

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
ФИЛИАЛ В Г.БИЙСКЕ
ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИСКУССТВ
«ФОРТЕПИАНО» СРОК ОБУЧЕНИЯ 8(9) ЛЕТ
«НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» СРОК ОБУЧЕНИЯ 5(6), 8(9) ЛЕТ

Предметная область
ПО.02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ

ПРОГРАММА
по учебному предмету
ПО.02.УП.03.МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
(зарубежная, отечественная)

Бийск 2023г.

«Рассмотрено» Педагогическим советом ДМШ Филиала КГБПОУ АлтГМК в г. Бийске Протокол № 4 от 27.03.2023 г. (дата рассмотрения)	«Утверждено» Заведующий Филиалом КГБПОУ АлтГМК в г. Бийске _____ А.А. Каковкин Приказ № 11 от 27.03.2023 г. (дата утверждения)
--	---

Разработчик:

Стригина Елена Владимировна – преподаватель теоретических дисциплин ПЦК «Теория музыки» Филиала КГБПОУ АлтГМК в г. Бийске

Рецензент:

Моховикова Нина Анатольевна - председатель ПЦК «Теория музыки» Филиала КГБПОУ АлтГМК в г. Бийске

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

I. Пояснительная записка.....	4 стр.
<i>- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;</i>	
<i>- Срок реализации учебного предмета;</i>	
<i>- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;</i>	
<i>- Форма проведения учебных аудиторных занятий;</i>	
<i>- Цель и задачи учебного предмета;</i>	
<i>- Обоснование структуры программы учебного предмета;</i>	
<i>- Методы обучения;</i>	
<i>- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;</i>	
II. Учебно-тематический план.....	8 стр.
III. Содержание учебного предмета.....	13 стр.
<i>- Сведения о затратах учебного времени;</i>	
<i>- Годовые требования по классам;</i>	
IV. Требования к уровню подготовки обучающихся.....	48 стр.
V. Формы и методы контроля, система оценок.....	49 стр.
<i>- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;</i>	
<i>- Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена и итоговой аттестации;</i>	
<i>- Контрольные требования на разных этапах обучения;</i>	
VI. Шестой год обучения по учебному предмету «Музыкальная литература» (зарубежная, отечественная), 9-й или 6-й класс.....	56 стр.
VII. Методическое обеспечение учебного процесса.....	63 стр.
<i>- Методические рекомендации педагогическим работникам;</i>	
<i>- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;</i>	
VIII. Список учебной и методической литературы.....	70 стр.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» (зарубежная, отечественная) разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств «Фортепиано», «Народные инструменты».

Музыкальная литература – учебный предмет, который входит в обязательную часть предметной области «Теория и история музыки». Данный учебный предмет продолжает образовательно-развивающий процесс, начатый в курсе учебного предмета «Слушание музыки».

В связи с модернизацией образования в РФ вводятся новые требования к образовательному процессу, а также новые формы педагогических технологий. Все это требует от современного педагога доработки существующих программ, переосмысления старых форм и методов обучения. Музыкальная литература рассматривается как один из инструментов формирования личности с определенными этико-эстетическими устоями; как компонент гуманитарного образования в целом.

Изучение музыкальной литературы – составная часть единого и многостороннего процесса музыкального воспитания и обучения. Курс музыкальной литературы представляет собой систему знаний и умений, адресованных учащимся, усвоение которых должно обеспечить решение воспитательных и дидактических задач. В курсе музыкальной литературы рассматриваются различные явления музыкально-общественной жизни, творческая деятельность великих композиторов и выдающиеся произведения народного, классического и современного музыкального искусства. При изучении явлений музыкального творчества учащиеся знакомятся с разнообразным кругом знаний из области теории музыки: с особенностями различных жанров и форм народной и профессиональной музыки, с выразительными средствами музыкальной речи, инструментами симфонического оркестра.

Содержание курса музыкальной литературы определяется его назначением, оно должно обеспечить приобретение учащимися необходимых знаний и умений и благотворно воздействовать на общее развитие подростков. По существу, главная цель предмета музыкальной литературы в ДМШ – воспитание в учащихся сочетание желания «слушать» и умения «слышать музыку». Восприятие серьезной музыки – это сложный познавательный акт, требующий специальных знаний и навыков. Следовательно, основная задача

преподавателя музыкальной литературы заключается в том, чтобы не просто познакомить учащихся с музыкальными произведениями различных стилей и жанров, но научить понимать, любить и в меру сил оценивать их, то есть подготовить к будущей «слушательской деятельности».

В цикле учебных дисциплин детской музыкальной школы предмет «Музыкальная литература» (зарубежная, отечественная) призван решать многообразные учебно-воспитательные задачи: развитие слуха учащихся, обогащение их музыкальных представлений, приобретение музыкально-исторических знаний и специальных аналитических навыков, расширение общего и музыкального кругозора. Особая роль предмета заключается в том, что именно в его рамках обсуждаются вопросы мировоззренческого, этического характера. Решение этого комплекса задач нацелено на формирование музыкально-эстетической позиции ученика, его художественного вкуса, иными словами – способности воспринимать и ценить красоту музыки. Одним из необходимых условий эффективного усвоения знаний и приобретения навыков является, как известно, познавательная активность учащихся. Речь идет о формировании у школьников установки на активную учебную работу.

Учебный предмет «Музыкальная литература» (зарубежная, отечественная) продолжает образовательно-развивающий процесс, начатый в курсе учебного предмета «Слушание музыки».

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. Все это позволяет использовать полученные знания в исполнительской деятельности.

2. Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» (зарубежная, отечественная) для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 5 лет (с 4 по 8 класс).

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» (зарубежная, отечественная) для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет (ДПП ИНО), составляет 5 лет (с 1 по 5 класс).

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» (зарубежная, отечественная) для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные

профессиональные образовательные программы в области искусств, может быть увеличен на один год.

3. Объем учебного времени и виды учебной работы.

Индекс предметных областей, разделов и учебных предметов	Вид учебной работы	Количество часов
ПО.02.УП.03	Максимальная учебная нагрузка (всего)	346,5
	Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	181,5
	в том числе:	
	-контрольные уроки, зачеты	4
	-экзамен	2
	Самостоятельная работа обучающегося (всего)	165
	в том числе:	
	- выполнение домашнего задания	
	- посещение учреждений культуры (филармония, театры, музеи и др.)	
	- участие в творческих мероприятиях и культурно – просветительская деятельность	

Максимальная учебная нагрузка по предмету «Музыкальная литература» (зарубежная, отечественная) составляет 346,5 часов.

В 9-м (6-м) классе учебная нагрузка распределяется следующим образом: аудиторная работа - 49,5 часа, самостоятельная (внеаудиторная) работа - 33 часа, максимальная учебная нагрузка - 82,5 часа.

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература» - мелкогрупповая, от 4 до 10 человек. Продолжительность учебного часа – 45 минут.

5. Цель и задачи учебного предмета «Музыкальная литература» (зарубежная, отечественная)

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» (зарубежная, отечественная) направлена на художественно-эстетическое развитие личности учащегося.

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

Задачами предмета «Музыкальная литература» (зарубежная, отечественная) являются:

- формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной культуре в целом;

- воспитание музыкального восприятия: музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды и в разных странах;
- овладение навыками восприятия элементов музыкального языка;
- знания специфики различных музыкально-театральных и инструментальных жанров;
- знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве;
- умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой).

В результате изучения предмета учащиеся должны знать:

- определенный объем музыкальных произведений,
- освоить музыкальную терминологию,
- основные сведения о творческих биографиях крупнейших композиторов.

Учащиеся должны уметь:

- ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, стилей и жанров,
- уметь рассказать о музыке,
- иметь обоснованную оценочную позицию в современных явлениях музыки.

6. Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит следующие разделы:

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

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

Учебно-тематический план и содержание учебного предмета «Музыкальная литература» (зарубежная, отечественная) для 9 (6) класса представлены в самостоятельном разделе.

7. Методы обучения

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

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

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-технические условия, необходимые для реализации учебного предмета «Музыкальная литература» (зарубежная и отечественная):

- обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, формируемым по полному перечню учебного плана;
- укомплектование библиотечного фонда печатными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы, а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, соответствующем требованиям программы;
- наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями музыкальных произведений, соответствующих требованиям программы;
- обеспечение каждого обучающегося основной учебной литературой;
- наличие официальных, справочно-библиографических и периодических изданий.
- Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Музыкальная литература», оснащены пианино, звукотехническим оборудованием, видео-оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены наглядными пособиями, имеют звукоизоляцию.

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ	Максим учебная нагрузка	Самос- стоятел. работа	Ауди- торные занятия
1 ЧЕТВЕРТЬ			
<u>Тема 1 Струнные смычковые инструменты</u> Из истории струнных смычковых инструментов	2	1	1
1.2 Скрипка. Формы: вариация, трехчастная, рондо	4	2	2
1.3 Альт Альт. Форма вариации. Понятие «программное произведение»		1	1
1.4. Виолончель		1	1
1.5.Контрабас		1	1
1.6. Квартет Особенности трехчастной формы. Форма вариаций – сопрано-остинато.		1	1
1.7 Струнный оркестр. Сонатная форма		1	1

2 ЧЕТВЕРТЬ			
Тема 2. Деревянные духовые инструменты			
2.1 Введение. История деревянных духовых инструментов	2	1	1
2.2 Флейта. Двухчастная форма	4	2	2
2.3 Гобой	2	1	1
2.4. Кларнет. Куплетная форма	2	1	1
2.5 Фагот	2	1	1
Инсерт	2	1	1
Контрольный урок	2	1	1
3 ЧЕТВЕРТЬ			
Тема 3 Медные духовые инструменты	2	1	1
3.1. Введение. Духовые оркестры.	2	1	1
3.2 Валторна. Понятие транспонирующего инструмента. Сложная трехчастная форма.	2	1	1
3.3 Труба	4	2	2
3.4 Тромбон	2	1	1
3.5 Туба	2	1	1
3.6 Саксофон	2	1	1
Тема 4 Ударные инструменты			
4.1 Введение. Группа ударных инструментов «Перкуссия».	1	0,5	0,5
4.2 Литавры	1	0,5	0,5
4.3 Колокола. «Глинкинские» вариации.	2	1	1
4.4 Колокольчики			
Контрольный урок	2	1	1
4 ЧЕТВЕРТЬ	2		
4.5 Ксилофон, вибрафон и маримба	2	1	1
4.6 Семейство барабанов	2	1	1
4.7 Бубен.			
4.8 Треугольник			
4.9. Кастаньеты			
4.10 Тарелки			
4.11 Эпизодические ударные инструменты			
Тема 5 Одиночные инструменты			
5.1 Арфа	2	1	1
5.2 Челеста			
5.3. Фортепиано	2	1	1
Клавикула. Клавесин. Конструкция. Куплетное рондо			
5.4 Орган. Полифонические формы	2	1	2
Жанр хоральной прелюдии. Фуга			
Промежуточная аттестация. Контрольный урок	2	1	
ИТОГО	66 часа	33 часа	33 часа

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ	Максим учебная нагрузка	Самос- тоятел ьная работа	Ауди- торные заня- тия
1 ЧЕТВЕРТЬ			
Тема 1 Музыкальное искусство VI-XVII веков			
Музыка Средневековья	2	1	1

Музыка Возрождения	2	1	1
Рождение оперы	2	1	1
Тема 2 Музыка эпохи барокко			
Антонио Вивальди	2	1	1
Георг Фридрих Гендель	2	1	1
Тема 3 Иоганн Себастьян Бах			
Биография и краткий обзор творчества	2	1	1
Органное и вокально-инструментальные сочинения Баха	2	1	1
Контрольный урок	2	1	1
2 ЧЕТВЕРТЬ			
Клавирные сочинения И.С. Баха. Полифония в «До»	2	1	1
Тема 4 Венская классическая школа	2	1	1
Запоминаем по три слова	2	1	1
Тема 5 Йозеф Гайдн			
Йозеф Гайдн. Биография и краткий обзор творчества	2	1	1
Симфония № 103 (с тремоло литавр)	4	2	2
Соната Ре мажор	2	1	1
Контрольный урок	2	1	1
3 ЧЕТВЕРТЬ			
Тема 6 В. Моцарт	2	1	1
Биография и краткий обзор творчества			
Опера «Свадьба Фигаро»	6	3	3
Симфония № 40	4	2	2
Соната Ля мажор	2	1	1
Тема 7. Л. Бетховен	2	1	1
Биография и краткий обзор творчества.			
Контрольный урок	2	1	1
3 ЧЕТВЕРТЬ			
Инструментальное творчество Бетховена.	2	1	1
Соната № 8 («Патетическая»)	3	1,5	1,5
Соната № 14 («Лунная»)	1	0,5	0,5
Симфония № 5	4	2	2
Увертюра к трагедии Гёте «Эгмонт»	2	1	1
Классический сонатно-симфонический цикл (повторение)	2	1	1
Промежуточная аттестация. Контрольный урок	2	1	1
ИТОГО	66 часов	33 часа	33 часа

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ	Максим учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Ауди-торные занятия
1 ЧЕТВЕРТЬ			
Вводный урок	2	1	1
Романтизм в музыке	2	1	1
Тема. Ф. Шуберт	10	5	5
1. биография и краткий обзор творчества; песни;			

2. фортепианные произведения: вальс си-минор; «Музыкальный момент» фа-минор; экспромт ми бемоль-мажор; 3. симфоническое творчество: симфония си-минор			
<u>Контрольный урок</u>	2	1	1
2 ЧЕТВЕРТЬ			
<u>Тема Ф. Шопен</u> 1. биография и краткий обзор творчества; 2. мазурки, полонезы, вальсы; прелюдии, ноктюрны, этюды.	8	4	4
Композиторы-романтики первой половины 19 века (обзор)	2	1	1
Европейская музыка XIX века (обзор)	2	1	1
Письменная экзаменационная работа	2	1	1
3 ЧЕТВЕРТЬ			
<u>Тема Введение. Русская музыка «доглинкинского периода»</u> 1. Русская музыка до XVII века 2. Русская музыка XVII века 3. Русская музыка XVIII века	6	3	3
<u>Тема Русская музыка первой половины XIX века.</u> Песня и романс.	2	1	1
<u>Тема М.И. Глинка.</u> 1. Биография и краткий обзор творчества 2. Опера «Жизнь за царя» 3. Опера «Руслан и Людмила»	10	5	5
Контрольный урок	2	1	1
4 ЧЕТВЕРТЬ			
<u>Тема М.И. Глинка.</u> 1. Произведения для оркестра 2. Романсы и песни	6	3	3
<u>Тема А.С. Даргомыжский.</u> 1. Биография и краткий обзор творчества 2. Романсы и песни 3. Фрагменты оперы «Русалка»	8	4	4
Контрольный урок	2	1	1
ИТОГО	66 часов	33 часов	33 часов

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ	Максим учебная нагрузка	Самос- тоятел.р абота	Ауди- торные занятия
1 ЧЕТВЕРТЬ			
<u>Тема Русская музыкальная культура второй половины XIX века</u>	2	1	1
<u>Тема А.П. Бородин</u> 1. Биография и краткий обзор творчества 2. Опера «Князь Игорь»	12	6	6
Контрольный урок	2	1	1
2 ЧЕТВЕРТЬ			
<u>Тема А.П. Бородин</u> 1. Симфония №2 h-moll «Богатырская»	2	1	1
<u>Тема Н.А. Римский-Корсаков</u> 1. Биография и краткий обзор творчества	12	6	6

2. Опера «Снегурочка» 3. Симфоническая сюита «Шехеразада»			
Контрольный урок	2	1	1
3 ЧЕТВЕРТЬ			
Тема М.П. Мусоргский 1. Биография и краткий обзор творчества 2. Опера «Борис Годунов» 3. Песни 4. «Ночь на Лысой горе» 5. «Картинки с выставки»	14	7	7
Тема П.И. Чайковский 1. Биография и краткий обзор творчества	2	1	1
Контрольный урок	2	1	1
4 ЧЕТВЕРТЬ			
Тема П.И. Чайковский 1. Биография и краткий обзор творчества 2. Симфония №1 g-moll «Зимние грёзы» 3. Опера «Евгений Онегин» 4. Концерт для фортепиано с оркестром 5. Балеты 6. Романсы	16	8	8
Промежуточная аттестация. Контрольный урок			
ИТОГО	66	33	33

ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ	Максим учебная нагрузка	Самос- тоятел.р абота	Ауди- торные занятия
1 ЧЕТВЕРТЬ			
Тема 1 Русская музыка на рубеже XIX-XX веков 1. Лядов «Баба Яга», «Волшебное озеро», «Музыкальная табакерка» 2. Глазунов Балет «Раймонда» (фрагменты) 3. Рахманинов «Элегия», соч.3 № , Концерт № 2 для фортепиано с оркестром ч 1 4. Скрябин. Этюд ор.8, Прелюдии (2-3 по выбору), фрагмент «Прометей» 5. Танеев Кантата «Иоанн Дамаскин», 1 часть	6		6
Тема 2 Европейская музыка на рубеже XIX-XX веков 1. «Прощание с XIX и встреча с XX веком» 2. «Договаривая романтизм» 3. Р. Штраус. «Веселые забавы Тиля Эйленшпигеля» 4. Траурные марши Густава Малера 5. «Заинтересовать, поразить и растрогать сердца». 6. Дж.Пуччини. «Тоска»	3,5		3,5
Контрольный урок	1		1
2 ЧЕТВЕРТЬ			
Тема 3 И. Ф. Стравинский Русские сезоны. Балеты «Петрушка», «Весна священная» (фрагменты)	2		2

<u>Тема 4 С.С. Прокофьев</u> 1. Биография и краткий обзор творчества 2. Фортепианные произведения. 3. Кантата «Александр Невский» 4. Балет «Ромео и Джульетта» 5. Симфония №7 cis-moll	7,5		7,5
<u>Тема 5 Импрессионизм, символизм, экспрессионизм и урбанизм в европейской музыке первой половины 20 века</u> Произведения Дебюсси, Веберна, Шенберга, Онеггера	3		3
Промежуточная аттестация. Контрольный урок	1		1
3 ЧЕТВЕРТЬ			
<u>Тема 6 Д. Д.Шостакович</u> 1. Биография и краткий обзор творчества 2. Симфония №7 C-dur , 1 часть 3. Трио памяти Соллертинского, Квартет № 8 (фрагменты) 4. «Казнь Степана Разина»	5		5
<u>Тема 7 А. И. Хачатурян</u> 1. Краткая биографическая справка 2. Музыка к спектаклю «Маскарад» Вальс 3. Концерт для скрипки с оркестром 1 часть 4. Балет «Гаяне», «Спартак» (фрагменты)	4		4
<u>Тема 8 Джаз</u> Из истории джаза. Великие бэндлидеры. Великие джазмены. Творчество Дж. Гершвина	4,5		4,5
Контрольный урок	1,5		1,5
4 ЧЕТВЕРТЬ			
<u>Тема 9 Г. В. Свиридов</u> 1. Краткая биографическая справка 2. Музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель», романсы, отдельные номера произведений для хора	1,5		1,5
<u>Тема 10. Р. К. Щедрин</u> 1. Краткая биографическая справка 2. Фрагменты балетов «Конек-Горбунок» и «Кармен-сюита» 3. Концерт для симфонического оркестра «Озорные частушки»	1,5		1,5
<u>Тема 11 Творчество А. Шнитке, А. Гаврилина, С. Слонимского</u> 1. А. Шнитке. Concerto grosso №1., 5, 6 часть 2. В.А. Гаврилин. Балет «Анюта» 3. С. Слонимский. Произведения по выбору	1,5		1,5
<u>Тема 12 Поговорим о маскульте</u> Понятия о массовой культуре, поп-культуре, рок-культуре. История рок- музыки. Элвис Пресли. «Битлз». «Куин».	1,5		1,5
<u>Тема 13 Отечественная рок-опера</u> Рыбников «Юнона и авось»	1,5		1,5
<u>Тема 14 Мюзикл – музыкальный жанр для всех</u> Уэббер «Призрак оперы»	1,5		1,5
Подготовка к итоговой аттестации	1,5		1,5
ИТОГО	49,5 часа		49,5 часа

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Музыкальные инструменты и формы

Введение. Из истории симфонического оркестра

Древнегреческий театр. Аркестрос. Древний Восток. Ансамбли 15-16 века. 17 век. «Оркестр. «Двадцать четыре скрипки Людовика XIV». Оркестр венских классиков. Состав оркестра. Оркестр на протяжении 19 и 20 веков. Общее число музыкантов симфонического оркестра. Роль дирижера. Группы оркестра.

Тема 1 Струнные смычковые инструменты

1.1. Из истории струнных смычковых инструментов.

Струнные смычковые инструменты в глубокой древности. Древнегреческий миф о состязании бога искусства Аполлона и бога лесов и рощ Пана. Первый смычковый инструмент – фидель. Виолы. Современные смычковые струнные инструменты.

1.2 Скрипка. Формы: вариация, трехчастная, рондо

Скрипка – самый распространенный струнный смычковый инструмент. История создания скрипки. Итальянское наименование скрипки. Описание внешнего вида. Настройка струн. Общий диапазон скрипки. Смычок. Технические возможности скрипки. Пиццикато. Скрипка – сольный и оркестровый инструмент. Никколо Паганини. Информация как об исполнителе и композиторе. Каприс – описание жанра. 24 каприс Паганини. Характеристика: тема каприса близка стремительному итальянскому танцу тарантелла. Форма каприса – вариации. Образный мир произведения. Характеристика формы «вариация». Каприс № 9 «Охота» Паганини. Образный мир произведения. Характеристика трехчастной формы. Концерт № 2 для скрипки с оркестром си-минор Паганини. Финал – 3 часть – «Кампанелла». Перевод с итальянского. Образный мир произведения. Характеристика формы рондо. Паганини. Соната «Наполеон». История создания.

Музыкальный материал

Аудио

1. Звучание скрипки.
2. Паганини. Каприс № 24.
3. Паганини. Каприс № 9.
4. Паганини. Соната Наполеон.
5. Паганини. Концерт № 2, часть 3. Рондо.

Видео

Как делают скрипку-фрагмент фильма передачи «Блокнот» (телеканал «Культура»)

1. Фрагмент передачи о скрипке «Абсолютный слух» (телеканал «Культура»)
2. Игра скрипачей – победителей конкурса «Щелкунчик» (телеканал «Культура»)
3. Фрагменты художественного фильма «Паганини»
4. 24 каприс Паганини. Исп. Я.Хейфец

1.3 Альт

Альт. Сравнение со скрипкой. Итальянское название альтя. История создания альтя. Паганини «Серенада До-мажор». Форма рондо. Гектор Берлиоз. Информация о композиторе. История встречи с Паганини. «Гарольд в Италии». История создания произведения. Понятие «программное произведение». Герой симфонии Берлиоза «Гарольд в Италии. Первая часть – «Гарольд в горах». Финал симфонии – «Оргия разбойников. Альтист Юрий Башмет.

Музыкальный материал

Аудио

1. Паганини. Серенада, 4 часть. Рондо.
2. Берлиоз. Симфония «Гарольд в Италии», (фрагмент 1 части)
3. Берлиоз. Симфония «Гарольд в Италии», (фрагмент 4 части «Оргия разбойников»)

Видео

1. Бриттен Автопортрет для альта и струнных (фрагмент). Исп. Ю. Башмет
2. Фрагмент передачи о «Гарольде в Италии» Берлиоза (телеканал «Культура»)
3. «Гарольд в Италии» Берлиоза (фрагмент) Исп. Ю. Башмет, дир. В. Гергиев

1.4. Виолончель

Виолончель. Сравнение с альтом. Настройка струн. Диапазон виолончели. Обозначение в нотах. Исторические сведения о виолончели. Характеристика тембра. Чайковский. Информация о композиторе. Чайковский «Вариации на тему рококо». Форма вариации. Стиль рококо. Тема. Образный мир вариации 7 и 8. Сен-Санс. Информация о композиторе. «Карнавал животных». «Лебедь». Образный мир пьесы. Номер «Умиравший лебедь» Анны Павловой.

Музыкальный материал

Аудио

1. Чайковский. Вариации на тему рококо. Тема
2. Чайковский. «Вариации на тему рококо». Вариации 7 и 8
3. Сен-Санс. Лебедь

Видео

1. Чайковский. Вариации на тему рококо. Концерт к 150-летию Чайковского. Исп. Йо-Йо-Ма, дир. Ю. Темирканов
2. Фрагмент передачи об «Умиравшем лебеде» Анны Павловой «Абсолютный слух» (телеканал «Культура»)

1.5. Контрабас

Контрабас – самый большой и низкий по звучанию среди струнных смычковых инструментов. Предок контрабаса. Диапазон контрабаса. Сен-Санс. «Карнавал животных». Вальс слона. Пародийность пьесы. Контрабас у джазовых музыкантов. Жак Лусье. Бах. Информация о композиторе. «Хорошо темперированный клавир» Баха. Джазовая импровизация.

Музыкальный материал

Аудио

1. Звучание контрабаса
2. Сен-Санс. Карнавал животных. Вальс слона
3. Трио Жака Лусье. Прелюдия До-мажор из ХТК Баха

Видео

1. А. Иванов. Гала-концерт конкурса «Щелкунчик»
2. Трио Жака Лусье. Прелюдия До-мажор из ХТК Баха
3. Фрагмент фильма Шолти о струнных инструментах

1.6. Квартет

Струнный квартет. Слово «квартет» – происхождение. Басня «Квартет» И. А. Крылова. Йозеф Гайдн. Информация о композиторе. Музыкальный классицизм. Гайдн – «отец квартета». «Эрдёди-квартеты». Квартет «С менуэтом ведьм», часть 3., Особенности трехчастной формы. Жанр менуэта. Третий «Эрдёди – квартет» «Император». Вторая часть. Форма вариаций – сопрано-остинато. Английская рок-группа «Битлз», участники

легендарной «четверки». «Yesterday» («Вчера») – песня со струнным квартетом. Слова песни.

Музыкальный материал

Аудио

1. Гайдн. Квартет «С менуэтом ведьм», часть 3
2. Гайдн. Квартет «Император», часть 2
3. Beatles «Yesterday»

Видео

1. О квартетах Гайдна из фильма А. Варгафтика о Гайдне
2. Beatles «Yesterday» из фильма о Beatles
3. Битлс видеоклипы

1.7 Струнный оркестр. Сонатная форма

«Струнный оркестр». Состав. Моцарт. Информация о композиторе. «Маленькая ночная серенада». Событие в 1787г. Первая часть – сонатная форма или сонатное аллегро. Просмотр по нотам. Разбор сонатной формы. Иоганн Штраус-младший. Информация о композиторе. «Полька-пиццикато». Перевод «pizzicato». Трехчастная форма.

Музыкальный материал

Аудио

1. Моцарт. Маленькая ночная серенада, 1 часть
2. Братья Штраусы. Полька - пиццикато

Видео

Моцарт. Маленькая ночная серенада, 1 часть. Дирижер Ю. Башмет

Тема 2. Деревянные духовые инструменты

2.1 Введение

Рассказ о тростинке и свирели. Самый древний музыкальный инструмент, найденный археологами в Хакасии. Древнегреческий миф о Марсе и Апполоне. Происхождение названия «деревянные духовые инструменты». Материал современных инструментов. Конструкция деревянных духовых инструментов. История совершенствования деревянных духовых инструментов. Технические возможности деревянных духовых инструментов. «Танец маленьких лебедей» П. И. Чайковского. Трехчастная форма, построенная на контрасте солирующих деревянных духовых и струнных в средней части.

Музыкальный материал

Аудио

Чайковский. Балет «Лебединое озеро». Танец маленьких лебедей

Видео

Чайковский. Балет «Лебединое озеро». Танец маленьких лебедей. Постановка Большого театра

2.2. Флейта

Флейта – старейший музыкальный инструмент. Происхождение названия «флейта». Древнегреческий миф о Пане и нимфе Сиринге. Клод Дебюсси - Сиринкс. Флейты продольные и поперечные. Блокфлейта. История поперечной флейты. Современная поперечная флейта. Конструкция. Диапазон. Виртуозные возможности. «Шутка» Баха из второй оркестровой сюиты. Форма пьесы. Глюк - Мелодия из оперы «Орфей и Эвридика». Информация о композиторе. Сюжет оперы. Флейта-пикколо. Этимология слова, конструкция. Лядов. Восемь русских народных песен. Шуточная. Основа пьесы – русская народная песня «Я с комариком плясала». Чайковский. Балет «Щелкунчик». Китайский танец. Сюжет балета. Звучание двух флейт и флейты-пикколо.

Музыкальный материал

Аудио

1. Дебюсси. Сиринкс
2. Звучание флейты
3. И. С. Бах Шутка из оркестровой сюиты № 2
4. Глюк Мелодия из оперы «Орфей и Эвридика»
5. Лядов. Восемь русских народных песен. Шуточная)
6. Чайковский. Балет «Щелкунчик». Китайский танец

Видео

1. Изготовление флейты. Фильм серии «Discovery science»
2. И. С. Бах Шутка из оркестровой сюиты № 2. Ксения Арсенова – лауреат «Щелкунчик-2008»
3. Глюк Мелодия из оперы «Орфей и Эвридика» в постановке Парижского театра «Шатле»
4. Чайковский. Балет «Щелкунчик». Китайский танец. Постановка Большого театра

2.3 Гобой

Предки гобоя. Древнегреческий авлос. Современная зурна. Гобой в Европе. Этимология слова. Итальянское наименование инструмента. «Главный настройщик». Конструкция современного гобоя. Диапазон гобоя. Аллесандро Марчелло. Информация о композиторе. Марчелло А. Концерт для гобоя с оркестром. Норвежский композитор Эдвард Григ. Информация о композиторе. Четыре «Норвежских танца» Грига. Норвежский танец № 2 Грига - трехчастная форма. Балет Чайковского «Лебединое озеро», история создания. Сюжет «Лебединого озера». Образная характеристика тембра гобоя. История создания темы лебедей из балета «Лебединое озеро» Чайковского (антракт ко 2 действию). Определение формы рондо в Концерте для флейты и гобоя с оркестром, 3 часть А. Сальери. Английский рожок. История названия инструмента. Строй и тембр английского рожка. Александр Порфирьевич Бородин. Информация о композиторе. Симфоническая картина «В Средней Азии». Лядов А. К. Информация о композиторе. Симфоническая сказка «Кикимора». Образ Кикиморы.

Музыкальный материал

Аудио

1. Звучание древнегреческого авлоса
2. Звучание гобоя
3. Марчелло А. Концерт для гобоя с оркестром, 2 часть
4. Григ «Норвежский танец» № 2
5. Чайковский. Балет «Лебединое озеро», антракт ко 2 действию
6. Звучание английского рожка
7. Бородин. В Средней Азии (фрагмент)
8. Лядов. Кикимора (фрагмент)

Видео

1. Старинный гобой. Бах «Рождественская оратория»
2. Фрагмент концерта Гайдна для гобоя исп. С. Ходырев (10 лет) конкурс «Щелкунчик»
3. А. Сальери. Концерт для флейты и гобоя с оркестром, 3 часть (А. Наусенко, М. Мирославский, конкурс «Щелкунчик»)

2.4 Кларнет. Куплетная форма

Предки кларнета. Свирель «шаломо». Этимология названия. Итальянское наименование инструмента. Конструкция современного кларнета. Диапазон кларнета.

Образная характеристика тембра. Моцарт. Информация о композиторе. Концерт для кларнета с оркестром. История создания. Первая часть – сонатная форма. Особенности концертного сонатного аллегро. Опера Римского-Корсакова «Снегурочка». Третья песня Леля. Куплетная форма. Текст песни. Симфоническая увертюра – фантазия «Франческа да Римини» Чайковского. «Божественная комедия» Данте, сюжет. Крупная трехчастная форма, крайние части – картины ада, а средняя – рассказ Франчески. Тема любви из «Франчески». Малый кларнет. «Фантастическая симфония» Берлиоза. Программная музыка. Содержание произведения. Тема возлюбленной. Искаженная «тема возлюбленной» у кларнета-пикколо. Берлиоз. Фантастическая симфония», 5 часть. Бас-кларнет. Седьмая симфония Шостаковича. Тема бас-кларнета в конце 2 части симфонии.

Музыкальный материал

Аудио

1. Звучание кларнета
2. Моцарт. Концерт для кларнета с оркестром, часть 1
3. Чайковский Увертюра-фантазия «Франческа да Римини» (фрагмент)
4. Берлиоз. «Фантастическая симфония», 5 часть (фрагмент)
5. Шостакович. 7 симфония, 2 часть (фрагмент)

Видео

1. Верди Концертная фантазия из оперы «Травиата», М. Меринг, конкурс «Щелкунчик». Канал «Культура».
2. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка». 3 песня Леля, мультфильм.
3. Чайковский Увертюра-фантазия «Франческа да Римини» (фрагмент)
4. Кларнет в джазе
5. Шостакович. 7 симфония, 2 часть (фрагмент симфонии)

2.5 Фагот

Фагот – низкий деревянный духовой инструмент. Предки фagота. Этимология названия. Итальянское наименование инструмента. Конструкция современного фagота. Диапазон фagота. Антонио Вивальди. Информация о композиторе. Вивальди. Концерт для фagота с оркестром, часть 2. Характеристика тембра - Грибоедов о фagоте в пьесе «Горе от ума».

Поль Дюка. Информация о композиторе. Симфоническое скерцо «Ученик чародея» по одноименной балладе Гёте. «Сюжет» программного произведения Дюка. Ученик чародея. Тема фagота. Текст Гете. Игорь Стравинский. Информация о композиторе. Балет «Жар-птица». Образ «Колыбельной Жар-птицы». Стравинский. Балет «Жар - птица». Колыбельная. Контрафагот. Диапазон по сравнению с фagотом. Звук контрафагота. Мурадян. Каденция из концерта для контрафагота. Современный контрафагот. Фрагмент - Шостакович. 5 симфония, часть 3.

Музыкальный материал

Аудио

1. Звучание фagота
2. Вивальди. Концерт для фagота с оркестром, часть 2
3. Дюка. Ученик чародея. Тема фagота
4. Дюка. Ученик чародея
5. Стравинский. Балет «Жар- птица». Колыбельная
6. Мурадян. Каденция из концерта для контрафагота
7. Шостакович. 5 симфония, часть 3

Видео

1. Фрагмент конкурса «Щелкунчик»
2. Ученик чародея. Мультфильм Диснея
3. Стравинский. Балет «Жар- птица». Колыбельная. Постановка А. Лиёпы

Тема 3 Медные духовые инструменты

3.1. Введение

Состав группы медных духовых инструментов. Количество в оркестре. Отличие от деревянных духовых. Извлечение звука. Духовые оркестры. Виды духового оркестра. Агапкин. Марш «Прощание славянки», история создания марша. М. П. Мусоргский. Информация о композиторе. Морис Равель. Информация о композиторе. Мусоргский. Картинки с выставки. «Катакомбы» в инструментовке Равеля. Рисунок В. А. Гартмана. Просмотр партитуры пьесы.

Музыкальный материал

Аудио

1. Агапкин. Марш «Прощание славянки»
2. Мусоргский. Картинки с выставки. Катакомбы

Видео

1. Фрагменты фильма о медных духовых с дирижером Дж Шолти и актером Д. Муром
2. Мусоргский. Картинки с выставки. Катакомбы. Дир. Г. Караян
3. Бах Токката и fuga ре-минор в исполнении духовых инструментов из концерта «24 часа с Бахом»

1.2. Валторна

Лесной рог. Этимология названия. Итальянское наименование инструмента. Конструкция современного фагота. Диапазон. Немецкий валторнист Гампель. Современная валторна. Старинная, натуральная валторна. Гайдн. Концерт для валторны с оркестром, часть 1. Сонатная форма. Понятие каденции. Импровизация. Вебер. Информация о композиторе. Опера «Волшебный стрелок». Сюжет оперы. Хор охотников. Близость к немецкой народной песне. Валторны – главные «герои» в оркестровом сопровождении хора. Куплетная форма. Чайковский. Балет «Щелкунчик». Вальс цветов. Квартет валторн. Просмотр партитуры. Понятие транспонирующего инструмента. Форма «Вальса цветов» – трехчастная. Фильм «Титаник». Сюжет фильма. Музыка из кинофильма «Титаник» кино-композитора Джеймса Хорнера в переложении для ансамбля из 12-ти валторн.

Музыкальный материал

Аудио

1. Звучание валторны
2. Гайдн. Концерт для валторны с оркестром, часть 1
3. Вебер. Опера «Волшебный стрелок». Хор охотников
4. Чайковский. Балет «Щелкунчик». Вальс цветов
5. Музыка из кинофильма «Титаник»

Видео

1. Фрагменты фильма о валторне с дирижером Дж Шолти и актером Д. Муром
2. Вебер. Фильм-опера «Волшебный стрелок». Хор охотников
3. Чайковский. Балет «Щелкунчик». Вальс цветов. Дир. В. Федосеев
4. Чайковский. Балет «Щелкунчик». Вальс цветов. Постановка Большого театра

3.3 Труба

История трубы. Труба в 17 и 18 веке. Трубы эпохи барокко «кларино». «Соло для трубы» английского композитора Джереми Кларка. История пьесы. «Новая история» трубы – хроматический инструмент. Диапазон. Транспонирующий инструмент. Россини. Информация о композиторе. Увертюра к опере «Вильгельм Телль». Сюжет оперы. Увертюра, (4 части), финал – блестящий марш. Джузеппе Верди. Информация о композиторе. Опера «Аида». История создания и сюжет оперы. «Египетская» труба.

Верди. Опера «Аида». Триумфальный марш. Труба – любимый джазовый инструмент. Луи Армстронг – великий джазовый трубач. Биография Армстронга – биография джаза. Исполнение отрывков оперы американского композитора Джорджа Гершвина «Порги и Бесс». «Колыбельная Клары». Текст и форма песни «Summertime». Трубач Диззи Гиллеспи. Гнутая труба Гиллеспи. Разновидности труб. Корнет-а-пистон. Этимология слова. Чайковский. Балет «Лебединое озеро». Неаполитанский танец. Стравинский. Балет «Петрушка». Танец Балерины.

Музыкальный материал

Аудио

1. Звучание трубы
2. Россини. Увертюра к опере «Вильгельм Телль»
3. Верди. Опера «Аида». Триумфальный марш
4. Гершвин. Опера «Порги и Бесс». «Summertime»
5. Гиллеспи. Dizzier and dizzie
6. Чайковский. Балет «Лебединое озеро». Неаполитанский танец
7. Стравинский. Балет «Петрушка». Танец Балерины

Видео

1. Изготовление трубы. Фильм серии «Discovery science»
2. Баховские трубы. «Рождественская оратория»
3. Фрагменты фильма о трубе с дирижером Дж. Шолти и актером Д. Муром
4. Римский-Корсаков Полет шмеля. Исп. Докшицер
5. Россини. Увертюра к опере «Вильгельм Телль» дир. П. Доминго
6. Верди. Опера «Аида». Триумфальный марш. Постановка Дзефирелли
7. Армстронг. Хелло, Долли
8. Армстронг - Гиллеспи – Umbrella men
9. Чайковский. Балет «Лебединое озеро». Неаполитанский танец. Постановка Большого театра.
10. Стравинский. Балет «Петрушка». Танец Балерины. «Русские сезоны»

3.4 Тромбон

Версии происхождения тромбона. Этимология названия. Итальянское наименование инструмента. Конструкция тромбона. Диапазон. «Семейство» инструментов. Клаудио Монтеверди. Информация о композиторе. Опера «Орфей». Токката. Вступление к 3 акту. Сюжет оперы. Образ отрывка. Гектор Берлиоз. Информация о композиторе. Премьера «Траурно-триумфальной симфонии» Берлиоза. Роль тромбона. Берлиоз. Траурно-триумфальная симфония, часть 2. Тромбоны в джазовых оркестрах. Американский джаз-оркестр Гленна Миллера. «Песня волжских гребцов». Джазовые вариации. История гибели оркестра.

Музыкальный материал

Аудио

1. Монтеверди. Опера «Орфей», вступление
2. Берлиоз. Траурно-триумфальная симфония, часть 2
3. Оркестр Глена Миллера. Song of the Volga Boatmen

Видео

1. Монтеверди. Опера «Орфей», вступление. Большой Театр Лисеу в Барселоне
2. Фрагмент фильма «Серенада солнечной долины»
3. Фрагмент современного оркестра Гленна Миллера

3.5 Туба

Туба – самый низкий и «молодой» инструмент в семействе медных духовых. Предшественники современной тубы. Серпент. Офikleид, его использование у Берлиоза в «Фантастической» и «Траурно-триумфальной» симфониях, у М. И. Глинки в опере «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»). Первые тубы. Адольф Сакс. Современная туба. Конструкция тромбона. Диапазон. Морис Равель, Мусоргский. Картинки с выставки. Быдло. Роль тубы в характере образа отрывка. «Раскрутка» тубы джазовыми музыкантами. Аркадий Кириченко («ФриМэн»). «Джоржия в моих мыслях». The Modern Jazz Tuba Project Favorite Things. Фри Мэн (Кириченко) – «Тубист или не тубист».

Музыкальный материал

Аудио

1. Звучание тубы
2. Мусоргский. Картинки с выставки. Быдло
3. Джоржия в моих мыслях. The Modern Jazz Tuba Project Favorite Things
4. ФриМэн (Кириченко). Тубист или не тубист

Видео

1. Чайковский Ариозо короля Рене из оперы «Иоланта». Туба Денис Кокорин. Конкурс «Щелкунчик». Канал «Культура»
2. Мусоргский. Картинки с выставки. Быдло. Дир. Г. Караян

3.6 Саксофон

Биография саксофона. Антуан-Жозеф Сакс. Семья Сакса. История изобретения саксофона. Конструкция тромбона. Диапазон. История поддержки Гектором Берлиозом. Памятник Саксу. Семейство саксофонов. Транспонирующий инструмент. Мусоргский. Картинки с выставки. Старый замок в инструментовке Мориса Равеля. Образ пьесы. Программа «Старого замка», критика Стасова. Наблюдение по партитуре. История создания «Болеро» Равеля. Майя Плисецкая и Ида Рубинштейн. Форма вариаций. 6 и 7, 10 и 11 вариации. Саксофон – «король» джаза. Чарли Паркер. Прозвище «Bird» («Птица»). Чарли Паркер. Птица рая. Российский саксофонист Алексей Козлов. «Арсенал». Соединение камерной музыки, электроники и джаза. «Музыкальный продукт» Алексея Козлова с квартетом имени Д. Шостаковича. Вариации-импровизации на популярную тему оперы «Князь Игорь» А. П. Бородина «Улетай на крыльях ветра».

Музыкальный материал

Аудио

1. Мусоргский. Картинки с выставки. Старый замок
2. Равель. Болеро. 6 и 7 вариация
3. Равель. Болеро. 10 и 11 вариация
4. Чарли Паркер. Птица рая
5. А. Козлов и квартет им. Д. Шостаковича. Улетай на крыльях ветра

Видео

1. «Театр саксофонов»
2. Мусоргский. Картинки с выставки. Старый замок. Дир. Г. Караян
3. Равель. Болеро. 6 и 7 вариация, 10 и 11 вариация. Оркестр японского телевидения

Тема 4 Ударные инструменты

4.1 Введение

«Почтенный» возраст ударных. Каменный век. Группа ударных инструментов – самая разнообразная в современном симфоническом оркестре. «Перкуссия». Две группы ударных: с определенной высотой и без определенной высоты звука. Роль ударных

инструментов в оркестре. Способы звукоизвлечения. «Театр звуков» под руководством Марка Пекарского. «Ионизация» современного французского композитора Эдгара Вареза. Инструменты в пьесе.

Музыкальный материал

Аудио

1. Варез. Ионизация.

Видео

1. Поссетти- Брани «Бураньера»
2. Йодже Хирото (Япония)

4.2 Литавры

Литавры – одни из самых древних инструментов в мире. Инструменты, близко напоминающие литавры у африканцев. Литавры во время средневековых военных походов, на маленьких ручных литаврах играли, сидя на коне. Литавры в 15 веке и 17 веке. Современные литавры. Конструкция. Литавры трех размеров, и их диапазон. Обозначение в партитуре. Первоапрельская шутка Йозефа Гайдна – симфония № 94, – «Сюрприз». «Сюрприз». Вторая часть – форма вариаций. Игорь Стравинский, опера - оратория «Царь Эдип». Дух древнегреческой трагедии. Сюжет. Стравинский. Опера «Царь Эдип», Хор. Гектор Берлиоз, третья часть «Фантастической симфонии» - «Сцена в полях». Программа. Программное произведение. Роль литавр.

Музыкальный материал

Аудио

1. Звучание литавр
2. Гайдн. Симфония № 94, часть 2
3. Стравинский. Опера «Царь Эдип». Хор
4. Фантастическая симфония, часть 3

Видео

1. Гайдн Симфония 103 (фрагмент)
2. Орф «Кармина Бурана» (фрагмент)
3. Стравинский. Опера «Царь Эдип». Хор

4.3 Колокола

Колокол на Руси. Настоящие звонницы в русских оперных театрах. Оркестровые колокола. Внешний вид. История оркестровых колоколов. Итальянское наименование колокола. Премьера оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя». Юный царь Михаил Федорович Романов. Гимн-марш «Славься». «Царский» текст. Советский текст. «Глинкинские» традиции у композиторов «Могучей кучки». Мусоргский. Опера «Борис Годунов». Вступление ко 2 картине – коронации царя Бориса. Показ оперы «Борис Годунов» Мусоргского на Соборной площади Московского Кремля.

Музыкальный материал

Аудио

1. Колокольный звон
2. Глинка опера «Жизнь за царя». Хор «Славься»
3. Мусоргский. Опера «Борис Годунов». Вступление ко 2 картине

Видео

1. Фрагмент документального фильма о колоколах (Канал «Культура»)
2. Глинка опера «Жизнь за царя». Хор «Славься» Постановка Большого театра
3. Мусоргский. Опера «Борис Годунов». Вступление ко 2 картине. Постановка Мариинского театра
4. Мусоргский окончание «Богатырских ворот» из «Картинок с выставки». Дир. Г. Караян
5. Орф. «Кармина Бурана». Фрагменты

4.4 Колокольчики

«Колокольчиковое дело» с глубокой древности. Древние египтяне и римляне. Наистарейший колокольчик. Глокеншпиль. Первые оркестровые колокольчики. Современные оркестровые колокольчики. Конструкция. Диапазон колокольчиков. Транспонирующий инструмент, обозначение в партитуре. Моцарт. Опера «Волшебная флейта». Песенка Папагено. Содержание текста. «Песня Папагено» - куплетная форма. А. С. Пушкин о садах волшебника Черномора в поэме «Руслан и Людмила». Глинка. Опера «Руслан и Людмила». Марш Черномора. Трехчастная форма. Образы и контраст частей. Народные сказания о нибелунгах и Зигфриде. Рихард Вагнер. Информация о композиторе. Тетралогия «Кольцо Нибелунга». Вагнер. Опера «Валькирия». Сцена заклинания огня. Сюжет и роль колокольчиков.

Музыкальный материал

Аудио

1. Моцарт. Опера «Волшебная флейта». Песенка Папагено
2. Глинка. Опера «Руслан и Людмила». Марш Черномора
3. Вагнер. Опера «Валькирия». Сцена заклинания огня

Видео

1. Моцарт. Опера «Волшебная флейта». Песенка Папагено, опера- мультфильм
2. Глинка. Опера «Руслан и Людмила». Марш Черномора, постановка Мариинского театра
3. Вагнер. Опера «Валькирия». Сцена заклинания огня. Постановка Ла Скала; Риккардо Мути

4.5 Ксилофон, вибрафон и маримба

Этимология слова «ксилофон». Возникновение ксилофона. Михаил-Иосиф Гузиков – игра на деревянно-соломенном ксилофоне. Конструкция современного ксилофона. Диапазон. Название по-итальянски. Сен-Санс. Пляска смерти. Образ пьесы. Вальс. Остроумие Сенс-Санса. «Карнавал животных». «Ископаемые». Образ пьесы. Форма произведения – рондо, где рефрен – тема ксилофона. Вибрафон. Возникновение вибрафона. Конструкция современного вибрафона. Диапазон. Название по-итальянски. «Моден Джаз Квартет» (Modern Jazz Quartet) Фонтенесса. Маримба. Возникновение. Конструкция современной маримбы. Диапазон. Название по-итальянски. Небойша Йован Зивкович. Fanny Marimba. Родион Щедрин. Информация о композиторе. Щедрин. Кармен - сюита. Хабанера.

Музыкальный материал

Аудио

1. Сен-Санс. «Пляска смерти»
2. Сен-Санс. Карнавал животных. Ископаемые
3. Моден Джаз Квартет. Фонтенесса
4. Зивкович. Fanny Marimba
5. Щедрин. Кармен-сюита. Хабанера

Видео

1. Бизе-Щедрин фантазия на темы «Кармен». Валентин Кочетков. Конкурс «Щелкунчик». Канал «Культура»
2. Римский-Корсаков «Полет шмеля». Даниил Беликов Конкурс «Щелкунчик». Канал «Культура»
3. «Моден Джаз Квартет» Гершвин Summertime
4. Шлютгер. «Люсьен». Михаил Дубов. Конкурс «Щелкунчик». Канал «Культура»
5. Игра на маримбе Эвелин Гленни. Канал «Культура»
6. Щедрин. Кармен-сюита. Хабанера. Фильм-балет с М. Плисецкой

4.6 Семейство барабанов

История барабанов. Конструкция барабанов. Малый барабан. Итальянское наименование. Конструкция современного малого барабана. Использование в симфоническом оркестре. «Болеро» Мориса Равеля. Роль малого барабана. Форма вариаций. Мнение дирижера Артуро Тосканини о «Болеро» Мориса Равеля. Большой барабан (по-итальянски «Cassa»). Конструкция современного большого барабана. Использование в симфоническом оркестре. Прокофьев. Опера «Война и мир». На Бородинском поле. Том-томы. Конструкция. Шостакович Симфония №14. Начеку. «Тамбурин». История инструмента. Путаница с названием. Бизе. Арлезианка. Фарандола.

Музыкальный материал

Аудио

1. Равель. «Болеро»
2. Прокофьев. Опера «Война и мир». На Бородинском поле
3. Шостакович Симфония №14. Начеку
4. Бизе. Арлезианка. Фарандола

Видео

Равель. Болеро. Оркестр Мюнхенской филармонии. Дирижер Сергио Селибердаче

4.7 Бубен

Бубен. История бубна. Бубен у алтайских шаманов. Камлание шамана. Конструкция бубна. Итальянское наименование. Звучание бубна. Чайковский. Балет «Щелкунчик». Арабский танец «Кофе».

Музыкальный материал

Аудио

1. Камлание шамана
2. Звучание бубна
3. Чайковский. Балет «Щелкунчик». Арабский танец «Кофе»

Видео

Чайковский. Балет «Щелкунчик». Арабский танец «Кофе». Постановка ГАБТа

4.8 Треугольник

Треугольник. История треугольника. Конструкция треугольника. Итальянское наименование. Звучание треугольника. Французский композитор Жак Оффенбах. Информация о композиторе. «Канкан» – по-французски. Оффенбах. Канкан.

Музыкальный материал

Аудио

Музыкальный материал

1. Звучание треугольника
2. Оффенбах. Канкан

Видео

Фрагмент Симфонии №9 «Швейцарская». Штутгарский симфонический оркестр

4.9.Кастаньеты

Происхождение названия «кастаньеты». История кастаньет. Виды кастаньет. Звучание кастаньет. Чайковский. Балет «Щелкунчик». Испанский танец «Шоколад» Двухчастная форма.

Музыкальный материал

Аудио

Музыкальный материал

1. Звучание кастаньет

2. Чайковский. Балет «Щелкунчик». Испанский танец «Шоколад»

Видео

1. Чайковский. Балет «Лебединое озеро» Испанский танец. Дир. В. Федосеев.

4.10. Тарелки

История тарелок. Оркестровые тарелки. Конструкция. Чайковский. Симфония №4, часть 4. Тарелки в наборе ударных установок джазовых, эстрадных коллективов, рок-ансамблей. Квартет Брубека. Take Five. История сочинения и названия пьесы.

Музыкальный материал

Аудио

1. Чайковский. Симфония №4, часть 4
2. Звучание тарелок
3. Квартет Брубека. Take Five.

Видео

1. Хачатурян «Танец с саблями» из балета «Гаянэ»
2. Квартет Брубека. Take Five
3. Тэннэги Эмигрант. Игра на ударной установке и показ ударной партитуры
4. Постройка ударной установки и композиция Тэрри Боззио

4.11 Эпизодические ударные инструменты

Там-там – инструмент китайского происхождения. Конструкция. Там-там и гонг. Римский-Корсаков. «Шехеразада». Фрагмент финала. Программное произведение. Удар там-тама. Щедрин. Кармен-сюита. Развод караула. Использование – барабаны, маримба, колокольчики, литавры, тарелки, по которым ударяют гвоздем, а также бонги и вуд-блок. Вуд-блок – инструмент китайского происхождения. Конструкция в симфоническом оркестре. Английское название (wood-block – буквально «деревянный блок»). Маракас – латиноамериканский инструмент индейского происхождения. Конструкция. Кабаца. Конструкция. Происхождение. Бубенчики или бубенцы. Конструкция. Происхождение. Современные оркестровые бубенцы. «Бич», по-итальянски – «фруста» Леопольд Моцарт. Катание на санях. История создания «Детская симфонии». Споры об авторе. Карл Орф. Орф-методики. Андерсон. Пьеса для пишущей машинки.

Музыкальный материал

Аудио

1. Римского-Корсаков. «Шехеразада». Фрагмент финала
2. Щедрин. Кармен-сюита. Развод караула
3. Звучание деревянной коробочки.
4. Звучание маракаса
5. Звучание фрусты
6. Леопольд Моцарт. Катание на санях
7. Детская симфония, часть
8. Андерсон. Пьеса для пишущей машинки

Видео

1. «Ассорти» эпизодических ударных инструментов
2. Мусоргский «Катакомбы». «Картинки с выставки»
3. Щедрин. Кармен-сюита. Развод караула. Фильм-балет

Тема 5 Инструменты, не вошедшие в оркестровые группы

5.1 Арфа

Арфа – один из самых древних музыкальных инструментов человечества. Предок арфы. Арфа с Пазырыкских курганов в Республике Горный Алтай. Старинная арфа.

«Второе рождение» в 19 веке. Современная арфа. Конструкция. Диапазон. Тембр. Дебюсси. Лунный свет. Образный мир пьесы. Импрессионизм

Музыкальный материал

Аудио

1. Звучание старинной арфы)
2. Звучание арфы
3. Дебюсси. Лунный свет

Видео

Андре Кола из цикла «Специи». Анастасия Михайловская «Щелкунчик» (Канал «Культура»)

5.2 Челеста

Челеста – клавишно-ударный инструмент. Название инструмента в переводе с итальянского. Конструкция. Особенности тембра. Диапазон. Чайковский. Балет «Щелкунчик». Танец Феи Драже. Замысел «Танца».

Музыкальный материал

Аудио

Чайковский. Балет «Щелкунчик». Танец Феи Драже

Видео

1. Лядов «Кикимора»
2. Чайковский. Балет «Щелкунчик». Танец Феи Драже. Постановка Ковент Гардена

5.3 Фортепиано

Фортепиано – один из самых распространенных и популярных музыкальных инструментов. Клавир. Прародитель всех клавишных инструментов – монохорд. Древнегреческий мыслитель Пифагор. Первый клавишный инструмент – клавикорд. Устройство. Звучание клавикорда. Бах. Прелюдия До-мажор. Клавесин. Конструкция. Тембр клавесина. Франсуа Куперен. Информация о композиторе. Программные названия его пьес. Рондо французских клавесинистов. «Куплетное рондо». Куплетное рондо «Жнецов» Куперена. Стиль рококо. Куперен. Бабочки. Фортепиано. Бартоломео Кристофори. Устройство фортепиано Кристофори. Фортепиано в эпоху классицизма. Концерт для фортепиано с оркестром. Моцарт – первый виртуоз своего времени. Моцарт. Клавирный концерт № 21, часть 2. Пианисты-виртуозы, Людвиг Ван Бетховен, Ференц Лист, Фридерик Шопен. «Рояль» в переводе с французского – «королевский». Особенности конструкции.

Музыкальный материал

Аудио

1. Звучание клавикорда. Бах. Прелюдия До-мажор
2. Куперен. Жнецы
3. Куперен. Бабочки
4. Моцарт. Клавирный концерт № 21, часть 2

Видео

1. Разные виды клавесина
2. Моцарт. Клавирный концерт № 21, часть 2. Исп. М. Култышев

5.4 Орган. Полифонические формы

Орган – король музыкальных инструментов. Орган – духовой клавишный инструмент. Конструкция органа. Трубы. Тембры. Мануалы. Предки органа. Гидравлос. Орган в эпоху Средневековья. Орган-портатив. «Органы-позитивы». Орган в Древней Руси. С 17 века начинается «золотой век» органной музыки. Особую роль Хоральная

прелюдия фа-минор «Я взываю к тебе, Господи» И. С. Бах. Фуга. Особенности формы. Бах. Маленькая фуга соль-минор. Органы в 19 и 20 веках.

Музыкальный материал

Аудио

1. Бах. Хоральная прелюдия фа-минор «Я взываю к тебе, Господи»
2. Бах. Маленькая фуга соль-минор. Бах.
3. Хоральная прелюдия фа-минор «Я взываю к тебе, Господи»
4. Альбиниони-Джазотто. Адажио

Видео

1. Изготовление органа. Фильм серии «Discovery science»
2. Хоральная прелюдия фа-минор «Я взываю к тебе, Господи» (Ханс Андре Штамм)

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Европейская музыкальная литература

Тема 1 Музыкальное искусство VI-XVII веков

Средневековье. Григорианское пение. Музыка Средневековья. Изобретение нот. Гвидо Аретинский. Искусство трубадуров и труверов. Возрождение. Рождение оперы. Мадригал. Месса. Первая месса Гийома де Машо. Палестрина. Рождение оперы. Древнегреческий миф об Орфее. «Флорентийская камерата». Якобо Пэри. «Эвридика». Опера. Опера-серия. Опера буффа.

Музыкальный материал

Аудио

1. Григорианский хорал. Kyrie eleison.
2. Гимн Святому Иоанну
3. Dies irae. День гнева
4. Песня трубадура
5. Машо. Месса Нотр-Дам. Глория
6. Мадригал «Уже вернулся»
7. Палестрина. Месса папы Марчелло
8. Эвридика» Пролог
9. Монтеверди. Сцена из оперы «Орфей»
10. Пение Фаринелли в опере Генделя
11. Перголези «Служанка госпожа». Начало дуэта Серпины и Уберто
12. Перголези «Служанка госпожа». Окончание дуэта Серпины и Уберто

Видео

1. Kyrie eleison. Gregorian chant. Ансамбль Hortus Musicus. Эстония. Gregorian chant
2. 1994
3. Кто изобрел ноты "до-ре-ми-фа-соль-ля-си. Абсолютный слух 34(126). телеканал "Культура"
4. Canto Gregoriano Ut Queant Laxis Partitura y Transcripción. <https://www.youtube.com/watch?v=J14pwwcr6CA>
5. Секвенция Dies Irae. <https://www.youtube.com/watch?v=RMZPdSo2qUQ>
6. Программа 'Книжная полка'. Тема- 'Трубадуры, менестрели' - Телеканал ПРОСВЕЩЕНИЕ. https://www.youtube.com/watch?v=_h5N8BgjKco
7. Gregorian. The.Dark.Side.Of.The.Chant.Tour.2011

14-16 века

1. Мадригал. Ars Nova and Renaissance - "MADRIGAL". NATIONAL CHOIR - Enescu Festival 2015. <https://www.youtube.com/watch?v=ou3gNLuoKvg>

2. Машо. Мецца. Gloria from La Messe de Nostre Dame (Machaut) The Gesualdo Six at Ely Cathedral. <https://www.youtube.com/watch?v=xlBYfdSH9GI>
3. Хоровая музык Палестрины. Хор Ватикана.
https://www.youtube.com/watch?v=_oUqsGm9u94

Рождение оперы

1. **Рождение оперы.** Фрагмент программы «Абсолютный слух»(Телеканал «Культура»).
2. Я. Пери . Отрывок из оперы «Эвридика».
<https://www.youtube.com/watch?v=6Z1i4aYgmyc>
<https://www.youtube.com/watch?v=WHMJgGE5Doc>
3. К. Монтеверди.«Орфей».Режиссер Жан-Пьер Поннель.1978
4. Опера – сериа. Фильм «Фаринелли-кастрат».Страна: Франция, Италия, Бельгия
Режиссер: Жерар Корбьо. 1994
5. Опера-буффа. Дж.Б.Перголези «Служанка-госпожа». Швейцария.Год выпуска: 2008. Дирижер - Diego Fasolis. Режиссер - Mando Bernardinello

Тема 2 Музыка эпохи барокко

Музыкальное искусство барокко. Стил ь барокко. Жанры барокко. Антонио Вивальди. «Времена года». Жанр «концерт». Гендель. Оратория. Сюита.

Музыкальный материал *Аудио*

1. Вивальди. Весна. 1 часть
2. Вивальди. Лето. 3 часть
3. Вивальди. Осень. 2 часть
4. Вивальди. Зима. 1 часть
5. Гендель.Оратория «Мессия». Аллилуйя
6. Гендель. Пассакалия
7. Гендель. Сарабанда

Видео

Вивальди

1. Анимационный фильм «Сказки старого пианино: Антонио Вивальди».2007.Режиссер: Оксана Черкасова
2. Художественный фильм «Вивальди. Рыжий священник». Великобритания, Италия. 2009
3. «Времена года» ..Берлинский филармонический оркестр - (1987).Дир. Г. Караян, скрипка – А. С. Мутер

Гендель

1. Гендель. Мессия. «Аллилуйя». Royal Choral Society: 'Hallelujah Chorus'
<https://www.youtube.com/watch?v\ =IUZEtVbJT5c&t=118s>
2. Сюита для клавира № 7 соль-минор. Пассакалия.Eberhard Kraus, harpsichord
<https://www.youtube.com/watch?v=KMxTlk6XK1w>
3. Сюита для клавира № 4 ре-минор. Сарабанда. Фильм «Барри Линдон». Великобритания, США ,1975, режиссер Стэнли Кубрик
4. Сюита для клавира № 4 ре-минор. Сарабанда. GEORGE FREDERIC HANDEL SARABANDE for ORCHESTRA (main title from Stanley Kubrick's BARRY LYNDON soundtrack) <https://www.youtube.com/watch?v=8RahYPd-i8k>

Тема 3 И. С. Бах

Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) – немецкий композитор первой половины XVIII века. Творческий облик композитора. Своеобразие жанров, характерных для музыки Баха. Семья Баха. Детство и юность. Творческая деятельность в Веймаре и Кетене. Создание выдающихся произведений для органа и клавира. Жизнь и служба в Лейпциге. Последние годы жизни.

Изучение произведений. Органные и вокально-инструментальные сочинения Баха. Произведения для органа. Органная токката и fuga ре-минор.

Токката из органной Токкаты и fugи ре-минор. Определение «полифония». Fуга. Определение. Fуга из органной Токкаты и fugи ре-минор. Fуга Kyrie eleison из Мессы си-минор. Клавирные сочинения И.С. Баха. Полифония в «До». Бах – великий педагог. Определение «инвенция». Двухголосная инвенция До мажор. Имитация. Противосложение. Христианский символ двухголосной инвенции До мажор. «Хорошо темперированный клавир». Определение «Прелюдия». Прелюдия До мажор. Четырехголосная fuga До мажор Прелюдия и fuga до минор. Работа по схеме.

Музыкальный материал

Аудио

1. «Ария» из оркестровой сюиты № 3
2. Токката из органной Токкаты и fugи ре-минор
3. Fуга из органной Токкаты и fugи ре-минор
4. Месса си-минор. Kyrie eleison
5. Двухголосная инвенция До мажор
6. Хорошо темперированный клавир, 1 том, Прелюдия До мажор
7. Хорошо темперированный клавир, 1 том, Fуга До мажор
8. Хорошо темперированный клавир, 1 том, Прелюдия до минор
9. Хорошо темперированный клавир, 1 том, Fуга до минор

Видео

1. «Сказки старого пианино». Бах .Студия М.И.Р., 2007. Режиссер: С. Петкевич. Сценарий: Ирина Марголина. Художник: А. Михайлова. Роли озвучивал: Игорь Косталевский
2. Бах. Ария из Оркестровой сюиты № 3 Ре-мажор. Исполнение на барочных инструментах. Air on the G String (Suite No. 3, BWV 1068) J. S. Bach, original instruments. <https://www.youtube.com/watch?v=pzlw6fUux4o>
Bach - Orchestral Suite No. 3 in D major BWV 1068 - Mortensen | Netherlands Bach Society. https://www.youtube.com/watch?v=oqU4rF_ysQo
3. Бах .Токката и fuga ре-минор. Аудиовизуальный клавир. BWV 565 -Toccat & Fugue in D Minor (Scrolling). <https://www.youtube.com/watch?v=SGKfqSJbeAg&t=28s>
4. Бах .Токката и fuga ре-минор. Концерт органной музыки И.С. Баха Ульрих Бёме, органист церкви св. Фомы. 2000 г <http://intoclassics.net/news/2012-07-26-29136>
5. Бах Месса си-минор. Kyrie Eleison. Дирижёр - Георг Кристоф Биллер. Церковь Святого Фомы. Томаскирхе. Лейпциг. 2000, <http://intoclassics.net/news/2013-06-24-33202>
6. Бах Инвенции. Ванда Ландовская (клавесин) 1954-55, Нью-Йорк. [Михал Машек \(фортепиано\)](#) 1997 г
7. Бах . Хорошо темперированный клавир. Аудиовизуальный клавир. Bach: The Well Tempered Clavier - Book 1 (Scrolling). Кеннет Гилбер. <https://www.youtube.com/watch?v=HlXDJhLeShg&t=120s>
8. Бах Прелюдия До мажор. Ланг –Ланг. Lang Lang – J.S. Bach: The Well-Tempered Clavier: Book 1, 1.Prelude in C Major, BWV 846. <https://www.youtube.com/watch?v=7ZNXBpO-uEo>
9. Бах . Прелюдия и fuga До-мажор. Прелюдия и fuga до минор. Андраш Шифф. Променадные концерты BBC Промс. Лондон. 2017. Proms 2017 Bach The Well Tempered

Тема 4 Классицизм. Венская классическая школа

Запоминаем по три слова

Лучшее достояние европейской музыкальной культуры второй половины XVIII века – произведения композиторов «венской классической школы».

Расшифровываем первые три важных слова «венская классическая школа» («венская», «классическая», «школа»). 3 композитора «венской классической школы». Йозеф Гайдн, Вольфганг Амадей Моцарт и Людвиг ван Бетховен. 3 жанра: симфония, соната, квартет. Сонатно-симфонический цикл. 3 части сонатной формы. Схема сонатной формы.

Тема 5 Йозеф Гайдн

Франц Йозеф Гайдн (1732-1809) – австрийский композитор второй половины XVIII века, один из создателей основных жанров инструментальной музыки классического типа: симфонии, сонаты, квартета. Детские и юношеские годы. Начало самостоятельной жизни. Музыкальный быт Вены. Работа в капелле князя Н. Эстергази. Последние годы жизни в Англии и Вене.

Изучение произведений. Ведущее положение инструментальных произведений в творчестве. Знакомство с сонатно-симфоническим циклом (на примере 103 симфонии). Повторение материала 4 класса о составе симфонического оркестра. Общее знакомство с сонатно-симфоническим циклом. Строение цикла, чередование частей по принципу контраста. Общая характеристика музыки каждой части и показ основных тем. Знакомство с сонатной формой (на примере сонаты ре-мажор). Характеристика сонаты в целом; построение цикла. Разбор I части. Общая характеристика музыки II части. Основные особенности III части.

Музыкальный материал

Аудио

Гайдн. Окончание симфонии №45 «Прощальная»

Гайдн. Симфония № 103

Гайдн. Соната Ре мажор

Видео

1. Документальный фильм «В поисках Гайдна». In Search of Haydn. 2012. Великобритания. Режиссер Фил Грабски.
2. Гайдн. Симфония №103. Аудиовизуальный клип. <https://www.youtube.com/watch?v=eK6m2uUbCGs>
3. Гайдн. Симфония №103. Haydn: Symphony No.103 "Drum Roll" / J.Kuijken La Petite Bande (1994 Movie Live). https://www.youtube.com/watch?v=OUZlu4i_QQE.
- Аутентичные инструменты 18 века.
4. Гайдн. Симфония №103. Менуэт. Symphony #103 in E flat minor (Haydn) III Menuetto. <https://www.youtube.com/watch?v=FsuVxqtMwVw>
5. Гайдн. Соната Ре-мажор. 1 часть. Аудиовизуальный клип. Исп. Жан-Эффлам Бавузе (клавесин). <https://www.youtube.com/watch?v=0FqCqwaoXVg> Jean-Efflam Bavouzet]
6. Гайдн. Соната Ре-мажор. Haydn: Piano Sonata in D, No.50, Hob.XVI/37. by Haydn. Pianist: Nadine André. <https://www.youtube.com/watch?v=H2LAozim59E>
7. Соната Ре-мажор. 2-3 части. Испол. Пауль Бадура-Шкода на инструменте 1790 года PIANOFORTE DE JOHANN SCHANTZ, VIENNE 1790 (COLLECTION DE L'ARTISTE)

Тема 6 В. А. Моцарт

Вольфганг Амадей Моцарт – австрийский композитор второй половины XVIII века. Вундеркинд. Проявление гениальной одарённости. Занятия музыкой под руководством отца. Блестящие концертные выступления в ряде стран Европы. Служба у архиепископа Зальцбурга. Высший расцвет творчества, создание лучших произведений во всех жанрах музыки. Болезнь и безвременная смерть. Реквием – последнее произведение Моцарта. Богатство и разнообразие музыки Моцарта. Интерес композитора к театру, создание опер. Виды инструментальных произведений; концертные и камерные сочинения; циклы и отдельные пьесы. Опера «Свадьба Фигаро». Бомарше. Сюжет, его комедийный характер. Просмотр и изучение (образный мир, выразительные особенности и форма номеров). Каватина Фигаро, Арии Керубино, Ария Фигаро, Каватина Барбарини. Инструментальная музыка. Симфония №40 соль минор. Общая характеристика цикла. Разбор всех частей. Соната Ля-мажор. Разбор всех частей.

Музыкальный материал

Аудио

Моцарт. Реквием. Лакримоза
 Моцарт. Свадьба Фигаро». Каватина Фигаро
 Моцарт. Свадьба Фигаро». Ария Фигаро
 Моцарт. Свадьба Фигаро». Ария Керубино. 1 действие
 Моцарт. Свадьба Фигаро». Ария Керубино. 2 действие
 Моцарт. Свадьба Фигаро». Ария Графини
 Моцарт. Свадьба Фигаро». Ария Сюзанны
 Моцарт. Свадьба Фигаро». Каватина Барбарини
 Моцарт. Свадьба Фигаро». Увертюра
 Моцарт. Симфония № 40.
 Моцарт. Соната Ля мажор
 Моцарт. Концерт № 23. 2 часть

Видео

1. Моцарт. Двухсерийный экспериментальный документальный фильм. Россия. 2008. Идея: Сергей Шумаков Режиссер: Анастасия Попова
2. Моцарт. 6-серийный мини-сериал. Франция, Бельгия, Канада, Италия, Швейцария. 1982. Режиссёр: Марсель Блюваль
3. Сказки старого пианино. «[Вольфганг Амадей Моцарт](#)» (2009). Сценарист Ирина Марголина. Режиссеры: Майкл Спорн, Патти Стрен
4. Реквием. Lacrimosa. Хор Венской оперы п/у Питера Буриана. Венский филармонический оркестр. Дирижёр: Георг Шолти.
5. Моцарт «Свадьба Фигаро». Увертюра. Концерт Би-Би_Си Промс, Лондон, 2014. Оркестр «Западно-восточный Диван». Дирижер Д.Баренбойм. Here is Daniel Barenboim conducting his 1999 formed East-West Divan Orchestra in Mozart's "Le Nozze di Figaro" Overture in a performance from the BBC Proms in 2014.
<https://www.youtube.com/watch?v=pb1tlh9xn38>
6. «Либретто». В.А. Моцарт "Свадьба Фигаро". Анимационный фильм @Телеканал Культура.https://www.youtube.com/playlist?list=PL66DIGaegedoTRVo_fIxZ6kUq7Dwx7pV1
7. Моцарт «Свадьба Фигаро». Фильм-опера. Германия (ФРГ) Режиссер Жан-Пьер Поннель. 1976. Фигаро- Герман Прей. Сюзанна-Мирелла Френи. Керубино- Мария Луиза Юинг Графиня- Кири Джанетт Клэр Те Канава. Барбарина -Джанет Перри
8. Моцарт « Женитьба Фигаро» (Зальцбургский театр марионеток). Wolfgang Amadeus Mozart - Le Nozze di Figaro (Marriage of Figaro) Performed by the Salzburg Marionette

Theatre and the Philharmonic Orchestra and Choir London, conducted by Carlo Maria Giulini. 1987

9. Моцарт. Симфония №40 соль-минор. 1 часть, Аудиовизуальный клип. Mozart - Sinfonia 40 g-moll, Molto Allegro, 1 movement, score. Conductor - Karl Bohm. Filarmonica de Viena. Score. <https://www.youtube.com/watch?v=ZMlek6mEXoI>
10. Моцарт. Симфония №40 соль-минор. Венский филармонический концерт. Дирижер Карл Бём, 2006
11. Моцарт- Гуммель. Симфония №40 Аудиовизуальный клип (фортепиано). 2 и 3 части
https://www.youtube.com/watch?v=qkm-aLEmFW4&ab_channel=Pianifico
https://www.youtube.com/watch?v=qkm-aLEmFW4&ab_channel=Pianifico
12. Моцарт . Соната Ля мажор. Аудиовизуальный клип Sonata para piano nº 11 Kv 331 en La mayor. I-Andante grazioso. Partitura y Audición
https://www.youtube.com/watch?v=0J3X3Ey035k&ab_channel=musicnetmaterials
Mozart. Sonata para piano nº 11 Kv 331 II-Menuetto. Partitura e Interpretación.
https://www.youtube.com/watch?v=lcUP9z33mzc&ab_channel=musicnetmaterials
Turkish March (Rondo Alla Turca) Piano Sonata No. 11 K. 331 Movement 3 - Wolfgang Amadeus Mozart
https://www.youtube.com/watch?v=aynfMtX0fiY&ab_channel=PianoSheetMusic
13. **Моцарт . Соната Ля мажор.** Ольга Жегунова 2012. Iga Jegunova - W.A. Mozart: Piano Sonata No 11 in A - Major, K.331 (300i)
https://www.youtube.com/watch?v=vp_h649sZ9A&ab_channel=BorisBizjak
Видеовикторина (5 номеров)
14. Турецкий марш. Мультфильм из сборника «Волшебная флейта» Польша. 2008. Режиссер Казимеж Урбаньски
15. Сказки старого пианино. «[Вольфганг Амадей Моцарт](#)» (2009). Сценарист Ирина Марголина. Режиссеры: Майкл Спорн, Патти Стрен
16. Моцарт. 6-серийный мини-сериал. Франция, Бельгия, Канада, Италия, Швейцария. 1982. Режиссёр: Марсель Блюваль

Тема № 7 Л. Бетховен

Творчество Людвиг ван Бетховена. Выражение в музыке Бетховена идей свободы. Детство и юность. Переезд в Вену. Первые признаки приближающейся глухоты. Период высшего расцвета творчества. Музыки к драматическому спектаклю «Эгмонт» Гёте. Материальные затруднения. Наступление полной глухоты. Одиночество. Произведения последних лет. Просмотр фрагмента симфонии № 9.

Изучение произведений. Ведущее значение крупных инструментальных произведений. Соната № 8 для фортепиано. Общая характеристика цикла. Разбор всех частей История создания и образный мир сонаты № 14. Симфония № 5 до-минор. Идейное содержание. Линия драматического развития музыки «от мрака к свету». Значение мотива «судьба». Общая характеристика цикла. Разбор всех частей. Увертюра «Эгмонт». Содержание трагедии Гёте и его воплощение в музыке Бетховена. Увертюра «Эгмонт» как образец программной музыки. Характеристика основных тем аллегро. Классический сонатно-симфонический цикл (повторение).

Музыкальный материал

Аудио

- Бетховен. Симфония № 9. Финал. Тема радости.
- Бетховен. Соната № 8.
- Бетховен. Соната № 14. 1 часть.
- Бетховен. Симфония № 5
- Бетховен. Увертюра «Эгмонт»

Видео

1. Людвиг ван Бетховен. 2020., Германия, Чехия, Режиссер Ники Штайн. В роли Бетховена – Тобиас Моретти.
2. В поисках Бетховена, 2009, Великобритания, Режиссер Фил Грабски
3. . Бетховен. Соната № 8. Аудиовизуальный клавир I часть / L. Beethoven. Piano sonata № 8 in C Minor ("Pathétique"), Op. 13. I movement .
https://www.youtube.com/watch?v=M_124D_7Ko
4. Бетховен. Соната № 8.1 часть. Иван Бессонов. (13 лет), 2016 г. .
<https://www.youtube.com/watch?v=rNkRy3jw6OU>
5. Бетховен. Соната № 8. 2, 3 часть. Александр Лубянцев - XIV Международный конкурс имени П.И.Чайковского 17 июня 2011 - Л. ван Бетховен. Соната для фортепиано № 8 до минор, оп. 13 («Патетическая») - произведение,
6. <https://www.youtube.com/watch?v=5ecC-gf0Z98>
7. Бетховен. Симфония № 5. Аудиовизуальный клавир.
https://www.youtube.com/watch?v=K2s_6OYBRzQ
8. Бетховен. Симфония № 5. Венский филармонический оркестр. Дирижер Л. Бернастайн. 1978 г.
9. Бетховен. Симфония № 9. Симфонический оркестр и хор г. Чикаго. США. Дирижер Р. Мутти. 2015. <https://www.youtube.com/watch?v=rOjHhS5MtvA>
10. Бетховен. Эгмонт. Аудиовизуальный клавир.
11. Бетховен. Эгмонт. Оркестр Венской филармонии. Дирижер Кристиан Тилеман. . 2013

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Тема Ф. Шуберт

Зарождение романтизма в музыке. Различия между классической и романтической музыкой. Франц Шуберт – австрийский композитор – романтик. Круг образов его музыки; значение песенного начала в произведениях различных жанров. Детские и юношеские годы. Начало творческой деятельности. «Шубертиады». Ранняя смерть Шуберта. Судьба творческого наследия.

Изучение произведений. Ведущее значение вокальной лирики. Песни. Основное содержание и круг образов вокальной лирики. Песни из вокальных циклов «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь», «Лебединая песнь». Фортепианные произведения. Связь с бытовым музицированием. Симфония № 8 си-минор («Неоконченная»). Необычность строения цикла. Круг художественных образов. Общая характеристика цикла. Разбор 2-х частей.

Музыкальный материал

Аудио

1. Ave Maria (Робертино Лоретти)
2. «Прекрасная мельничиха» № 1 В путь (Лемешев)
3. «Прекрасная мельничиха» №14 Охотник (Герман Прей)
4. «Прекрасная мельничиха» №19 Мельник и ручей (Г. Прей)
5. «Прекрасная мельничиха» №20 Колыбельная песня ручья (Г. Прей)
6. «Зимний путь» № 1 Спокойно спи (Фишер-Дискау)
7. «Зимний путь» № 11 Весенний сон (Фишер-Дискау)
8. «Зимний путь» Шарманщик (Гнатюк)
9. «Лесной царь» (Гнатюк)
10. Вечерняя серенада из цикла «Лебединая песнь» (И. Козловский)
11. «Форель» (С. Лемешев)
12. Музыкальный момент фа минор (Шнабель)
13. Экспромт Ми-бемоль мажор (Лупу)
14. Вальс си-минор (Бахчиев)

15. Симфония №8 «Неоконченная» 1 ч.(Дир. Г. Караян)

16. Симфония № 8 «Неоконченная» 2 ч

Видео

1. Энциклопедия «Шуберт» (Документальный сериал «Энциклопедия», Канал «Культура»)
2. Песни из цикла «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь» исп. Д. Фишер-Дискау
3. Симфония №8 «Неоконченная». Дир. М. Плетнев

Тема Ф. Шопен

Фридерик Шопен (1810-1849) – основоположник польской музыкальной классики. Шопен – пианист, новый концертный стиль его фортепианных произведений.

Детские и юношеские годы. Выезд за границу. Восстание в Польше. Жизнь в Париже. Концертная деятельность Шопена, широкое признание. Создание лучших сочинений. Последние годы жизни.

Изучение произведений. Фортепианное творчество как основа творчества Шопена. Танцевальные жанры: мазурки, полонезы, вальсы. Мазурки, полонезы. Претворение народных элементов в мазурках. Разнообразие мазурок Шопена – лирические поэмы и картинки народной жизни. Характерные черты полонеза, его отличия от мазурки. Виды полонезов. Прелюдии. Прелюдия как вид инструментальной музыки. Возрождение Шопеном жанра прелюдии и его преобразование. Создание цикла пьес во всех тональностях, его строение. Разбор разных прелюдий. Этюды. Новая трактовка этюда в творчестве Шопена как виртуозного художественного произведения, насыщенного глубоким содержанием. Ноктюрны. Шопен как один из создателей романтического жанра ноктюрна. Характерные черты жанра. Виды ноктюрнов.

Музыкальный материал

Аудио

1. Этюд до-минор (Поллини)
2. Этюд Ми-мажор (Поллини)
3. Прелюдия № 7 Ля-мажор (Аргерих)
4. Прелюдия № 15 Ре-бемоль мажор (Аргерих)
5. Прелюдия № 20 до-минор (Аргерих)
6. Ноктюрн Ми-бемоль мажор (Баренбойм)
7. Ноктюрн до-минор (Баренбойм)
8. Ноктюрн фа минор (Баренбойм)
9. Вальс до-диез минор (Рубинштейн)
10. Вальс маленькой собачки или вальс-минутка (Рубинштейн)
11. Мазурка Op.17, № 4 ля-минор (Рубинштейн)
12. Мазурка Op.68, № 2 ля-минор (Рубинштейн)
13. Мазурка Си-бемоль мажор (Рубинштейн)
14. Полонез Ля-мажор (Рубинштейн)
15. Соната си-бемоль минор ч.3 Траурный марш (Рубинштейн)

Видео

1. Энциклопедия «Шопен» (Документальный сериал «Энциклопедия», Канал «Культура»)
2. Шопен Прелюдии. Исп. М. Плетнев
3. Полонезы. Исп. Лазарь Берман
4. Этюды. Исп. Е. Кисин
5. Вальсы. Исп. В. Горовиц, Я. Флиэр

Введение. Русская музыка «доглинкинского периода»

«Культура великого молчания». Истоки русской музыки. Зарождение

профессиональной музыки в эпоху создания первого древнерусского государства. Христианство. Знаменное пение. XVII век – рубеж в истории России: закончилось средневековье и наступил новый важный этап в развитии государства. «Смутное» время с его борьбой за трон, завершившееся приходом к власти Романовых в 1613 году. Это стихийные бедствия и крестьянские бунты, борьба против польской и шведской интервенций. XVII век. Партесное пение, жанр духовного хорового концерта. Кант. XVIII век – век «разума и просвещения». Петровская эпоха. Рождение национальной композиторской школы. Рождение русской оперы. Е. И. Фомин. Формирование нового жанра – «российская песня». Духовный концерт. Д. Бортнянский.

Музыкальный материал

Аудио

1. Древнерусское пение Знаменный распев «Царю небесный». (Хор Моск. Патриархата)
2. Древнерусское пение Тропарь Рождества Христова (Детский хор «Благовест»)
3. Дилецкий Н. Партесный концерт 17 века «Тело Христово». (Киевский кам. хор)
4. Кант эпохи Петра I «Радуйся, русско земле». (Тамбовский камерный хор)
5. Теплов Г. Н. ст. А. П. Сумарокова «Уж прошел мой век драгой» (Анс. Insula Magica)
6. Дубянский Ф. М., ст. Дмитриева «Стонет сизый голубочек» (Анс. Insula Magica)
7. Козловский О. А., ст. Г. Державина «Пчелка золотая» (Анс. Insula Magica)
8. Фомин Е. И. Опера «Орфей» Монолог Орфея
9. Фомин Е. И. Опера «Ямщики на подставе» Хор «Высоко сокол летает»
10. Бортнянский. Д. С. Духовный концерт «Слава во вышних Богу» (Киевский кам. хор)

Видео

Русская музыка 16-17 века

Сюжет т/к «Знание». Аноним 16 века. Московский камерный хор. Дир. В. Минин

Аноним 17 века. Московский камерный хор. Дир. В. Минин

Русская музыка 18 века

Кант. Концерт Бортнянского (сюжет т/к «Знание»). Опера. Крепостной театр Шереметьева (Сюжет передачи «Абсолютный слух» (т/к «Культура»). Пашкевич «Скупой». Монолог Скрягина (Иркутский драматический театр)

Русская музыка первой половины XIX века. Песня и романс

Первая половина XIX века в русской музыке. Бытовое домашнее музицирование. Связь развития романса с расцветом русской поэзии. Основные жанры русского романса. А. Алябьев, А. Варламов, А. Гурилёв – авторы популярных романсов первой половины XIX века.

Музыкальный материал

Аудио

1. Алябьев А «Соловей» ст. Дельвига (А. Герасимова)
2. Алябьев А. «Нищая» ст. Беранже пер. Ленского (Н. Геда)
3. Варламов А. «Красный сарафан» сл. Цыганова (Е. Шумская)
4. Варламов А. «На заре ты её не буди» ст. А.Фета (Г. Улетова)
5. Варламов А. Е. «Белеет парус одинокий» ст. М. Лермонтова (З. Тутов)
6. Варламов А. «Вдоль по улице метелица метет» (Ю. Гуляев)
7. Гурилев А. «Однозвучно гремит колокольчик» ст. И. Макарова (Д. Хворостовский)
8. Гурилев А. «Песнь ямщика». В.Бахтурин (Д. Хворостовский)
9. Гурилев А. «Вьется ласточка сизокрылая» ст. Н. Грекова (Е. Шумская)
10. Верстовский А. Н. «Старый муж» ст. А. Пушкина. (Н.Обухов)

Видео

Алябьев. Сюжет передачи «Абсолютный слух» (т/к «Культура»)

Варламов. Сюжет передачи «Абсолютный слух» (т/к «Культура»)

Гурилев. Сюжет передачи «Абсолютный слух» (т/к «Культура»)

Тема М.И. Глинка

Михаил Иванович Глинка (1804-1857) – основоположник русской классической музыки. Глинка и Пушкин. Русская национальная природа творчества Глинки. Создание выдающихся произведений в различных жанрах. Детские и юношеские годы. Обучение в пансионе. Музыка как профессия Глинки. Первая поездка за границу. Создание первой русской классической оперы «Жизнь за царя». Монархическое содержание. Создание лучших произведений в разных жанрах. Работа над оперой «Руслан и Людмила» и её постановка. Последние годы жизни композитора. Новые творческие замыслы.

Изучение произведений. Ведущее значение оперных произведений. Опера «Жизнь за царя». История создания оперы. Сюжет. Изучение и просмотр фрагментов оперы. Опера «Руслан и Людмила». История создания оперы. Сюжет. Сравнение с поэмой Пушкина. Изучение и просмотр фрагментов оперы. Произведения для оркестра. Краткая общая характеристика оркестровой музыки Глинки. Вальс-фантазия. Лирическое содержание музыки, форма. Фантазия «Камаринская» – образец воплощения народной песенности в симфонической музыке. Характеристика народных мелодий и приёмов их варьирования. Форма. «Арагонская хота». Характеристика тем, разбор формы. Романсы и песни. Место вокальной лирики в творческом наследии композитора. Жанровое разнообразие романсов. Глинка – создатель русской классической школы пения. Значение романсов в дальнейшем развитии этого жанра. Прослушивание избранных романсов.

Музыкальный материал

Аудио

1. «Жизнь за царя» 1 д. Интродукция «Родина моя» (Бол. Театр, 1947 г)
2. «Жизнь за царя» 1 д. Каватина и рондо Антонида
3. «Жизнь за царя» 1 д. Трио «Не томи родимый»
4. «Жизнь за царя» 2 д. Полонез
5. «Жизнь за царя» 2 д. Краковяк
6. «Жизнь за царя» 2 д. Вальс
7. «Жизнь за царя» 2 д. Мазурка
8. «Жизнь за царя» 3 д. Песня Вани «Как мать убили»
9. «Жизнь за царя» 3 д. Свадебный хор
10. «Жизнь за царя» 3 д. Романс Антонида
11. «Жизнь за царя» 4 д. Ария Сусанина
12. «Жизнь за царя» Эпилог Хор «Славься»
13. «Руслан и Людмила» Увертюра (Бол. театр, 1955 г)
14. «Руслан и Людмила» 1 д. Интродукция Первая песня Баяна
15. «Руслан и Людмила» 1 д. Интродукция Вторая песня Баяна
16. «Руслан и Людмила» 1 д. Каватина Людмилы
17. «Руслан и Людмила» 1 д. Сцена похищения Людмилы
18. «Руслан и Людмила» 2 д. Сцена Руслана с Финном.
19. «Руслан и Людмила» 2 д. Рондо Фарлафа
20. «Руслан и Людмила» 2 д. Ария Руслана
21. «Руслан и Людмила» 3 д. Персидский хор
22. «Руслан и Людмила» 4 д. Марш Черномора
23. «Руслан и Людмила» 5 д. Хор «Ах, ты свет, Людмила»
24. «Камаринская» (Дир.Е. Светланов)
25. «Арагонская хота» (Дир.Е. Светланов)
26. «Вальс-фантазия» (Дир.Е. Светланов)
27. «Я помню чудное мгновенье», ст. А. Пушкина (Ю. Гуляев)

28. «Не пой красавица» сл. Пушкина (И. Козловский)
29. «Ночной смотр» сл. Жуковского (Б. Гмыря)
30. «Ночной зефир» сл. А. С. Пушкина (П. Лисициан)
31. «Жаворонок» сл. Кукольника (И. Архипова)
32. «Попутная песня» сл. Кукольника (П. Глубокий)

Видео

1. Энциклопедия «Глинка» (Документальный сериал «Энциклопедия», Канал «Культура»)
2. Фрагменты оперы Глинки «Жизнь за царя» с либретто барона Г. фон Розена. Хор и оркестр ГАБТ СССР, дирижёр Александр Лазарев, Иван Сусанин - Евгений Нестеренко, Антонида - Марина Мещерякова, Ваня - Елена Заремба.
3. Глинка Симфонические произведения: Вальс-фантазия, Камаринская, Арагонская охота. Большой симфонический оркестр им. Чайковского. Дирижер В. Федосеев
4. Романсы. Исп. Г. Горчакова

Тема А. С. Даргомыжский

Александр Сергеевич Даргомыжский (1813-1869) - младший современник и последователь творчества Глинки. Детские и юношеские годы. Формирование реалистических творческих принципов. Работа над «Русалкой» и её постановка. Сближение с молодыми композиторами «Могучей кучки». Работа над оперой «Каменный гость».

Изучение произведений. Опера Даргомыжского «Русалка». Сюжет. Изучение и просмотр фрагментов оперы. Романсы и песни. Новизна и своеобразие романсов и песен Даргомыжского. Тематика и жанры вокального творчества. Песни сатирического и социально-обличительного характера. Лирические романсы.

Музыкальный материал

Аудио

1. «Русалка»« Ария Мельника. 1д. (Бол. театр, 1955 г)
2. «Русалка»« Хор Заплетися, плетень 1д.
3. «Русалка»« Хор Как на горе мы пиво варили 1д.
4. «Русалка» Хор Сватушка 2 д.
5. «Русалка» Песня Наташи 2д.
6. «Русалка» Сцена Князя с Мельником 3д.2к.
7. «Мне грустно» сл. Лермонтова (К.и Р.Лисициан)
8. «Шестнадцать лет» сл. Клаудиус-Дельвиг (М. Леонтьева)
9. «Старый капрал» сл. Беранже-Курочкин (Г. Абрамов)
10. «Титулярный советник» сл. Вейнберга (Б. Гмыря)

Видео

1. Фрагменты фильма-оперы «Русалка». Телеспектакль .1971 Режиссер: В. Серков, Г. Мячина. В ролях. Е. Супонев, О. Новак, А. Кривченя, Г. Королева, О. Фомичева
2. Романсы. Исп. Г. Горчакова

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Русская музыкальная культура второй половины XIX века

Характеристика общественно-политической жизни 60-х годов XIX века. Особенности музыкальной жизни и значение создания Русского музыкального общества. Роль А. Рубинштейна в истории русской музыки. Открытие Петербургской и Московской консерватории. Композиторы «Могучей кучки». Идеи, жанры, история сотрудничества.

Тема А. П. Бородин

Многогранность творческой деятельности Александра Порфирьевича Бородина (1833-1887). Вклад Бородина в развитие передовой культуры и науки. Своеобразие

музыки композитора, её эпический склад.

Детские и юношеские годы. Учеба в Медико-хирургической академии. Научная командировка за границу. Сближение с Балакиревским кружком. Создание 2-й 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, фортепиано.

Изучение произведений. Ведущее значение оперы «Князь Игорь». Симфонии и симфоническая картина «В Средней Азии». Камерные инструментальные и вокальные произведения. Опера «Князь Игорь». История создания произведения. «Слово о полку Игореве». Сюжет оперы. Изучение и просмотр фрагментов оперы. Портретные музыкальные характеристики основных действующих лиц. Симфония № 2 h-moll «Богатырская», 1 часть. Программный замысел Бородина. Эпический характер музыки, её близость опере «Князь Игорь». Общая краткая характеристика 1 части. Прослушивание романсов Бородина.

Музыкальный материал

Аудио

1. «Князь Игорь» Пролог. Хор «Солнцу красному слава» (Бол. театр, 1955 г)
2. «Князь Игорь» Пролог. Сцена затмения
3. «Князь Игорь» Речитатив и песня Галицкого. 1д. 1к.
4. «Князь Игорь» Финал 1д. Хор «Мужайся Княгиня»
5. «Князь Игорь» Финал 1д. Хор «Нам, княгиня»
6. «Князь Игорь» Ария Князя Игоря. 2д.
7. «Князь Игорь» Ария хана Кончака. 2д.
8. «Князь Игорь» Половецкая пляска с хором. 2д.
9. «Князь Игорь» Плач Ярославны. 4д.
10. «Князь Игорь» Хор Поселян «Ох не буйный». 4д.
11. Симфония №2 ч.1. Allegro (Дир. Е. Светланов)
12. Симфония №2 ч 2. Scherzo
13. Симфония №2 ч-3. Andante
14. Симфония №2 ч 4 Finale. Allegro
15. «Спящая княжна» ст. Бородина
16. «Песнь темного леса» ст. Бородина (М. Рейзен)
17. «Для берегов отчизны дальней» ст. Пушкина (И. Архипова)

Видео

1. Фрагменты оперы «Князь Игорь». Постановка Мариинского театра. Дир. В. Гергиев, Князь Игорь Н. Путилин. Ярославна-Г. Горчакова, Князь Владимир Игоревич - Е.Акимов, Князь Галицкий - С. Алексаш, Кончак - В. Ванеев, Кончаковна - О. Бородина
2. Бородин Симфония №2 ч. Большой симфонический оркестр им. Чайковского. Дирижер В. Федосеев

Тема Н. А. Римский-Корсаков

Многогранность творческой и общественной деятельности Николая Андреевича Римского-Корсакова (1844-1908) – композитора, педагога, музыкального писателя и редактора, дирижёра и пропагандиста русской музыки. Детские и юношеские годы. Учеба в Морском кадетском корпусе. Знакомство с Балакиревым. Кругосветное плавание. Начало композиторской деятельности. Рост известности композитора. Начало педагогической работы в консерватории. Оперы композитора. Всемирное признание композитора.

Изучение произведений. Ведущее положение оперы; преобладание сказочно-эпических произведений. Опера «Снегурочка». Пантеизм оперы. Сочетание сказочного и реального. Сюжет оперы. Изучение и просмотр фрагментов оперы. Портретные

музыкальные характеристики основных действующих лиц. Симфоническая сюита «Шехеразада». Арабские сказки «Тысяча и одна ночь» как источник содержания музыки сюиты, программность произведения. Стрoение цикла. Характеристика основных тем всех частей.

Музыкальный материал

Аудио

1. «Снегурочка» Пролог Ария Снегурочки
2. «Снегурочка» Пролог Ариетта Снегурочки
3. «Снегурочка» Пролог Проводы Масленицы
4. «Снегурочка» 1 д. Первая песня Леля
5. «Снегурочка» 2 д. Шествие Царя Берендея
6. «Снегурочка» 2 д. Каватина Царя Берендея
7. «Снегурочка» 3 д. Хоровод и песня про бобра
8. «Снегурочка» 3 д. Пляска скоморохов
9. «Снегурочка» 3 д. Третья песня Леля
10. «Снегурочка» 3 д. Ариозо Мизгирия
11. «Снегурочка» 4 д. Сцена таяния Снегурочки
12. «Снегурочка» д 4. Заключительный хор
13. «Садко» 1 к. Речитатив и Ария Садки (Бол. театр, 1953 г)
14. «Садко» 2 к. Вступление Протяжная песнь Садки
15. «Садко» 4 к. Песня Варяжского гостя
16. «Садко» 4 к. Песня Индийского гостя
17. «Садко» 4 к. Песня Веденецкого гостя
18. «Садко» Финал 4 к. Хор «Высота»
19. «Шехеразада» 1 часть (Дир. Е. Светланов)
20. «Шехеразада» 2 часть
21. «Шехеразада» 3 часть

Видео

1. Римский-Корсаков. Энциклопедия (Документальный сериал).
2. Мультфильм «Снегурочка»
3. Полет шмеля. Сюжет передачи «Абсолютный слух» (т/к «Культура»)
4. Опера «Садко» (фрагменты). Постановка Мариинского театра.

Тема М.П. Мусоргский

Модест Петровича Мусоргский (1839-1881) – всемирно - известный русский композитор. Детские и юношеские годы. Обучение в Петербургской военной школе подпрапорщиков. Служба в Преображенском полку. Знакомство с А. Даргомыжским, М. Балакиревым и его друзьями. Выход в отставку. Формирование убеждений. Оперные замыслы. Обращение к крестьянским темам в вокальных сочинениях. Создание оперы «Борис Годунов» и её постановка. Работа над оперой на исторический сюжет «Хованщина». «Картинки с выставки» – самое значительное инструментальное произведение Мусоргского. Одиночество; материальная нужда и неизлечимая болезнь. Безвременная смерть.

Изучение произведений. Опера «Борис Годунов». Разнообразие оперных замыслов; незавершенность большинства из них. Интерес Мусоргского к исторической тематике. Редакции оперы «Борис Годунов». История создания оперы. Смелость и новаторство композитора в выявлении конфликта между народом и царем. Сюжет оперы. Изучение и просмотр фрагментов оперы. Портретные музыкальные характеристики основных действующих лиц Народные сцены оперы и музыкальные характеристики действующих лиц.

Вокальные циклы. Прослушивание и анализ вокальных произведений. Фортепианный цикл «Картинки с выставки». Сравнение фортепианного, оркестрового

вариантов и рок-обработки «Картинок с выставки». Судьба творческого наследия М. Мусоргского.

Музыкальный материал

Аудио

1. «Колыбельная Ерёмушки» ст. Некрасова (Исп. Р. Сипарис)
2. «Семинарист» ст. Мусоргского (Исп. Р. Сипарис)
3. «Блоха», ст. Гете (Исп. Р. Сипарис)
4. «Борис Годунов» Пролог 1 к. Начало (Большой театр, 1948 г.)
5. «Борис Годунов» Пролог 1 к. Хор «На кого ты нас покидаешь»
6. «Борис Годунов» Пролог 2 к. Вступление
7. «Борис Годунов» Пролог 2 к. Хор «Слава»
8. «Борис Годунов» Пролог 2 к. Монолог Бориса и хор «Слава»
9. «Борис Годунов» 1 д. 1 к. Монолог Пимена
10. «Борис Годунов» 1 д. 2 к. Сцена в корчме Песня Варлаама
11. «Борис Годунов» 2 д. Монолог Бориса «Достиг...»
12. «Борис Годунов» 2 д. Сцена галлюцинаций.
13. «Борис Годунов» 4 д. Песенка Юродивого
14. «Борис Годунов» 4 д. Хор «Хлеба»
15. «Борис Годунов» 4 д. Хор «Не сокол летит по поднебесью»
16. «Борис Годунов» 4 д. «Солнце луна...и «Расходилась...»
17. «Хованщина» Рассвет на Москве-реке (Большой театр, 1954 г.)
18. «Хованщина» 3 д. Песня Марфы «Исходила младешенька»
19. «Картинки с выставки» Прогулка (В. Горовиц)
20. «Картинки с выставки» Гном
21. «Картинки с выставки» Старый замок
22. «Картинки с выставки» Тюильрийский сад
23. «Картинки с выставки» Быдло
24. «Картинки с выставки» Балет невылупившихся птенцов
25. «Картинки с выставки» Два еврея
26. «Картинки с выставки» Избушка на курьих ножках.
27. «Картинки с выставки» Богатырские ворота

Видео

1. Мусоргский «Борис Годунов». Постановка ГАБТа, 1978г Дирижер: Б. Хайкин. Постановка Мариинского театра, Режиссер А. Тарковский
2. Мусоргский «Ночь на Лысой горе». Большой симфонический оркестр им. Чайковского. Дирижер В. Федосеев

Тема П.И. Чайковский.

Петр Ильич Чайковский (1840-1893)- великий, всемирно - известный, самый популярный русский композитор. Тематическое и жанровое разнообразие его сочинений. Отражение в музыке различных сторон русской жизни, богатого внутреннего мира простого человека, его борьба за счастье. Детские и юношеские годы. Обучение в училище правоведения в Петербурге. Обучение в консерватории. Московский период жизни и творчества. Создание театральных, симфонических и камерных произведений. Отъезд из Москвы. Образ жизни Чайковского в последующие годы. Поездки по европейским странам; интенсивная творческая работа. Мировое признание музыки Чайковского. Произведения последних лет. Трагедийная основа «Пиковой Дамы» и Симфонии № 6. Таинственность смерти композитора.

Изучение произведений. Симфония № 1 g-moll «Зимние грёзы». Программность симфонии, её лирико-драматическое содержание. Общая характеристика цикла. Разбор всех частей. Опера «Евгений Онегин». «Евгений Онегин» как одна из вершин творчества Чайковского. Сравнение с романом Пушкина. История создания и первой постановки

оперы. Особенность драматургии, «лирические сцены». Глубокое отражение душевной драмы героев; картины русского быта. Композиция оперы. Понятие об оперной сцене и ариозо. Балет «Щелкунчик». Повторение материала 3 класса. Просмотр фрагментов балета. Просмотр видео «Концерт № 1 для фортепиано с оркестром». Прослушивание романсов.

Музыкальный материал. Аудио

1. Симфония № 1 1ч. «Грезы зимнею дорогой»' (Дир. Г. Караян)
2. Симфония № 1 2ч. «Угрюмый край, туманный край»
3. Симфония № 1 3ч. Скерцо
4. Симфония №1 4ч. Финал
5. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром N.1, 1ч. (С. Рихтер)
6. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, 3ч
7. «Времена года» Март. Песнь жаворонка. (М. Плетнев)
8. «Времена года» Апрель. Подснежник
9. «Времена года» Июнь. Баркарола
10. «Времена года» Октябрь. Осенняя песнь
11. «Времена года» Ноябрь. На тройке
12. «Евгений Онегин» Вступление. (Большой театр, 1956 г)
13. «Евгений Онегин» Дуэт и Квартет
14. «Евгений Онегин» Хор и пляска крестьян
15. «Евгений Онегин» Сцена и ария Ольги
16. «Евгений Онегин» Ариозо Ленского «Я люблю вас, Ольга»
17. «Евгений Онегин» Ариозо Онегина «Мой дядя»
18. «Евгений Онегин» 2 к. Сцена письма («Пускай погибну я»)
19. «Евгений Онегин» 2 к. Сцена письма («Я вам пишу»)
20. «Евгений Онегин» 2 к. Сцена письма («Нет, никому на свете»)
21. «Евгений Онегин» 2 к. Сцена письма («Кто ты мой, ангел...»)
22. «Евгений Онегин» 3 к. Хор «Девушки-красавицы»
23. «Евгений Онегин» 3 к. Сцена и ария Онегина
24. «Евгений Онегин» 5 к. Ария Ленского «Куда, куда»
25. «Евгений Онегин» 7 к. Заключительная сцена
26. «Лебединое озеро»1 д. Вальс. (Дир. Г. Рождественский)
27. «Лебединое озеро»2 д. Тема лебедей
28. «Лебединое озеро»2 д. Танец маленьких лебедей
29. «Лебединое озеро»3 д. Неаполитанский танец
30. «Щелкунчик»1 д. Марш. (Дир. М. Эрмлер)
31. «Щелкунчик»2 д. Испанский танец «Шоколад»
32. «Щелкунчик»2 д. Арабский танец «Кофе»
33. «Щелкунчик»2 д. Китайский танец «Чай»
34. «Щелкунчик»2 д. Русский танец «Трепак»
35. «Щелкунчик»2 д. Танец пастушков
36. «Щелкунчик» 2 д. Вальс цветов
37. «Щелкунчик»2 д. Па-де-де
38. «Щелкунчик»2 д. Вариация II (Танец феи Драже)
39. «Средь шумного бала» сл. А. Толстого (исп. А. Нестеренко).
40. «То было раннею весной» сл. А. Толстого (исп. М. Магомаев)
41. «Колыбельная песня в бурю» сл. А. Плещева (исп. И. Архипова)

Видео

1. Фрагменты художественного фильма «Чайковский», «Мосфильм». Реж. Ю. Таланкин
2. Симфония № 6. Финал. Дир. Караян
3. Симфония № 1. Симф. оркестр Мариинского театра. Дир. В. Гергиев
4. «Ромео и Джульетта». Увертюра-фантазия. Дир. В. Спиваков.

5. Фильм-балет по увертюре-фантазии «Ромео и Джульетта».

ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Тема 1 Русская музыка на рубеже XIX-XX веков

Серебряный век русской культуры. Интенсивность музыкальной жизни. Расцвет музыкального исполнительства. Достижения русской исполнительской культуры и её великие представители. С. П. Дягилев – пропагандист русского искусства. Начало плодотворной творческой, исполнительской и педагогической деятельности третьего поколения русских композиторов – учеников Чайковского и Римского-Корсакова. Лядов – представитель классической русской музыки конца 19-начала 20 в. Лядов – художник - миниатюрист. Оркестровые миниатюры Лядова, программность, преобладание русской сказочной тематики. «Кикимора», «Волшебное озеро», «Баба-Яга» – наиболее известные симфонические произведения Лядова. Фортепианное творчество Лядова, его значение в истории русской фортепианной музыки.

Рахманинов – великий русский музыкант. Историческое значение творчества Рахманинова – композитора, пианиста, дирижера. Основные определения образного строя музыки Рахманинова. Фортепианное творчество, его ведущее значение в творчестве композитора. Рахманинов – пианист. Концертный жанр в творчестве Рахманинова. Фортепианные концерты, как классические образцы жанра в музыке 20 в. Концерт для фортепиано с оркестром № 2 - одно из лучших сочинений композитора. Камерно-вокальное творчество. Значение камерного вокального творчества в истории русской музыки.

Глазунов – крупный мастер классической русской музыки конца 19-начала 20 в. Глазунов – член беляевского кружка, представитель петербургской школы. Значение балетного творчества Глазунова. Балет «Раймонда». Глазунов – продолжатель балетной реформы Чайковского. Балеты Глазунова, их сюжеты и трактовка. Краткая характеристика балета «Раймонда».

Танеев – крупнейший мастер классической русской музыки конца 19-начала 20 в. Композитор, виднейший ученый, педагог, исполнитель, общественный деятель. Кантата «Иоанн Дамаскин». История создания. Литературный первоисточник. Сведения об Иоанне Дамаскине – поэте и музыканте. Текст А. К. Толстого, его трактовка Танеевым, утверждение гуманистической идеи в плане общих этических представлений Танеева.

Скрябин – один из крупнейших русских композиторов начала 20 века. Новизна творческих задач композитора. Две основных области творчества - фортепианная и симфоническая. Философская основа творчества Скрябина.

Фортепианное творчество. Скрябин – пианист. Истоки скрябинского пианизма. Особенности и новизна фортепианного стиля.

Общие сведения о симфоническом творчестве Скрябина. Симфоническая форма, как воплощение философских идей.

Музыкальный материал

Аудио

1. Лядов «Баба Яга» (Дир. Е. Светланов)
2. Лядов «Волшебное озеро» (Дир. Е. Светланов)
3. Лядов «Кикимора» (Дир. Корхин)
4. Лядов «Музыкальная табакерка» (Дир. Е. Светланов)
5. Рахманинов «Элегия», соч.3 № 1 (С. Нейгауз)
6. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром ч 1 (С. Рихтер)
7. Глазунов Балет «Раймонда» (фрагменты)
8. Рахманинов «Элегия», соч.3 № , Концерт № 2 для фортепиано с оркестром ч. 1
9. Скрябин. Этюд ор.8, Прелюдии (2-3 по выбору)
10. Фрагмент «Прометей»
11. Танеев Кантата «Иоанн Дамаскин, 1 часть

Видео

1. Лядов «Баба Яга» (Дир. Е. Темирканов)
2. Рахманинов Концерт № 2 для фортепиано с оркестром ч 1 (Э Гримо)
3. Рахманинов Фортепианные произведения в исп. Э. Гилельса.
4. Скрябин. Этюд dis-moll. «Прометей», фрагменты концерта и фильма

Тема 2 Европейская музыка на рубеже XIX-XX веков

Беседа – воспоминание. Кого из композиторов 19 века помним. Рассказ-аллегория («иносказание»): 19 век – как образ принцессы - инфанты. Морис Равель (1875-1937), французский композитор. В последний год 19 века (1899) написал «Павану усопшей инфанте». Павана - торжественный балльный танец. «Павана усопшей инфанты» - лирическая и грустная мелодия в характере колыбельной. Музыка XX века(–) как образ колеса фортуны. Судьба музыки, как колесо фортуны. Рассуждения о месте опус-музыки и массовой культуры в современном звуковом пространстве.

Музыкальный материал

Аудио

1. Морис Равель «Павана усопшей инфанте»
2. Орф К. «Кармина Бурана» №1. «О фортуна»
3. Ремейк «Фортуны»
4. Ансамбль «Ministry», США, альбом 2004 года

Договаривая романтизм

«Договаривание» 19 века. Продолжение романтических традиций. Рихард Штраус. Симфоническая поэма «Веселые забавы Тили Эйленшпигеля». Вступление к симфонической картине Р. Штрауса «Так говорил Заратустра», это музыкальная заставка к игре «Что? Где? Когда?». Три музыки Рихарда Штрауса.

Немецкий композитор Рихард Штраус (1864-1949). Связь - симфонические поэмы и фантазии Штрауса связаны с произведениями мировой литературы. Мир изобразительного искусства в поэмах. Разбор «Веселые забавы Тили Эйленшпигеля». Траурные марши Густава Малера. Густав Малер (1860-1911) – великий австрийский композитор и дирижер. Малер – выдающийся симфонист, автор ряда монументальных произведений. При жизни Малера его музыка часто недооценивалась. Два ранних произведения Малера – вокальный цикл «Песни странствующего подмастерья» (1883-1884) и Первая симфония (1884-1888) связаны близостью образов и общим тематизмом. Урок строится на сравнении двух траурных маршей: из 3 части Первой симфонии и 1 части Пятой симфонии Густава Малера. «Содержание», «сюжет» 3 части Первой симфонии. «Несюжетность» 1 части Пятой симфонии. «Картина» обнаженной души.

«Заинтересовать, поразить и растрогать сердца». Веризм. Возникновение музыки веризма. Джакомо Пуччини (1858-1924) – крупнейший после Верди итальянский оперный композитор. «Заинтересовать, поразить и растрогать сердца» – так определил сам композитор задачу своих опер. Эстетика опер Пуччини. «Тоска» – единственная опера композитора, связанная с историческими событиями. Сюжет. Просмотр отрывков оперы.

Музыкальный материал

Аудио

1. Штраус Р. «Так говорил Заратустра» вступление
2. Штраус Р. «Весёлые забавы Тили Эйленшпигеля»
3. Малер Г. Симфония № 1, часть 3
4. Малер Г. Симфония № 5, часть 1
5. Пуччини Д. Опера «Тоска». 3 действие: ария Каварадосси, финал оперы

Видео

1. Малер Г. Симфония № 1, часть 3 Дир. К. Аббадо
2. Малер Г. Симфония № 5, часть 1 Дир. К. Аббадо

3. Пуччини Д. Опера «Тоска». 3 действие: ария Каварадосси, финал оперы.
Фильм-опера, П. Доминго, Р. Кабайванска

Тема 3 И. Ф. Стравинский

Стравинский (1882-1971) – один из крупнейших композиторов 20 века. Определяющая роль в развитии творческих и эстетических взглядов Стравинского художественной атмосферы Петербурга начала века, его сближение с С. П. Дягилевым, А. Н. Бенуа, С. Бакстом, Н. К. Рерихом, другими представителями художественной группировки «Мир искусства». Три первых балета, русская тема в его творчестве в трёх различных ракурсах: сказочная в «Жар-птице», бытовая в «Петрушке» и ритуально-архаичная в «Весне священной». Эмиграция Стравинского.

Значение балетного творчества Стравинского в истории музыки. Балет «Петрушка». История создания; сотрудничество с А. Бенуа, М. Фокиным, С. Дягилевым. Либретто балета, его проблематика и символика. Авторская программа «Петрушки». Балет «Весна священная». История создания и постановки. Историческое значение балета. Особенности сюжета. Эпохальное значение балета, определившего принципиальные пути развития музыки.

Музыкальный материал

1. Балет «Петрушка»
2. Балет «Весна священная»

Тема 4 С. С. Прокофьев

Сергей Сергеевич Прокофьев (1891- 1953) – выдающийся композитор первой половины XX века. Годы детства и юности. Обучение в Петербургской консерватории. Дореволюционный период творчества; создание сочинений в различных музыкальных жанрах. Годы пребывания за рубежом. Возвращение на родину. Интенсивность творческой деятельности. Высший расцвет композиторского дарования Прокофьева. Тематическое и жанровое богатство и разнообразие сочинений Прокофьева. Обращение композитора к истории и современности, к произведениям классической литературы и сказочным образам.

Изучение произведений. Кантата «Александр Невский». Обращение Прокофьева к героическим страницам отечественной истории. Героико-эпический характер музыки. Содержание и художественные особенности частей. Балет «Ромео и Джульетта». Воплощение образов трагедии Шекспира. Яркость музыкальных характеристик. Г. Уланова – первая советская исполнительница партии Джульетты. Просмотр балета. Симфония № 7. Общая характеристика цикла и разбор 1 части. Прослушивание Симфонии № 1 «Классической».

Музыкальный материал

Аудио

1. Симфония № 1 «Классическая», 1ч. (Дир. Е. Светланов)
2. Симфония № 1 «Классическая», 2ч. Гавот
3. Симфония № 7, 1 ч. (Дир. Ростропович)
4. Симфония № 7, 2 часть
5. Симфония № 7, 3 часть
6. Симфония № 7, 4 часть
7. «Ромео и Джульетта». Вступление. (Дир. Гергиев)
8. «Ромео и Джульетта». Улица просыпается
9. «Ромео и Джульетта». Джульетта-девочка
10. «Ромео и Джульетта». Танец рыцарей
11. «Ромео и Джульетта». Меркуцио
12. «Ромео и Джульетта». Сцена у балкона
13. «Ромео и Джульетта». Меркуцио умирает
14. «Ромео и Джульетта». Прощание перед разлукой

15. «Ромео и Джульетта». Утренняя серенада
16. «Ромео и Джульетта». Смерть Джульетты
17. «Александр Невский». 1 ч. «Русь под игом» (Капелла Юрлова)
18. «Александр Невский». 2 ч. «Песня об Александре Невском»
19. «Александр Невский». 3 ч. «Крестоносцы во Пскове»
20. «Александр Невский». 4 ч. «Вставайте люди русские»
21. «Александр Невский». 5 ч. «Ледовое побоище»
22. «Александр Невский». 6 ч. «Мертвое поле»
23. «Александр Невский». 7 ч. «Въезд Александра во Псков»

Видео

1. «Ромео и Джульетта», фильм-балет, 1954. Режиссер Лео Арнштам, Леонид Лавровский. Джульетта - Г. Уланова, Ромео - Ю. Жданов, Тибальд - А. Ермолаев, Э. Меркуцио - С. Корень, Парис - А. Лапаури. Балетная труппа и оркестр Большого театра. Дирижер Геннадий Рождественский
2. «Александр Невский» фрагменты фильма, 1938 год, режиссер С. Эйзенштейн
3. «Александр Невский», оркестр и хор Мариинского театра, дир. В. Гергиев

Тема 5 Импрессионизм, символизм, экспрессионизм и урбанизм в европейской музыке первой половины 20 века

«Впечатления и символы музыки Дебюсси». «Ежик в тумане» – замечательный анимационный фильм Юрия Норштейна. Идея фильма и идеи импрессионизма. Сравнение сонета Ш. Бодлера «Соответствия», как аналог музыки Дебюсси. Дебюсси Клод Ашиль (1862-1918), французский композитор. Основоположник музыкального импрессионизма. Течение импрессионизма возникло в 70-х годах XIX века во французской живописи. Слово «импрессионизм» связано с названием картины Клода Моне «Впечатление. Восход солнца» (по-французски *impression* – впечатление). Символизм (от греч. *simbolon* – знак, символ) – художественное направление, появившееся во Франции в конце 60-х – начале 70-х годов XIX века, первоначально в литературе, а затем и в других видах искусства – изобразительном, музыкальном, театральном. Символизм обращён к сфере духа, «внутреннего видения». Сравнение разных переводов сонета «Лунный свет» французского поэта-символиста П. Верлена (1844-1896). 3 перевода Ф. Соллогуба (1863 - 1927). Сравнение П. Верлена с «Лунным светом» Дебюсси. «Ноктюрны» Дебюсси – цикл симфонических картин. 3 часть «Ноктюрнов» - «Сирены». В греческой мифологии сирены – прекрасные девы с рыбьим хвостом, которые прекрасными голосами зачаровывают мореплавателей. «Сирены» написан для женского хора (8 сопрано и 8 меццо-сопрано) и оркестра. Прелюдия к «Послеполуденному отдыху фавна», создана в 1894 году. «Прелюдия» была написана под «впечатлением» поэтической эклоги Стефана Малларме (1842-1898). Знакомство с текстом. «Прелюдия к Послеполуденному отдыху фавна» – это лирический пейзаж, наделенный конкретным сюжетом. Вторую жизнь произведение обрело в балете. В 1912 году Вацлав Нижинский в «Русских сезонах» в Париже поставил свой первый балет «Послеполуденный отдых фавна». Просмотр балета. XX век принес новое понятие ритма жизни. Значение техники в XX веке. Новые образные единицы. Понятие урбанизма. «Шестерка» – содружество французских композиторов (1917-1922), назвал музыкальный критик Анри Колле по аналогии с русской «пятеркой» – «Могучей кучкой». Онеггер Артур (1892-1955) – французский композитор и музыкальный деятель. А. Онеггер «Пасифик-231». Акцент на образной стороне произведения.

Музыка авангарда. Понятие о музыке авангарда. Авангард – в переводе с французского – «передовой отряд». Электронная музыка, как одна из самых перспективных «музык» будущего. Эдгар Варез (1883–1965).и «Электронная поэма» Эдгара Вареза. Минимализм – (от английского – «наименьший») – метод сочинения

музыки при радикально «минимальных» композиторских приемах. «Другие поезда» Стива Райха, «Краткая гонка на скоростной машине» Джона Адамса.

Музыкальный материал (по выбору педагога)

Аудио

1. Дебюсси К. «Ароматы ночи»
2. Дебюсси К. «Лунный свет»
3. Дебюсси К. «Сирены»
4. Дебюсси К. «Прелюдия к «Послеполуденному отдыху фавна»
5. Дебюсси К. «Девушка с волосами цвета льна»
6. Онеггер А. «Пасифик 231»
7. Варез Э. «Электронная поэма» (фрагмент)
8. Райх С. «Другие поезда» (фрагмент)
9. Адамс Д. «Краткая гонка на скоростной машине»

Видео

Дебюсси К. «Прелюдия к «Послеполуденному отдыху фавна». Спектакль Парижской оперы. Воспроизведение спектакля, поставленного Вацлавом Нижинским в 1912 году

Тема 6 Д.Д. Шостакович

Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906-1975) – крупнейший отечественный композитор XX века. Глубокое раскрытие в музыке Шостаковича конфликтов нашего времени. Гуманистическая направленность его искусства. Детские и юношеские годы. Учёба в консерватории. Поиски своего пути в искусстве. Вступление в пору творческой зрелости; опера «Катерина Измайлова» и симфония № 5. Героико-патриотическое и трагедийное начало в произведениях военных лет (Симфонии № 7, 8, Трио). Глубокое и многогранное воплощение в произведениях различных жанров наиболее значительных тем, рождённых современностью. Произведения последних лет: симфонии, квартеты, вокальные циклы.

Изучение произведений. Общий обзор симфоний: Симфония № 7 (1 часть). Работа над симфонией в Ленинграде, в дни обороны города, летом и осенью 1941г. Её огромное политическое звучание в годы войны. Ленинградская премьера в августе 1942 года; посвящение симфонии городу Ленинграду. Программный замысел первой части. Разбор части.

Музыкальный материал

Аудио

- | | |
|----|--|
| 1. | Симфония № 7, 1 часть (Дир. Е. Мравинский) |
| 2. | Симфония № 8, 3 часть |
| 3. | «Романс» из кинофильма «Овод» |

Видео

Симфония № 7, 1 часть. Синемафония. Режиссер Г. Параджанов

Тема 7 А.И Хачатурян

Хачатурян - советский армянский композитор, педагог, музыкально-общественный деятель. Жанровая картина творчества. Уделение особого внимания балету. Концертный жанр в творчестве. Концерт для скрипки с оркестром. Развитие классических традиций. Национальные источники. Образное содержание концерта. Содержание балета «Спартак». Просмотр фрагментов балета.

Музыкальный материал

Аудио

1. Музыка к спектаклю «Маскарад» Вальс
2. Концерт для скрипки с оркестром 1 часть
3. Балет «Гаяне» Танец с саблями
4. Балет «Спартак» 1 д. Интродукция Триумфальный марш
5. Балет «Спартак» 3 д. Адажио Спартака и Фригии

Видео

Постановка ГАБТа, 1984, Хореография Юрий Григорович. Спартак - Ирек Мухамедов, Красс - Михаил Габович, Фригия - Наталия Бессмертнова, дирижёр А. Жюрайтис

Тема 8 ДЖАЗ

Что такое джаз? Ценность джаза. В чем притягательная сила джаза? В джазе есть своя тайна. Один из «предков» джаза – спиричуэл. Мелодия спиричуэла «Вниз по реке». Еще один из предджазовых «героев» – регтайм. В переводе с английского ragtime – буквально «разорванное время». Скотт Джоуплин (1868-1917). «The easy winners» («Беспечные победители») и «The entertainer» («Артист эстрады»). Блюз – песенный и инструментальный жанр афроамериканской музыки. Слово «блюз». Одним из самых популярных блюзов у музыкантов традиционного джаза – «Сент-Луис блюз». Внимание на импровизацию квадратов.

«Великие бэндлидеры». Следующая волна развития джаза связана с историей биг-бэндов (англ. big band – большой оркестр). Имя Дюка Эллингтона (1899-1974) воспринимается как синоним лучшего руководителя (бэндлидера) лучшего джаз-оркестра Америки, музыканта удивительного дара импровизации и высочайшего мастерства инструментовки джазовой музыки. Самая популярная пьеса в исполнении оркестра Дюка – «Караван», написанная совместно с тромбонистом его оркестра Хуаном Тизолом. Еще один знаменитый бэндлидер американского джаз-оркестра – Глен Миллер (1904-1944). Два популярнейших кинофильма, в которых снялся биг-бэнд Гленна Миллера («Серенада солнечной долины» (1941) и «Жены оркестрантов» (1942)). Гибель оркестра. Джаз – не только искусство солистов-инструменталистов, оркестров, но и вокалистов. «Первая леди джаза» – так называли певицу Эллу Фицджеральд (1917-1996). «Первая леди джаза. «Умопомрачительный» трубач Гиллеспи.

Бибоп или боп. Основатель боба – Диззи Гиллеспи (1917-1993) – трубач и тромбонист. «Диззи» – «умопомрачительный» – прозвище Джона Гиллеспи. Еще одна легендарная фигура основателей бибопа – саксофонист Чарли Паркер (1920-1955). В джазовой среде Паркер получил свое прозвище «Yardbird» («Домашняя птица»), которое вскоре укоротилось до «Bird» («Птица»). Способность бесконечно развивать мелодию, даже в бешеном темпе, неизменно восхищала и слушателей, и коллег. Полет птицы. Саксофонист Чарли Паркер (1920-1955). В джазовой среде Паркер получил свое прозвище «Yardbird» («Домашняя птица»), которое вскоре укоротилось до «Bird» («Птица»).

Гершвин Джордж (1898-1937) (настоящее имя – Яков Гершович) – самый известный американский композитор первой половины XX столетия, в творчестве которого синтезировались академические традиции, джаз и эстрада.

«Рапсодия в стиле блюз» для фортепиано с оркестром – один из шедевров американской музыки.

«Симфоджаз» – термин, означающий сплав симфонической музыки с джазом. Но все же «Рапсодия» написана не в «стиле блюзов». Это концерт для фортепиано с «классическим» составом симфонического оркестра, где элементы джаза, развлекательной музыки и афроамериканского фольклора сочетаются с принципами концертной фортепианной опус-музыки в духе Листа и Рахманинова. Первая национальная опера – «Порги и Бесс». Опера написана по одноименной пьесе Дебоса и Дороти Хейуорд «Порги». «Порги и Бесс» – настоящая национальная оперная классика. Сюжет оперы. Разбор избранных отрывков.

Музыкальный материал

Аудио

1. Луи Армстронг «Down by the river»
2. Скотт Джоупин «Джоупин Артист эстрады (the_entertainer)»
3. Луи Армстронг «St. Louis bluse»
4. Блюз.(точка?) Майлс Дэвис
5. Оркестр Дюка Эллингтона «Wall Stret Wail»
6. Caravan Оркестр Лундстрема
7. Оркестр Глена Миллера «Moonlight serenade»
8. Элла Фицджеральд Гершвин «Oh, Lady, Be Good»
9. Элла Фицджеральд «Oh, Lady, Be Good»
10. Диззи Гиллеспи «Dizzier and Dizzier»
11. Чарли Паркер «Bird of Paradise»
12. Гершвин «Рапсодия в стиле блюз»
13. Гершвин Опера «Порги и Бесс» «I Got Ple-nty O’Nuttin’»
14. Гершвин Опера «Порги и Бесс» «Oh Lawd, I'm On My Way to a Heaven Land»
15. Гершвин Опера «Порги и Бесс» «Bess, You is My Woman Now»
16. Гершвин Опера «Порги и Бесс» It Ain’t Necessarily So»
17. Гершвин Опера «Порги и Бесс» «Oh, I can’t sit down»
18. Гершвин Опера «Порги и Бесс» «He’s gone, gone, gone»
19. Гершвин Опера «Порги и Бесс» «O Doctor Jesus»
20. Гершвин Опера «Порги и Бесс» «Summertime»

Видео

1. Фрагмент концерта Луи Армстронг
2. Фрагмент концерта Оркестра Дюка Эллингтона «Wall Stret Wail»
3. Фрагмент концерта Элла Фицджеральд
4. Фрагмент концерта Диззи Гиллеспи
5. Фрагмент фильма «Серенада солнечной долины»
6. Гершвин «Рапсодия в стиле блюз», дир. и исполнитель Л. Бернстайн
7. Гершвин Опера «Порги и Бесс», фильм-опера, 1993, телефильм BBC, режиссер Тревор Нанн

Тема 9 Г. В. Свиридов

Георгий Васильевич Свиридов (1915-1998) – крупнейший русский композитор XX столетия. Продолжатель традиций русской музыки. Главное направление творчества - вокальная и хоровая – музыка. Краткий обзор жизненного пути. Содержание повести Пушкина «Метель». Характеристика музыки музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель». Просмотр фрагментов фильма.

Музыкальный материал

Аудио

1. Муз. Иллюстрации к пов. Пушкина «Метель» Тройка (Дир. Е. Светланов)
2. Муз. иллюстрации к пов. Пушкина «Метель» Вальс.
3. Муз. иллюстрации к пов. Пушкина «Метель» Романс

Видео

Фрагменты фильма «Метель» по одноименной повести А.С. Пушкина, 1964.
Режиссер: Владимир Басов. В ролях: Валентина Титова, Георгий Мартынюк, Олег Видов, Николай Бурляев

Тема 10. Р. К. Щедрин

Щедрин Р. К. (род. в 1932 году) – один из значительных современных русских композиторов. Ранняя известность, и прежде всего в театральных жанрах. Жанровое многообразие творчества. Просмотр фрагментов балетов «Конек-Горбунок» и «Кармен-сюита».

Концерт для симфонического оркестра «Озорные частушки». Основа произведения – русские частушки, в которых отражаются самые различные черты национального характера.

Музыкальный материал

Аудио

Щедрин «Озорные частушки» (Дир. Е. Светланов)

Щедрин «Кармен-сюита». (М. Плисецкая)

Тема 11 Творчество А. Шнитке, А. Гаврилина, С. Слонимского

Шнитке (1934-1998) – один из выдающихся фигур отечественной и мировой культуры 60-90-х годов 20 века. Один из композиторов «советского музыкального авангарда». Картина творчества. Concerto grosso №1. Концертный жанр в творчестве Шнитке. Трагичность концепции concerto grosso №1. Произведение, как образец инструментальной драмы, где темы-стили вступают в диалог друг с другом.

Творчество А. Гаврилина. Сюжет балета «Анюта» по Чехову. С. Слонимский. Особенности творчества. Произведения по выбору.

Музыкальный материал

Аудио

1. А. Шнитке Concerto grosso №1., 5, 6 часть
2. А. Гаврилин. Балет «Анюта»
3. С. Слонимский. Произведения по выбору

Тема 12 Поговорим о масскульте

«Массовая культура» – особое понятие, охватывающее многообразные и разнородные явления культуры XX века. «Тин пэн элли» – буквально «аллея жестяных сковородок» – популярное название индустрии развлекательной музыки, которая возникла вначале в Нью-Йорке, потом по всей Америке, на рубеже XIX-XX веков. «Слово «шлягер». Рок-музыка (англ. rock music, от rock – качаться, трястись) – тип современной поп-музыки, сформировалась в Великобритании и США на рубеже 1950-60-х годов. Рок-музыка родилась из рок-н-ролла. Рок-н-ролл (англ. rock and roll, от rock – раскачиваться и roll – крутиться) появился в середине 1950-х годов. «Родители» рок-н-ролла – ритм-энд-блюз и музыка кантри. История рок-н-ролла – это история Эвиса Пресли. Элвис Пресли (1935-1977).

«Битлз» – (англ. Beatles) – английская рок-группа. Сравнение ранних «Битлз», как продолжение рок-н-рольных традиций Пресли (I Saw Her Standing there (альбом «Please Please Me».) и поздних – композиция с симфоническим оркестром), (The Long And Winding Road (альбом «Let It Be»).

«Queen» – («Куин» – «королева»). Группа была образована в 1971 году в Лондоне. Состав, солист Фредди Меркьюри. «Богемская рапсодия». Содержание, слова. Черты баллады и оперы.

Музыкальный материал

Аудио

1. Элвис Пресли «Tutti Frutti»
2. «Битлз». I Saw Her Standing there (альбом «Please Please Me»)
3. «Битлз». The Long And Winding Road (альбом «Let It Be»)
4. «Битлз». All You Need Is Love
5. «Куин». Bohemian Rhapsody
6. «Куин». We Will Rock You
7. «Куин». We Are The Champions

Видео

Фрагменты концертов Элвиса Пресли, «Битлз» и «Куин»

Тема 13 Отечественная рок-опера.

Рыбников «Юнона и авось» одна из наиболее известных советских рок-опер композитора Алексея Рыбникова на стихи поэта Андрея Вознесенского. В названии спектакля использованы имена двух парусников, «Юнона» и «Авось», на которых совершала своё плавание экспедиция Николая Резанова. История создания. История постановки. Первоисточник сюжета. Список музыкальных тем. Исполнители.

Видео

А. Рыбников . «Юнона и Авось». Постановка Московского театра «Ленком».
Режиссер М. Захаров

Тема 14 Музыкальный жанр «для всех»

Мюзикл – один из самых молодых жанров современного музыкального театра и один из самых популярных. Энциклопедическое определение мюзикла. Мюзикл – сокращенная форма понятий Musical comedy («музыкальная комедия») и Musical play («музыкальная пьеса»). Предшественники мюзикла.

Эндрю Ллойд-Уэббер. Мюзикл «Кошки». Урок-воспоминание материала 3 класса.
Просмотр фрагментов мюзикла.

Музыкальный материал (по выбору педагога)

Аудио

1. Уэббер Л. «Кошки». Увертюра
2. Уэббер Л. «Кошки». Jellicle Cats
3. Уэббер Л. «Кошки». Naming of Cats
4. Уэббер Л. «Кошки». The Rum Num Tugger
5. Уэббер Л. «Кошки». Grizabella.
6. Уэббер Л. «Кошки». Memory
7. Уэббер Л. «Кошки». Old Deuteronomy
8. Уэббер Л. «Кошки» Уэббер Л. «Кошки». Macavity
9. Уэббер Л. «Кошки». The Journey to the Heavyside Layer
10. Уэббер Л. «Кошки». The Ad dressing Of Cats

Видео

Фрагменты фильма-мюзикла «Cats» , 1998. Режиссер: Дэвид Малетт

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

Результатом обучения является сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у обучающегося музыкальной памяти и слуха, музыкального восприятия и мышления, художественного вкуса, знания музыкальных стилей, владения профессиональной музыкальной терминологией, определенного исторического кругозора.

Результатами обучения также являются:

- первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;

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

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый.

- **Текущий** – оценка выполненной самостоятельной работы учащегося и работы на уроке.

- **Промежуточный** – включает аттестацию в форме контрольного урока в конце полугодия и в виде первого экзамена в середине третьего года обучения (6 класса).

- **Итоговый** – итоговый контроль осуществляется в конце пятого года обучения (8 класс) или в конце шестого года обучения (9 класс) в виде экзамена.

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

Формы текущего контроля:

- устный опрос (фронтальный и индивидуальный). Используются невербальные средства общения с учащимися. Одним из постоянных способов определения знаний учащихся и активизации работы является «Игра в ответы». На вопросы педагога учащиеся показывают большим пальцем руки свой «знак» ответа: правильно – палец вверх, сомневаюсь – вбок, нет – палец вниз.

-письменное задание, электронный тест, письменный тест.

- выставление поурочного балла, суммирующего работу ученика на конкретном уроке (выполнение домашнего задания, знание музыкальных примеров, активность при изучении нового материала, качественное усвоение пройденного).

Большое значение придается и практическим заданиям по рабочей тетради. Рабочая тетрадь содержит следующие задания: «Запишите ответы», «Ответьте на вопросы: «да» или «нет», «Вставьте пропущенные слова в предложениях», «Соедините стрелочками понятия, высказывания», «Распределите в нужную колонку», «Подчеркните в каждом предложении слова, соответствующие данному утверждению», «Вспомните по нотным образцам изученные произведения». Многие задания сопровождаются картинками: заполнить список «музыкально-литературного» телефона, помочь музыкальным формам найти свое место в паровозике, показать стрелочками путь коробок с произведениями на стеллажи «музыкального магазина», посмотреть на рисунок и отметить, какой инструмент попал «не в ту компанию». Есть в тетради и место творческим заданиям: «Представьте себя сценаристом», «Пересочините сочинение-путаницу», «Сравните сюжеты картинок с известными вам образами пьес», «Заполните таблицу-инсет» и т. п. Ученики любят решать ключворды, заполнять и составлять кроссворды.

В электронных пособиях каждую тему завершает блок «Проверь себя», где учащимся предлагается выбрать один ответ из предложенных вариантов. В расширенном виде «Проверь себя» есть в рабочей тетради.

Подготовкой к контрольному уроку служит электронное тестирование и решение викторины в мультимедиа-пособии. Дополнительным закреплением теста электронного пособия является решение письменного теста в рабочей тетради, где расширен ряд вопросов.

Особой формой подготовки к контрольному уроку является работа по технологии РКМ с таблицей «Инсет»

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

Пример контрольного урока:

1. Проверка решения электронного теста
2. Итоговая викторина
3. Итоговая электронная викторина
4. Проверка выполнения заданий рабочей тетради

5. Анализ выразительных средств и формы неизвестной пьесы (задание для «самых умных»)

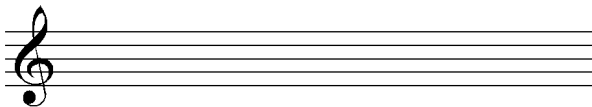
На контрольном уроке могут быть использованы как устные, так и письменные формы опроса (тест или ответы на вопросы - определение на слух тематических отрывков из пройденных произведений, указание формы того или иного музыкального сочинения, описание состава исполнителей в том или ином произведении, хронологические сведения и т.д.). Особой формой проверки знаний, умений, навыков является форма самостоятельного анализа нового (незнакомого) музыкального произведения.

Итоговый контроль

Федеральными государственными требованиями предусмотрен экзамен по музыкальной литературе. Экзамен проходит в письменном виде: итоговая письменная работа (тест) и викторина в 6 и 8 классах, итоговая письменная работа (тест) и викторина в 6 и 8 классах, реферат с устной его защитой в 9 классе.

Экзаменационная работа, 6 класс

Тест

1. Перечислите деревянные духовые инструменты
2. Перечислите композиторов стиля «барокко»
3. Дайте определение, что такое «фуга»
4. Подчеркните в списке произведений творения И.С. Баха: Месса си минор, оперы, хоральные прелюдии, 104 симфонии, Токката и фуга ре минор. 15 двухголосных инвенций и 15 трехголосных инвенций, 2 тома «Хорошо темперированного клавира», вокальные циклы, «Страсти по Матфею», увертюра «Эгмонт».
5. Перечислите композиторов «Венской классической школы»
6. Какие жанры создали композиторы «Венской классической школы»?
7. Какие части входят в сонатно-симфонический цикл?
8. Назовите композитора, оперу, жанр, героя, которому принадлежат слова: «Рассказать, объяснить не могу я / Как волнуюсь, страдаю, тоскую»:
9. Назовите известные вам сонаты Бетховена для фортепиано
10. Напишите в нотах начало главной партии 5 симфонии Бетховена. Подпишите название темы 
11. Какие вокальные циклы и сборники Ф. Шуберта вы знаете?

12. Запишите название песни, цикл, композитора, автора текста: «Где в страданиях сердце навеки замрет,/Там лилии нежной цветок растёт»
13. Напишите тональность и количество частей в симфонии № 8 Ф. Шуберта
14. Какие композиторы написали цикл произведений в 24-х тональностях. Назовите эти произведения:
15. Какие жанры фортепианного творчества Шопена основаны на особенностях польской национальной музыки?

Викторина

1. Бетховен. Соната № 14 («Лунная»). 1 часть
2. Опера «Свадьба Фигаро». Ария Фигаро «Мальчик резвый»
3. Бах. Токката и фуга ре-минор. Токката.
4. Шопен. Этюд до-минор («Революционный»)
5. Гендель. Оратория «Мессия». Аллилуйя
6. Вивальди. Концерт «Времена года». «Зима».
7. Шуберт. Музыкальный момент фа минор
8. Моцарт. Симфония № 40, 1 часть. Главная партия
9. Бетховен. Симфония № 9. Финал. Тема радости
10. Шуберт. Баллада «Лесной царь»

Итоговая экзаменационная работа, 8 класс

Пример теста

1 вариант

1. Перечислите композиторов, входивших в содружество «Могучая кучка».
2. Нарисуйте схему сонатного Allegro 1 части «Симфонии №1» П.И.Чайковского.
3. Что такое массовая культура?
4. Перечислите русских композиторов 1 половины XIX века, перу которых принадлежат известные русские романсы.
5. Как называется Вторая симфония А.П. Бородина?
6. Какое литературное произведение лежит в основе оперы «Князь Игорь» Бородина?
7. Перечислите основных героев в опере «Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова.
8. Назовите балеты П.И. Чайковского.
9. Поэт, вдохновивший Шостаковича на создание поэмы «Казнь Степана Разина».
10. Тональность концерта для скрипки и симфонического оркестра А. Хачатуряна?
11. Что такое балет?
12. Перечислите балеты А. Хачатуряна
13. Назовите известные романсы А.С. Даргомыжского.

14. Имена каких джазовых исполнителей вам известны?
15. Напишите названия известных вам сольных номеров в опере Мусоргского «Борис Годунов»

Пример итоговой викторины 1 вариант

1. Лядов. «Музыкальная табакерка»
2. Мусоргский. «Борис Годунов». 2 действие, Монолог Бориса «Достиг я высшей власти»
3. Хачатурян. «Танец с саблями» из балета «Гаяне»
4. Прокофьев. Кантата «Александр Невский». 4 часть «Вставайте, люди русские»
5. Чайковский. «Евгений Онегин». 5 картина. Ария Ленского «Что день грядущий мен готовит?»
6. Чайковский. «Щелкунчик». Вальс цветов
7. Шостакович. «Симфония № 7». 1 часть. Тема нашествия
8. Глинка. «Жизнь за царя». 1 действие. Трио «Не томи родимый»
9. Римский-Корсаков. «Шехеразада». 1 часть, Тема Шахриара
10. Бородин. «Симфония № 2». 1 часть, главная партия

2. Критерии оценки аттестации в форме итоговой аттестации

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

4 («хорошо») – письменный ответ, содержащий не более 2-3 незначительных ошибок. Определение на слух тематического материала также содержит 2-3 неточности негрубого характера или грубую ошибку и 1 незначительную.

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

2 («неудовлетворительно») – большая часть ответа неверна; в определении на слух тематического материала более 70% ответов ошибочны.

3. Контрольные требования на разных этапах обучения

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

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

VI. ШЕСТОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (9-й или 6-й класс)

Пояснительная записка

Содержание учебного предмета «Музыкальной литературе» (зарубежная и отечественная) при 9-летнем и 6-летнем сроке направлено на подготовку учащихся к поступлению в профессиональные учебные заведения.

В то же время освоение выпускниками данной программы создает благоприятные условия для развития личности, укрепляет мотивацию к познанию и творчеству, эмоциональному обогащению.

Содержание программы рассчитано на годовой курс. Время аудиторных занятий - 1,5 часа в неделю. Время самостоятельных занятий - 1 час в неделю. В целом максимальная нагрузка за год составляет 82,5 часа, из них 33 часа - самостоятельная (внеаудиторная) работа, а 49, 5 часа - аудиторная.

Обоснованность последовательности тем в программе отвечает ходу музыкально-исторического процесса последних трех веков и включает темы по творчеству ведущих композиторов европейских стран.

Главная цель занятий (сверх перечисленных в начале данной учебной программы) - научить обучающихся вслушиваться в звучащую музыку при максимальном слуховом внимании. Регулярное знакомство с выдающимися творениями великих композиторов способствует формированию художественного вкуса, умению слышать красоту художественных образов, осознавать талант их авторов. Помимо чисто музыкальных навыков ученики получают немало знаний о великих композиторах европейских стран, основных событиях музыкальной жизни минувших эпох, ведущих стилях, направлениях в развитии европейской музыки.

Седьмой год обучения (9-й) и шестой год обучения (6-й классы) по учебному предмету «Музыкальная литература» является дополнительным к основному курсу.

Назначение занятий по музыкальной литературе - содействовать профессиональной ориентации учащихся, их сознательному выбору профессии музыканта через расширение и углубление знаний, навыков и умений, приобретенных при изучении основного курса и в самостоятельном общении с музыкой.

Одной из основных целей учебного предмета «Музыкальная литература» является дальнейшее художественно-эстетическое развитие учащихся, а также овладение ими знаниями, умениями, навыками, достаточными для поступления в профессиональное учебное заведение.

Из подбора и последовательности тем и произведений у учащихся должно сложиться общее представление о музыкальном процессе в Европе XVIII-XX веков, об основных жанрах музыки, художественных направлениях и национальных композиторских школах в их наиболее ярких проявлениях.

Формы занятий

Занятия могут проводиться в форме бесед и лекций преподавателя, диалога между преподавателем и обучающимися. Эффективной формой занятий являются выступления обучающихся с заранее подготовленными докладами по заданной теме. На уроке выступают не более двух докладчиков (занятия в форме семинара). Остальные ученики являются активными слушателями, задают вопросы, высказывают свои суждения. Доклад подкрепляется прослушиванием музыкальных произведений. Накопленный учащимися опыт позволит обращаться к более сложным и объемным произведениям, позволит затрагивать вопросы, отвечающие интересам взрослеющих школьников. Безусловно, подготовка к докладу осуществляется с помощью преподавателя, который рекомендует перечень литературы; объясняет схему выступления; контролирует продолжительность выступления; указывает моменты, на которые необходимо при выступлении обратить особое внимание учеников.

Отличительная особенность программы последнего года обучения

Учитывая, что русская музыкальная классика XIX-XX веков в лице всех ее основных представителей учащимся уже знакома, а европейская классика в предшествующем курсе (пять лет обучения) была представлена лишь шестью монографическими темами, целесообразно вновь вернуться к классическому периоду европейской музыки и, не дублируя темы основного курса, познакомить их с именами и некоторыми сочинениями крупнейших композиторов Италии, Германии, Франции, ряда других стран, музыкальное искусство которых входит в сокровищницу мировой музыкальной культуры.

Обозревая европейскую классику трех последних веков, необходимо найти возможность приблизить школьников к современной музыкальной жизни, участниками которой они

становятся, к некоторым ее проблемам. Хорошим материалом для этого могут послужить важнейшие события музыкальной жизни (конкурсы, фестивали, премьеры музыкальных театров и т.п.), обзор событий и фактов, содержащийся в средствах массовой информации, в интернете. Свое место в учебной работе должны найти и памятные музыкальные даты.

На усмотрение преподавателя несколько уроков можно посвятить творчеству выдающихся исполнителей XX века (пианистов, скрипачей, виолончелистов, певцов, дирижеров).

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Предлагаемый план является одним из возможных вариантов содержания предмета в 9 (6) классе. Педагог должен ориентироваться на уровень подготовки учеников и исходить из методической целесообразности изучения той или иной темы.

№№ темы	Темы уроков	кол-во часов	Содержание
1 полугодие			
1	Вводный урок	1	Музыка в античном мире, в эпоху Средневековья и Ренессанса (повторение).
2	Музыка XVII века. Формирование оперы, оратории и кантаты, органная музыка.	1	Опера. Опера - серия. Монтеверди, Перселл. Букстехуде.
2	Стиль барокко и рококо в музыке XVIII века.	2	Эпоха Барокко; расцвет инструментальной музыки; формирование оркестров; жанр скрипичного концерта; concerto grosso;
3	Европейский музыкальный классицизм.	2	Оперные реформы Глюка и Моцарта. Оперные жанры XVIII века. Формирование сонатно-симфонического цикла в творчестве Гайдна и Моцарта. Сонаты - драмы и симфонии-драмы Бетховена.
4	Основные черты европейского романтизма.	2	Основные черты европейского романтизма в творчестве изученных композиторов: Шуберта, Шопена
5	Немецкие романтики первой половины XIX века: К. М. Вебер, Ф. Мендельсон, Р. Шуман	3	Новая стилистика; романтическая опера (увертюра, хор охотников из оперы «Волшебный стрелок»). Музыка в драматическом театре («Сон в летнюю ночь»), лирико-исповедальный характер творчества романтиков (цикл «Любовь поэта»).

6	Ф. Лист	1,5	Программный симфонизм, его специфика; «Прелюды».
7	Г. Берлиоз	1,5	Программный симфонизм; гротеск в музыке; «Фантастическая» симфония 2, 4, 5 части.
8	Н. Паганини	1,5	Виртуозы-исполнители и их творчество; Каприсы Н. Паганини, 2 скрипичный концерт, финал-Кампанелла
8	Д. Россини	3	Особенности оперы-буффа на примере оперы «Севильский цирюльник
	Контрольный урок (семинар)	3	
	Резервный урок	1,5	
2 полугодие			
9	К. Сен-Санс	3	Творчество французского романтика. Ознакомление со Вторым фортепианным концертом; рондо-каприччиозо (для скрипки); ария Далилы из оперы «Самсон и Далила»
10	И. Брамс	1,5	Симфонические циклы второй половины XIX века; фрагменты симфоний.
11	Д. Верди	3	Развитие оперных традиций сценами из опер («Аида», «Травиата», «Риголетто»)
12	Р. Вагнер	3	Музыкальная драма, новое отношение к структуре оперы. Прослушивание фрагментов опер «Лоэнгрин», «Кольца Нибелунга».
	Бизе «Кармен»	1	Особенности жанра оперы, фрагменты оперы
13	А. Дворжак или Б. Сметана	2	Творчество чешских композиторов; А. Дворжак: 9-я симфония, части 3,4, Влтава; Б. Сметана: увертюра к опере «Проданная невеста».
14	Музыкальный постромантизм.	2	Музыкальный постромантизм Г. Малер. Р. Штраус.
15	Французские импрессионисты: К. Дебюсси, М. Равель	3	Новая стилистика; новые трактовки средств выразительности, звукопись. Ознакомление с фортепианными и симфоническими сочинениями К. Дебюсси и М. Равеля («Прелюдии», «Болеро» и т.д.).

16	Б. Бриттен и английская музыка	1,5	Симфоническая музыка в XX веке. Вариации на тему Г. Перселла.
18	Европейский авангард. О. Мессиян и французская музыка или композиторы Нововенской школы	2	Квартет «На конец времени», различные органнне пьесы или отрывки из «Лунного Пьеро» А. Шенберга, «Воццека» А. Берга и фортепианные пьесы А. Веберна.
19.	Выдающиеся исполнители XX века	3	Знакомство с аудио- и видеозаписями, характеристика и особенности исполнения
	Итоговый семинар, коллоквиум	2	
ИТОГО		49,5	

Методические рекомендации по проведению урока в 9 (6) классе

Каждую новую тему открывает небольшое вступительное слово преподавателя, устанавливающее связи новой темы с содержанием предшествующих уроков, собирающее внимание учеников. Затем слово передается ученику, подготовившего сообщение (доклад) по данной теме в пределах 5-10 минут (возможно, чтение заранее написанного текста). Оно должно содержать краткую характеристику эпохи, среды, личности и творческого наследия композитора (при этом необходимо приводить наиболее значительные факты из жизни композитора). Ввиду того, что подобная форма заданий ранее не практиковалась и представляет для подростка определенную сложность, задача преподавателя - объяснить, каким должно быть подобное сообщение и как его следует готовить.

Отсутствие единого школьного учебника по тематическому плану дополнительного года обучения делает необходимым обращение к иным источникам информации (словари, справочники, энциклопедии, литература о музыке для школьников). И здесь не обойтись без советов и практической помощи преподавателя.

Выступление учащегося перед своими одноклассниками должно быть прокомментировано преподавателем, а его замечания и советы - учтены будущими «докладчиками». Количество выступлений каждого ученика зависит от численного состава группы, но не должно быть менее 2-3-х раз в учебном году. Каждое выступление засчитываем как выполнение требований и включается в общий зачет. Оценивать выступления в баллах нежелательно, - самостоятельность учащихся при подготовке выступления всегда относительна, и это неизбежно в силу характера самого задания и отсутствия опыта. Обучающая направленность такого задания -

в приобщении школьников к студенческому виду работы над текстовым материалом, из которого нужно отобрать минимум необходимого. Распределение тем для сообщений можно осуществить как в начале четверти, полугодия, так и по ходу занятий.

Основное время урока посвящается прослушиванию музыки с необходимым предисловием преподавателя, подготавливающим осмысленное восприятие произведения (возможен предварительный показ одной или нескольких основных тем на фортепиано). Обмен впечатлениями и краткое подведение итогов завершают урок.

Ожидаемые результаты и способы их проверки

Дополнительный год обучения должен содействовать проявлению творческой инициативы учащихся. Хорошо обсудить с ними на первых уроках общую тематику занятий, выслушать и учесть пожелания учеников, объяснить назначение и содержание их сообщений, предусмотреть возможность исполнения музыки (по тематике занятия) школьниками.

Текущий контроль. Традиционная поурочная проверка знаний должна сочетаться с иными формами контроля. Должны оцениваться также сообщения учеников, поощряться и учитываться высказывания по ходу урока. Возникающие элементы дискуссии могут свидетельствовать о растущем интересе к занятиям, способствовать выявлению собственных суждений.

Видом текущего контроля является контрольный урок, если проводится самим преподавателем без присутствия комиссии.

Промежуточный контроль в виде контрольного урока

Промежуточный контроль в виде контрольного урока или зачёта может проводиться в конце полугодий. Можно рекомендовать для такого контроля такой вид оценивания, как семинар по пройденному материалу. Ответы на семинаре, как и активность учеников в его работе, оцениваются дифференцированно. Эффективным видом оценивания является также анализ нового (незнакомого) музыкального произведения, который проводится в старших классах.

Итоговый контроль предполагает проведение экзамена по музыкальной литературе в соответствии с федеральными государственными требованиями. Если учащийся осваивает дополнительный год обучения (6-й или 9-й класс) итоговая аттестация (экзамен) завершает дополнительный год обучения.

Учащийся разрабатывает выбранную с педагогом тему, пишет письменную работу в виде реферата и защищает её на выпускном экзамене.

Примеры тем рефератов:

1. Европейская симфония XIX века
2. Великие венгерские композиторы

3. Творческий портрет Б. Бриттена

Итоговая работа, 9 класс, 1 вариант

Пример теста

1. Напишите представителей европейского музыкального классицизма.
2. Назовите особенности стиля барокко.
3. В чем специфика программного симфонизма? Какие программные симфонические произведения вы знаете?
4. Какие страны представляют данные композиторы: Б. Сметана, Э. Григ, А. Дворжак, К. Дебюсси, Я. Сибелиус, М. Равель.
5. Кто из великих композиторов жил в XVIII веке, в каких странах?
6. В какой исторической последовательности возникли эти жанры: симфония, опера, концерт?
7. Назовите композиторов, в творчестве которых особое значение принадлежит полифонии. Укажите, в какой стране и в какое время они жили.
8. Кто считается создателем первой немецкой романтической оперы и как называется это произведение?
9. Перечислите имена немецких романтиков.
10. Где был построен «вагнеровский» театр и в чем его особенности?
11. Какие произведения, основанные на темах оперы Ж. Бизе «Кармен», вы знаете?
12. Укажите жанры и авторов этих произведений: «Из Нового света», «Проданная невеста», «Море», «Туонельский лебедь», «Влтава», «Пер Гюнт», «Норвежские танцы», «Славянские танцы», «Грустный вальс», «Болеро».
13. Что такое опера-буффа? Какие произведения этого жанра вам знакомы?
14. Кого из выдающихся исполнителей XX века вы можете назвать?
15. В какой стране, в какое время творил Малер? Напишите имя композитора.

Пример викторины

1. Дебюсси «Девушка с волосами цвета льна».
2. Вебер «Волшебный стрелок» . 3 действие. Хор охотников
3. Шуман. «Любовь поэта». В сиянии теплых майских дней
4. Россини Севильский цирюльник Каватина Фигаро 1 действие
5. Паганини Каприс № 24
6. Мессиан. Квартет «На конец времени», 1 часть
7. Вагнер . Полет валькирий из оперы «Валькирия»
8. Бах. Токката и фуга ре-минор для органа

9. Бетховен. Соната № 14. 1 часть.
10. Равель «Болеро»

Критерии оценки аттестации в форме итоговой аттестации

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

4 («хорошо») – письменный и устный ответ, содержащий не более 2-3 незначительных ошибок. Определение на слух тематического материала также содержит 2-3 неточности негрубого характера или грубую ошибку и 1 незначительную.

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

2 («неудовлетворительно») – большая часть ответа неверна; в определении на слух тематического материала более 70% ответов ошибочны.

11.

Результат освоения программы «Музыкальная литература» шестого года обучения

Выпускники должны продемонстрировать:

- первичные знания в области основных эстетических и стилевых направлений музыкального, изобразительного, театрального и киноискусства;
- навыки восприятия современной музыки;
- умение понять и объяснить роль и значимость выразительных средств музыки в исполнении музыкального произведения;
- умение проанализировать незнакомое музыкальное произведение.

VII. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Занятия по предмету «Музыкальная литература» (зарубежная, отечественная) проводятся в сформированных группах от 4 до 10 человек (мелкогрупповые занятия).

Работа на уроках предполагает соединение нескольких видов получения информации: рассказ (но не монолог) педагога, разбор и прослушивание музыкального произведения. Методически оправдано постоянное подключение обучающихся к

обсуждаемой теме, вовлечение их в активный диалог. Подобный метод способствует осознанному восприятию информации, что приводит к формированию устойчивых знаний.

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

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

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

Методические рекомендации преподавателям

Создание более полного учебно-методического комплекса, учебных пособий – важная составляющая работы педагога. Информационный, теоретический материал, подкрепленный «звучащей» музыкой, значительно облегчает подготовку к уроку, конкретизирует задачи. Автором программы создан учебно-методический комплект для начального курса музыкальной литературы, включающий:

1. Электронное учебное пособие «Занимательная музыкальная литература», часть 1 «Музыкальные жанры», часть 2 «Музыкальные инструменты и формы»
2. Рабочие тетради к учебным пособиям «Занимательная музыкальная литература»
3. Комплект видеохрестоматий по материалу курса для преподавателя.

Название «Занимательная музыкальная литература» имеет мотивационные цели, учащимся сразу объясняется, что понятие «занимательное» – это «занять внимание, воображение», очень близкое к слову «заниматься».

Надо отметить, что некоторые дети не могут или не любят заниматься по электронному пособию и занимаются по традиционному «книжному» варианту «Занимательной музыкальной литературы», которую можно скачать с главной страницы электронного пособия и распечатать.

Самая сильная мотивация в обучении – это интерес. Работа педагога на уроке направлена в сторону активной деятельности по полноценному эстетическому восприятию учащимися музыки, получению ярких художественных впечатлений.

Использование в преподавании предметно-изобразительного, а конкретнее, видеоряда значительно раздвигает горизонты смыслового видения музыки и входит в целостный образ в качестве эмоционального подкрепления. Просмотру видеоматериала уделяется довольно значительная часть уроков, весь курс музыкальной литературы в ДМШ обеспечен видеохрестоматиями: по программе «Занимательной музыкальной литературы», составлено 11 DVD-дисков. Дети с интересом смотрят фрагменты документальных, художественных и анимационных фильмов, отрывки симфонических и оперных произведений, входящих в состав видеохрестоматий. Следует отметить, что применение на уроке видеофильма – это не только использование еще одного источника информации. Во время просмотра в аудитории возникает атмосфера совместной познавательной деятельности. В этих условиях даже невнимательный учащийся становится внимательным. С одной стороны, видеоряд, по сравнению с аудиозаписью, носит более жизненный характер – вы не только слышите, но и видите говорящих, их мимику и жесты, а также получаете информацию о широком контексте происходящего.

Интересные результаты дает технология РКМ (развитие критического мышления). Особенности этой технологии заключаются не в объеме информации, а в управлении этой информацией: искать, наилучшим способом присваивать, находить в ней смысл, применять в жизни. «Верные и неверные утверждения», «Толстые» и «тонкие» вопросы, «Чтение с пометками INSERT» (Инсет), составление синквейна на уроке с последующим самостоятельным сочинением этого особого стихотворения – все эти формы разнообразят работу с учащимися, в том числе подготовку домашнего задания. Любят дети при подготовке к четвертной контрольной работе особую форму занятий на уроке – «видеоинсет», когда после просмотра видеофрагментов заполняется таблица с вариантами ответов «это правильно», это «неправильно», «я сомневаюсь» с последующей самооценкой ответов.

Состязательность – неотъемлемая часть игры – притягательна для детей. Творчество в обучении начинается с разрушения стереотипов. Получение радости и удовольствия при игровых ситуациях очень важно, так как на этом эмоциональном ощущении и рождается любовь к классической музыке. Кроме этого, игровые технологии обучения позволяют использовать разные уровни усвоения знаний, а главное – способствуют свободе самораскрытия, что очень важно для музыканта-исполнителя.

В четвертом классе анализу элементов музыкального языка и музыкальной речи уделяется большая роль, в заданиях рабочей тетради закрепляются различные понятия (тема, мотив, мелодия, гармония, ритм, фактура и т. д.). Вводятся элементы целостного анализа: определить и записать образный мир музыки, особенности мелодии, тембра,

лада, регистра и фактуры в пьесе «Лебедь» Сен-Санса; описать, какими музыкально-выразительными средствами Сен-Санс показал отличие слона от лебедя в «зоологической фантазии» «Карнавал животных». В контрольную работу за четверть для «отличников» предусмотрен анализ выразительных средств и формы неизвестной пьесы (задание для «самых умных»).

Важна и работа с нотным текстом. В первый год обучения дети работают с нотными примерами избранных произведений, которые есть в электронных пособиях и рабочих тетрадях. На уроках учащиеся работают с нотным лото: при проигрывании произведения нужно найти нотный пример, либо «на глаз» определить тему и «подставить» к нотному примеру название произведения. Подготовка к контрольной четвертной проверке в рабочей тетради закрепляет данные навыки.

В четвертом классе учащиеся работают с нотами и фрагментами партитур, которые можно «скачать» и посмотреть в электронном пособии. Несмотря на то, что не все ученики могут наблюдать по нотам, эта форма работы вводится и постепенно дает «свои результаты». Важная составляющая – определение форм при работе с нотным текстом, особенно в произведениях с ярко выявленным контрастом частей. Как правило, дети правильно подставляют буквенные карточки (обозначение частей формы) к нотному тексту.

Вопросы анализа затрагиваются и на «Форуме», задания рабочей тетради «заставляют» внимательно перечитывать мнения форума.

Пособия для 5-8-х классов состоят из: информационного материала изучаемых тем, биографий композиторов, фонохрестоматий, включающих произведения, пройденные на уроке и произведения для домашнего прослушивания.

Надо отметить, что анализ содержания музыки – едва ли не самый сложный и тонкий вид анализа. Работа над содержанием произведения, несомненно, прерогатива работы учителя на уроке. Использование в преподавании предметно-изобразительного, а конкретнее, видеоряда значительно раздвигает горизонты смыслового видения музыки и входит в целостный образ в качестве эмоционального подкрепления. Преподавателем составлена видеохрестоматия по всему материалу предмета. Следует отметить, что применение на уроке видеофильма – это не только использование еще одного источника информации. Во время просмотра в аудитории возникает атмосфера совместной познавательной деятельности. В этих условиях даже невнимательный студент становится внимательным. С одной стороны, видеоряд, по сравнению с аудиозаписью, носит более жизненный характер – вы не только слышите, но и видите говорящих, их мимику и жесты,

а также получаете информацию о широком контексте происходящего.

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

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

Изложение нового материала и прослушивание музыкальных произведений занимает основную часть урока. Необходимо пользоваться всеми возможными методами обучения для достижения максимально эффективных результатов обучения. Практически весь новый материал учащиеся воспринимают со слов преподавателя и при музыкальных прослушиваниях, поэтому огромное значение имеют разнообразные словесные методы (объяснение, поисковая и закрепляющая беседа, рассказ). Предпочтение должно быть отдано такому методу, как беседа, в результате которой ученики самостоятельно приходят к новым знаниям. Беседа, особенно поисковая, требует от преподавателя умения грамотно составить систему направленных вопросов и опыта управления беседой. Конечно, на уроках музыкальной литературы нельзя обойтись без такого универсального метода обучения, как объяснение. Объяснение необходимо при разговоре о различных музыкальных жанрах, формах, приемах композиции, нередко нуждаются в объяснении названия музыкальных произведений, вышедшие из употребления слова, различные словосочетания, фразеологические обороты. Специфическим именно для уроков музыкальной литературы является такой словесный метод, как рассказ, который требует от преподавателя владения не только информацией, но и ораторским и актерским мастерством. В построении рассказа могут использоваться прямая речь, цитаты, риторические вопросы, рассуждения. Рассказ должен быть подан эмоционально, с хорошей дикцией, интонационной гибкостью, в определенном темпе. В форме рассказа может быть представлена биография композитора, изложение оперного сюжета, история создания и исполнения некоторых произведений.

Наглядные методы

Помимо традиционного, для многих учебных музыкальных заведений метода, используется такой специфический метод, как наблюдение за звучащей музыкой по нотам. Использование репродукций, фотоматериалов, видеозаписей уместно на биографических уроках, при изучении театральных произведений, при знакомстве с различными музыкальными инструментами и оркестровыми составами, и даже для лучшего понимания некоторых

жанров - концерт, квартет, фортепианное трио. Использование различных схем, таблиц помогает структурировать материал биографии композитора, осознать последовательность событий в сюжете оперы, представить структуру сонатно-симфонического цикла, строение различных музыкальных форм. Подобного рода схемы могут быть заранее подготовлены педагогом или составлены на уроке в совместной работе с учениками. На усмотрение преподавателя такая таблица может быть дополнена перечнем самых значительных произведений композитора.

Пример хронографа

Иоганн Себастьян Бах Немецкий композитор (1685-1750)

Даты	События жизни	События творчества
1685	Бах родился 31 марта 1685 года в Эйзенахе. «Бах»- в переводе «ручей». Род музыкальных Бахов. Первый учитель - отец, учеба в гимназии.	
1695— 1702	В 10 лет осиротел, переезд к старшему брату Иоганну Христофу в Ордруф. История с переписыванием нот. В 15 лет переехал в Люнебург. В 17-летнем возрасте играл на органе, clavире, скрипке, альте, пел в хоре, был помощником кантора.	Первые произведения в разных жанрах.
	В 1704 году Бах принимает приглашение на должность органиста церкви в Арнштадт. Не 4 недели, а 4 месяца «учился» у Букстехуде. Судилице Баха. Женильба на Марии Барбаре.	"Каприччио на отъезд возлюбленного брата".
1708	Переезжает в Веймар. Должность придворного органиста. Достигает творческих вершин как органый композитор. Несостоявшееся соревнование с Маршанном.	Токката и фуга ре минор, прелюдия и фуга ля минор. Хоральные прелюдии.
1717	Переезжает в Кетен. Должность придворного капельмейстера. Расцветает инструментальное творчество. Смерть Марии Барбары. Женильба на Анне Магдалене.	1 том прелюдий и фуг "Хорошо темперированного клавира", клавирные сюиты. 6 Бранденбургских концертов. «Нотная тетрадь Анны Магдалины».
1723	Утвержден кантором школы св. Фомы и переезд со своей семьей в Лейпциг. В конце жизни ослеп, за 10 дней до кончины прозрел. Знаменитые сыновья Баха.	"Страсти по Иоанну", «Страсти по Матфею», духовные кантаты, Месса си- минор. 2 том прелюдий и фуг "Хорошо темперированного клавира"
1750	Умер Бах 28 июля 1750 года.	

Для хора и голосов с оркестром:

Страсти по Иоанну, Страсти по Матфею, Страсти по Марку. Месса си-минор, 199 духовных кантат. Охотничья кантата. Кофейная кантата.

Для органа:

Прелюдии, фантазии, токкаты и фуги. Хоральные прелюдии. Органные концерты.

Для клавира:

"Каприччио на отъезд возлюбленного брата". 15 двухголосных инвенций, 15 трёхголосных инвенций. 6 французских сюит, 6 английских сюит, 6 партит. Хорошо темперированный клавир (2 тома по 24 прелюдии и фуги). Итальянский концерт. "Хроматическая фантазия и фуга" «Нотная тетрадь Анны Магдалины».

Инструментальные произведения:

6 Бранденбургских концертов. Концерты для различных инструментов с оркестром. Сонаты для различных инструментов.

Пример схемы симфонии

Моцарт Симфония № 40

соль- минор, 1788

1 часть. Сонатное allegro. Соль-минор

Экспозиция	Разработка	Реприза	Кода
ГП св ПП ЗП соль-минор Сиб- мажор	Монотематична ГП	ГП св ПП ЗП соль-минор соль-минор	ГП соль-минор

2 часть. Andante. Ми-бемоль мажор

Сонатная форма

Экспозиция	Разработка	Реприза
ГП св ПП Ми-бемоль мажор Сиб- мажор		ГП св ПП Миб- мажор Сиб-мажор

3 часть. Менуэт. Соль-минор

Сложная трехчастная, с трио

А	В	А
А В А	Трио	А В А
соль-минор	Соль-мажор	соль-минор

4 часть. Финал. Allegro. Соль-минор

Сонатная форма

Экспозиция	Разработка	Реприза
ГП св ПП ЗП соль-минор Сиб- мажор		ГП св ПП ЗП соль-минор соль-минор

Наблюдение за звучащей музыкой по нотам, разбор нотных примеров перед прослушиванием музыки также тесно соприкасается с практическими методами обучения. К ним можно также отнести прослушивание музыкальных произведений без нотного текста и работу с текстом учебника. Формирование умения слушать музыкальное произведение с одновременным наблюдением по нотам должно происходить в ходе систематических упражнений. Степень трудности должна быть посильной для учеников и не отвлекать их от музыки. Наиболее простой текст для наблюдения по нотам представляет фортепианная

музыка, сложнее ориентироваться в переложении симфонической музыки для фортепиано. Известную трудность представляют вокальные произведения, оперы, где необходимо следить за записью нот на нескольких нотоносцах и за текстом. Знакомство с партитурой предполагается в старших классах и должно носить выборочный характер. Перед началом прослушивания любого произведения преподавателю следует объяснить, на что следует обратить внимание, а во время прослушивания помогать ученикам следить по нотам. Такая систематическая работа со временем помогает выработать стойкие ассоциативные связи между звуковыми образами и соответствующей нотной записью.

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

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

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

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся:

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

и т.д.) и объяснить, что для этого нужно сделать дома.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа составляет 1 час в неделю. Для достижения лучших результатов рекомендуется делить это время на две части на протяжении недели от урока до урока. Регулярная самостоятельная работа включает в себя, в том числе, повторение пройденного материала (соответствующие разделы в учебниках), поиск информации и закрепление сведений, связанных с изучаемыми темами, повторение музыкальных тем.

С 2011 года преподавателем создан авторский сайт, где учащиеся могут взять материал для домашнего задания. Адрес сайта: <http://музлитератор.рф>.

Для увеличения интереса к обучению и повышения мотивации учащихся важна работа с родителями. В начале учебного года родителям посылается письмо с благодарностью за то, что они «стараются дать своему ребенку элитное образование, в разряд которого входит и понимание классической музыки». Познакомиться с методиками ведения предмета преподавателем родители могут, зайдя на сайт преподавателя.

VII. СПИСОК УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Авторские пособия Стригиной Е.В.

1. Стригина Е.В. Учебное пособие «Музыкальная литература. Первый год обучения». - Бийск: Издательский дом «Бия», 2021.-79 с.
2. Стригина Е.В. Рабочая тетрадь «Музыкальная литература. Первый год обучения». - Бийск: Издательский дом «Бия», 2021.-36 с.
3. Электронное учебное пособие «Музыкальная литература. 4 класс. Авторский сайт Стригиной Е.В. <http://музлитератор.рф/#4kl>
4. Стригина Е.В. Учебное пособие «Музыкальная литература. Второй год обучения». - Бийск: Издательский дом «Бия», 2021.-69 с.
5. Стригина Е.В. Рабочая тетрадь «Музыкальная литература. Второй год обучения». - Бийск: Издательский дом «Бия», 2021.-39 с.
6. Электронное учебное пособие «Музыкальная литература. 5 класс. Авторский сайт Стригиной Е.В. <http://музлитератор.рф/#5kl>

1. Аверьянова О., Царева Е. Внеурочная творческая работа по музыкальной литературе // Методические записки по вопросам музыкального образования, вып.3. М.,1991, с.162-174.
2. Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная литература XX века. 4 год обучения. – Москва, «Музыка», 2003.
3. Аверьянова О.И. Русская музыка до середины XIX века. – Москв, «Росмэн», 2003.
4. Акимов Л.Ю. Музыкальная литература. Вып. 1, 2, 3. - Москва, «Росмэн», 2002.
5. Александрова В. Есть внутренняя музыка души // Музыка в школе, 1990, №3. С. 29-31.
6. Алексеев А.Д. О музыкально-теоретическом образовании современного исполнителя //Актуальные проблемы музыкальной педагогики, сб. тр. ГМПИ им. Гнес., вып.32. М.,1977, с.56-63.

7. Арзаманов Ф. Актуальные задачи воспитания музыковеда и композитора //Актуальные проблемы музыкальной педагогики, сб.тр. ГМПИ им. Гнес., вып.62. М.,1982, с.100-115.
8. Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. М.,1965.
9. Белоусова С.С. Романтизм. – Москва, «Росмэн», 2002.
10. Белоусова С.С. Русская музыка второй половины XIX века. – Москва, «Росмэн», 2003.
11. Березовский Б. В классе музыкальной литературы // Музыка – детям. Вып. 3 М., 1976. С. 71-86.
12. Брянцева В. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебник для ДМШ: Второй год обучения предмету. М., 2000.
13. Булучевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь для учащихся. Л., 1977.
14. Васина – Гроссман В. Первая книжка о музыке. М., 1976.
15. Васина-Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах. М., 1999.
16. Владимиров В., Лагутин А. Музыкальная литература. – Москва, «Музыка», 1987.
17. Волкова П., Казанцева Л. Уроки музыки – уроки творчества // Проблемы детского музыкального воспитания. Сб. тр. /РАМ им. Гнесиных, Вып. 131, 1994. С. 31-47.
18. Гивенталь И. Методика обучения музыкальной литературе в училище: учебное пособие. М., 1987.
19. Городилова М., Калужникова Т., Коробова А., Пальмова В., Шабалина Л. Гуманитарно-художественное образование в свете традиций отечественной педагогической культуры // Музыкальное образование в контексте культуры: вопросы теории, истории, методологии, ГМПИ им. Гнес., вып.2. М., 1994, с.63-71.
20. Енукидзе Н.И. Русская музыка конца XIX-начала XX века. - Москва «Росмэн», 2002.
21. Кадцын Л. Музыкальное искусство и творчество слушателя. М., 1990.
22. Калинина Г. Пособие по музыкальной литературе. Вып. I-III. М., 1998.
23. Калинина Г., Егорова Л. Пособие по музыкальной литературе. Вып IV. Тесты по отечественной музыке XX века. М., 1998.
24. Калинина Г.Ф. Игры по музыкальной литературе. - Москва, 2003.
25. Калинина Г.Ф. Тесты по музыкальной литературе. - Москва, 2002.
26. Калинина Е. Мировая художественная культура. Тесты по культуре зарубежных стран. М., 2000.
27. Кирнарская Д. Об изменении структуры музыкального образования //Музыкальное образование в контексте культуры: вопросы теории, истории, методологии, ГМПИ им. Гнес., вып.2. М., 1994, с.56-63.
28. Козлова Н.П. Русская музыкальная литература. 3 год обучения.- Москва, «Музыка», 2003.
29. Коляденко Н. Взаимосвязь искусств в художественном воспитании //Художественное воспитание подрастающего поколения: проблемы и перспективы. Новосибирск, 1989, с.46-51.
30. Крупник Е. Некоторые методологические проблемы воспитательного воздействия искусства на личность // Там же, с.29-46
31. Лисянская Е. Примерный тематический план по предмету музыкальной литературы для ДМШ и музыкальных отделений школ искусств. М.,1988.
32. Максимова Л. Сейчас нельзя учить детей по старинке // Сов. Музыка, 1979, № 11. С.49-51.
33. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. М., 1984.
34. Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. М.,1972.

35. Осовицкая З., Казаринова А. В мире музыки: учеб. пособие по музыкальной литературе для преподавателей ДМШ. М., 1999.
36. Осовицкая З.Е. Русская музыкальная литература. 3 год обучения. - Санкт-Петербург, 1997.
37. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. 1 год обучения. – Москва, «Музыка», 2004.
38. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. 2 год обучения. – Москва, «Музыка», 1990.
39. Прохорова И, Скудина Г. Советская музыкальная литература. 4 год обучения. – Москва, «Музыка», 1989.
40. Роллан Р. О месте занимаемом музыкой во всеобщей истории / Даттель Е. Музыкальное путешествие. М., 1970. С.10-22
41. Руденко В., Руденко Н.. Некоторые вопросы подготовки педагога ДМШ к практической деятельности //Вопросы музыкальной педагогики, вып.7. М.,1986, с. 5-29.
42. Сакович С.Я. Шедевры рождаются на века. - Новосибирск, 1999.
43. Смирнова Э. Русская музыкальная литература. 3-4 год обучения. - Москва, «Музыка», 1989г.)
44. Стригина Е.В. Музыка XX века: учебное пособие для студентов музыкальных училищ и вузов. - Бийск: Издательский дом «Бия», 2006. – 280 с.
45. Тихонова А.И. Возрождение и барокко. – Москва, «Росаэн», 2005.
46. Токарская М. Совершенствование методов обучения музыкальной литературе в детской музыкальной школе // Проблемы детского музыкального воспитания. Сб. тр. /РАМ им. Гнесиных, Вып. 131, 1994. С.74-89.
47. Финкельштейн Э. Музыка от А до Я. Занимательное чтение с картинками и фантазиями. Санкт-Петербург, 1997.
48. Фоменкова Е.П. Пособие по музыкальной литературе для 5-7 классов.- Н. Новгород, 2002.
49. Фрумкис Т. Новое в музыкальном материале для начального курса музыкальной литературы. М., 1978.
50. Хитц К. Петер в стране музыкальных инструментов. М.,1990.
51. Хрестоматия по русской музыкальной литературе, сост. Э.Смирнова, А Самсонов. – Москва, «Музыка», 1974.
52. Хрестоматия по советской музыкальной литературе, сост. А.Самсонов. – Москва, «Музыка», 1972.
53. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М., 1983.
54. Шевчук Л. Исторические путешествия в мир искусства // Музыка в школе, 1990, №3. С.57-58.
55. Энциклопедия для детей. том 7. Искусство. Ч.3. Музыка. Театр. Кино. М., 2000.