

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Детская школа искусств №1"
муниципального образования "город Бугуруслан"

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
"ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ"**

**ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
«БЕСЕДЫ О МУЗЫКЕ»**

Бугуруслан, 2017 г.

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

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

II. Содержание учебного предмета

- Учебно-тематический план;
- Распределение учебного материала по годам обучения.

III. Требования к уровню подготовки учащихся

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения;

IV. Формы и методы контроля, система оценок

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

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список литературы и средств обучения

- Методическая литература;
- Учебная литература.

I. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Беседы о музыке» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области преподавания теории и истории музыки в детских музыкальных школах.

Предмет «Беседы о музыке» направлен на создание предпосылок для творческого, музыкального и личностного развития учащихся, формирование эстетических взглядов на основе развития эмоциональной отзывчивости и овладения навыками восприятия музыкальных произведений, приобретение детьми опыта творческого взаимодействия в коллективе.

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности учащихся и ориентирована на:

- развитие художественных способностей детей и формирование потребности в общении с музыкальным искусством;
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, способствующей приобретению навыков музыкально-творческой деятельности.

Предмет «Беседы о музыке» теснейшим образом взаимодействует с учебными предметами исполнительской подготовки и историко-теоретической подготовки. Благодаря полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам обучающиеся овладевают навыками осознанного восприятия элементов музыкального языка и музыкальной речи, навыками анализа незнакомого музыкального произведения, знаниями основных направлений и стилей в музыкальном искусстве, что позволяет использовать полученные знания в исполнительской деятельности.

Данная программа направлена, прежде всего, на развитие интересов детей, не ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, но желающих получить навыки музицирования.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы учебного предмета «Беседы о музыке» со сроком обучения 5 лет, продолжительность учебных занятий с первого по пятый годы обучения составляет 34 недели в год.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Беседы о музыке» при 4-летнем сроке обучения составляет 340 часов. Из них: 170 часов – аудиторные занятия, 170 часов – самостоятельная работа.

Форма проведения учебных занятий

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме (от 3 до 10 человек) один раз в неделю, рекомендуемая продолжительность урока 40 минут.

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями в области теории музыки, формирование устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. Задачами предмета «Беседы о музыке» являются:

- знакомство с широким кругом музыкальных произведений и формирование навыков восприятия образной музыкальной речи;
- воспитание эмоционального и интеллектуального отклика в процессе слушания;
- приобретение необходимых качеств слухового внимания, умений следить за движением музыкальной мысли и развитием интонаций;
- осознание и усвоение некоторых понятий и представлений о музыкальных явлениях и средствах выразительности;
- формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной культуре в целом;
- овладение навыками восприятия элементов музыкального языка;
- знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве.

Результат освоения программы «Беседы о музыке» заключается в осознании выразительного значения элементов музыкального языка и овладении практическими умениями и навыками целостного восприятия музыкальных произведений.

Структура программы

Программа содержит следующие разделы:

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

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

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

Методы обучения

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

- объяснительно-иллюстративные (объяснение материала происходит в ходе знакомства с конкретным музыкальным примером);
- поисково-творческие (творческие задания, участие детей в обсуждении, беседах);
- словесный (объяснение, рассказ, беседа);
- наглядный (показ, демонстрация, наблюдение);
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие).

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, учебно-методической и нотной литературой.

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Беседы о музыке», оснащаются пианино, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями.

II. Содержание учебного предмета

Учебная программа предмета «Беседы о музыке» рассчитана на 5 лет обучения. В программе учтен принцип систематического и последовательного обучения. Последовательность в обучении поможет учащимся применять полученные знания и умения в изучении нового

материала. Программу наполняют темы, составленные с учетом возрастных возможностей детей. Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно.

Программа обучения построена таким образом, что каждый год имеет единую стержневую тему, вокруг нее объединяются остальные разделы содержания, постепенно укрупняется масштаб изучения, нарастает сложность поставленных задач (концентрический метод).

Учебно – тематический план содержит примерное распределение учебного материала каждого класса в течение всего срока обучения.

Преподаватель может спланировать порядок изучения тем исходя из особенностей каждой учебной группы, собственного опыта, сложившихся педагогических традиций.

Учебно-тематический план

1 год обучения

№ п/п	Название темы	Количество часов
Тема 1	Окружающий мир и музыка. Что такое музыка? Сказки, легенды о музыке и музыкантах.	2
Тема 2	Музыка и природа. Времена года в музыке. Состояние природы в разное время суток. Утро, день, вечер, ночь.	6
Тема 3	Животные, рыбы, птицы в музыке.	6
Тема 4	Настроение, характер и чувства человека в музыке.	6
Тема 5	Музыка и сказка. Фантастические и сказочные персонажи в музыке.	6
Тема 6	Движения под музыку. Различные виды маршей.	4
Тема 7	Движения под музыку. Танцы (народные, старинные, бальные).	4
	Итого:	34

2 год обучения

№ п/п	Название темы	Количество часов
Тема 1	Музыка как один из видов искусства. Содержание музыкальных произведений.	2
Тема 2	Средства музыкальной выразительности.	8
Тема 3	Знакомство с певческими голосами.	1
Тема 4	Знакомство с музыкальными инструментами. Инструменты симфонического оркестра.	8
Тема 5	Музыкальные формы.	8
Тема 6	Программно – изобразительная музыка.	2
Тема 7	Музыка и театр. Опера. Балет.	5
	Итого:	34

3 год обучения

№ п/п	Название темы	Количество часов
Тема 1	Творчество классиков европейской музыки. Эпоха Барокко.	1
Тема 2	И.С.Бах. Жизненный и творческий путь. Произведения для органа. Инвенции. Сюиты. «ХТК».	5
Тема 3	Классицизм в музыке. Венская классическая школа.	1
Тема 4	Й.Гайдн. Жизненный и творческий путь. Симфоническое и клавирное творчество.	4
Тема 5	В.А.Моцарт. Жизненный и творческий путь. Соната Ля мажор. Симфония №40 соль минор. Опера «Свадьба Фигаро».	5

Тема 6	Л.Бетховен. Жизненный и творческий путь. Соната №8 «Патетическая». Симфония №5. Увертюра «Эгмонт».	5
Тема 7	Романтизм в музыке. Композиторы – романтики.	1
Тема 8	Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь. Песни. Произведения для фортепиано. Симфония №8.	4
Тема 9	Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь. Фортепианное творчество.	5
Тема 10	Творческий облик Р.Шумана, Ф. Листа Г.Берлиоза.	3
	Итого:	34

4 год обучения

№ п/п	Название темы	Количество часов
Тема 1	Творчество русских композиторов классиков. Русское народное творчество: колядки, веснянки, былины, исторические песни, лирические и колыбельные песни, плясовые и хороводные песни.	3
Тема 2	Музыкальное искусство России в первой половине XIX века. Архитектура, живопись, литература того времени. Творчество А.А.Алябьева, А.Е.Варламова и А.Л.Гурилева.	1
Тема 3	М.И.Глинка. Жизненный и творческий путь. Опера «Иван Сусанин». Произведения для оркестра: «Камаринская», «Вальс – фантазия», Романсы и песни.	8
Тема 4	А.С.Даргомыжский. Жизненный и творческий путь. Опера «Русалка». Романсы и песни.	3

Тема 5	Русская музыкальная культура 2-й половины XIX века.	1
Тема 6	А.П.Бородин. Жизненный и творческий путь. Опера «Князь Игорь». Симфония №2 «Богатырская».	5
Тема 7	М.П.Мусоргский. Жизненный и творческий путь. Песни. Цикл «Картинки с выставки». Опера «Борис Годунов».	5
Тема 8	Н.А.Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь. Симфоническая сюита «Шехеразада». Опера «Снегурочка». Фрагменты из опер «Садко», «Сказка о царе Салтане». Романсы.	8
	Итого:	34

5 год обучения

№ п/п	Название темы	Количество часов
Тема 1	Творчество русских композиторов – классиков XIX – XX веков. П.И.Чайковский. Жизненный и творческий путь. Опера «Евгений Онегин». Симфония №1 «Зимние грёзы».Романсы.	8
Тема 2	Русская музыкальная культура конца XIX- начала XX века.	1
Тема 3	Творческий облик А.Н. Скрябина.	1
Тема 4	Творческий облик С.В. Рахманинова.	2
Тема 5	Творческий облик И.Ф. Стравинского. Балет «Петрушка».	2

Тема 6	Отечественная музыкальная культура XX века.	1
Тема 7	С.С.Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Симфония №7. Кантата «Александр Невский». Балеты «Ромео и Джульетта», «Золушка». Фортепианная музыка.	6
Тема 8	Д.Д.Шостакович. Жизненный и творческий путь. Симфония №7. Фортепианные произведения. Квintет соль минор. «Казнь Степана Разина».	5
Тема 9	А.И.Хачатурян. Обзор творчества.	1
Тема 10	Г.В.Свиридов. Обзор творчества.	2
Тема 11	Композиторы последней трети XX века.	5
	Итого:	34

Распределение учебного материала по годам обучения

1 год обучения

Тема 1. Окружающий мир и музыка. Что такое музыка?

План беседы: 1. Что такое музыка? 2. Когда она появилась?

3. Когда и где человек знакомится с музыкой? 4. Для чего нужна музыка людям?

Мифы разных народов о возникновении музыки, выдающихся певцах и исполнителях (Орфей, Садко), которые усмиряли звуками музыки стихии, диких зверей и злых духов, радовали людей.

Музыкальный материал: _Г. Струве. «Я хочу услышать музыку»; Е. Крылатое. «Откуда музыка берет начало?»; А. Гурилев. «Музыка».

Тема 2. Времена года в музыке.

Состояния природы в разное время суток. Утро, день, вечер, ночь.

Начальный период занятий наиболее сложный и ответственный для педагога, вводящего детей в мир музыки. Главные задачи начального периода — развить наблюдательность детей, вызвать у них желание описывать в словах свои жизненные впечатления от окружающего мира природы, явлений времен года, смен состояний природы в течение суток.

Основная форма занятий начального периода обучения строится в виде бесед. От педагога требуется хорошее знание психологии детей, умение вызвать у них интерес к общению. Начиная слушать музыкальные фрагменты или небольшие произведения, можно предложить игру «музыкальные коллекции» (термин предложен Н. Л. Гродзенской). То есть коллекционировать звуковые изображения, запоминать характер музыки, выбирать каждому ребенку для себя наиболее понравившиеся произведения музыки. Полезной формой работы в начальный период может быть создание ассоциативных рядов с использованием живописных репродукций, стихов и музыкальных произведений. Для развития словарного запаса можно рекомендовать игру по принципу «коллективного разума», то есть каждый из детей должен назвать одно подходящее для определения характера музыки слово и внимательно слушать те, которые назвали его сотоварищи, чтобы не повторяться. Все названные слова записываются преподавателем на доску и переписываются в тетрадь после проговаривания всеми вместе.

После выяснения эмоционального содержания музыки можно обратить внимание на то, как композитор добился такого результата, с помощью каких приемов и средств выразительности. Для подготовки навыков восприятия и усвоения теоретических понятий можно пользоваться следующей таблицей:

Таблица 1

<i>темп</i>	<i>регистр</i>	<i>фактура</i>	<i>лад</i>	<i>динамика</i>
быстро	высоко	тяжело (густо)	весело	громко
умеренно	низко	легко (прозрачно)	грустно	тихо

медленно	в пределах человеческого голоса			
----------	---------------------------------	--	--	--

Слушая музыкальные произведения, дети по заданию педагога могут отмечать карандашом в своих таблицах в тетрадях подходящие на их взгляд параметры для определения характера звучания музыки. В процессе обсуждения результатов эти данные уточняются, обогащаются эмоциональными оттенками слов.

На уроках можно не давать обобщающих теоретических понятий, но постепенно приучать к тому, что:

быстро - умеренно - медленно — темп;

высоко - низко - в пределах человеческого голоса — регистр;

тяжело - легко, густо - прозрачно — фактура;

весело - грустно — лад;

громко - тихо — динамика.

В качестве заданий можно предложить детям рассказать о своем любимом времени года, времени дня, любимом дереве, цветке, описать словами пейзаж за окном дома или классной комнаты.

Музыкальный материал: П. Чайковский. «Времена года»;

А. Вивальди «Времена года»; А. Холминов «Дождик»; Э. Григ «Весной»; Н. Мясковский «Весеннее настроение»; А. Самонов «Дыхание осени»; И. С. Бах «Весна»; Р. Леденев «Ливень»; Г. Свиридов «Весна и осень» (из музыкальных иллюстраций к к/ф «Метель»); К. Дебюсси «Шаги на снегу»; Э. Григ «Утро»; В. Калинников. Первая симфония, 2-я ч. (фрагмент, до начала средней части); С. Прокофьев «Ходит месяц над лугами»; В. Гаврилин «Вечерняя музыка» (из симфонии-действия «Перезвоны»).

Тема 3. Животные, птицы, рыбы в музыке.

Прежде чем начать слушать музыку, изображающую различных животных, следует провести беседу о том, каких диких и домашних животных, птиц,

рыб дети знают, есть ли у них дома питомцы, как они о них заботятся, каковы их повадки и характер. Стоит обратить внимание на размеры животных, на то, где они обитают (на земле, под землей, в воде, в воздухе), как (в каком темпе, с какой скоростью) могут двигаться, какие по ширине (амплитуде) их движения (шаги, прыжки, бег, ползание). Знакомясь с музыкой, изображающей животных, птиц, рыб, можно обратить внимание детей на выразительную роль темпа, регистров, интервалов, штрихов. Подчеркнуть, что эти понятия — темп, регистр, интервал — аналогичны «скорости», «размеру», «амплитуде движений» животных. Систематизируя эти наблюдения, можно составить следующую таблицу:

Таблица 2

Животные	Крупные (примеры)	Средние (примеры)	Мелкие (примеры)
темп	медленный	умеренный	быстрый
регистр	низкий	средний	высокий
интервалы	широкие	не широкие и не узкие	узкие

Для того чтобы систематизировать наблюдения над тем, где обитают животные, птицы и рыбы и как двигаются, можно составить следующую таблицу:

Таблица 3

Среда обитания	Тип движения	Музыкальные штрихи
земля	шаги прыжки ползание	портаменто стаккато легато
вода	плавание, ныряние	легато
воздух	полет, планирование	легато

Музыкальный материал: К. Сен-Санс. «Карнавал животных» (Королевский марш льва, Слон, Аквариум, Антилопы, Петухи и курицы, Кукушка в чаще леса, Лебедь, Финал); М. Журбин «Косолапый мишка»; Г. Галынин

«Медведь»; Д. Шостакович «Медведь»; Ф. Рыбницкий «Кот и мышь»; Д. Кабалевский «Ежик»; Э. Тамберг «Кукуют кукушки»; Ж. Металлиди «Воробушкам холодно»; Леммик «Песня птиц»; Цагерейшвили «Дятел»; Н. Римский-Корсаков Пляска золотых рыбок из оперы «Садко»; В. Бояшов «Рыба-кит» (из сюиты к сказке П. Ершова «Конек-Горбунок»).

Тема 4. Возраст, настроение и характер человека в музыке.

В начале изучения этой темы проводится беседа, в ходе которой детям предлагается подумать и дать ответы на такие вопросы:

1. Какими по возрасту могут быть люди? 2. Какие настроения бывают у человека? Знакомясь с музыкой, мы обращаем внимание на качественную сторону интервалов (консонансы и диссонансы), на выразительные возможности лада, темпа и регистра, штрихи.

Музыкальный материал: Дм. Кабалевский «Плакса», «Злюка», «Резвушка»; С. Прокофьев «Болтунья»; Г. Свиридов «Упрямец»; С. Слонимский «Ябедник»; П. Чайковский «Мама», «Сладкая греза»; Ю. Геворкян «Обидели»; Т. Смирнова «Шалун», «Жалоба»; А. Гречанинов «Жалоба»; Д. Благой «Хвастунишка»; Р. Шуман «Веселый крестьянин».

Тема 5. Фантастические и сказочные персонажи в музыке.

Изучая эту тему, вспоминаем известные детям сказки и персонажей, которые в них изображаются. Любителей фантастики просим рассказать о фантастических существах, появившихся в новейших литературных произведениях. Слушая музыку, обращаем внимание на особые виды ладов (уменьшенный, увеличенный), интервалы, регистры, тембры.

Для лучшего запоминания закономерностей изображения разных по характеру персонажей делается следующая таблица:

Таблица 4

персонажи	Средства выразительности
Злые фантастические персонажи	Минор, уменьшенный лад, хроматизмы. Низкий, средний, высокий регистр.

	Интервалы диссонирующие (широкие или узкие), свистящие, грохочущие, пугающие, холодные, мрачные.
Добрые фантастические персонажи	Мажор, диатоника, может быть целотонный лад или причудливый лад . Интервалы: консонансы, светлые, теплые, ласкающие, нежные.

Музыкальный материал: А.Даргомыжский «Баба-яга»; П. Чайковский «Баба-Яга»; А. Лядов «Баба-яга»; М. Мусоргский «Избушка на курьих ножках», «Гном» (из цикла «Картинки с выставки»), «Ночь на Лысой горе»; Э. Григ «Кобольд», «В пещере горного короля»; А. Лядов «Кикимора», «Волшебное озеро»; С. Слонимский «Марш Бармалея»; Н. Римский-Корсаков «Три чуда» (сюита из оперы «Сказка о царе Салтане»); П. Чайковский Вступление к балету «Спящая красавица» (темы Феи Карабос и Феи Сирени), Танец Феи Драже из балета «Щелкунчик»; Р. Шуман «Дед Мороз», Н. Римский-Корсаков Песня Деда Мороза из оперы «Снегурочка», Вступление и хор цветов из 4-го действия оперы.

Тема 6. Движения под музыку.

Различные виды маршей.

Второй блок тем рассматривает первичные бытовые жанры и их проявления в музыке. При изучении тем второго блока внимание детей фиксируется на предназначении музыки в нашей повседневной жизни и роли бытовых жанров, таких как марши, танцы. При выборе музыкальных произведений педагог должен показать детям разные виды маршей — детский, игрушечный, военный, пионерский, спортивный, траурный, сказочный.

Тема 7. Движения под музыку.

Танцы (народные, старинные, бальные).

Изучая танцы, можно познакомить детей с наиболее известными европейскими танцами, такими как менуэт, вальс, полька, показать наиболее яркие образцы различных национальных танцев — русских (камаринская,

трепак, барыня), украинских (гопак), кавказских (лезгинка), польских (мазурка и полонез). При изучении танцев педагог должен показать детям картинки, изображающие национальные костюмы и движения танцев. Если в школе искусств есть хореографическое отделение, то можно привлечь хореографов и с их помощью показать основные движения тех или иных танцев. Если дети изучают в школе ритмику, можно попробовать вместе с ними разучить эти движения. При прослушивании танцев и маршей обратите внимание детей на характер движения, создаваемый музыкой, и жанровые признаки танца или марша (размер, темп, ритм). Виды контроля по второй теме: музыкальная викторина танцев и маршей. По картинкам нужно узнать изображения танцев, по показу движений вспомнить танцы, в предложенных стихах дать эмоциональную характеристику бытовых жанров.

Музыкальный материал: С. Прокофьев «Марш»; И. Дунаевский «Марш футболистов»; П. Чайковский «Марш деревянных солдатиков»; М. Глинка Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила»; Н. Римский-Корсаков Шествие царя Берендея из оперы «Снегурочка»; Ф. Шопен 3-я часть сонаты b-moll; Ф. Мендельсон Свадебный марш из спектакля «Сон в летнюю ночь»; П. Чайковский Камаринская, Полька (из цикла «Детский альбом»); М. Глинка Полька; Я. Сибелиус Грустный вальс; В. А. Моцарт Менуэт; Л. Боккерини Менуэт; М. Мусоргский. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка»; Ф. Шопен Полонез A-dur, Мазурка B-dur; А. Рубинштейн Лезгинка из оперы «Демон»; А. Хачатурян Лезгинка из балета «Гаянэ».

2 год обучения

Тема 1. Место музыки в жизни человека.

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

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. Как работать с нотными примерами в учебнике музыкальной литературы.

Прослушивание произведений: П.И.Чайковский «Осенняя песнь» из цикла «Времена года», Д.Россини «Буря» из оперы «Севильский цирюльник», Н.А.Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане», «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», М.П.Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов», «Тюильрийский сад» из цикла «Картинки с выставки», Р.Шуман «Пьеро», «Арлекин», «Флорестан», «Эвзебий» из цикла «Карнавал», К.Сен-Санс «Кенгуру», «Слон», «Лебедь» из цикла «Карнавал животных», С.С.Прокофьев «Нам не нужна война» из оратории «На страже мира».

Тема 2. 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.

Прослушивание произведений: 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 3. Тембры певческих голосов.

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

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

Тема 4. Инструменты симфонического оркестра

Возникновение симфонического оркестра. Характеристика групп. Тембры и устройство инструментов. История пополнения оркестра различными инструментами.

Музыкальный материал: С. Прокофьев Симфоническая сказка «Петя и волк»; С. Бажов Песенка об оркестре.

Тема 5. Музыкальная форма.

Сходство строения человеческой речи и музыкальной речи. Период, простые двухчастные и трехчастные формы. Вариации, рондо.

Музыкальный материал: произведения из репертуара учащихся, П. Чайковский «Детский альбом», В.А. Моцарт Соната Ля мажор.

Тема 6. Программно-изобразительная музыка

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

Прослушивание произведений: 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 7. Музыка и театр.

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

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. *Прослушивание произведений:* П.И.Чайковский «Марш», «Арабский танец», «Китайский танец», «Танец пастушков», «Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик».

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», «рондо», «речитатив», «ария», «ариозо».

Прослушивание произведений: 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.

3 год обучения

Тема 1. Творчество классиков европейской музыки. Эпоха Барокко.

Художественный стиль в европейском искусстве и литературе конца XVI первой половины XVIII века. Живопись, архитектура, музыка эпохи Барокко. Музыкальные жанры: опера, духовная оратория, кантата, концерт, соната, симфония. Представители в музыке, музыкальные формы.

Тема 2. И. С. Бах

Биография и краткий обзор творческого наследия.

И. С. Бах – (1685 – 1750) – немецкий композитор первой половины 18 века, величайший полифонист и в этом смысле завершитель целой исторической эпохи, лирик и философ. Художник – гуманист, воплотивший в своем творчестве богатый душевный мир человека. Музыкальные “корни” Баха. Раннее проявление музыкального дарования. Занятия с отцом, а затем с братом. Переезд в Ордруф. Большая любознательность и неудержимое стремление Баха к познанию музыкальной культуры. Окончание лицея в Лüneбурге и интенсивная работа над своим образованием. Начало самостоятельной работы. Унизительное зависимое

положение музыканта в Германии в то время. Придворная и церковная служба. Достижения Баха в области исполнительского мастерства. Творческая деятельность в Веймаре и Кетене (1706 – 1723). Создание произведений для органа и клавира. Растущая слава Баха как исполнителя – виртуоза и импровизатора на органе и клавире. Жизнь в Лейпциге. Служба при церкви капельмейстером хора. Непонимание музыки композитора. Многообразные обязанности, разногласия с начальством. Тяжелое материальное положение семьи Баха. Музицирование в семейном кругу, создание произведений учебного плана: маленьких прелюдий и фуг, инвенций, нотных тетрадей Анны – Магдалены Бах и др. Создание вокально-инструментальных произведений, их основные жанровые черты.

Последние годы И. С. Баха. Судьба творческого наследия.

Краткий обзор творческого наследия.

Обращение Баха к разнообразным ведущим жанрам своего времени. Тесная связь при создании музыкальных произведений со служебными обязанностями.

Прослушивание произведений: Прелюдия и fuga До мажор из 1 тома ХТК.

Произведения для органа.

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

Сюита с – moll

Краткие сведения о строении сюиты как циклического произведения.

Принцип контраста частей. Название “Французские” и “Английские” сюиты.

Характеристика и показ отдельных частей из сюиты.

Прослушивание произведений: Французская сюита до минор.

Инвенции.

Бах один из первых оценил возможности клавира, его универсальность, он наметил пути развития фортепианной музыки в XVIII и XIX веке. Новаторство Баха заключается в обогащении содержания клавирной музыки, в смелом расширении ее диапазона, в реформе техники игры. С этой целью Бах создает инструктивные сочинения – Маленькие прелюдии и фуги, инвенции и ХТК. Инвенция – пример простейшего полифонического письма, основанного на принципе имитации. Сборник двух и трехголосных инвенций. Характеристика и показ нескольких пьес.

Прослушивание произведений: Двухголосные инвенции До мажор, Фа мажор, трехголосная инвенция си минор

ХТК

ХТК – энциклопедия баховского стиля. ХТК – это и учебный материал для выработки различных приемов фортепианной техники “школа пения” для пианистов, и утверждение в практике музицирования всех тональностей, и высоко художественное произведение, отличающееся богатством образов, высочайшей полифонической техникой, глубоким содержанием и яркостью контрастов. Расположение прелюдий и фуг в хроматической последовательности. Связи в “мини цикле” прелюдия и фуга. Характеристика и разбор некоторых прелюдий и фуг.

Прослушивание произведений: Прелюдия и фуга до минор из 1 тома ХТК.

Тема 3. Эпоха классицизма.

Эпоха классицизма

Классицизм – (от лат. образцовый). Основа теории в наличии всеобщей гармонии, всеобщего порядка, в разумности бытия. В центре внимания – человек. Культ античности, величие духовной силы и нравственность. Классицизм стремился к равновесию рационального и эмоционального, к логичности и ясности замысла, к четкому разграничению жанров, к стройности и законченности формы.

Сонатно-симфонический цикл.

Строение сонатно-симфонического цикла, количество частей и чередование их по принципу контраста. Строение формы сонатное allegro. Отличие симфонии и сонаты.

Тема 4. Й. Гайдн. Биография и краткий обзор творческого наследия.

Биография

Франц Йозеф Гайдн (1732 – 1809) – австрийский композитор второй половины 18 века, один из создателей жанров инструментальной музыки классического типа: симфонии, сонаты и квартета. Детские годы; раннее проявление музыкальности. Первые занятия музыкой с церковным регентом и школьным учителем – Франком. Пребывание в церковной певческой капелле в Вене. Начало самостоятельной жизни. Музыкальный быт Вены. Первые творческие опыты. Работа в капелле князя Эстергази (1761 – 1791). Многочисленные обязанности Гайдна в капелле. Интенсивная творческая деятельность, рост мировой славы. Концертные поездки в Лондон в 1791 году и создание “Лондонских симфоний” для лондонского филармонического оркестра. Последние годы жизни в Вене. Создание ораторий “Времена года” и “Сотворение мира”.

Краткий обзор творческого наследия.

Народные истоки музыки Гайдна. Разнообразие жанров и ведущее положение инструментальных произведений, их концертные и камерные виды. Обращение Гайдна к театральным видам музыки. Понятие оратории. Гайдн – создатель оркестра (соотношений инструментов в оркестре, их 4 группы)

Симфония № 103 “С тремоло литавр”

Характеристика симфонии в целом. Образный смысл основных тем. Роль темы вступления в 1 части симфонии, ее контраст всему сонатному allegro, и отсутствие контраста между Г.П. и П.П.. Развитие тем в разработке. Общая характеристика музыки 2, 3 и 4 частей, их строение, выявление средств музыкальной выразительности, отличительные черты.
Прослушивание: Симфонии №103.

Клавирное творчество

Эволюция клавирной музыки. Строение классической сонаты. Подробный разбор строения и тонального плана сонатной формы. *Прослушивание произведений: Сонаты Ре мажор и ми минор.*

Тема 5. В. А. Моцарт

Биография и краткий обзор творческого наследия

Биография

В. А. Моцарт (1756 – 1791) – австрийский композитор второй половины 18 века, младший современник Гайдна.

Детские годы, проявление гениальной одаренности. Занятия музыкой под руководством отца – Леопольда Моцарта. Блестящие концертные выступления в странах Европы. Ранние композиторские успехи Моцарта. Поездка в Италию. Широкое признание таланта и творческих достижений Моцарта. Тяжелая и унижительная служба у архиепископа Зальцбурга.

Напряженная творческая работа. Поездка в Париж. Надежды и разочарования. Разрыв с архиепископом и переезд в Вену. Высший расцвет творчества, создание лучших произведений во всех жанрах музыки. Тяжелые материальные условия, болезнь и ранняя смерть. Реквием – последнее произведение Моцарта.

Краткий обзор творческого наследия

Богатство и разнообразие музыки Моцарта. Интерес композитора к театру, создание опер. Инструментальные произведения. Общее представление о Реквиеме.

Прослушивание фрагментов: Реквием, Увертюра из оперы «Волшебная Флейта».

Соната для фортепиано А – dur

Разбор и прослушивание сонаты с целью закрепления сонатной формы, отступление Моцартом в 1 части от общепринятого строения. Выявление характерных черт фортепианной музыки Моцарта.

Прослушивание сонаты для фортепиано Ля мажор.

Симфония № 40

Лирико-драматическое содержание музыки. Полный разбор 1 части: характеристика и образное содержание основных тем, выявление их контраста. Основные черты разработки. Переход к репризе и изменение звучания тем в ней. Общая характеристика музыки 2,3,4 частей, их строение, отличительные черты, выявление средств музыкальной выразительности.

Прослушивание симфонии №40.

Опера “Свадьба Фигаро”

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

действующих лиц. Отражение оптимизма и жизнерадостного характера оперы в увертюре.

Прослушивание фрагментов из оперы – Увертюра, Ария Фигаро 1 действие, две Арии Керубино, ария Сюзанны 4 действие, ария Барбарини 4 действие.

Тема 6. Л. Бетховен

Биография и краткий обзор творческого наследия

Творчество Бетховена (1770 – 1828) – кульминация классической музыки, его богатство и разносторонность, выражение через музыку передовых демократических идей эпохи.

Жизнь в Бонне. Суровое детство. Занятия с Нефе. Первые творческие опыты. Выступления в качестве пианиста – импровизатора. Встречи – знакомства с Моцартом и Гайдном. Разнообразные интересы Бетховена: посещение лекций в университете, совершенствование знаний и мастерства. Влияние идей французской революции на мировоззрение композитора.

1792г. переезд в Вену. Музыкальная жизнь Вены. Рост славы Бетховена – исполнителя. Занятия по композиции с Гайдном и Сальери. Интенсивная творческая деятельность – создание сонат, концертов, ансамблей и других сочинений. Первые признаки приближающейся глухоты.

Период высшего расцвета творчества (1803 – 1813). “Героическая симфония” и история ее создания. Обращение Бетховена к театру – опера “Фиделио”, музыка к драматическому спектаклю “Эгмонт”. Рост славы композитора. Отношение с венской аристократией. Материальные затруднения. Наступление полной глухоты. Одиночество.

Произведения последних лет: симфония №9, Торжественная месса, сонаты и квартеты.

Краткий обзор творческого наследия

Ведущее значение инструментальных сочинений: симфоний, сонат, концертов, увертюр, ансамблей. Театральная музыка, пьесы для фортепиано,

песни. Отражение в произведениях идей Французской революции, и собственной “борьбы”.

Прослушивание фрагментов: Лунная соната 1 часть, Симфония №9 финал.

Соната для фортепиано №8 “Патетическая соната”

Отражение в музыке идеи борьбы и воли к победе. 1 часть – особый музыкальный замысел темы вступления, ее внутренние контрасты и роль в драматургии 1 части. Характеристика основных тем сонатного аллегро: образность, выразительные средства, тональный план. Характер и принципы развития тем в разработке. Тематическое содержание коды и ее драматургический замысел.

2 часть – образное содержание части, показ и разбор основных тем и формы части.

3 часть – общий характер, характеристика основной темы.

Прослушивание: Сонаты №8.

Симфония №5 c – moll

Идейное содержание. Линия драматического развития музыки от “мрака к свету”. Значение мотива “судьбы”.

1 часть – героический характер музыки. Целеустремленность развития. Значение мотива “судьбы” в формировании тем части. Напряженный характер разработки, драматическое завершения развития в коде.

2 часть – вариационное строение части, сопоставление двух образов: мужественно – лирического и героического. 3 часть – новый подход Бетховена к трактовке третьей части в симфоническом цикле. Преобразование мотива “судьбы”. Просветление колорита в среднем разделе, непосредственный переход к финалу. 4 часть – результат развития всего цикла - торжество светлого начала. Интонационные истоки основной темы.

Прослушивание: Симфонии №5.

Увертюра “Эгмонт”

Образец программной музыки. Содержание трагедии Гете и его воплощение в музыке. Сонатное строение увертюры. Ее героико-драматический характер. Конфликтное сопоставление основных образов во вступлении, выявление их выразительной природы и связь их с идеей гнета испанцев и страданием нидерландцев. Вступление – источник драматического развития и тематическая основа увертюры. Характеристика основных тем сонатного аллегро. Развитие тем в разработке. Реприза – трагическая кульминация, совпадающая с гибелью героя. Победное звучание коды, музыкальные особенности тем.

Прослушивание Увертюры “Эгмонт”.

Тема 7. Эпоха романтизма.

Романтизм – одно из немногих направлений, которое просуществовало более века (ранний романтизм уже в Моцарта, поздний – Г. Малер, Р. Штраус). Романтизм в разных странах развивался по-разному, но было нечто объединяющее. Возникновение романтизма как антипода классицизму. Приоритет чувственного начала, индивидуальности каждого человека, культ природы.

Социальные корни романтизма: крах идей Французской буржуазной революции, разочарование людей в ее идеалах, отсюда попытка бегства от действительности к внутреннему миру, в фантастические, сказочные сюжеты. С другой стороны желание героя сразиться с действительностью: герой – бунтарь, но герой одиночка.

Взгляды романтиков на искусство: искусство едино, различен лишь материал изложения – идея синтеза искусств, музыка может рисовать – элементы изобразительности, музыка может передавать содержание – программность. Программность как главная черта музыки романтизма. Серьезные сюжеты программы.

Эстетика музыкального романтизма основана на принципе полярности, раздвоенности. В музыкальной драматургии это усиление роли контраста, трансформация исходного образа вплоть до полной противоположности, конфликтная драматургия. Новые средства музыкальной выразительности: новые формы (поэмы, баллады, фантазии), увеличение роли гармонии – красочность, лейтгармонии, лейттембры, лейтритмы.

Новый стиль, новая философия,..Новая тематика, новые сюжеты - природа, фантастика, история, лирика, тема одиночества, романтический герой. Новые жанры - фортепианная и вокальная миниатюра, циклы песен, пьес.

Прослушивание для ознакомления: Ф.Мендельсон «Песни без слов» (по выбору преподавателя), Концерт для скрипки с оркестром, 1 часть.

Тема 8. Ф. Шуберт.

Биография

Франц Петер Шуберт (1797 – 1828) – австрийский композитор – романтик. Детские годы. Музицирование в семье. Обучение в Конвикте; участие в школьном оркестре. Изучение произведений Гайдна, Моцарта, Бетховена. Начало творческой деятельности. Работа в должности учителя, отношение к службе. Разрыв с отцом и уход со службы. Непрерывная и интенсивная творческая работа. Друзья Шуберта, “Шубертиады”. Творческая зрелость. Создание лучших симфоний, песенных циклов, и произведений в других жанрах. Ранняя смерть Шуберта. Судьба творческого наследия.

Краткий обзор творческого наследия

Обращение Шуберта ко многим жанрам классического искусства. Ведущее значение вокальной лирики. Разнообразие инструментальных миниатюр – их бытовое назначение.

Песни

Ведущая роль песенного жанра в творчестве Шуберта и его глубокая связь с народной песней и бытовой музыкой Вены. Основное содержание и круг

образов. Единство музыки и текста. Многообразие песенных жанров. Значение мелодии как ведущего начала в песнях. Роль фортепианной партии. *Прослушивание песен:* «Маргарита за прялкой», «Лесной царь», «Форель», «Серенада», «Аве Мария», песни из циклов «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь» (на усмотрение преподавателя).

Симфония h – moll “Неоконченная симфония”

Необычность строения цикла. Лирико-драматический характер музыки, песенность основных тем. 1 часть – сумрачное звучание вступления. Его роль в дальнейшем развитии цикла. Характеристика главной и побочной партии, их песенность. Выразительная роль регистров в основных темах экспозиции. Напряженно драматическое звучание разработки, преобразование в ней темы вступления. Возвращении в репризе основных тем экспозиции, а в коде – темы вступления.

Прослушивание симфонии №8.

Фортепианные произведения.

Тесная связь фортепианных произведений с бытовым музицированием, отражение в музыке многообразного мира чувств и переживаний человека.

Прослушивание: Музыкальный момент фа минор, вальс си минор.

Тема 9.Ф. Шопен.

Биография и краткий обзор творческого наследия

Биография

Фридерик Шопен (1810 – 1849) – основоположник польской классической музыки. Ведущее значение в его творчестве приобретают патриотические темы. Национальный характер музыки, претворение в ней народных мелодий и ритмов. Шопен – пианист. Новый концертный стиль его фортепианных произведений.

Детские годы. Благоприятные условия для развития яркого таланта, блестящие успехи в занятиях на фортепиано. Серьезное изучение

классической музыки. Многогранная одаренность Шопена. Занятия в лицее, изучение истории и литературы. Обучение в консерватории; занятия с К. Эльснером по композиции. Увлеченность польской народной музыкой.

Концертная и творческая деятельность в Варшаве. Общение с передовой польской интеллигенцией. Первый выезд за границу. успешное выступление в Вене. Вторичный отъезд за границу, прощание с друзьями.

Восстание в Польше (1830). Создание произведений, отражающих тревогу Шопена за судьбу Родины, друзей и родных.

Жизнь в Париже с 1831. общение с передовыми музыкантами, писателями, художниками. Насыщенность культурной жизни французской столицы. Концертная деятельность Шопена, широкое признание. Думы о Родине и ее судьбе. Создание лучших сочинений. Концертная поездка в Лондон. Тяжелая болезнь, преждевременная смерть Шопена в Париже.

Краткий обзор творческого наследия

Фортепианное творчество – как основа творчества Шопена. Танцевальные жанры: мазурки, полонезы, вальсы. Цикл прелюдий, этюды. Крупные одночастные произведения: скерцо, баллады. Фантазия, сонаты и концерты, песни.

Прослушивание фрагментов: Вальс до диез минор, Баллада №1.

Прелюдии

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

Прослушивание: Прелюдии ми минор, Ля мажор, до минор.

Мазурки и полонезы

Претворение народных элементов в мазурках. Взаимодействие в них танцевального и песенного начала. Расширение выразительных

возможностей народного танца. Разнообразие мазурок Шопена – лирические поэмы и картинки народной жизни.

Характерные черты полонеза, разнообразие характеров, обширный круг образов.

Прослушивание: Мазурки До мажор, Си-бемоль мажор, ля минор, Полонез Ля мажор.

Ноктюрны и этюды

Шопен – как один из создателей романтического жанра ноктюрн. Характерные черты жанра: спокойный темп, напевность мелодии, инструментальный склад, теплота, искренность, эмоциональность. Образы природы, раскрытие глубоких чувств человека.

Новая трактовка жанра этюда в творчестве Шопена как виртуозного художественного произведения, насыщенного глубоким содержанием.

Прослушивание: Этюды Ми мажор и до минор «Революционный», Ноктюрн фа минор.

Тема 10. Композиторы-романтики первой половины XIX века.

Значение национальных композиторских школ. Творчество (исполнительское и композиторское) Ф.Листа. Р.Шуман – композитор и музыкальный критик. Музыкальное и теоретическое наследие Г.Берлиоза.

Прослушивание произведений: рапсодий Ф.Листа, отрывков из «Фантастической» симфонии Г.Берлиоза, номеров из «Фантастических пьес» или вокальных циклов Р.Шумана.

4 год обучения

Изучая с детьми фольклор, следует вспомнить вместе с ними народные праздники, которые они знают, обычаи, обряды, показать образцы декоративно-прикладного искусства, рассказать о промыслах, которыми

славится их малая родина. Обязательно использовать изображения народных костюмов, характерных для того края, где живут дети.

Главная задача — создать ощущение единства и преемственности поколений, воспитать интерес к истории своего края, своего рода, гордость за свою Родину и любовь к ее национальному культурному достоянию.

Тема 1. Русское народное творчество.

Знакомство с фольклором можно предложить как путешествие по народному календарю. Здесь возникнет ретроспектива к теме I года обучения — «Времена года в музыке». Вспомнив, можно сравнить изображение времен года в народных календарных песнях и в музыке профессиональных композиторов.

Зимние народные обряды и песни.

Масленица Святки. Рождество. Календарные даты праздников, обычаи, виды гаданий, особые приготовления к праздникам.

Музыкальный материал: колядки, подблюдные песни, масленичные песни (на выбор преподавателя). Н. Римский-Корсаков. Проводы Масленицы из оперы «Снегурочка».

Весна. Обряды и песни. Веснянки

Встреча весны. Прилет птиц. Грачевник. Весенние заклички.

Музыкальный материал: песни - веснянки.

Летние праздники, обряды и песни

(Егорьев день, семик, Иван Купала)

Календарные даты, обряды и ход праздников, особые приготовления. Семицкие и купальские песни. Завиванье березки, кумовление, гадание на венках.

Музыкальный материал: семицкие песни, купальские песни (по выбору педагога). Н. Римский-Корсаков. Хор девушек «Завью венки на все святки...». Сцена завиванья венков из оперы «Майская ночь».

Осень. Жатва. Обряды и песни

Календарные даты, начало жатвы и ее ход, обряд завиванья бороды. Песни.

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».

Прослушивание произведений: 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 2. Культура начала XIX века. Романсы.

Творчество А.А.Алябьева, А.Е.Гурилева, А.Л.Варламова. Формирование традиций домашнего музицирования. Романтизм и сентиментализм в русской поэзии и вокальной музыке. Формирование различных жанров русского романса: элегия, русская песни, баллада, романсы «о дальних странах», с использованием танцевальных жанров.

Прослушивание произведений: А.А.Алябьев «Соловей», А.Л.Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий», А.Е.Гурилев «Колокольчик». Для ознакомления А.А.Алябьев «Иртыш», А.е.Гурилев «Домик-крошечка», другие романсы по выбору преподавателя.

Тема 3. М. И. Глинка

Биография и краткий обзор творческого наследия

М. И. Глинка (1804 – 1857) – основоположник русской классической музыки. Его творчество – обобщение и итог развития всего прошлого музыкального опыта России, а также новый этап в развитии музыкальной культуры страны.

Эпоха Глинки; Глинка и Пушкин.

Биография

Детство в имении отца. Музыкальные впечатления детских лет. Влияние народной песни на развитие музыкальных представлений будущего композитора. События 1812 года.

Обучение в пансионе (1817 – 1822). Формирование демократических убеждений роль Кюхельбекера в этом. Увлечение музыкой и первые композиторские годы. Поездка на Кавказ. Первая поездка за границу (1831 – 1834). Изучение быта и искусства Италии. Знакомство с оперной культурой. Уроки вокала у лучших преподавателей того времени. Мысль о создании национальной русской оперы. Пребывание в Берлине. Упорная работа по овладению композиторским мастерством (уроки с З. Денном). Возвращение в Россию. Расцвет творчества Глинки. Создание первой русской классической оперы “Иван Сусанин”(1836). Ее признание передовыми общественными кругами и отрицательное отношение значительной части аристократии. Работа в придворной певческой капелле. Поездка на Украину. Сближение с литературным кружком Н. Кукольника. Создание лучших произведений в разных жанрах музыки. Работа над оперой “Руслан и Людмила” и ее постановка в 1842 г. враждебное отношение к опере высшего общества. Отъезд за границу (1844г.). Пребывание во Франции. Дружба с Берлиозом. Исполнение произведений Глинки в Париже – первое знакомство европейской публики с русской классической музыкой. Поездка в Испанию. Изучение фольклора. Создание концертных увертюров на испанские темы.

“Камаринская” - одна из вершин творческого наследия Глинки. Последние годы жизни композитора и его тяжелое положение. Круг друзей Глинки (А. Даргомыжский, А. Серов, В. Стасов, М. Балакирев) Новые творческие замыслы. Смерть Глинки в Берлине.

Краткий обзор творческого наследия

Национальная природа творчества Глинки. Создание выдающихся произведений в различных жанрах.

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

Опера “Иван Сусанин”

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

Прослушивание: «Иван Сусанин» («Жизнь за царя») 1 д.: Интродукция, Каватина и рондо Антонида, трио «Не томи, родимый»; 2 д.: Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка; 3 д.: Песня Вани, сцена Сусанина с поляками, Свадебный хор, Романс Антонида; 4 д.: ария Сусанина; Эпилог: хор «Славься».

Романсы и песни

Широкое распространение жанра романса в первой половине 19 века, его связь с бытом и характерные черты. Место вокальной лирики в творческом наследии композитора. Отражение в ней широкого круга жизненных явлений. Поэтический текст и его органичное слияние с музыкой. Классическая ясность и стройность формы. Вокальная партия и фортепианное сопровождение. Жанровое разнообразие романсов. Цикл «Прощание с Петербургом». Глинка – создатель русской классической школы пения. Значение романсов в дальнейшем развитии этого жанра.

Прослушивание: «Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновенье».

Оркестровые произведения.

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

фантазия как пример симфонизации танца. Лирическое сопровождение музыки, ее образное и мелодическое богатство. Сопоставление и чередование танцевальных тем. Роль струнной группы. Прозрачность фактуры и оркестровки. Фантазия «Камаринская» - образец воплощения народной песенности в симфонической музыке. Характеристика народных мелодий и приемов их варьирования. Построение произведения.

Прослушивание: «Камаринская», «Вальс-фантазия».

Тема 4. А. С. Даргомыжский

Биография и краткий обзор творческого наследия

Александр Сергеевич Даргомыжский (1813 – 1869г.) – младший современник и последователь Глинки. Связь его творчества с передовыми реалистическими тенденциями русской культуры 40 – 60 гг.

Биография

Детские и юношеские годы. Знакомство с Глинкой (1834г.). создание оперы “Эсмеральда”. Поездка за границу (1844 – 1845г). сочинение разнообразных вокальных произведений. Работа над оперой “Русалка” и ее постановка (1856г). Широкое признание оперы в демократической среде.

Сближение Даргомыжского с демократическим литературным кружком. Музыкальная общественно – просветительская деятельность. Социально – обличительная тематика вокальных сочинений. Широкое признание композитора на родине и в европейских странах. Сближение с молодыми композиторами “Могучей кучки”. Работа над оперой “Каменный гость”.

Краткий обзор творческого наследия

Опера Даргомыжского “Русалка” – третья русская классическая опера (А. Серов); ее центральное положение в творчестве композитора. Своеобразие жанра произведения - социально - бытовая драма. Новизна замысла оперы “Каменный гость”. Богатство и разнообразие камерных вокальных сочинений.

Романсы и песни

Новизна и своеобразие романсов и песен Даргомыжского, развитие в них традиций Глинки. Даргомыжский – педагог – вокалист. Тематика и жанры вокального творчества. Песни сатирического и социально – обличительного характера. Новый подход к тексту. Передача в музыке интонаций живой разговорной речи. Романсы на слова Пушкина, Лермонтова, П. Беранже.

Прослушивание: «Старый капрал», «Мне грустно», «Титулярный советник»
«Мне минуло шестнадцать лет».

Опера “Русалка”

А. С. Даргомыжский – продолжатель традиций М. И. Глинки. Новаторство оперы: жанр психологическая музыкальная драма, возникающий в опере конфликт имеет социальную основу. Даргомыжский первый русский композитор, представитель критического реализма.

Обновление модели оперы: при наличии традиционных оперных форм возрастает роль малых ансамблей, которые превращаются в сквозные, свободно – организованные сцены. Значение 1 – го действия в опере; драматический перелом и продолжение развития конфликта во второй половине 2 – го действия (песня Наташи), в 3 – м действии (сцена Князя и Мельника), в финале 4 – го действия.

Прослушивание: Опера «Русалка»: ария Мельника из 1 д. и сцена Мельника из 3 д., хор из 2 д. «Сватушка» и хоры русалок из 3 д., Песня Наташи из 2 д., Каватина Князя из 3 д.

Тема 5. Русская музыкальная культура II половины XIX века.

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

Для ознакомления возможно прослушивание фрагментов оперы А. Рубинштейна «Демон», фортепианной фантазии М.А. Балакирева «Исламей» или других произведений на усмотрение преподавателя.

Тема 6. А. П. Бородин

Многогранность творческой деятельности Бородина (1833 – 1887). Вклад Бородина в развитие передовой русской культуры и науки. Своеобразие музыки композитора, ее эпический склад; развитие традиций Глинки.

Биография

Детские годы. Широкий круг интересов будущего композитора; увлечение естественными науками и искусством. Учеба в Медико-хирургической академии (1850 – 1856). Музицирование, постижение теории музыки, композиторские опыты. Научная командировка за границу (1859 – 1862). Продолжение музыкальных занятий. Сближение с Балакиревским кружком после возвращения в Петербург. Работа над 1 симфонией и ее успешное исполнение (1869). Проявление характерных черт музыки Бородина в камерной вокальной лирике. Разносторонняя научно – педагогическая работа в Медико-хирургической академии и совмещение ее с композиторской деятельностью. Период творческой зрелости. Создание 2 симфонии и оперы “Князь Игорь”. Новая поездка в Европу; встречи с Листом в Веймаре. Рост известности Бородина – композитора на родине и за рубежом. Произведения последнего десятилетия: романсы, квартеты, сочинения для оркестра и фортепиано.

Краткий обзор творческого наследия

Жанровое своеобразие музыки Бородина. Ведущее значение оперы “Князь Игорь”. Симфонии и симфоническая картина “В Средней Азии”. Камерные инструментальные и вокальные произведения. *Прослушивание романсов:* «Спящая княжна», «Для берегов отчизны дальней».

Опера “Князь Игорь”

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

Прослушивание: Опера «Князь Игорь»: пролог, хор народа «Солнцу красному слава», сцена затмения; 1 д.: песня Галицкого, ариозо Ярославны, хор девушек «Мы к тебе, княгиня», хор бояр «Мужайся, княгиня», 2 д.: каватина Кончаковны, ария Игоря, ария Кончака, Половецкие пляски, 4 д.: Плач Ярославны, хор поселян.

«Богатырская симфония»(1 часть)

Программный замысел Бородина. Эпический характер музыки, ее близость опере “Князь Игорь”. Общая характеристика цикла. Выявление в процессе разбора основных тем экспозиции, особенностей их развития в разработке. Ведущее значение темы главной партии в образном содержании музыки 1–й части. Современники о симфонии.

Прослушивание: Богатырской симфонии 1 часть.

Тема 7. М. П. Мусоргский

Отражение в творчестве М. П. Мусоргского (1839–1881) революционно - демократических идей 60 – 70 – х гг. 19 века. Социально – обличительная направленность и смелое новаторство его творчества.

Биография

Детские годы в имении отца. Знакомство с народными сказками и песнями. Начало музыкальных занятий. Обучение в Петербурге в военной школе. Разносторонние интересы молодого Мусоргского, его дальнейшее

музыкальное развитие. Служба в Преображенском полку. Знакомство с А. Даргомыжским, М. Балакиревым и его друзьями. Выход в отставку. Сближение с демократической молодежью, увлечение передовой литературой и философией. Формирование передовых убеждений.

Оперные замыслы. Обращение к крестьянским темам в вокальных сочинениях (“Сиротка”), их социальная направленность, развитие традиций Даргомыжского. Правдивое отражение мира ребенка (“Детская”). Сближение с Римским – Корсаковым. Создание оперы “Борис Годунов” и ее постановка (1868 – 1874). Идейная борьба вокруг оперы. Работа над оперой на исторический сюжет “Хованщина” и комической оперой “Сорочинская ярмарка”. “Картинки с выставки” – самое значительное инструментальное сочинение Мусоргского. Отражение в вокальных циклах на слова Голенищева – Кутузова тяжелых переживаний композитора. Одиночество, материальная нужда и неизлечимая болезнь. Моральная поддержка В. Стасова. Концертная поездка с певицей Д. Леоновой и ее артистический успех. Безвременная смерть.

Краткий обзор творческого наследия

Разнообразие оперных замыслов; незавершенность большинства из них. Интерес Мусоргского к исторической и социальной тематике. Редакции оперы “Борис Годунов”.

Новизна тематики и выразительных средств камерной вокальной музыки; обращение к поэзии Н. Некрасова и Т. Шевченко. Вокальные циклы. Программный замысел и его реалистическое воплощение в фортепианном цикле “Картинки с выставки”. Судьба творческого наследия Мусоргского. *Прослушивание:* фрагментов из Картинок с выставки, вступление к опере “Хованщина”.

«Картинки с выставки»

Краткая характеристика цикла.

Понятие сюита, выявление особенностей сюиты. Значение “Прогулки”. *Прослушивание* и разбор пьес “Балет невылупившихся птенцов”, “Избушка на курьих ножках”, “Быдло”.

Опера “Борис Годунов”

История создания оперы. Развитие Мусоргским идеи Пушкина в новых исторических условиях. Смелость и новаторство композитора в выявлении конфликта между народом и самодержавием, в обновлении средств музыкальной и сценической выразительности. Композиция оперы. Понятие о сквозном развитии действия. Песенное и речитативно – декламационное начало вокального стиля. Народные сцены оперы, приемы персонификации в них и музыкальные характеристики действующих лиц. *Прослушивание фрагментов:* «Борис Годунов»: оркестровое вступление, пролог 1к.: хор «На кого ты нас покидаешь», сцена с Митюхой, 2 к. целиком, 1 д. 1 к.: монолог Пимена, 1 д.2 к.: песня Варлаама, 2 д. монолог Бориса, сцена с курантами, 4 д. 1 к.: хор «Кормилец-батюшка», сцена с Юродивым, 4 д.3 к.: хор «Расходилась, разгулялась»

Тема 8. Н. А. Римский – Корсаков

Многогранность творческой и общественной деятельности Николая Андреевича Римского – Корсакова (1844 – 1908) – композитора, педагога, музыкального писателя и редактора, дирижера и пропагандиста русской музыки. Отражение в его творчестве истории и быта народа, широкое обращение к образцам фольклора.

Биография

Детство в Тихвине. Первое приобщение к музыке. Учеба в Морском корпусе в Петербурге (1856 – 1862). Увлечение музыкой, начало серьезных занятий. Знакомство с Балакиревым и его роль в развитии таланта и формировании передовых убеждений Римского - Корсакова. Кругосветное плавание (1862 – 1865). Завершение и успешное исполнение 1 – й симфонии; создание других произведений для оркестра. Работа над оперой “Псковитянка”. Рост известности композитора. Начало педагогической работы в консерватории (1871). совершенствование композиторского мастерства; увлечение народной песней и создание песенных сборников. Обращение к народно – бытовым и сказочным сюжетам в операх “Майская ночь” и “Снегурочка”. Период высшей творческой зрелости. Создание лучших произведений для оркестра в 80 – е гг. (“Шехеразада”, “Испанское каприччио”). Беляевский кружок. Работа над завершением и редактированием сочинений М. Мусоргского и А. Бородина (“Борис Годунов”, “Хованщина”, “Князь Игорь”). Выступления в роли дирижера. Новый расцвет оперного творчества с середины 90 – х гг. солидарность Римского – Корсакова с настроениями передовой части русского общества в годы революции 1905 – 1907гг. создание оперы – сатиры “Золотой петушок”. Борьба Римского – Корсакова за реализм и народность русского музыкального искусства. Всемирное признание композитора.

Краткий обзор творческого наследия

Жанровое и тематическое богатство сочинений Римского – Корсакова. Ведущее положение оперы; преобладание сказочно – эпических произведений. Народно – жанровая основа симфонической музыки; роль программности в ней. Сюиты, симфонии и одночастные сочинения для оркестра. Камерная вокальная музыка. Произведения других жанров. Книги и статьи Римского – Корсакова о музыке. “Летопись моей музыкальной жизни” как образец творческой биографии.

Симфоническая сюита “Шехеразада”

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

Прослушивание симфонической сюиты “Шехеразада”.

Опера “Снегурочка”

Выражение в опере светлых, поэтических сторон народной жизни, единения человека с природой. Сочетание сказочного и реального. Картины деревенского народного быта и образы природы. Опора на народную песню. Значение лейтмотивов в опере. Особенности построения отдельных сцен и эпизодов. Музыкальные характеристики главных действующих лиц оперы.

Прослушивание фрагментов: Опера «Снегурочка». Пролог - вступление, песня и пляска птиц, ария и ариэтта Снегурочки, Проводы масленицы; 1 д.: 1 и 2 песни Леля, ариозо Снегурочки; 2 д.: клич Бирючей, шествие царя Берендея, каватина царя Берендея; 3 д.: хор «Ай, во поле липенька», пляска скоморохов, третья песня Леля, ариозо Мизгиря; 4 д.: сцена таяния Снегурочки, заключительный хор.

5 год обучения

Тема 1. П. И. Чайковский.

Многогранность творческой личности Петра Ильича Чайковского (1840 – 1893); его композиторская, педагогическая, дирижерская, музыкально –

критическая и общественная деятельность. Тематическое и жанровое разнообразие его сочинений. Отражение в музыке различных сторон русской жизни, богатство внутреннего мира простого человека, его борьбы за счастье. Обращение к народной песне и развитие традиций Глинки и Даргомыжского. Широкая популярность музыки Чайковского во всем мире. Международный конкурс его имени в Москве.

Биография

Детские годы в Воткинске. Впечатлительность как черта натуры Чайковского; общение с музыкой. Обучение в училище правоведения в Петербурге. Влияние А. Рубинштейна на формирование творческого облика Чайковского в годы обучения в консерватории (1862 – 1865). Московский период жизни и творчества (1866 – 1877). Напряженная творческая, педагогическая и музыкально – критическая деятельность. Круг друзей. Создание театральных, симфонических и камерных произведений. Отъезд из Москвы. Образ жизни Чайковского в последующие годы. Поездка по европейским странам; интенсивная творческая работа. Обращение к новым темам, образам, музыкальным жанрам (сюиты, трио). Жизнь в Подмоскowie (с середины 80 – х гг.) Широкая концертная деятельность и повседневная творческая работа. Мировое признание музыки Чайковского. Произведения последних лет. Трагедийная основа “Пиковой дамы” и симфонии №6. дом Чайковского в Клину. Смерть в расцвете творческих сил.

Краткий обзор творческого наследия

Богатое творческое наследие композитора. Увлечение театром. Оперы, балеты и музыка к драматическим спектаклям. Чайковский – создатель русского классического балета. Жанры концертной музыки Чайковского: симфонии, сюиты, одночастные произведения для оркестра и концерты. Кантаты и сочинения для хора. Камерная музыка: романсы, инструментальные ансамбли, пьесы для фортепиано и других инструментов.

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

Опера “Евгений Онегин”

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

Прослушивание фрагментов: Опера «Евгений Онегин». 1 к.: вступление, дуэт Татьяны и Ольги, хоры крестьян, ария Ольги, ариозо Ленского «Я люблю вас»; 2 к.: вступление, сцена письма Татьяны; 3 к.: хор «Девушки, красавицы», ария Онегина, 4 к.: вступление, вальс с хором, мазурка и финал, 5 к.: вступление, ария Ленского, дуэт «Враги», сцена поединка, 6 к.: полонез, ария Гремина, ариозо Онегина; 7 к.: монолог Татьяны, дуэт «Счастье было так возможно», ариозо Онегина «О, не гони, меня ты любишь».

Симфония №1 «Зимние грезы»

Первая симфония «Зимние грезы», ее программный замысел. Строеение цикла, особенности сонатной формы 1 части. Использование народной песни как темы в финале симфонии. *Прослушивание фрагментов:* Симфония №1 «Зимние грезы», Романсы «День ли царит», «То было раннею весной», «Благословляю вас, леса» и другие на усмотрение преподавателя.

Тема 2. Русская культура в конце XIX - начале XX веков. «Серебряный век» русской культуры. Меценаты и музыкально-общественные деятели. Развитие музыкального образования.

Связи с отечественным искусством и литературой. «Мир искусства». Выдающиеся исполнители этого периода. *Прослушивание фрагментов:* симфонических произведений «Кикимора», фортепианных пьес «Музыкальная табакерка», «Про старину».

Тема 3. Творчество А.Н.Скрябина. Биография. Особенности мировоззрения и отношения к творчеству. Эволюция музыкального языка – гармонии, ритма, метра, мелодии. Симфонические и фортепианные жанры в музыке Скрябина. Жанр поэмы. Новая трактовка симфонического оркестра, расширение состава, особенности тематизма, тембры-символы.

Прослушивание фрагментов: Прелюдии ор. 11 по выбору преподавателя, этюд ре-диез минор ор. 8, «Поэма экстаза», Две поэмы ор.32.

Тема 4. Творчество С.В. Рахманинова. Биография. Наследник традиций П.И.Чайковского. Русский мелодизм в духовных и светских сочинениях. С.В.Рахманинов – выдающийся пианист. Обзор творчества. *Прослушивание фрагментов:* Концерт № 2 для фортепиано с оркестром, романсы «Не пой, красавица», «Вешние воды», «Вокализ», Прелюдии до-диез минор, Ре мажор, Музыкальный момент ми минор, Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, романсы «Сирень», «Здесь хорошо» и другие по выбору преподавателя, прелюдии, музыкальные моменты, этюды-картины по выбору преподавателя.

Тема 5. Биография И.Ф.Стравинского, «Русские сезоны». Многогранность творческой деятельности Стравинского. Новые стилевые веяния и композиторские техники. Личность С.П.Дягилева, роль его антрепризы в развитии и популяризации российской культуры. «Мир искусства».

Балеты И.Ф.Стравинского: «Жар-птица» и «Петрушка». Значение сочинений «русского периода», новации в драматургии, хореографии и музыке балета. Новые стилевые веяния и композиторские

техники, менявшиеся на протяжении творчества И.Ф.Стравинского.
Прослушивание фрагментов: балет «Петрушка».

Тема 6. Отечественная музыкальная культура XX века.

Изменение политического строя повлекло за собой обширные изменения в общественной жизни людей и в культуре. Происходит демократизация музыкального искусства: приобщение широких масс трудящихся к сокровищам мировой культуры, реформа художественного образования, обязательное музыкальное воспитание, рост и достижения советского исполнительского искусства.

Становление реалистического направления в искусстве. Современность как ведущая тема в творчестве композиторов. Связь с народным искусством; развитие классических традиций и новаторство. Многонациональная природа советского искусства; расцвет музыкальной культуры народов СССР.

Яркий и многосторонний расцвет советской музыкальной культуры в 30 – е годы. Создание Союза композиторов. Многообразие жанров, их иерархия (массовая песня, симфонии, создание советской оперы и балета, кантаты и оратории, произведения камерной музыки), тематика, наиболее значительные произведения.

Роль музыки в годы Великой Отечественной войны. Дальнейший расцвет музыкальной культуры в послевоенные годы. Крупнейшие события музыкальной жизни. Интенсивная творческая и общественная деятельность музыкантов и композиторов всех республик.

Тема 7. С. С. Прокофьев

Сергей Сергеевич Прокофьев (1891 – 1953) – выдающийся композитор первой половины 20 века, крупнейший представитель старшего поколения советских композиторов. Самобытность и яркость его композиторского стиля. Новаторский характер творчества.

Биография

Годы детства. Разносторонние интересы юного Прокофьева. Музыкальная одаренность, занятия музыкой. Обучение в Петербургской консерватории (1904 – 1914). Освоение русской классической музыки и поиск своего стиля. Отношение современников к музыке Прокофьева. Дореволюционный период творчества; создание сочинений в различных музыкальных жанрах. Годы пребывания за рубежом (1918 – 1932). Рост мировой славы Прокофьева - композитора и пианиста. Общение с выдающимися представителями искусства. Возвращение на родину. Интенсивная творческая деятельность. Высший расцвет композиторского дарования Прокофьева. Создание ярких реалистических произведений в различных жанрах, обогащение и дальнейшее развитие Прокофьевым классических традиций (оперы, балеты, кантаты, симфонии, сонаты). Отражение в музыке композитора разнообразных явлений современной жизни, обращение к актуальной тематике (Великая Октябрьская социалистическая революция, гражданская война, социалистическое строительство, Великая Отечественная война, борьба за мир). Черты самобытного стиля Прокофьева. Значение творчества Прокофьева для дальнейшего развития музыкального искусства. Огромный рост популярности его произведений во всем мире.

Краткий обзор творческого наследия

Тематическое и жанровое богатство и разнообразие сочинений Прокофьева. Обращение композитора к истории и современности, к произведениям классической литературы и сказочным образам.

Театральные жанры музыки; сотрудничество с С.Эйзенштейном в создании киномузыки. Кантаты, оратории и другие вокальные произведения. Инструментальная музыка Прокофьева: симфонии, сюиты, концерты, фортепианные произведения, ансамбли. Сочинения для детей.

Кантата “Александр Невский”

Обращение Прокофьева к героическим страницам отечественной истории. Патриотическая идея сочинения. Выражение героизма русского народа. Героико-эпический характер музыки. Опора на классические традиции. Контрастность музыкальных образов. Художественные особенности отдельных частей. *Прослушивание* фрагментов кантаты Александр Невский №2, №3, №5, №6.

Балет “Золушка”

Сказочная тема в творчестве Прокофьева. Развитие традиций русского классического балета. Народные истоки сюжета “Золушки”. Утверждение добра, красоты и благородства человеческих чувств, их противопоставление миру злобы, зависти, эгоизма. Музыкальные портреты – характеристики основных персонажей балета, своеобразие выразительных средств. *Прослушивание*: Балет «Золушка». 1 д.: «Па-де-шаль», «Золушка», Вальс соль минор; 2 д.: Адажио Золушки и Принца; 3 д.: первый галоп Принца.

Симфония №7 cis – moll (1 часть)

Общая характеристика цикла и разбор первой части. История создания симфонии. Светлый, лирический характер музыки, проявление в ней национальных черт. Песенный, полифонический склад главной темы, ее развитие. Мелодическое своеобразие побочной темы, выразительная роль в ней регистра, фактуры. Черты сказочности в заключительной теме. Развитие тем в разработке и повторение в репризе. Своеобразие коды. Симфония №7 Прокофьева – первое произведение советской музыки, отмеченное Ленинской премией (1957, посмертно). *Прослушивание* симфонии №7 1 части.

Тема 8. Д. Д. Шостакович

Д. Д. Шостакович (1906 – 1975) – крупнейший композитор середины 20 – го века, продолжатель лучших традиций музыкального искусства прошлого, смелый новатор, раскрывающий в своих произведениях острейшие социальные конфликты нашего времени. Гуманистическая направленность его искусства. Активная жизненная позиция композитора, многогранность его творческой и общественной деятельности.

Биография

Детские годы в Петербурге. Семья Шостаковича. Впечатления от революционных событий 1917г. учеба в консерватории (1919 – 1925); освоение классических традиций. Успех симфонии №1. участие в международном конкурсе пианистов имени Шопена в Варшаве (1927). Поиски своего пути в искусстве. Вступление в пору творческой зрелости; опера “Катерина Измайлова” и симфония №5. Гражданский и творческий подвиг Шостаковича в первые месяцы обороны Ленинграда в 1941 г. Героико-патриотическое и трагедийное начало в произведениях военных лет (симфония №7, 8, трио). Обращение к теме революции в симфониях №11, 12 в хоровых циклах. Глубокое и многогранное воплощение в произведениях различных жанров наиболее значительных тем, рожденных современностью. Новаторские черты стиля композитора, своеобразие выразительных средств. Произведения последних лет: симфонии, квартеты, вокальные циклы. Многогранная общественная, педагогическая деятельность композитора, выступления в печати. Всемирное признание музыки Шостаковича, его высокий авторитет художника и гражданина. Шостакович – первый советский музыкант, удостоенный высокого звания Герой Социалистического Труда.

Краткий обзор творческого наследия

Ведущее значение симфонической музыки. Общий обзор симфоний: программные произведения (№ 2,3,11,12), введение в симфонию вокального начала (№2,3,13,14), переосмысление цикла (№14).

Другие виды инструментальных циклов: концерты, квартеты и другие ансамбли, сонаты, 24 прелюдии и фуги. Разнообразное содержание вокальных произведений. Жанры театральной музыки Шостаковича: оперы, балеты, музыкальная комедия, драматические спектакли; музыка к кинофильмам.

Симфония №7 (1 часть)

История создания произведения осенью в осажденном Ленинграде. Ее огромное политическое значение в годы войны. Успех произведения в странах антигитлеровской коалиции и в СССР. Ленинградская премьера в августе 1942г; посвящение симфонии городу Ленинграду.

Необычность замысла. Содержание симфонии как произведения всепобеждающего мужества. Ее патриотическая идея. Раскрытие в музыке борьбы советского народа с фашизмом, обличение фашизма, утверждение веры в победу.

Программный замысел первой части. Противопоставление образа советского народа образам захватчиков. Необычность сонатного построения. Содержание экспозиции. Героико-эпический образ главной партии, своеобразие ее выразительных средств. Лирические темы побочной партии и ее характерные черты. “Эпизод нашествия”: особенности темы и ее развитие. Трагическое содержание репризы: изменение и переосмысливание тем экспозиции. Кода – ее программное и тематическое содержание. Тональный план 1 части.

Прослушивание симфонии №7

Цикл прелюдий и фуг для фортепиано. Прелюдия и fuga D – dur.

История создания цикла под впечатлением от поездки на баховский фестиваль. Сходство и различие с ХТК И. С. Баха. Обращение Шостаковича к полифонии, но выражение при помощи этой формы современных образов. Основа цикла Прелюдии и фуги D – dur – стилистический контраст. Прелюдия близка старинной клавирной музыке, тема фуги перекликается с интонациями “Камаринской”.

Прослушивание прелюдии и фуги ре мажор

Тема 9. А. И. Хачатурян

Арам Ильич Хачатурян (1903 – 1978) – крупнейший советский композитор, выдающийся представитель Армении, общественный деятель.

Биография и краткий обзор творческого наследия

Детские годы в Тифлисе. Любовь к музыке и отсутствие возможности получить музыкальное образование. Переезд в Москву после Октябрьской революции. Учеба в училище и консерватории. Композиторская, педагогическая и общественная деятельность, выступления в роли дирижера. Авторские концерты Хачатуряна на родине и во многих странах мира. Огромная популярность музыки композитора. Влияние его творчества на становление многонациональной советской музыкальной культуры.

Основные жанры творчества: балеты, симфонии, концерты; музыка к драматическим спектаклям и кинофильмам, камерные сочинения. Характерные черты музыки: светлый, жизнерадостный характер, красочность, яркий национальный колорит, широкое использование армянских народных мелодий и ритмов. Развитие классических традиций на основе национальной музыкальной культуры Армении.

Концерт для скрипки с оркестром

Концерт – один из лучших скрипичных концертов в советской музыкальной литературе. Яркий национальный колорит музыки. Эмоциональная насыщенность, красочность, виртуозный характер солирующей партии. Строение цикла, основные темы. Посвящение Д. Ойстраху – первому исполнителю. *Прослушивание* Концерта для скрипки с оркестром.

Тема 10. Творчество Георгия Васильевича Свиридова. Продолжатель традиции русской хоровой школы. Особое значение вокальной и хоровой музыки в творчестве, любовь к русской поэзии, «пушкинская» тема в музыке Г.В.Свиридова.

Прослушивание: «Поэма памяти Сергея Есенина» (№№1, 2, 10), «Романс» и «Вальс» из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель», романсы и хоры по выбору преподавателя («Пушкинский венок», цикл на стихи Р.Бернса и др.).

Тема 11. Шестидесятые годы XX века, «оттепель». Отечественная музыка второй половины XX века. Связи процессов музыкального творчества с событиями общественно-политической жизни страны. Общее представление о композиторских техниках конца XX века. Музыкальные примеры для прослушивания преподаватель может выбрать самостоятельно, исходя из уровня группы, интересов учеников, имеющихся записей.

Творчество Р.К.Щедрина. Краткое ознакомление с биографией композитора. Прослушивание произведений:

Концерт для оркестра «Озорные частушки».

Творчество А.Г.Шнитке и С.А.Губайдулиной. Краткое ознакомление с биографиями композиторов.

Для ознакомления рекомендуется прослушивание произведений: А.Г.Шнитке Concerto grosso №1, С.А.Губайдулина «Detto-I» или других по выбору преподавателя.

Творчество Э.В.Денисова и В.А.Гаврилина. Краткое ознакомление с биографиями композиторов.

Для ознакомления рекомендуется прослушивание произведений Э.В.Денисова «Знаки на белом», фрагментов балета В.А.Гаврилина «Анюта» или других по выбору преподавателя.

III. Требования к уровню подготовки учащихся

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа по учебному предмету «Беседы о музыке»:

- первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических направлениях;
- знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество великих композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных произведений в области музыкального искусства);
- знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном искусстве;
- знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Учет успеваемости и контроль над выполнением программы проводится несколькими способами.

Поурочный опрос. Позволяет оценить уровень подготовки домашнего задания и закрепить материал прошлого урока.

Фронтальный опрос по теме. Проводится в устной или письменной форме. Выявляет общий уровень подготовки и усвоения материала.

Контрольные уроки в конце четверти, полугодия, года.

Форма контрольных уроков различна в зависимости от объема, особенностей

пройденного материала, а также от способностей и возраста детей (тестирования, собеседования, сочинения, рефераты, викторины и т. д.).

1. По окончании каждого курса теоретических занятий во всех учебных группах проводятся *зачёты* – письменные или устные – по пройденным темам.

Их целью становится не столько определение уровня освоения знаний, сколько повторение и закрепление пройденного материала.

2. Участие в музыкальных *олимпиадах* разного уровня является проверкой не только полученных теоретических знаний, но и их практического осмысления.

3. *Конференции исследовательских работ* проводятся по результатам практических работ и позволяют оценить эффективность и степень освоения материала по исследовательской деятельности. Представление исследовательских работ допускается в форме устного доклада.

При этом каждому обучающемуся необходимо соблюдать соответствующие требования, которые и являются критериями оценки.

В качестве *исследовательской работы* предлагается, например, подготовка доклада на предложенную тему, написание и последующая защита реферата.

Так же интересным для учащихся будет самостоятельный *подбор* музыкальных иллюстраций к любимому стихотворению, мультфильму, кинофильму.

Традиционно проведение тестирований, проблемных круглых столов, музыкальных викторин, составление кроссвордов.

Критерии оценки

При оценивании учащегося, осваивающего общеразвивающую программу, следует учитывать:

- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям музыкой;
- развитие музыкального мышления;

– степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений.

«5» - осмысленный и выразительный ответ, учащийся ориентируется в пройденном материале;

«4» - осознанное восприятие музыкального материала, но учащийся не активен, допускает ошибки;

«3» - учащийся часто ошибается, плохо ориентируется в пройденном материале, проявляет себя только в отдельных видах работы.

Согласно этой программе, данная система оценки качества исполнения является основной. От сложившихся традиций МБУ ДО «ДШИ №1» и с учетом целесообразности оценка качества исполнения дополнена системой «+» и «-», что дает возможность более конкретно оценить ответ учащегося.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Пятилетний срок реализации программы учебного предмета позволяет перейти на обучение по предпрофессиональной программе, продолжить самостоятельные занятия, музицировать для себя и друзей, участвовать в различных самодеятельных ансамблях. Каждая из этих целей требует особого отношения к занятиям и индивидуального подхода к ученикам.

Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой - посещением выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных записей, просмотром концертов и музыкальных фильмов.

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

На каждом уроке «Беседы о музыке» необходимо повторять и закреплять сведения, полученные на предыдущих занятиях.

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

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

Урок «Беседы о музыке», как правило, имеет следующую структуру: повторение пройденного и проверка самостоятельной работы, изучение нового материала, закрепление и объяснение домашнего задания.

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

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

Практически весь новый материал учащиеся воспринимают со слов преподавателя и при музыкальных прослушиваниях, поэтому огромное значение имеют разнообразные словесные методы (объяснение, поисковая и закрепляющая беседа, рассказ). Предпочтение должно быть отдано такому методу, как беседа, в результате которой ученики самостоятельно приходят к новым знаниям. Беседа, особенно поисковая, требует от преподавателя умения грамотно составить систему направленных вопросов и опыта

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

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

Наблюдение за звучащей музыкой по нотам, разбор нотных примеров перед прослушиванием музыки также тесно соприкасается с **практическими методами обучения**. К ним можно также отнести прослушивание музыкальных произведений без нотного текста и работу с текстом

учебника. Формирование умения слушать музыкальное произведение с одновременным наблюдением по нотам должно происходить в ходе систематических упражнений. Степень трудности должна быть посильной для учеников и не отвлекать их от музыки. Наиболее простой текст для наблюдения по нотам представляет фортепианная музыка, сложнее ориентироваться в переложении симфонической музыки для фортепиано. Перед началом прослушивания любого произведения преподавателю следует объяснить, на что следует обратить внимание, а во время прослушивания помогать ученикам следить по нотам. Такая систематическая работа со временем помогает выработать стойкие ассоциативные связи между звуковыми образами и соответствующей нотной записью.

Прослушивание музыки без нотного текста, с одной стороны, представляется самым естественным, с другой стороны имеет свои сложности. Обучая детей слушать музыку, трудно наглядно продемонстрировать, как это надо делать, и проверить, насколько это получается у учеников. Преподаватель может лишь косвенно проследить, насколько внимательны ученики. Необходимо помнить о том, что слуховое внимание достаточно хрупко. Устойчивость внимания обеспечивается длительностью слуховой сосредоточенности. Именно поэтому объем звучащего музыкального произведения должен увеличиваться постепенно. Педагогу необходимо уметь организовывать внимание учащихся, используя определенные приемы для сосредоточения внимания и для его поддержания (рассказ об истории создания произведения, разъяснение содержания произведения, привлечение изобразительной наглядности, создание определенного эмоционального состояния, постановка слуховых поисковых задач, переключение слухового внимания).

Работа с учебником является одним из общих учебных видов работы. На этом предмете целесообразно использовать учебник в классной работе для того, чтобы ученики рассмотрели иллюстрацию, разобрали нотный пример,

сверили написание сложных имен и фамилий, названий произведений, терминов, нашли в тексте определенную информацию (даты, перечисление жанров, количество произведений). Возможно выполнение небольшого самостоятельного задания в классе по учебнику (например, чтение фрагмента биографии, содержания сценического произведения). Учебник должен максимально использоваться учениками для самостоятельной домашней работы.

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

VI. Списки рекомендуемой учебной и методической литературы

Методическая литература

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

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

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

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

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

Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества:

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

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

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

Учебная литература

Аверьянова О.И. «Отечественная музыкальная литература XX века» Учебник для ДМШ (четвертый год обучения). М.: «Музыка», 2007

Брянцева В.Н. «Музыкальная литература зарубежных стран: учебник для детских музыкальных школ (второй год обучения)», М.: «Музыка», 2007

Козлова Н.П. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ. Третий год обучения. М.: «Музыка», 2010

Лагутин А. И, Владимиров В.Н. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса детских музыкальных школ (первый год обучения предмету). М.: «Музыка», 1984

Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Учебник для детских музыкальных школ. Первый год обучения. М.: «Музыка», 2007

Островская Я., Фролова Л. Музыкальная литература в определениях и нотных примерах. Первый год обучения. Издание второе, переработанное. С.–Пб.: «Композитор», 2010

Прохорова И.А. «Музыкальная литература зарубежных стран» для 5 класса ДМШ. М.: «Музыка», 2001

Прохорова И.А., Скудина Г. «Музыкальная литература советского периода» для 7 класса ДМШ. Переиздание. М.: «Музыка», 1993

Смирнова Э.С. «Русская музыкальная литература». Учебник для 6 – 7 классов ДМШ (третий год обучения). М.: «Музыка», 2001

Акимова Л.Ю. Музыкальная литература. Дидактические материалы. Выпуск 1, 2, 3, 4. М.: «Росмэн», 2002

Белоусова С.С. «Романтизм». Ф. Шуберт, Р. Шуман, Ф. Шопен. М.: «Росмэн», 2002

Енукидзе Н.И. «Русская музыка конца XIX – начала XX века» . П. Чайковский, А. Скрябин, С. Рахманинов. М.: «Росмэн», 2002

Калинина Г.Ф. Музыкальная литература. Выпуск 1. Вопросы, задания, тесты. М., 2003

Калинина Г.Ф. Музыкальная литература. Тесты по зарубежной музыке. Выпуск II. М., 2001

Калинина Г.Ф. Музыкальная литература. Тесты по русской музыке. Выпуск III. М., 2001

- Калинина Г.Ф., Егорова Л.Н. Тесты по отечественной музыке XX века. Выпуск IV. М., 2001
- Кирнарская Д. К. «Классицизм». Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен. М.: «Росмэн», 2002
- Тихонова А. И. «Возрождение и барокко». М.: «Росмэн», 2003
- Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ. Составители Владимиров В.Н., Лагутин А.М.: «Музыка», 1987
- Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5 класса ДМШ. Составитель Прохорова И.М.: «Музыка», 1990
- Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6 – 7 классов ДМШ. Составители. Смирнова Э.С., Самонов А.М под редакцией Поповой Т. В.: «Музыка», 1974
- Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для 7 класса ДМШ. Составитель Самонов А.М.: «Музыка», 1993