяющее его в ряду других композиторов рубежа веков. Смелый новатор, открывший новые пути музыке XX века; яркий пианист.

Страстность, романтическая приподнятость творчества А. Н. Скрябина. Воспевание духа свободы в человеке, творческого создателя. Поиски высшего смысла в жизни. Сочетание восторженного порыва и хрупкой утонченной лирики - характерные черты музыки Скрябина. Близость к импрессионизму, символизму. Инструментальная основа музыки Скрябина. Обращение Скрябина исключительно к инструментальной музыке для фортепиано и оркестра. Малые формы фортепианной музыки: прелюдии, этюды, вальсы, мазурки, ноктюрны, а также фантазии, поэмы и сонаты. Грандиозность симфонических замыслов, их эволюция от ранней небольшой поэмы "Мечты" к трем масштабным симфониям и двум поэмам с увеличенным составом исполнителей ("Поэма экстаза", "Прометей"). Своеобразие программности инструментальных сочинений Скрябина. Эволюция музыкального языка Скрябина-композитора на протяжении творческого пути. Близость музыки Скрябина раннего периода (XIX век) традициям классики. Постепенное усложнение музыкальной речи, поиски новых выразительных средств, обновивших гармонический язык, привычную мажоро-минорную основу музыки.

Музыкальный материал:

1. Прелюдии, ор. 11 (по выбору); Этюд до диез минор
2. "Поэма экстаза", "Божественная поэма" (фрагменты).

Тема 3. И.Ф. Стравинский .

И.Ф.Стравинский (1882 - 1917) - один из крупнейших композиторов 20 века, в своем творчестве отдавший дань различным направлениям современного ему музыкального искусства. Новаторская сущность творческих устремлений композитора, обогатившего музыкальную речь новыми выразительными возможностями и приемами композиторской техники. Русские истоки творчества Стравинского. Занятия с Н.Римским-Корсаковым. Успех ранних балетов "Жар-птица", "Петрушка", "Весна священная", преломление в них национальных традиций. Отъезд за границу (1910) и «врастание» в культурную среду западного мира. Широкие связи композитора с крупнейшими представителями мировой художественной элиты. Роль С. П. Дягилева в создании ряда сочинений Стравинского и их исполнении в странах Европы и США. Выступления Стравинского в качестве пианиста и дирижера. Огромное творческое наследие композитора, не поддающееся привычной классификации по традиционным жанровым группам. Многообразие театральных форм музыки Стравинского и инструментальных составов многочисленных ансамблей. Произведения "на стыке" жанров ("Свадебка", хореографические сцены с пением и музыкой на народные тексты); вторжение в сферу джаза ("Регтайм" и другие сочинения). Мастерское владение разнообразными жанрами, формами, выразительными средствами музыкального искусства. Воздействие музыки Стравинского на искусство XX века.

Балет «Петрушка» - национальные истоки сюжета, интонационные связи с русской песенностью, «броская» красочность оркестра.

Музыкальный материал:

1. Балет "Петрушка" (фрагменты).

Тема 4. Русская музыкальная культура первой половины 20 века .

Воздействие Октябрьской революции и последующих радикальных реформ па все стороны общественной жизни. Неприятие этих реформ рядом композиторов и последующая их эмиграция. Идеалы, тенденции искусства этого времени.

20-е годы - интенсивность художественной жизни вопреки трудности и противоречиям эпохи. Переплетение различных течений разнообразие поисков и экспериментов. Свобода творческого выражения в искусстве. Старое и новое в музыке: творчество А.Глиэра, Н.Мясковского, М.Ипполитова-Иванова.

30-е годы - Становление советской музыки. Появление гениальных произведений Д.Шостаковича, С.Прокофьева, И.Дунаевского, А.Хачатуряна. Расцвет массовой песни. Становление государственной системы музыкального воспитания и образования. Развитие музыкального искусства в разных республиках.

Противоречивость политической обстановки страны, связанной с культом личности Сталина. Ограничение свободы художественного творчества, осуждение произведений, не отвечающих требованиям социалистического реализма. Появление произведений с "подменой смысла".

40-е годы- Музыкальная жизнь, творческая и общественная деятельность композиторов в условиях борьбы народа с фашистскими захватчиками. Выдающиеся произведения военных лет; Д.Шостаковича, С.Прокофьева, А.Хачатуряна.

Тема 5. С.С. Прокофьев

С.С. Прокофьев (1891-1953) - великий классик музыки 1-й половины 20 века. Биография и обзор творчества. Этапы творческого пути - ранний "русский" период до 1917 года, зарубежный период, возвращение на Родину. Своеобразие эволюции творчества: бунт против утонченности, изнеженности вкуса, ранний "скифский" варварский период. Драматизм и остросюжетность творчества в зрелый период. Поиски новой простоты, классичности и ясности в последний период. Жанровое многообразие творчества, тяготение к театральности. Эпичность и острый драматизм, лирика и юмор. Сочетание яркого смелого новаторства и опоры на классические традиции.

Фортепианное творчество С.Прокофьева. С.Прокофьев-пианист. Формирование самобытного стиля. Энергия, динамизм, жизнеутверждающая музыка 1-го концерта для фортепиано с оркестром, "тоchkаты", лиризм "миmолетностей", сатирическая направленность против темных сторон жизни и сарказмов.

Кантата "Александр Невский", основные признаки жанра. История создания, композиция и состав исполнителей. Связь историчности сюжета с современностью, противопоставление образов русского народа, с рыцарями тевтонского ордена. Отличия музыкальных характеристик. Композиционные особенности каждой части.

Балетное творчество: балет "Ромео и Джульетта". Воплощение образов трагедии В.Шекспира. Новаторство балета, отход от классических традиций. Образы добра и зла. Воспевание красоты и нравственного величия любви. Яркость музыкальных характеристики. Г. Уланова - выдающаяся исполнительница роли Джульетты.

Балет "Золушка". Сказочная тема в творчестве С. Прокофьева. Возвращение к традициям русского сказочного балета и создание "ироничного балетного классицизма",

утверждение добра, красоты и благородства человеческих чувств, их противопоставление миру злобы, зависти. Своеобразие выразительных средств в каждом из них,

Симфония №7. Светлый взгляд на мир зрелого мастера, сохранившего до конца своих дней юношеское восприятие жизни. Сочетание "умудренного" тона и молодого задорного движения, жизнеутверждение и светлая печаль воспоминаний, лирика и детская любовь ко всему таинственному, чудесному. Симфония - мудрая лирическая сказка о жизни. Общая характеристика частей.

Музыкальный материал:

2. Мимолетности № 1, 3, 5, 7, 8, 10.
3. Наваждение
4. "Сказки старой бабушки" №4
5. 1-й концерт для фортепиано с оркестром
6. Симфония № 1 "Классическая" 1 ч.
7. Симфония №7.
8. Кантата "Александр Невский"
9. Балет "Ромео и Джульетта" (фрагменты)
10. Балет "Золушка" (фрагменты).

Тема 6. Д.Д. Шостакович

Д.Д.Шостакович (1906-1975) - крупнейший представитель отечественного искусства. Кто творчество - правдивая художественная летопись жизни народа. Отражение в творчестве Д.Шостаковича острейших социальных конфликтов, осуждение зла, насилия, сострадание человеческой беде, утверждение ценности жизни. Трагедия, лирика, сатира в музыке. Биография и обзор творчества.

Многогранность его творческой и общественной деятельности. Ведущее значение инструментальных произведений. Симфоническое творчество Шостаковича - "О времени и о себе". Общая характеристика 15 симфоний: программные, с включением вокального начала, с нетрадиционным количеством частей, посвященные памятным датам и событиям.

Симфония № 7 "Ленинградская". История создания. Музыка всепобеждающего мужества, напряженной борьбы, грядущей победы. Программный замысел и композиция 1-й части. Переосмысление Д. Шостаковичем сонатной формы. "Эпизод нашествия" - особенности развития темы. Тональный план 1-й части.

Музыкальный материал:

1. Опера "Катерина Измайлова" (фрагменты)
2. Симфония №5 1, 11, IV ч. (фрагменты)
3. Симфония №7 1 ч.
4. Симфония №11 "1905 год" 1, II ч. (фрагменты)
5. Прелюдия и fuga № 15 ре-бемоль мажор. №16 си-бемоль минор
6. "Романс" из к\ф "Овод".

Тема 7. А.И. Хачатурян

А. И. Хачатурян (1903-1978) - выдающийся композитор XX века. Оптимизм, темпераментность, жизненная энергия - отличительные черты творческого наследия А. Хачатуряна. Биография и обзор творчества. Яркий национальный характер музыки А. Хачатуряна. Чуткое претворение особенностей кавказкой народной музыки в

интонационном строе. Органичное сочетание в творчестве композитора характерных особенностей восточной кавказкой культуры с достижениями русской и мировой музыкальной классики. Жанровое разнообразие творчества Хачатуряна. Тенденция к театральности музыки, к сценической зрелости, конкретности музыкальных образов. Большое значение танцевальности в произведениях композитора. Ритмическое богатство.

Жанр инструментального концерта. Скрипичный, фортепианный и виолончельный концерты. Сохранение традиций и новаторство. Многообразие образов.

Балеты. Балет "Спартак". Героические и лирические образы и темы. Лейтмотивные характеристики двух миров - разрушения и созидания. Сценическая судьба балета. Особенности оркестровки.

Музыкальный материал:

1. Токката
2. Поэма для фортепиано
3. Вальс, мазурка из музыки к драме Лермонтова "Маскарад"
4. Концерт для скрипки с оркестром
5. Фрагменты из балета "Спартак".

Тема 8. Русская музыкальная культура второй половины 20 века. Творчество композиторов Г. Свиридова, Р. Щедрина

Музыкальная культура второй половины 20 века от 50-х до 90-х годов. Новые веяния в культуре. Оживление международных культурных связей, активизация поиска путей в музыкальном искусстве. Создание опер, балетов, кантат, ораторий, симфонической и камерной музыки. Возрождение традиций русской духовной музыки.

Обновление средств выразительности. Расширение круга образов и тем. Обновление русской оперы в второй половине 20 века - камерная опера, моно-опера, рок-опера. Балетная музыка - обращение к необычной для балета тематике; трактовка балета в плане комедии, эпоса; выдвижение на первый план коллективного героя; новая хореография (внедрение элементов современных бытовых танцев, спортивных упражнений). Различное соотношение музыки и действия (вплоть до бессюжетности).

Хоровые жанры, разнообразие как жанров (от хорового концерта до миниатюры), так и приемов хорового письма (кантилена, речитатив, говор, вокализ, звукоподражание). Влияние культовой музыки. Симфоническая музыка. Нетрадиционные решения: камерная симфония, вокальная симфония, отказ композиторов от сонатно-симфонического цикла и использование различных композиционных принципов.

Камерная инструментальная музыка. Нетрадиционность трактовки - разнообразие форм, связанное с отказом от типовых параметров сонатного цикла)

Камерная вокальная музыка. Преобладание лирической тематики, обращение композиторов к традиционным романсовым жанрам (лирический монолог, вокальная сцена) как общие черты. Обилие циклов. Разнообразие приемов вокального письма, фортепианной фактуры, форм.

Г.Свиридов (1915-1977)

Свиридов - "певец России". Камерно-вокальная и хоровая музыка как ведущие жанры. Связи с традициями "кучкистов", роль крестьянской песни как основы творчества. Обращение к поэзии - новое "прочтение" А.С. Пушкина, С. Есенина, В. Маяковского;

поэтическое творчество современников в вокально-хоровых жанрах композитора. Разнообразие образов и тем. Музыкальный язык Свиридова.

Музыкальный материал:

1. Музыка к к\ф "Метель"
2. "Пушкинский венок", концерт для хора (фрагменты)
3. Десять романсов на стихи А. Пушкина: "Роняет лее багряный свой убор", "Подъезжая под Ижоры"
4. Пьесы из "Альбома для детей" (на выбор).

Р. Щедрин (р. 1932)

Образная многогранность творчества Щедрина. Широкий жанровый диапазон при тяготении к театральности. Эволюция творчества Щедрина от неофольклоризма к трансформации и синтезу различных стилевых элементов, интонационного строя. Связи с различными традициями русской и зарубежной музыки (в особенности 20 века).

Использование различных систем композиторской техники при тональной в большинстве случаев основе музыки. Различные приемы развития; важная роль вариационности (вариантности). Существенное значение полифонии.

Музыкально-театральное творчество. Тяготение композитора к лирико-драматической трактовке оперы и балета. Различное соотношение музыки и сценического действия в разных произведениях. Преобладание вокального начала в операх; эволюция его от песенности к напевно-декламационному складу. Симфонизм балетов.

Симфоническое творчество. Тяготение к симфонизму эпического типа при возрастающем (по мере эволюции стиля Щедрина) значении драматического начала. Основные жанры: симфония, концерт для оркестра, сюита. Отказ композитора в симфониях и оркестровых концертах от традиционных форм симфонической музыки.

Концерт. Проявление в концертной музыке Щедрина общей эволюции его стиля. Сохранение в концерте традиционного соревнования солиста-виртуоза и оркестра; переход от традиционной формы первого концерта для фортепиано к нетрадиционным структурам в более поздних произведениях. Камерное инструментальное творчество. Приоритетность фортепианной музыки. Разнообразие ее содержания и жанров. Существенное значение полифонических жанров.

Музыкальный материал:

1. Концерт для оркестра "Озорные частушки"
2. Бизе Ж. - Щедрин Р "Кармен-сюита"
3. Сюита из оперы "Не только любовь"
4. Фрагменты из оперы "Мертвые души".

Тема 9. Российский авангард. Творчество композиторов -Э. Денисова, А.

Шнитке, С. Губайдулиной

Новое поколение композиторов: А. Денисов, С.Слонимский. Э.Артемов. С. Губайдулина, В. Гаврилин, А. Петров, А. Шнитке. Поиск нового "звукового пути", новая фольклорная "волна". Полижанровость, политональность, полистилистика, коллаж. Усложнение музыкального языка и композиторской техники. Атональная музыка, электронная музыка, серийная техника, алеаторика, сонористика, микротоновая система в

творчестве авангардистов. Представители российского музыкального авангарда: Э. Денисов, С. Губайдулина, А. Шнитке.

Музыкальный материал:

1. В. Гаврилин. Русская тетрадь "Дело было"
 2. Э.Артемов. Мозаика (синтезатор АСН)
 3. С. Слонимский "Семь детских пьес" - Марш Бармалея, Дюймовочка, Колокола.
- Э. Денисов (1929-1996)** - лидер движения российских авангардистов.

Использование достижений современной музыки в своем творчестве - серийной техники, алеаторики, сонорики. Эстетизм музыкального мышления, роль в музыке гармонии, категории прекрасного. Максимальное раскрытие выразительных и виртуозных возможностей инструментов и человеческого голоса. Лирико-философская тематика вокальных циклов. Оркестровая музыка. Жанр инструментального концерта.

Музыкальный материал:

1. Отрывки из оперы "Пена наших дней"
2. Пение птиц (синтезатор АСН)

С. Губайдулина (р. 1931). Глубоко индивидуальный стиль композитора. Основная идея сочинений - взаимодействие и столкновение антитез, отражение в названиях произведений (Светлое и темное, Сад радости и печали, Два пути, Чет и нечет). Противопоставление "земного" и «небесного». Символика в творчестве Губайдулиной. Эксперименты в области нетрадиционных приемов игры, необычных сочетаний инструментов, числовыми структурами.

Музыкальный материал:

1. Рубайят. Кантата для баритона и камерного ансамбля.

А. Шнитке (1934 - 1998). Определяющая роль личностного начала в его творчестве. Конфликтность и трагизм картины мира, воплощенной в музыке композитора. Преобладание образов лирико-драматического плана.

Полистилистика как стилевая основа творчества Шнитке ее различные проявления (от контраста различных стилистических элементов до их синтеза). Широта интонационной базы музыки Шнитке. Использование различных систем композиторской техники. Разнообразие типов тематизма и приемов тематического развития. Существенная роль полифонии. Инструментальная музыка - главная область творческой деятельности А. Шнитке. Ведущая роль жанров симфонии, концерта, камерного инструментального ансамбля при тяготении композитора к драматическому симфонизму. Нетрадиционность жанровых черт и форм симфоний.

Равнозначность жанров сольного и оркестрового концертов. Традиционное понимание концерта как масштабного сочинения симфонического типа. Тяготение к синтезу черт сонатной формы и формы сонатного цикла как основе композиции при ее нетрадиционности. Близость камерных инструментальных произведений А.Шнитке его симфонической и концертной музыке в отношении содержания, драматургии, формы, тяготение к углубленному психологизму. Вокально-симфоническое и хоровое творчество. Разнообразие жанров. Монументальность как показательная черта. Синтез драматической и эпической образности.

Музыкальный материал:

1. Концерт для ф-но с оркестром (фрагмент)
2. Поток (синтезатор АСН)
3. Симфония №2 (фрагмент).

Тема 10. Искусство джаза. Течения и направления современного искусства

Родина джаза. Синтез двух культур, слияние африканских ритмов и христианских гимнов. Жанры, предшествующие появлению джазовой музыки - спиричуэле, блюз, регтайм, кэйкуок. Их ритмические, мелодические и гармонические особенности. Джазовые стили; бои, граул, кул-джаз, джангл-стиль, ритм энд блюз, саунд, соул, хард-боп. Основа джаза - импровизация. Разновидности джазовых оркестров - биг-бенд, диксиленд. Знаменитые джазисты: Л.Амстронг, Д.Эллингтон, Б.Гудмен, Э.Фитцджералд. Российские музыканты в истории джаза - Л. Утесов, И.Дунаевский, Ю.Саульский, К.Орбелян, Г.Гаранян, И.Бриль, А.Козлов и др.

Влияние джаза на мировую музыкальную культуру. Творчество Дж. Гершвина. Современное течение и направления в современной музыке - авторская песня, поп - рокмузыка.

Музыкальный материал:

1. К. Дебюсси "Кукольный кэйкуок"
2. Дж.Гершвин. Рапсодия в стиле блюз
3. Фрагменты из оперы "Порги и Бес"
4. Д.Мийо. Скарамуш
5. Регтайм - бой
6. Блюз "Доброе утро, мистер блюз"
7. Г.Миллер "В настроении"
8. Л. Амстронг "Мекки-нож"
9. Э. Фитцджералд "Танцы в Савойе"

Самостоятельная работа:

- выполнение домашнего задания (работа с учебником ,хрестоматией, тетрадь по предмету)
- просмотр определенных телепередач по каналу «Культура»
- приготовление рефератов ,презентаций, сообщений на определенные темы.
- самостоятельное прослушивание произведений не входящих в программу.
- посещение выставок, концертов.

У ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:

1. Оборудование и приборы:

- Телевизор
- Видеомагнитофон
- Проигрыватель пластинок
- Музыкальный центр
- Фортепиано
- Доска, мел.

2. Аудиозаписи музыки, прослушиваемой на уроке:

- Антология мировой музыки (комплект кассет)
- Комплект аудиокассет к программе по музыкальной литературе А.Лисянской
- Комплект аудиокассет к программе по "Слушанию музыки" М.Царевой
- Комплект аудиокассет "Хрестоматия по музыкальной литературе"
- Комплект кассет по слушанию музыки к программе Н.Тиуновой
- Отдельные кассеты и компакт-диски

3. Видеозаписи:

1. М. Глинка. Опера "Жизнь за паря".
2. М. Глинка. Опера "Руслан и Людмила"
3. А. Бородин. Фильм-опера "Князь Игорь"
4. Композиторы могучей кучки, док.фильм
5. Инструменты симфонического оркестра
6. Инструменты духового оркестра
7. Моцарт. Опера "Свадьба Фигаро"
8. "Амадеус" х/ф о В.Моцарте
9. М. Мусоргский. Опера "Борис Годунов"
10. "Мусоргский" х/ф
11. "Далекая возлюбленная" х/ф о Л.Бетховене
12. «Вперед, к новым берегам» д/ф о М. Мусоргском
13. С.Прокофьев. Балет "Ромео и Джульетта"
14. С. Прокофьев. Балет "Золушка"(2 варианта)
15. С.Прокофьев док/ф
16. Д /фильм "Портрет Рахманинова"
17. Н.А. Римский-Корсаков, х /ф
18. Н.А. Римский-Корсаков. Опера "Садко"
19. Н.А. Римский-Корсаков. М /ф опера "Снегурочка"
20. И.Ф. Стравинский. Балет "Весна священная"
21. А.И. Хачатурян Балет "Спартак"
22. П.Чайковский. Д/ фильм "Последняя симфония"
23. П. Чайковский. Балет "Лебединое озеро"
24. П.Чайковский. Балет "Спящая красавица"
25. П. Чайковский. Балет "Щелкунчик"
26. П. Чайковский. Опера "Евгений Онегин" (2 варианта)
27. Д. Шостакович. Опера "Катерина Измайлова"
28. Д.Шостакович. Симфония №7 "Ленинградская"
29. Р.К. Щедрин Балет "Кармен-сюита"

VI. Программа для шестого года обучения по учебному предмету «Музыкальная литература»

(9 класс 8-летнего обучения и 6 класс 5-летнего обучения)

Пояснительная записка.

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.

Учебная образовательная программа в предметной области «История и теория музыки» по специальности «Музыкальная литература» разработана на основе Федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства. Программа предназначена для детских музыкальных школ и музыкальных отделений детских школ искусств с учетом обеспечения преемственности образовательных программ в области музыкального искусства и основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего профессионального образования в области музыкального искусства, сохраняет единство образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства

Музыкальная литература - одна из учебных дисциплин в системе музыкального образования, изучаемая в детских музыкальных школах и школах искусств. На музыкальном отделении предмет "Музыкальная литература" - объединяющее звено в цикле музыкальных дисциплин. Изучение музыкальной литературы способствует росту общей культуры школьников, содействует их разностороннему развитию, развивает способности понимать художественную красоту музыки и тем самым стимулирует их стремление воспроизводить прекрасное, совершенствовать свои исполнительские навыки. Слушание и изучение музыкальных произведений является одним из средств музыкального воспитания.

Изучение предмета "Музыкальная литература" дает возможность познавать конкретные явления художественного творчества, знакомится с биографиями великих композиторов и их творческим наследием, и одновременно видеть взаимосвязь стилей и эпох, представлять процесс развития музыкального искусства, смену художественных направлений, историческую обусловленность отдельных этапов музыкального искусства. Вопрос изучения музыкального наследия XX столетия в ДМШ и ДШИ стоит достаточно остро. Кроме того, изучение музыки XX столетия в контексте современной художественной культуры вызывает огромный, неподдельный интерес и живую реакцию обучающихся.

Данная образовательная программа «Западноевропейское и отечественное музыкальное искусство XX века» основана на принципе широкого показа основных стилевых направлений и композиторских техник XX века.

2. Срок реализации учебного предмета. Возраст обучающихся.

Программа предназначена для обучающихся 9 класса 8 летнего обучения и 6 класса 5 летнего обучения и рассчитана на 1 год обучения. Занятие проводится 1 раз в неделю по 1,5 часа.

3. Объем учебного времени и виды учебной работы, предусмотренный учебным планом на реализацию предмета «Музыкальная литература».

Вид учебной работы	Количество часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	82,5
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	49,5
Контрольные уроки, зачеты, промежуточная аттестация	2
Консультации	4
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	33

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий.

Основной формой организации учебной деятельности является **мелкогрупповой урок**, предполагающий активное сотворчество педагога и обучающихся. Урок проводится 1 раз в неделю по 1,5 часа.

5. Цели и задачи учебного предмета.

Цель программы - усвоение содержания предмета, освоение ценностей мирового музыкального искусства и формирование музыкального вкуса обучающихся;

- дальнейшее художественно – эстетическое развитие обучающихся, а также овладение ими знаниями, умениями, навыками, достаточными для поступления в профессиональное учебное заведение.

Задачи:

- формирование стилевых представлений в системе культуры XX века;
- обретение навыков анализа музыкальных произведений XX века;
- расширение словарного запаса обучающихся, включающего в себя музыкальную терминологию;
- формирование умений: выделять существенные свойства, делать верные выводы из найденных фактов, доказывать истинность своих суждений, излагать мысли логично, обоснованно.

6. Методические рекомендации

Педагог обязан владеть современными методиками ведения урока, иметь необходимые для практической деятельности способности:

- *академические способности* (знание материала);
- *дидактические способности* (передача знаний обучающимся);

- коммуникативные способности (умение общаться с аудиторией);
- организаторские способности (планирование урока);
- перцептивные способности (создание эмоциональной атмосферы урока);
- речевые способности (логика, свобода мысли, культура речи);
- исполнительские способности (показ музыки на уроке).

Методы прямого воздействия (показ, разъяснение) в сочетании с проблемными ситуациями (выбор, сравнение, сопоставление) делают занятия интересными и результативными.

Сложность изучаемого материала требует как традиционных, так и нетрадиционных форм подачи материала и контроля его усвоения.

Формы подачи материала:

- лекция с широким привлечением художественных произведений различных видов искусств (отрывков из литературных произведений, стихов репродукций картин и т. д.);
- использование видеоряда многих изучаемых музыкальных произведений;
- работа со словарями, чтение и конспектирование дополнительной литературы обучающимися.
- использование на занятиях компьютерных технологий (интернет, презентации и т.д.)

Ожидаемые результаты освоения программы.

В процессе изучения данного курса обучающиеся должны овладеть следующими основными знаниями, умениями и навыками:

- знание основных эстетических принципов ведущих направлений в музыке XX века и представителей этих течений;
- знание основных средств художественной выразительности каждого изученного течения в музыке XX века;
- умение опознавать стилевое направление при помощи анализа средств художественной выразительности в музыкальных произведениях;
- знание творческих биографий ведущих русских и зарубежных композиторов XX века, изучаемых в данном курсе, а также их музыкальных произведений, изучаемых на уроках в течение курса;
- знание основных принципов ведущих композиторских техник XX века, изучаемых в рамках данного курса, умение опознавать их на слух и в нотном тексте.

7. Учебно – тематический план

№	Название темы	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.	Русские композиторы рубежа XIX – XX веков: С.В. Рахманинов, А.Н.Скрябин, И.Ф. Стравинский	7,5	3	4,5
2.	Французские композиторы рубежа XIX – XX веков:	7,5	3	4,5

	К. Дебюсси, М. Равель			
3.	Общая характеристика музыкальной культуры XX века. Периодизация. Основные тенденции, направления, стили.	5	2	3
4.	Западноевропейские композиторы рубежа XIX – XX веков: Г. Малер, Р Штраус, Дж. Пуччини.	5	2	3
5.	Композиторы нововенской школы: А. Шенберг, А. Веберн, А. Берг.	7,5	3	4,5
6.	Русская музыкальная культура после 1917 года. Композиторы 20-х годов. Новые имена: А. Мослов, Н. Рославец, А. Аврамов, В. Дешевов, А. Лурье.	5	2	3
7.	Композиторы французской «Шестерки»: Ф. Пуленк, Д. Мийо, А. Онеггер.	7,5	3	4,5
8.	30-е годы в истории русской и западноевропейской музыки XX века.	2,5	1	1,5
9.	Б. Барток. Судьба. Стилль. Творчество.	2,5	1	1,5
10.	40 – 50 годы истории русской и западноевропейской музыки XX века.	2,5	1	1,5
11.	Пауль Хиндемит. Судьба. Стилль. Творчество.	2,5	1	1,5
12.	Оливье Мессиан. Творческий портрет.	2,5	1	1,5
13.	Композиторы 60 – 80х годов XX века в России: Р. Щедрин, С. Слонимский, А. Шнитке, Э. Денисов, С. Губайдуллина.	7,5	3	4,5
14.	Западный музыкальный авангард до и после II мировой войны: К. Штокхаузен, П. Булез, Л. Ноно, Дж. Кейдж, Д. Лигети.	7,5	3	4,5
15.	Американский композитор Чарльз Айвз в музыке XX века.	2,5	1	1,5
16.	Джордж Гершвин. Творческий портрет.	2,5	1	1,5
17.	Рок – опера. История жанра. «Иисус Христос суперзвезда», «Орфей и Эвридика».	5	2	3
	Итого:	82,5 ч.	33 ч.	49,5 ч.

8. Содержание предмета

Тема 1. Русские композиторы рубежа XIX – XX веков.

Общая характеристика эпохи: сложности, противоречия, тенденции.

А. Н. Скрябин – идеи великой силы искусства, художника – мессии, творческого «экстаза». Образные сферы музыки – наивысшая грандиозность (Этюд ор.8 №12, 2, поэмы ор. 32 №2, Прелюдия ор.11 №14) и наивысшая утонченность (2поэмы ор. 32 №1, Прелюдия ор. 11 №2). Симфония №3 («Божественная поэма») – творческое развитие идей драматического и программного романтического симфонизма Ф. Листа.

«Прометей» («Поэма огня») – первое светомузыкальное произведение: философские воззрения А. Н. Скрябина, система цветного слуха, Прометеев аккорд, идеи Скрябина в XX веке.

С. В. Рахманинов – сравнительный анализ двух судеб (Скрябин – Рахманинов).

Национальный характер музыки Рахманинова: русская народная песня, городской романс, знаменное пение, колокольные звоны, эпические образы, зарисовки русской природы. Композитор – лирик. Пианист, дирижер.

Музыкальный материал:

Прелюдии: ор. 3№2, ор. 23 №5, ор.32 №12.

Музыкальные моменты: ор.16 №3,4

Этюды- картины: ор. 33 №4, ор. 39 №6

Концерт №2 для фортепиано с оркестром.

Романсовая лирика: «Не пой, красавица при мне», « Полюбила я на печаль свою», «Вокализ», «Весенние воды».

И. Ф. Стравинский. Начало пути.Краткая характеристика творчества, особенности личности: самый изменчивый и парадоксальный музыкант XX века. Русский период – три балета («Жар – птица», «Петрушка», «Весна священная»). Занятия у Н. А. Римского – Корсакова. «Русские балетные сезоны» в Париже - антреприза С. П. Дягилева.

Тема 2. Французские композиторы рубежа XIX – XX веков.

Сравнительный анализ биография К. Дебюсси и М. Равеля (консерватория в Париже; интерес к Испании; восхищение русской музыкой – М. П. Мусоргского, Н. А. Римского – Корсакова; импрессионистские фортепианные и симфонические зарисовки: вода, облака, лунный свет, общие жанры творчества). «Послеполуденный отдых фавна» - музыкальный манифест импрессионизма.

«Вторники» С. Малларме (П. Верлен, А. Рембо, Ш. Бодлер, Анри де Ренье).

«Облака» («Ноктюрны»), «Лунный свет» из «Бергамасской сюиты», «Сады под дождем», «Шаги на снегу», «Затонувший собор», «Девушка с волосами цвета льна», дуэты Пеллеаса и Мелизанды из I и III актов оперы «Пеллеас и Мелизанда» - импрессионистские музыкальные пейзажи, портреты, состояния, краски.

М. Равель: «Игра воды», «Павана на смерть инфанты», «Болеро», «Сонатина», «Античный менуэт», «Ундина» из фортепианного цикла «Ночной Гаспар». Многоликий и неповторимый образ музыки композитора.

Тема 3. Периодизация музыкального искусства XX века.

Музыкальная культура – чуткий барометр времени. Мир покинут Богом – страх, ожидание катастрофы. Технический прогресс – инженеры – композиторы (новый звуковой облик музыки).

Модернизм. Декаданс. Авангард.

3 основных периода:

I период – рубеж 80 -90х годов XIX в. – 1918 год.

«Двуликие янусы»: Г. Малер, Р. Штраус, Дж. Пуччини, К. Дебюсси, А.Н. Скрябин, С.В. Рахманинов...

Стили направления: поздний романтизм, футуризм, неофольклоризм, джаз

«Русские сезоны» в Париже (С.П. Дягилев и балеты И.Ф. Стравинского, М.Равеля, К. Дебюсси, С.С. Прокофьева...) Гастроли зарубежных музыкантов в России.

II период – 1918 по 1945 годы – «настоящий XX век», создана классика зарубежной и отечественной музыки. Композиторы французской «Шестерки» - Д. Мийо, Ф. Пуленк, А. Онеггер. Композиторы нововенской школы: А. Шенберг, А. Веберн, А. Берг.

Политональность. Серийный метод (додекафония). Неоклассицизм.

«Золотой фонд» 30 – 40х годов: Б. Барток, П. Хиндемит, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, О. Мессиан, Г.В. Свиридов

III период – с 1945 по сей день...

Авангард 50х годов – КарлхайнцШтокхаузен, Пьер Булез, ЛуиджиНоно, Джон Кейдж.

Электронная, конкретная, магнитофонная, препарированная, сериальная, медитативная музыка.

60е годы – новые системы, формы, приемы

Алеаторика. Сонористика, Полистилистика.

Джон Кейдж. ДьердьЛигети. КшиштофПендерецкий.

1948 г. Постановление ЦК ВКП (б) - обвинение в формализме ведущих отечественных композиторов. Д.Д. Шостаковича, С.С. Прокофьева, Н.А. Мясковского, А.И. Хачатуряна и др., а также запрет на зарубежную классику XX века. Противоречия и сложности музыкального процесса в России послевоенного периода.

1956 г. XX съезд КПСС – перелом в истории России (разоблачение культа личности И. Сталина). Поклонение «шестидесятников» в России – Р. Щедрин, А. Шнитке, Э. Денисов, С. Губайдулина, Б. Тищенко, С. Слонимский, В. Гаврилин...

Элитная и массовая культура в XX веке.

Тема 4. Западноевропейские композиторы рубежа XIX – XX веков.

Дж. Пуччини – последний лирик belcanto; веризм в его творчестве (фрагменты опер «Богема», «Тоска», «Турандот»).

Сравнительный анализ жизни и творчества П. Малера и Р. Штрауса: дирижерская деятельность, характеры и пристрастия, жанры творчества.

I симфония Г. Малера и симфоническая поэма «Тиль Уленшпигель» Р. Штрауса

Тема 5. Композиторы нововенской школы.

Экспрессионизм (Германия, Австрия). Ф. Кафка, Г. Гросс, К. Кольвиц. Литература и живопись.

Музыкальный экспрессионизм – атональность, нерегулярность ритмики, нетрадиционные тембровые «ампулы» инструментов оркестра и вокальных голосов (Sprechstimme, Sprechgesang), культ негативных состояний и эмоций: депрессия, страх, одиночество...

А. Шенберг, А. Веберн, А. Берг – судьба единомышленников, учителей и учеников: общее и различное.

«Лунный Пьеро», «Ожидание», «Сюита для фортепиано оп. 25», «Уцелевший из Варшавы» - произведения А. Шенберга, открывшие новые звуковые системы, образные миры в искусстве.

А. Веберн – создатель уникального духовного и звукового мира, знаток нидерландской полифонии XVI века, первооткрыватель пуантилизма («Вариации оп. 27 для фортепиано»), «маэстро тишины». Klangfarbenmelodie (темброво – окрашенная мелодия) – «5 пьес для квартета» оп. 5

А. Берг – синтез традиций и новаторства; опера «Воцтек» - «зеркало эпохи» (Б. Асафьев), Концерт для скрипки с оркестром – применение додекафонного и тонального методов; сочетание новых музыкально – выразительных, технических средств с опорой на интонации бытовых жанров (вальс, лендлер, песня). В итоге – хорал И.С. Баха из кантаты № 60 – утешение человека в горе (символ вечного, доброго)

Тема 6. Русская музыкальная культура XX века после 1917 года.

Судьбы русских композиторов 20х годов. Новые имена.

1917 год – Октябрьская революция, изменившая жизнь; потрясшая устои, традиции; разрушившая связи... Искусство – отражение сложной противоречивой истории России. «Искусство принадлежит народу». Массовые жанры – кантаты, оратории, песни, музыка для духовых и народных оркестров. Пролеткульт, РАПМ, АСМ – организации музыкантов, их идеи. Искусство коллективной оратории, пример массового агитискусства.

Новые имена: А. Мосолов, Н. Рославец, А. Авраамов, В. Дешевов, А. Лурье.

Открытия русских композиторов созвучны западным, а часто опережают их по времени.

«Русский Шенберг» - Н. Рославец.

Четвертитоновая техника – И. Вышнеградский

Додекафонные открытия – Е. Голышев, Н. Обухов.

Конструктивизм, урбанизм, музыка машин (А. Мосолов, «Завод» из балета «Сталь»; В. Дешевов «Рельсы» из оперы «Лед и сталь», С. Прокофьев «Фабрика» из балета «Стальной скак»).

Радио, телевидение, кино – новые мощные средства коммуникации.

Сатирическая литература, театр, музыка: сюиты из балетов «Золотой век» и «Болт»; фрагменты оперы «Нос» (сцена в газетной экспедиции, октет дворников, антракт ударных, сцена просыпающихся Ковалева вместо выходной арии...). Гротеск, пародия в музыке Д.Д. Шостаковича.

Тема 7. Композиторы французской «шестерки».

Э. Сати – балет «Парад» (сценарий Ж.Кокто, декорации П. Пикассо, вступительное слово Г. Аполлинера) – начало нового этапа французской музыки. Э. Сати и французская

«шестерка» (1920 год). Фортепианный альбом «Шесть», журнал «Парижский петух», коллективный балет – пантомима «Новобрачные на Эйфелевой башне» - антиромантизм, конструктивизм, национальные традиции.

А. Онеггер «Пасифик 231», Д. Мийо балет «Бык на крыше».

Творческий портрет А. Онеггера. Симфония №3 «Литургическая».

Жизнь и творчество Ф. Пуленка. Моноопера «Человеческий голос», концерт для органа, литавр и струнного оркестра.

Музыкальные открытия Д. Мийо: политональность, оригинальное использование бразильского фольклора («Бразильские танцы», «Скарамуш»).

Тема 8. 30-е годы в истории русской и западноевропейской музыки XX века.

Общие тенденции мирового искусства: стабилизация, обобщение, «возвращение к классике», поиски «новой простоты» - фольклор, неоклассицизм.

Контраст созерцания и уничтожения:

На Западе – создание классических произведений на вечные темы (Скрипичный концерт А. Берга, «Кармина Бурана» К. Орфа, «Жанна д'Арк, на костре» А. Онеггера...) и нацистский переворот в Германии, ставший «торжеством зла, ненависти, лжи» (С. Цвейг). *В России* – героический энтузиазм строителей счастливого общества («Время, вперед» Г. Свиридова); создание советской классики («Ромео и Джульетта», «Александр Невский» С. Прокофьева, 5 симфония Шостаковича...) и массовые репрессии, уничтожившие цвет нации; постановление 1936 года «Сумбур вместо музыки», «расстрелявшее» театр Д. Шостаковича.

Великие дирижеры мира: А. Тосканини, Л. Стоковский, С. Кусевицкий, О. Клемперер, Б. Вальтер, Е. Мравинский, А. Мелик – Пашаев, Н. Голованов, Н. Малько.

Выдающиеся певцы мира: Ф. Шаляпин, Т. Руффо.

Пианисты 30-х годов: С. Рахманинов, В. Горовиц, А. Шнабель, А. Рубинштейн, Э. Гилельс, Я. Зак, Я. Флиер.

Скрипачи: Я. Хейфец, Д. Ойстрах, М. Полякин.

Виолончелисты: П. Казальс, С. Кнушевицкий, Д. Шафран.

Композиторы – пианисты: Б. Барток, С. Рахманинов, С. Прокофьев.

Композиторы – дирижеры: И. Стравинский, Р. Штраус, М. Равель.

Тема 9. Бела Барток. Судьба. Стиль. Творчество.

30-е годы – расцвет творчества. Ученый – фольклорист (около 11 тысяч народных мелодий записал в течение жизни). За 46 лет творчества – эволюция, многообразие жанров:

- антиромантизм (Allegrobarbaro);

- «от мрака к свету» - «Музыка для струнных, ударных и челесты»;

- «Микрокосмос» - энциклопедия стиля Бартока.

Б. Барток и С. Прокофьев (несколько параллелей): выдающиеся пианисты, стихия варварства, сарказм, лиризм, новаторство в области мелодики, гармонии, ритма; музыка для детей.

Тема 10. 40 – 50-е годы в истории русской и западноевропейской музыки XX века.

II мировая война: эмиграция в США музыкантов: И. Стравинский, Д. Мийо, А. Шенберг, Б. Барток, Б. Бриттен.

«Симфония о войне и мире» - сближение всех композиторов, общечеловеческие проблемы, обновление музыкального языка, эволюция жанра – философская направленность. (Б. Бриттен «Симфония – реквием», Б. Барток «Концерт для оркестра», Симфония №3 «Литургическая» А. Оннегера, Симфония №7,8 Д. Шостаковича, Симфония №2 «с колоколом» А. Хачатуряна...)

Песни военных лет: «Священная война (А. Александров, ст. В. Лебедева – Кумача), «Ой туманы мои, растуманы» (В. Захаров, ст. м. Исаковского), «Вечер на рейде» (В. Соловьев – Седой, ст. А. Чуркина), «В лесу прифронтовом» (М. Блантер, ст. М. Исаковского).

Произведения – отклики на события II мировой войны: А. Шенберг «Уцелевший из Варшавы», О. Мессиаан «Квартет на конец времени», Б. Бриттен «Военный реквием», Кш. Пендеревский «Dies irae» - оратория памяти жертв Освенцима, В. Лютославский «Песни подпольной борьбы»...

Политизация искусства в СССР. Постановление 1948 года – «публичный позор и отторжение от слушателя» (Г. Головинский) творчества Д. Шостаковича, С. Прокофьева. Запрет на зарубежную музыку XX века.

Тема 11. Пауль Хиндемит. Судьба. Стиль. Творчество.

Музыкант – философ, выдающийся альтист (квартет Амара). Антиромантизм. Неоклассицизм. «Камерная музыка №1», фортепианная сюита «1922» («поэма современного города» Б. Асафьев).

«Руководство по композиции» и фортепианный полифонический цикл «Ludustonalis».

Симфония «Художник Матис» - воплощение философских идей Хиндемита.

П. Хиндемит и Д. Шостакович – музыканты – философы, полифонисты XX века.

Тема 12. Оливье Мессиаан. Творческий портрет.

Универсализм: пианист, органист, теоретик, педагог, поэт, ученый – орнитолог.

Религиозная тема творчества: «Рождество господне» (9 медитаций для органа).

Птицы – это наше желание радости, стремление к звездам, радуге (О. Мессиаан).

«Экзотические птицы» для фортепиано, 11 духовых и ударных инструментов.

«Квартет на конец времени».

Симфония «Турангалила», «20 взглядов на младенца Иисуса Христа».

Звуковой мир О. Мессиаана и техника его музыкального языка.

Тема 13. Композиторы 60 – 80-х годов XX века в России.

Общая характеристика периода: основные тенденции, противоречия.

Р. Щедрин: «Кармен – сюита», I концерт для фортепиано с оркестром, «Тетрадь для юношества» для фортепиано, «Фрески Дионисия» для девяти инструментов, фрагменты из балетов «Анна Каренина», «Дама с собачкой».

С. Слонимский: «Песни вольницы», Концерт – буфф, «Антифоны» для струнного квартета; Детские пьесы для фортепиано, сюита из балета «Икар», фрагменты из оперы «Виринея».

А. Шнитке: «Ревизская сказка», опера «Жизнь с идиотом» (фрагмент), Concertogrosso №1, Сюита в старинном стиле (скрипка и фортепиано), «Поток» (синтезатор АНС).

Э. Денисов: «Вариации на тему Й. Гайдна», «Реквием», «Камерная симфония», «Солнце инков» для голоса и камерного ансамбля, «Пение птиц» (синтезатор АНС).

С. Губайдулина: «Offertorium» (концерт для скрипки с оркестром), Концерт для фагота и низких струнных, «Рубайят» (кантата), «Vivente – non Vivente» (синтезатор АНС).

Тема 14. Западный музыкальный авангард до и после второй мировой войны.

Культовый новый – «стряхнуть прах прошлого».

Техническая музыка (конкретная, магнитофонная), препарированная, сериальная, электронная, алеаторика, сонористика.

Э. Варез (1885 – 1965) – американский композитор, математик. «Пустыни» (1954г.), «Ионизация» (1931г.).

К. Штокхаузен (1928) – немецкий композитор, пианист, дирижер: «Контакты» для электронных звуков, фортепиано и ударных.

П. Булез (1925) – французский композитор, дирижер, пианист, теоретик: «Молоток без мастера» для альта и 6-ти инструментов.

Дж. Кейдж (1912 – 1992) – американский композитор, основоположник магнитофонной музыки, алеаторики, препарированной музыки: «Музыка для фортепиано», Концерт для фортепиано с оркестром, «Fontanatrix», «Зимняя музыка».

Д. Лигетти (1923) – венгерский композитор, теоретик, педагог. «Lusaeterne», «Атмосферы».

Л. Ноно Электронная музыка.

Тема 15. Чарльз Айвз и музыка XX века.

Настоящий американец (новый тип художественного сознания). Парадоксы судьбы и творчества: новатор, экспериментатор. «Вопрос, оставшийся без ответа» (1908), Четвертая симфония (1916).

Ч. Айвз и его открытия в музыкальном искусстве: пространственная музыка, полистилистика, кинематографический монтаж.

Тема 16. Джорж Гершвин. Творческий портрет.

Классическая музыка и джаз – «симфонизация джаза». «Рапсодия в стиле блюз» (1924). Песни Дж. Гершвина. Опера «Порги и бес» (1935) – национальная разновидность музыкальной драмы (Соединение европейских и афро-американских традиций).

Тема 17. Рок – опера. История жанра: западноевропейские и отечественные образцы.

Рок – музыка и опера. Бродвей 1971 год. Э. Ллойд Уэббер «Иисус Христос – суперзвезда».

А. Журбин «Орфей и Эвридика».

9. Формы и методы контроля. Система оценок.

Объективным показателем качества учебных зачетов является результат обучения. Он выявляется посредством систематического контроля за усвоением знаний, умений и навыков. Проверка усвоения осуществляется с помощью системы контроля. Учебный план предмета «Музыкальная литература» предусматривает проведение промежуточной

аттестации в конце I полугодия и итоговой аттестации в конце года обучения. Итоговая проверка проводится в форме зачетного урока по следующим видам работ:

1. письменная работа - тестирование (вопросы по основополагающим знаниям программы, в основном понятийным);
2. музыкальная викторина.

Формы контроля знаний:

- музыкальная викторина на определение композитора и музыкального произведения;
- викторина на определение стилевого направления по фрагментам из музыкального произведения;
- дискуссия на предложенную тему;
- составление синхронистической таблицы по основным стилевым направлениям и композиторским техникам XX века;
- система тестов по каждому стилевому направлению;
- доклад или письменная работа (реферат) на предложенную тему;
- творческая работа (сочинение музыкального произведения в изучаемой композиторской технике);
- устный ответ;
- создание презентации по одному из изученных стилевых направлений (в конце курса);
- реферат по одному из изученных стилевых направлений.

Критерии оценок по основным формам работы.

I. Письменная работа – тестирование.

Оценка «5». Работа выполнена в установленное время. Все ответы даны без ошибок, таким образом, выявлено свободное владение пройденным материалом.

Оценка «4». Работа выполнена в установленный срок и обнаруживает безусловное понимание учащимся всего пройденного материала. Допущено незначительное (1-3) количество ошибок.

Оценка «3». Работа выполнена целиком и в срок. Выявлены пробелы в усвоении отдельных тем. Ответы на ряд вопросов не исчерпывают всех возможных вариантов. Работа содержит значительное (4-6) количество ошибок существенного характера.

II. Музыкальная викторина.

Оценка «5». Работа выполнена на 95 – 100%

Оценка «4». Работа выполнена на 75 – 95%

Оценка «3». Работа выполнена на 55 – 75%

10. Контрольные требования.

- Выпускник ДШИ должен быть активным слушателем и пропагандистом музыкального искусства, понимать художественную красоту музыки. Он должен иметь следующие знания, умения и навыки:
- 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 исполнять на музыкальном инструменте тематический материал пройденных музыкальных произведений;
- навыки по выполнению теоретического анализа музыкального произведения — формы, стиливых особенностей, жанровых черт, фактурных, метроритмических, ладовых особенностей;
- знание основных исторических периодов развития зарубежного и отечественного музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительного, театрального, киноискусства, литературы), основные стилистические направления, жанры;
- знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков музыки;
- знание профессиональной музыкальной терминологии;
- сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
- 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.

11. Материально – техническое обеспечение.

I. Оборудование и приборы.

- 1.Видеомагнитофон.
- 2.Телевизор
- 3.Проигрыватель компакт – дисков.
- 4.Аудиомагнитофон.
- 5.Фортепиано.
- 6.Компьютеры.

II. Наличие аудио, CD и видеозаписей музыки XX века, прослушиваемой на уроках. На базе школы создана обширная музыкальная фонохрестоматия музыки XX века, включающая в себя все изучаемые музыкальные произведения.

III. Учебные пособия:

1. Альбомы современной живописи, репродукции картин ведущих художников XX века, используемые на уроках.
2. Система тестов по каждому стилевому направлению.
3. Синхронистическая таблица по основным стилевым направлениям и композиторским техникам XX века.
4. Словари:
 - Булучевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь. – Спб.-М.:Музыка,1998

- Музыкальный энциклопедический словарь.- М.: Советская энциклопедия, 1991
- Современный словарь иностранных слов - СПб.: Дуэт, 1996
- Руднев В. П. Словарь культуры XX века. – Аграф, 1998

VII. Учебно – методическая литература для преподавателей

1. Асафьев Б. Путеводитель по концертам: Словарь наиболее необходимых терминов и понятий. М., 1978.
2. Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная литература 20 века. Четвертый год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. М., 2001.
3. Агафонников Н. Симфоническая партитура .М., 1967.
4. Бернштейн Л. Концерты для молодежи. Л., 1991.
5. Бернштейн Л. Музыка- всем .М .,1978.
6. Брянцева В. Н. Музыкальная литература зарубежных стран . Второй год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. М. 1999,2000.
7. Владимирова В., Лагутин А. Музыкальная литература. Для 4-го класса детской музыкальной школы. М., 1992,1993.
8. Выгодский Л. Психология искусства. М.,1968.
9. Газарян С.В мире музыкальных инструментов. М.,1989.
10. Дебюсси и музыка XX века. Л., 1983.
11. Жаворонюшки, Русские народные песни, прибаутки, скороговорки, считалки, сказки, игры. Вып 4. Составитель Науменко Г. М.,1986.
12. Книга о музыке. Составители Г.Головинский, М.Ройтерштейн. М. 1988.
13. Кабалевский Д. Как рассказывать детям о музыке. М., 1977.
14. Кабалевский Д. Основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы//Д. Кабалевский .Воспитание ума и сердца. М..1984.
15. Кабалевский Д. Про трех китов и многое другое . М.,1972.
16. Кабалевский Д. Цели и задачи музыкально-эстетического воспитания детей и юношества Д. Кабалевский .Воспитание ума и сердца .М.,1984.
17. Козлова Н.П. Русская музыкальная литература. Третий год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. М., 2003.
18. Лагутин А. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе. М. 1982.
19. Лагутин А. Музыкальная литература как предмет школьного преподавания Вопросы методики начального музыкального образования. М.,1981.
20. Лагутин А. Владимирова В. Музыкальная литература .Учебник для 4 класса детских музыкальных школ и школ искусств. М. 1999, 2000
21. Лядов А. Песни русского народа в обработке для голоса и фортепиано. М.1959.
22. Мазель Л. Строение музыкальных произведений. М.1979.
23. Музыкальный энциклопедический словарь. М.,1990.
24. Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. М.. 1982.
25. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Первый год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. М..2000.
26. Попова Т. Основы русской народной музыки. Учебное пособие для музыкальных училищ. М 1977.

27. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. Для 5 класса детской музыкальной школы. М., 2001.
28. Прохорова И. Скудина Г. Музыкальная литература советского периода. Для 7 класса детской музыкальной школы. М., 2001.
29. Римский-Корсаков Н. 100 русских народных песен. М. 1951
30. Смирнова Э. Русская музыкальная литература. Для 6-7 классов детской музыкальной школы. М., 1994.
31. Способин И. Музыкальная форма. М. 1984.
32. Успенский Н. Образцы древнерусского певческого искусства. Л. 1971
33. Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса детской музыкальной школы. Составители Владимиров В., Лагутин А. М., 1987.
34. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран. Для 5 класса детской музыкальной школы. Составитель Прохорова И. М., 1990.
35. Цуккерман В. "Камаринская" Глинки и ее традиции в русской музыке. М 1957
36. Цуккерман В. Музыкальные жанры и основы музыкальных форм. М., 1964.
37. Чайковский П. Об опере и балете. М., 1960.
38. Чайковский П. О программной музыке. М.Л. 1952
39. Чайковский П. О России и русской культуре. М., 1961.
40. Шорникова М. Музыкальная литература: Русская музыка 20 века. Четвертый год обучения. Ростов на Д. :Феникс, 2003.
41. Шорникова М. Музыкальная литература: Русская музыкальная классика. Третий год обучения. Р/н Д: Феникс, 2004.
42. Шорникова М. Музыкальная литература: Развитие западноевропейской музыки Второй год обучения. РнД: Феникс, 2004.
43. Шорникова М. Музыка, ее формы и жанры. Первый год обучения. Р/н: Феникс. 2004.
44. Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте. М. 1982.
45. Бритва П. Пособие по теории музыки и сольфеджио .Т. 1994.
46. Калинина Г. Сольфеджио. Рабочая тетрадь с 1 по 5 класс. М., 2002.

47. Калинина Г. Музыкальная литература. Тесты по зарубежной, русской советской музыке. М., 2000.
48. Калинина Г. Игры на уроках музыкальной литературы .Вып. 1-4 .М., 2003
49. Царева Н. Уроки госпожи Мелодии 1-3 кл. М., 2001.
Учебник для детских музыкальных школ. М., 2001.

Учебная литература для обучающихся

1. Аверьянова О. Отечественная музыкальная литература XX века. Четвертый год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. М., 2001.
2. Брянцева В. Музыкальная литература зарубежных стран. Второй год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. М., 1999, 2000.
3. Владимиров В Лагутин А. музыкальная литература. Для 4-го класса детской музыкальной школы. М., 1993.

4. Козлова Н. Русская музыкальная литература. Третий год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. М.2003.
5. Калинина Г. Сольфеджио. Рабочая тетрадь с1 по5 классы. М.,2002.
6. Лагутин А. Владимиров В. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса детских музыкальных школ и школ искусств. М.1999,2000.
7. Музыкальный энциклопедический словарь. М., 1990.
8. Осовицкая З., Казаринова А. Музыкальная литература. Первый год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. М..2000.
9. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. Для 5 класса детской музыкальной школы. М..2001.
10. Прохорова И., Скудина Г. Музыкальная литература советского периода. Для 7 классов детской музыкальной школы. М..2001.
- 11.Смирнова Э. Русская музыкальная литература. Для 6-7 классов детской музыкальной школы.М. Л 994.
12. Шорникова М. Музыкальная литература: Русская музыка XX века. Четвертый год обучения. Р/н Д: Феникс. 2003.
13. Шорникова М. Музыкальная литература: Русская музыкальная классика. Третий год обучения . Р\нД:Феникс.2004.
14. Шорникова М. Музыкальная литература: Развитие западно-европейской музыки. Второй год обучения. Р/ нД:Феникс.2004,
15. Шорникова М. Музыка, ее формы и жанры. Первый год обучения. Р/нД:Феникс,2004.

СПИСОК УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ 6 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

1. Алексеева Л., Григорьев В. Зарубежная музыка XX века. – М.: Знание,1986.
2. Асафьев Б. О музыке XX века. – Л.: Музыка, 1982.
3. Басманова Т., Уфимцева Е. Зарубежная музыка XX века в контексте ведущих течений художественной культуры. – Екатеринбург.: Акцидент, 1998.
4. Булчевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь. – Спб. – М
5. Вернон Р. Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества. – М.: Поматур, 1996.
6. Денисов Э. Додекафония и проблемы современной композиторской техники //Музыка и современность. Вып.6 – М.: Музыка, 1969.
7. История зарубежной литературы конца XIX – начала XX в. – М., 1970.
8. История зарубежной музыки. Вып.6 – СПб, 1999.
9. История русского и советского искусства. – М.: Высшая школа, 1989.
10. История русской музыки в 10-ти томах, Т.10 – М.: Музыка 1997.
11. История русской музыки в 10-ти томах, Т.9 – М.: Музыка, 1994.
12. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. – М.: Музыка, 1976.
13. Костеневич а. От Моне до Пикассо: Французская живопись второй половины XIX – начала XX вв. в Эрмитаже. – Л.: Аврора,1986.
14. Куликова И. О. Экспрессионизм в искусстве. – М.: Наука, 1978.
15. Левая Т., Леонтьева О. Пауль Хиндемит. – М.: Музыка, 1974.

16. Левая Т., Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи. – М.: Музыка, 1991.
17. Леонтьева О.. Карл Орф – М.: Музыка, 1964.
18. Леонтьева О., Житомирский Д., Мяло К. Западноевропейский музыкальный авангард после второй мировой войны. – Советский композитор, 1989.
19. Мартынов И. С. Прокофьев. Жизнь и творчество. – М.: Музыка, 1974.
20. Мартынов И. Морис Равель – М.: Музыка, 1979.
21. Музыка XX века. Очерки. В двух частях, ч.1, кн. 1. – М.: Музыка, 1976.
22. Музыка XX века. Очерки. В двух частях, ч.1, кн.2. – М.: Музыка, 1977.
23. Музыка XX века. Очерки. В двух частях, ч.2, кн.4.- М.: Музыка, 1984.
24. Музыкальный энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1991.
25. Нестьев И. Бела Барток. – М.: Музыка, 1969.
26. Нестьев И. Жизнь С. Прокофьева. – М.: Музыка, 1973.
27. Никитина Л. Д. Советская музыка. История и современность. – М.: Музыка, 1991.
28. Прохорова И., Скудина Г. Советская музыкальная литература. – М.: Музыка, 1987.
29. Рапацкая Л. А. Искусство «серебряного века». – М.: Просвещение, 1996.
30. Руднев В. П. Словарь культуры XX века. – М.:Аграф, 1998.
31. Сабина м. Д. Шостакович – симфонист. – М.: Музыка, 1976.
32. Сальви Ф. Импрессионисты, истоки современной живописи. Музеи и галереи. – М.: Росмен, 1998.
33. Филенко Г. Французская музыка первой половины XX века. – Л.: Музыка, 1979.
34. Швинглхурст Э. Творчество. Сюрреалисты. – М.: Лабиринт, 1998.
35. Яроцинский С. Дебюсси, импрессионизм и символизм. – М.: Прогресс, 1978.
36. Ярустовский б. Игорь Стравинский. – М.: Советский композитор, 1969.