

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
«КЛИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
ИМ. П.И.ЧАЙКОВСКОГО»**

**ПРОГРАММА
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ПО.02.УП.02
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА»**

**дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы
в области хореографического искусства
«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО»**

2014 г.

<p>«Рассмотрено» Педагогическим советом МАОУ ДОД «КДШИ им. П.И.Чайковского»</p> <p>Дата рассмотрения <u>29.08.2014г.</u></p>	<p>«Утверждаю» Директор МАОУ ДОД «КДШИ им. П.И.Чайковского» Ильина И.М. </p> <p>Дата утверждения <u>29.08.2014г.</u></p>
--	---



Разработчики Буланова Татьяна Ивановна,
преподаватель музыкально – теоретических дисциплин
МАОУ ДОД «КДШИ им. П.И.Чайковского»

Рецензент - Рубчиц Т.И.,
преподаватель музыкальной литературы
МАОУ ДОД «КДШИ им. П.И.Чайковского»

Рецензент - Астафьев Д.В.,
председатель предметно – цикловой комиссии
«Теория музыки» ГАОУСПОМО «МОКИ»

СОДЕРЖАНИЕ

I	Пояснительная записка	4
II	Учебно-тематический план	8
III	Содержание учебного предмета	10
IV	Требования к уровню подготовки обучающихся	25
V	Формы и методы контроля, система оценок	25
VI	Методическое обеспечение учебного процесса	27
VII	Список рекомендуемой литературы	29

I Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области хореографического искусства «Хореографическое творчество».

Учебный предмет «Музыкальная литература» один из обязательных предметов музыкально – теоретического цикла в системе хореографического образования.

К изучению музыкальной литературы в 5 классе обучающиеся приходят с уже приобретёнными знаниями на уроках «Слушания музыки и музыкальной грамоты». В процессе изучения предмета «Музыкальная литература» обучающиеся приобщаются к различным образцам музыкальной культуры, совершенствуют свой художественный вкус. Как предмет комплексный, музыкальная литература рассматривает музыкальные явления во взаимосвязи с историей, литературой, живописью, архитектурой и т.д. Это помогает приобщить юных танцоров к постижению всего разнообразия музыкальной культуры, воспитывать интерес и уважение к духовным ценностям человечества.

Предмет «Музыкальная литература» для хореографических отделений имеет свою специфику. Наряду с общей музыкальной культурой, этот предмет должен дать учащимся более глубокие познания о танцевальных жанрах и балетной музыке.

Изучение предмета «Музыкальная литература» предполагает приобретение информативных знаний и специальных умений, таких как эстетическое восприятие музыки, анализ произведения на слух, умение выразить свои впечатления о музыке в устной и письменной форме. Учащийся должен усвоить музыкальную терминологию, иметь чёткое представление о жанрах и формах музыкальных произведений.

На уроке педагог должен: повторить пройденный на предыдущем уроке материал, изложить и закрепить новый материал, дать домашнее задание, По

ходу урока необходимо использовать разнообразные формы и методы обучения:

- - информационно – репродуктивный;
- - объяснительно – репродуктивный;
- - метод проблемного изложения;
- - словесный;
- - практический;
- - наглядно – демонстрационный;
- - наглядно – слуховой;
- - видеометод;
- - игровой;
- - метод музыкального обобщения;
- - метод наблюдения за музыкой;
- - метод размышления о музыке.

Знакомство обучающихся с особым миром звуков, их приобщение к ценностям мировой музыкальной культуры начинается с организации восприятия. Актуальность проблемы восприятия обусловлена, с одной стороны, сложностью того, что понимается под содержанием музыкальных произведений, с другой – многообразием и противоречивостью музыкального мира, требующим от слушателя способности оценивать явления искусства.

На занятиях по предмету «Музыкальная литература» процесс восприятия музыкального произведения состоит из трёх этапов:

- первоначальное прослушивание произведения в записи или в исполнении педагога;
- анализ произведения (осмысление музыкального содержания, выявление роли средств музыкальной выразительности и формы в создании музыкального образа);
- повторное прослушивание – это восприятие более сознательное и глубокое.

Постепенное накопление учащимися специальных знаний и совершенствование слуховых навыков в процессе обучения расширяет возможности по изучению музыкальных произведений.

При изучении песенного жанра учащиеся хорошо усваивают куплетную форму и её особенности. При разборе инструментальных произведений различных жанров происходит дальнейшее развитие слухового восприятия выразительных средств музыки и освоение музыкальных форм. Изучение опер и балетов должно быть комплексным. Оно включает краткие сведения из истории создания, характеристику содержания, его важнейших жанровых и театральных особенностей. Эти сведения в сочетании с разбором отдельных сцен и номеров оперы или балета, дадут учащимся достаточно полное представление о сочинении.

Задача биографических уроков – воссоздать в ярком и увлекательном рассказе живой облик композитора. План биографического занятия должен включать: краткое введение с характеристикой социально – исторической среды, изложение биографии с выделением важнейших событий жизни и обзор творческого наследия композитора.

Предмет «Музыкальная литература» знакомит учащихся с музыкальной культурой разных стран и народов; стилями разных веков от барокко до современности. Курс музыкальной литературы неразрывно связан с историей искусств в целом. Одна из главных задач обучения заключается в том, чтобы научить учащихся «слушать» музыку.

Согласно учебному плану основной формой обучения являются групповые занятия один раз в неделю по 45 минут.

Основная форма организации учебной деятельности – урок. Уроки могут состоять из музыкального материала одного произведения, а могут быть составлены из нескольких произведений одного автора.

Обязательная аудиторная учебная нагрузка ученика – 66 часов, время изучения – 5-6 классы.

Программа по предмету «Музыкальная литература» рассчитана на два года обучения в рамках 8-летнего срока. По 8-летней программе занятия проходят один раз в неделю по 1 часу.

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

Нормативный срок обучения - 8 лет
Срок обучения по программе – 2 года

Класс	Распределение по годам обучения	
	5	6
Продолжительность учебных занятий (в неделях)	33	33
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю)	1	1
Общее количество часов на аудиторные занятия (по годам)	33	33
Общее количество часов на аудиторные занятия	66	

Годовые требования по классам

Настоящая программа носит интегрированный характер – помимо теоретической части содержание предмета включает обязательную практическую часть – прослушивание и просмотр произведений танцевально-хореографического искусства. Основной задачей предмета является формирование понимания связи музыки и движения.

Теоретические знания по учебному предмету «Музыкальная литература» даются также с учетом специфики хореографического искусства. Учащиеся получают знания о специфике музыкального искусства, а также умение эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения. Нужно также научить детей различать тембры отдельных музыкальных инструментов, рассказать о симфоническом оркестре, научиться запоминать мелодию.

II Учебно-тематический план

I год обучения

<i>№ п / п</i>	<i>Название темы</i>	<i>Количество о Часов</i>
	<i>Творчество западно-европейских композиторов - классиков</i>	
<i>Тема 1.</i>	Общая характеристика зарубежной музыкальной культуры XVII - XVIII в.в.	<i>1</i>
<i>Тема 2.</i>	Классицизм в музыке. Венская классическая школа.	<i>1</i>
<i>Тема 3.</i>	Й.Гайдн. Жизненный и творческий путь. Симфоническое и клавирное творчество.	<i>5</i>
<i>Тема 4.</i>	В.А.Моцарт. Жизненный и творческий путь. Соната Ля мажор. Симфония №40 соль минор. Опера «Свадьба Фигаро»	<i>5</i>
<i>Тема 5.</i>	Л.Бетховен. Жизненный и творческий путь. Соната №8 «Патетическая». Симфония №5. Увертюра «Эгмонт».	<i>5</i>
<i>Тема 6.</i>	Романтизм в музыке. Композиторы – романтики.	<i>1</i>
<i>Тема 7.</i>	Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь. Песни. Произведения для фортепиано. Симфония №8.	<i>4</i>
<i>Тема 8.</i>	Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь. Фортепианное творчество.	<i>4</i>
<i>Тема 9.</i>	И.С.Бах. Жизненный и творческий путь. Произведения для органа. Инвенции. Сюиты. «ХТК»	<i>5</i>
<i>Тема 10.</i>	Шуман «Карнавал»	<i>1</i>
<i>Тема 11.</i>	Импрессионизм в живописи, поэзии и музыке. Творческий портрет К.Дебюсси. Ноктюрны.	<i>1</i>
	ИТОГО:	<i>33</i>

2 год обучения

	<i>Творчество русских композиторов – классиков</i>	
<i>Тема 1.</i>	Древнерусская музыка, жанры церковной и народной музыки.	<i>1</i>
<i>Тема 2.</i>	Музыкальное искусство России в первой половине XIX века Архитектура, живопись, литература того времени. Творчество А.А.Алябьева, А.Е.Варламова и А.Л.Гурилева.	<i>2</i>
<i>Тема 3.</i>	М.И.Глинка. Жизненный и творческий путь. Опера «Иван Сусанин». Произведения для оркестра: «Камаринская», «Вальс – фантазия», Романсы и песни.	<i>5</i>
<i>Тема 4.</i>	А.С.Даргомыжский. Жизненный и творческий путь. Романсы и песни.	<i>2</i>
<i>Тема 5.</i>	Русская музыкальная культура 2-й половины XIX века.	<i>1</i>
<i>Тема 6.</i>	А.П.Бородин. Жизненный и творческий путь. Романсы. Опера «Князь Игорь». Симфония №2 «Богатырская».	<i>5</i>
<i>Тема 7.</i>	М.П.Мусоргский. Жизненный и творческий путь. Песни. Цикл «Картинки с выставки». Опера «Борис Годунов».	<i>5</i>
<i>Тема 8.</i>	Н.А.Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь. Симфоническая сюита «Шехеразада». Опера «Снегурочка». Фрагменты из опер «Садко», «Сказка о царе Салтане». Романсы.	<i>5</i>
<i>Тема 9.</i>	Чайковский. Жизненный и творческий путь. Опера «Евгений Онегин», балеты «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица»	<i>7</i>
	ИТОГО:	<i>33</i>

III Содержание учебного предмета

1 год обучения

Главной задачей 1-го года обучения является познакомить обучающихся с музыкальной культурой западно-европейских классиков.

Тема 1. Общая характеристика зарубежной музыкальной культуры XVII - XVIII в.в. Стили и направления искусства барокко.

Тема 2. Классицизм в музыке. Венская классическая школа. Гайдн - отец симфонии и сюиты. Расцвет инструментальной симфонической музыки в творчестве В.А.Моцарта, Л.Бетховена. Появление в музыке новых музыкальных форм.

Тема 3. Й. Гайдн. Жизненный и творческий путь. Симфоническое и клавирное творчество. Симфония Ми - бемоль мажор. Фортепианное наследие Гайдна. Формирование классической сонаты. Жанровые истоки, народно-танцевальная основа. История создания симфонии, сонаты. Характеристика частей. Сонатная форма: название частей, строение. Соната Ми-минор. Менуэты.

Тема 4. В.А.Моцарт. Жизненный и творческий путь, творческий облик композитора. Ренессансная личность, «светлый гений венской классической школы». Цельность и гармония, гуманизм мировоззрения, универсальность музыкального дарования. Переосмысление и обогащение всех жанров его времени. Возвышенное и плутовское, трагическое и комедийное в наследии Моцарта. Воплощение идей Просвещения, оптимизм, поэтический реализм творчества. Музыкальная моцартиана. «Маленькая ночная серенада»; «Dies irae», «Lacrymosa» из Реквиема; опера «Волшебная флейта» ария Царицы ночи, Фортепианная фантазия ре-минор

Симфонии Моцарта – вершина симфонизма его времени. Психологизм, драматическое восприятие жанра, симфонический театр Моцарта. Камерность стиля, малый парный состав оркестра, драматический конфликт между частями, полифоническое мастерство в Симфонии №40.

Опера в творчестве Моцарта. Оперное наследие. Реформа жанра. Музыкальная драматургия, либретто, жанр и идея, композиция, индивидуальный язык сольных номеров, ансамблей, роль хора и оркестра в опере «Свадьба Фигаро» (1786).

Опера «Свадьба Фигаро». При одном занятии характеризуются и прослушиваются: увертюра, ария Фигаро «Мальчик резвый...», арии Керубино «Сердце волнуется...» и «Рассказать, объяснить не могу я...».

Моцарт – пианист. Фортепианное наследие. Соната №11 (1777 – 1778) – необычность трехчастного цикла, влияние симфонической музыки, комической оперы на язык сонаты. Опора на австро-венгерский фольклор.

Соната Ля мажор. Симфония №40 соль минор. На изучение симфонии отводится два урока. Яркость, образность, «запоминаемость» музыки симфонии соль минор, контраст ее частей и своеобразие всех тем позволяют более полно, чем в теме «Гайдн», разобрать каждую из частей, выявить выразительные особенности многих тем сочинения. При разборе сонатной формы необходимо подчеркнуть образный, ладовый, регистровый, тембровый, фактурный контраст основных тем 1-й части, тональную неустойчивость музыки разработки, изменение лада побочной и заключительной темы в репризе. Во второй части — отметить светлый лирический характер музыки, выражение в ней покоя, умиротворенности. В менуэте — насыщение музыки драматическим звучанием и контраст основной темы и темы трио. В финале — близость его музыки музыке первой части, подчеркивающей единство цикла, внутренний контраст основной темы, сочетание драматических и лирических образов.

Тема 5. Л. ван Бетховен. Жизненный и творческий путь. Творческий облик Л. Бетховен композитора. Музыкант – носитель, гений, полно воплотивший творческие принципы венской классической школы. Свобода, целеустремленность, гражданственность мировоззрения. Богатство духовно – эмоционального мира композитора. Преддверие романтизма. Симфонизм эпохи революций XVIII века. Идеалы гуманизма, свободы, общественного долга. Создание героического симфонизма. Героическая трагедия и трагическая героика в симфонии №5 (1805 – 1808). Традиции венской классической школы. Введение в партитуру новых инструментов. Симфония До минор.

Симфония № 5 до минор. Героико-драматическое содержание симфонии, развитие музыки «от мрака к свету». Значение мотива «судьбы». Строение цикла. Первая часть: героический характер музыки, единство и целеустремленность развития, лаконичность высказывания. Главная тема — основной образ первой части; выявление ее волевого начала, значение ритма. Лирические черты побочной темы, ее связь с главной темой. Светлое, торжественное звучание заключительной темы. Напряженный характер разработки; жалобное соло гобоя в главной теме репризы; драматическое завершение развития в коде. Вторая часть: сопоставление двух образов —

мужественно-лирического и героического; вариационное строение части (вторую часть прослушать в сокращении).

Третья часть: новый подход Бетховена к трактовке третьей части в симфоническом цикле. Преобразование мотива «судьбы». Просветление колорита в среднем разделе. Изменения в репризе; непосредственный переход к финалу. Четвертая часть: торжество светлого начала, как результат драматического развития всего цикла. Интонационные истоки основной темы.

Увертюра «Эгмонт». Воплощение в музыке Бетховена содержания трагедии Гёте. Увертюра — наиболее значительный из фрагментов музыки Бетховена к пьесе Гёте, ее героико-драматический характер. Исполнение увертюры в концертах как самостоятельного сочинения с программным содержанием. Сонатное строение увертюры. Сопоставление основных образов во вступлении, выявление их контрастной выразительной природы. Характеристика основных тем аллегро; показ фрагмента разработки и кульминационного эпизода перед кодой. Победное звучание коды, ее близость финалу симфонии; музыкальные особенности тем.

Соната №8 «Патетическая». Завершение классической эпохи в развитии фортепианной сонаты. Пианизм нового времени. «Патетическая соната» (1798) – одна из вершин мировой фортепианной литературы. Театральность. Приемы фортепианного письма.

Тема 6. Романтизм в музыке. Композиторы – романтики. Краткий обзор творчества Грига, Шумана, Брамса, Листа. Новая трактовка народной танцевальной основы в народно-сценических танцах. Яркий колорит танцев.

Тема 7. Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь. Творческий облик композитора. Первый композитор – романтик. Органичность черт музыкального классицизма и романтизма в творчестве Шуберта. Глубокое содержание произведений Шуберта, связь с музыкальной жизнью и бытом. Интонационный строй музыки. Песенность – основа фортепианного стиля. Ф. Шуберт – основатель жанра романтической фортепианной миниатюры (музыкальные моменты, экспромты, вальсы). Шубертиады в прошлом и настоящем. Песни. Понятие «песня-баллада». Песня для голоса с фортепиано — один из ведущих жанров романтической музыки, тесно связанный со словом. Отражение в песнях Шуберта богатого духовного мира и судеб простых людей, современников композитора. Жанровое разнообразие песен, зависимость их построения от поэтического текста. Ведущее значение песенной мелодии; роль фортепианной партии. Объединение песен в циклы. Изучение песен Шуберта лучше начинать с простых образцов —

«Вечерняя серенада», «Форель», «Аве Мария», «В путь», «Мельник и ручей», «Шарманщик», а заканчивать балладой «Лесной царь».

«Неоконченная симфония» №7. Строение романтической симфонии. Разбор и прослушивание первой части «Неоконченной» симфонии закрепляет уже полученные знания о сонатной форме и в то же время показывает ее наполнение содержанием, свойственным романтической музыке. Необычность строения цикла. Круг художественных образов. Лирический, песенный характер основных тем и драматические приемы развития музыкального материала в разработке. Значение темы вступления для дальнейшего развития музыки, ее выразительный смысл. Тональное, тембровое, регистровое сопоставление главной и побочной тем, песенность их мелодий. Черты танцевальности в побочной теме и неожиданное вторжение резких аккордов, нарушающих спокойный, безмятежный характер музыки. Интонационная близость заключительной темы теме побочной. Образная трансформация музыки в разработке, ее тематический материал. Восстановление покоя в репризе. Изложение побочной и заключительной тем в новых тональностях. Отголоски прошедших бурь в коде; скорбное звучание темы вступления.

Тема 8. Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь. Фортепианное творчество. Прелюдии Шопена Ля мажор, ми минор, до минор; полонез Ля мажор; мазурки До мажор, ля минор, Си-бемоль мажор (виды мазурок). Музыкально-танцевальная культура Польши. Связь танца с народной культурой. Отражение в танцах жизни народа. При разборе трех разнохарактерных мазурок (народно-жанровой, «бальной», лирической) выявляются их индивидуальные особенности в рамках общих жанровых признаков: подражание звучанию деревенского оркестра, тематическая «пестрота», хроматические ходы в мелодии мазурки До мажор (ор. 56, № 2); стремительный взлет темы, скачки и украшения в мелодии, рондообразность формы, необычный ладовый колорит с выдержанной квинтой в басу во втором эпизоде мазурки Си-бемоль мажор (ор. 7, № 1); лирическая задумчивость, сопоставление минорных и мажорных эпизодов, медленный темп в мазурке ля минор (ор. 68, № 2).

На примере полонеза ля мажор демонстрируются его жанровые черты: характерная ритмическая формула, торжественно-героический характер, аккордовый склад основной темы, фанфарная мелодия средней части, насыщенность оркестровой звучностью.

Прелюдии и этюды. Прелюдия как вид инструментальной музыки. Возрождение Шопеном жанра прелюдии и его преобразование. Создание цикла пьес во всех тональностях; его строение. Выражение в музыке многообразного мира чувств и настроений. Лаконизм формы.

Новая трактовка этюда в творчестве Шопена как виртуозного художественного произведения, насыщенного глубоким содержанием. Этюды Шопена как школа высшего пианистического мастерства. Этюд до минор (ор. 10 № 12) «Революционный», его образное содержание, выражение в музыке неукротимого порыва, решимости, призыва. Своеобразие мелодии и аккомпанемента.

Ноктюрны. Шопен как один из создателей романтического жанра ноктюрна. Характерные черты жанра — спокойный темп, напевность мелодии инструментального склада, внутренняя гармония. Сопоставление образов ночной природы и душевной тревоги. Ноктюрн фа минор. Спокойный лирический характер основной темы, равномерность движения, приемы мелодического варьирования. Контрастный образ средней части, черты разрабочного развития. Изменения в репризе, просветление и успокоение в коде.

Просмотр одноактного балета «Шопениана» в постановке Ю. Григоровича

Тема 9. И.С.Бах. Жизненный и творческий путь. Произведения для органа. Токката и фуга ре минор, хоральные прелюдии. Сочинения для органа не требуют тщательного анализа: достаточно лишь пояснить их названия и некоторые особенности игры на органе. Инвенции До мажор, Фа мажор. Ученики должны узнать о происхождении пьес, составе сборника, убедиться, что все пьесы написаны в разных тональностях, а их поступенное расположение идентично в двух- и трехголосных пьесах. Отсутствие тональностей с большим числом ключевых знаков объясняется учебным назначением пьес. Рассмотрение сборника знакомит учащихся с рядом понятий полифонической музыки: тема, противосложение, интермедия, имитация, канон.

Старинные английские и французские танцевальные сюиты. Основа сюиты 4 танца: Аллеманда, Куранта, Сарабанда, Жига. Характеристика этих танцев. Дополнительные танцы. «ХТК». «Прелюдия и фуга» до минор из I тома «ХТК».

Тема 10. Роберт Шуман (1810-1856). «Карнавал» — немецкий композитор, музыкальный критик. Шуман — один из наиболее ярких

представителей музыкального романтизма в Германии. Музыкальное творчество Шумана охватывает все жанры, за исключением балета.

Новаторство Шумана, оригинальность его музыки, свобода творческих замыслов.

«Альбом для юношества»

«Лесные сцены»

«Детские сцены»: «Горелки», «Засыпающий ребенок»

«Карнавал» является как бы музыкальным воплощением эстетических идей Шумана.

«Карнавал» - это цикл из 20 контрастных программных фортепианных миниатюр, объединенных 4-мя нотами (Шуман назвал это Миниатюрные сцены на 4-х нотах). Эти ноты - Asch (название города) - A, Es, C, H. Sch - это еще и первые буквы фамилии Шумана. Эти 4 ноты существуют в 3-х комбинациях. Эти ноты растворены в начале каждой пьесы. Поэтому здесь только следы вариационности, но не вариации на тему. Изобразительность образов цикла. Художественный мир контрастов. Лиризм музыкальных образов

Тема 11. Импрессионизм в живописи, поэзии и музыке. Многообразие жанров в наследии композиторов. Идея красоты мысли, образа, неразрывность музыки и поэзии. Творческий портрет Клода Дебюсси. «Девушка с волосами цвета льна», ноктюрны. Морис Равель «Болеро». М. Чюрленис-краткий обзор творчества.

2 год обучения

Главной задачей второго года обучения музыкальной литературе на хореографическом отделении изучение русской музыкальной классики XIX века.

Тема 1. Древнерусская музыка. Особенности древнерусского пения, имитация голосов старинных инструментов, истоки тем в народной инструментальной музыке, игровые черты.

Тема 2. Музыкальное искусство в первой половине XIX века. Архитектура, живопись, литература того времени. Творчество А.А.Алябьева, А.Е.Варламова и А.Л.Гурилева. Сжатый обзор русской музыки в XVIII – начале XIX веках. Несколько имен и названий сочинений. Прослушивание с краткой характеристикой хорового концерта Д. С. Бортнянского.

Вокальная миниатюра первой половины XIX века. Русская песня, элегия, песня восточного характера, баллада. Творцы русского романса.

А. Алябьев. Жизненная драма. Идеи декабризма. Гражданственность, свободолюбие, патриотические мотивы в творчестве.

А.Варламов. Трагичность судьбы композитора – разночинца. Песенное наследие. Отражение и развитие городской песенной культуры в творчестве Варламова. Педагогический труд «Школа пения».

А. Гурилев. Камерный лирический стиль. Преданность песенному жанру. Поэзия после декабристского времени в музыке Гурилева.

А.Алябьев «Соловей».

А. Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий», «На заре ты ее не буди»;

А.Гурилев «Домик – крошечка», «Колокольчик».

Тема 3. М.И.Глинка. Жизненный и творческий путь. Зарождение русской музыкальной классики. Эпоха Глинки; современники композитора.

Два гения русской культуры XIX века: А.Пушкин и М. Глинка. Соединение классицизма, романтизма, реализма в музыке Глинки. М.И. Глинка- основоположник русской классической композиторской школы. Национальная самобытность его музыки. Мастерское сочетание западноевропейской формы и национального содержания.

Детские годы. Формирование музыкальных представлений под воздействием народно-песенного искусства. Обучение в Благородном пансионе. Круг общения Глинки. Первые композиторские опыты. Пребывание в Италии. Занятия с З. Деном. Создание оперы “Иван Сусанин” и ее премьеры. Работа в Придворной певческой капелле. Н. Кукольник. Работа над оперой “Руслан и Людмила”. Высший расцвет творчества. Париж, Глинка и Берлиоз. Поездка по Испании, Испанские увертюры.

Пушкинская поэзия – живой родник вдохновения гения Глинки. Вокальная миниатюра Глинки: русская песня, элегия, баллада, характерная песня, восточный романс.

Последние годы жизни. Общение с молодыми музыкантами – продолжателями традиций Глинки.

«Я помню чудное мгновенье»

«Сомнение»

«Жаворонок»

«Попутная песня»

«Ночной смотр»

«Не искушай»

Обзор творческого наследия: сочинения для театра, концертные и камерные сочинения.

Опера “Иван Сусанин”. Первая классическая опера, национальная драма. История создания, либретто, первоисточник. Мастерство композитора в создании образов и характера героев. Хоры – музыкальный фрагмент оперы. Органичное включение фольклорных жанров. Освоение композиции оперы, разбор и прослушивание фрагментов оперы «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»): Интродукция, Каватина и рондо Антонида, Трио «Не томи, родимый»

Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка 2 д.;
Песня Вани, Сцена Сусанина с поляками 3 д.;
Ария Сусанина, 4 д.;
Хор «Славься», Эпилог.

Наследие композитора в симфонической музыке. Жанровое разнообразие.

Народный характер «Камаринской» (1848) и ее значение для всей русской музыки. Симфонические краски, двойные вариации, подголосочная полифония, приемы варьирования.

Лирический симфонизм Глинки в «Вальсе – фантазии» (1839). Сложность формы. Глубина содержания. Традиции Глинки в творчестве русских композиторов.

Историческая роль и традиции «Испанских увертюр» в русской музыке.

Увертюры «Ночь в Мадриде» и «Арагонская хота» (фрагменты)

Тема 4. А.С.Даргомыжский. Жизненный и творческий путь. «Учитель музыкальной правды». Позиция критического реализма в творчестве композиторов. Даргомыжский и Глинка. Даргомыжский и его время. Детские годы в дворянской семье, разностороннее образование композитора. Знакомство с Глинкой. Опера “Эсмеральда”. Пребывание за границей. Сочинение вокальных произведений, оперы “Русалка”. Краткая характеристика оперы. Успех оперы при вторичной постановке. Работа Даргомыжского в журнале “Искра”, участие в деятельности РМО. Социально-обличительная тематика в вокальных сочинениях.

Общественное признание композитора в России и Европе. Сближение с композиторами “Могучей кучки”. Опера “Каменный гость”.

Обзор творческого наследия. Оперы Даргомыжского, сочинения для оркестра в традициях Глинки. Проблема соотношения изменчивой человеческой речи и музыки. Роль мелодического речитатива в раскрытии художественного образа. Камерно-вокальные сочинения; новаторские черты творчества.

Романсы и песни.

Вокальный жанр в творчестве Даргомыжского. Наследие. Тематика и жанры вокальной музыки Даргомыжского. Отношение к литературному тексту, передача в музыке интонаций разговорной речи. Роль речитатива и кантилены в вокальных миниатюрах композитора. Обращение к бытовым музыкальным жанрам, расширение жанрового диапазона вокальной музыки (сатирический портрет, комедийная сценка, драматический монолог и др.) Романсы на слова Пушкина, Лермонтова. «Мне грустно» — образец лирического монолога. «Ночной зефир» — сопоставление контрастных образов, текст от автора и прямая речь, определение учащимися формы рондо после знакомства с темами и прослушиванием в звукозаписи. Романс «Мне минуло шестнадцать лет», как своеобразный музыкальный портрет.

“Старый капрал” — драматическая песня социального содержания; рассказ о событии — шествии на казнь. Выявление в работе с нотным текстом речитативного склада мелодии, роли маршевого ритма, куплетного построения с варьированием запева, изменение темы припева в заключении.

Тема 5. Русская музыкальная культура 2-й половины XIX века.

Литература, живопись и музыка того времени. Изменения в отношении русского общества к музыкальному искусству, его социальной роли, проблемам профессиональной музыки, музыкального образования.

Расцвет русской музыкальной культуры во второй половине XIX века. Ее великие представители: М. Балакирев, А. Бородин, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский, братья А. и Н. Рубинштейны. Развитие традиций Глинки и Даргомыжского: правдивость жизненных образов, обращение к народной песне, сочинение произведений в различных жанрах, разносторонние связи с национальной отечественной культурой. Характеристика общественно-политической жизни 60-х годов XIX века. Расцвет литературы и искусства реалистического направления. Обличительные стихи Н. Некрасова, правдивый и разносторонний показ российской действительности в творчестве художников-передвижников; их просветительская деятельность.

Изменения в музыкальной жизни российских столиц, позднее — других городов. Образование Императорского Русского музыкального общества (ИРМО) и его деятельность, направленная на приобщение к музыкальному искусству широких слоев городского населения. Открытие первых российских консерваторий в Петербурге (1862) и Москве (1866), их роль в подготовке хорошо образованных музыкантов-профессионалов: композиторов, исполнителей, педагогов, музыкальных критиков. Братья Рубинштейны — крупнейшие и авторитетные отечественные музыканты. Их разносторонняя и плодотворная деятельность: Антона Григорьевича — в Петербурге и Николая Григорьевича — в Москве. Открытие Бесплатной музыкальной школы (Петербург, 1862) — учебного заведения, ставившего целью обучение исполнительскому искусству и музыкальной грамоте любителей музыки. Концертные выступления музыкальных коллективов. Школы.

Композиторская и публицистическая деятельность А. Н. Серова — блестящего музыкального критика, младшего современника Глинки и старшего современника композиторов «Могучей кучки». В. В. Стасов — выдающийся представитель русской культуры второй половины XIX века, музыкальный и

художественный критик, друг композиторов «Могучей кучки» и художников-передвижников. Начало в 60-е годы творческой деятельности композиторов «Могучей кучки» и Чайковского. Творческие принципы композиторов «Могучей кучки» — последователей Глинки и Даргомыжского в развитии национальной музыкальной культуры. Дружеское общение музыкантов. М. А. Балакирев — композитор, пианист, дирижер - старший наставник композиторов «Могучей кучки». Борьба передовых музыкантов за утверждение национальных путей развития отечественной музыки, за музыкальное воспитание широких слоев населения. М.А.Балакирев «Исламей».М. А. Балакирев Увертюра на три русские народные темы (фрагмент).М.П. Мусоргский Сюита «Картинки с выставки»: «Балет невылупившихся птенцов», «Баба – Яга».

Тема 6. А.П.Бородин. Жизненный и творческий путь. Творческий облик композитора. Ренессансная личность, крупная целостная натура. Многогранность творческой деятельности Бородина. Широкий круг интересов юного Бородина, увлечение естественными науками и искусством. Учеба в Медико-хирургической академии. Музыкальное развитие Бородина. Научная командировка в Германию. Оптимизм в отношениях к людям. К миру. Тяга к эпической теме в музыкальном творчестве. Сближение с балакиревским кружком. Первая симфония, ее успех у слушателей. Другие сочинения. Совмещение композиторской работы с разносторонней научно-педагогической деятельностью. Создание Второй симфонии и работа над оперой «Князь Игорь». Встречи с Листом в Веймаре. Широкое признание музыки Бородина. Продолжение традиций Глинки в вокальном творчестве. Сочинения последнего десятилетия.

Обзор творческого наследия. Жанровое разнообразие произведений Бородина.

Опера «Князь Игорь» — центральное произведение композитора. Значение, содержание, либретто, история создания и постановки. Могучие хоры, старинные жанры — плачи, скоморошьи наигрыши, элементы знаменитого распева. Восточная тема в творчестве «Могучей кучки» и Бородина. Опера «Князь Игорь». Сюжет, патриотическая идея. Ознакомление с композицией оперы. Русь и Восток в музыке оперы. Развитие традиций эпического музыкального театра Глинки.

Последовательно разбираются и прослушиваются следующие фрагменты оперы: хор «Солнцу красному слава», эпизод солнечного затмения из пролога; песня Галицкого из 1 картины, хор девушек и хор бояр из 2 картины первого действия; ария Игоря, ария Кончака, фрагменты половецких

плясок из второго действия; плач Ярославны (фрагмент), хор поселян из четвертого действия.

Романсы «Спящая княжна» и «Для берегов отчизны дальней», представленные в хрестоматии, разбираются аналогично романсам Глинки. Песня «А у нас-то в дому» на слова Некрасова, которую достаточно прослушать с нотным текстом, покажет, сколь разнообразны вокальные сочинения Бородина по тематике и композиционным приемам, а также то, что их автору не чужда ирония.

Симфония №2 «Богатырская» (1876). Обращение к симфонии позволит продолжить знакомство с симфонической музыкой. Разбор и прослушивание одной части не исключает краткой характеристики цикла с его героико-эпическими образами. В процессе анализа выявляются выразительные свойства основных тем и приемы развития в сонатном построении 1-й части. Глубокий интерес Бородина к историческому русскому эпосу на примере симфонии. Внутреннее родство образов «Богатырской» симфонии и оперы «Князь Игорь». Очищающая и возвышенная любовь к Отечеству – основа содержания симфонии №2.

Тема 7. М.П.Мусоргский. Жизненный и творческий путь.

Социальная направленность и новаторство творчества Мусоргского. Гениальный последователь и приверженец творчества Даргомыжского. Поиск правды в жизни и творчестве. Обращение к крестьянскому фольклору, глубокое знание и понимание народной музыки. Демократические жизненные и творческие позиции Мусоргского и «шестидесятников». Трагизм личной судьбы.

Детство в имении отца. Окружение юного Мусоргского. Успех в игре на фортепиано. Обучение по семейной традиции военному делу в Петербурге. Служба в полку. Знакомство с Даргомыжским и Балакиревым, сближение с демократической молодежью; новые увлечения.

Выход в отставку для серьезных занятий композицией. Театральные, вокальные и инструментальные произведения 60-х годов. Эпоха «Бориса Годунова» (1868-1874); судьба оперы. Общение с Римским-Корсаковым и Стасовым. Жизненная неустроенность, нужда, болезнь, отход от друзей. Отражение тяжелых переживаний в вокальных циклах и опере «Хованщина». Артистический успех концертной поездки с певицей Д.Леоновой. Преждевременная смерть, прервавшая работу над завершением опер «Хованщина» и «Сорочинская ярмарка». Песни. Цикл «Картинки с выставки».

Опера «Борис Годунов». История создания и редакции оперы. Первоисточники, либретто, редакции, перипетии постановки. Мусоргский и Пушкин. Сквозная драматургия оперы – трагедии. Конфликт народа с царской властью. Сопоставление образа Бориса с характеристикой народных сцен. Композиция и персонажи оперы. Идейное содержание оперы, сквозное развитие действия, вокально-декламационное начало вокальных партий ряда персонажей — характерные черты новаторского подхода композитора к реализации замысла оперы.

Прослушиваются: вступление к 1-й картине пролога, 2-я картина пролога, монолог Пимена из 1-й картины и песни Варлаама из 2-й картины первого действия, хор «Расходилась, разгулялась сила, удаль молодецкая» из сцены под Кремами и картина-песенка Юродивого. Более полный подход к изучению оперы включает также хоровые эпизоды из 1-й картины пролога, монолог Бориса из второго действия и какой-либо хор из четвертого действия. В общую характеристику оперы входят: история ее создания, развитие идей Пушкина в новых исторических условиях, раскрытие конфликта между народом и властью царя, объяснение композиции оперы и сквозного развития действия (в сопоставлении с номерным строением опер «Иван Сусанин» и «Князь Игорь»). Песенное и речитативно-декламационное начало вокального стиля, музыкальные характеристики персонажей и народно-хоровых сцен выявляются по ходу учебной работы с музыкальным материалом оперы. Пимен, Варлаам и Юродивый как воплощение различных сторон народного характера.

Общая характеристика, разбор ряда пьес и их прослушивание при знакомстве с циклом «Картинки с выставки». «Картинки с выставки» — лучшее инструментальное произведение композитора.

Драматургический дар Мусоргского. Музыкальный театр камерно-вокальной миниатюры Мусоргского. Новые жанры. Традиции Даргомыжского в речевой интонации. Обращение к нотному тексту. Вокальный цикл «Детская».

Тема 8. Н.А.Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь. Творческий облик композитора. Масштаб личности. Многогранность творческой и общественной деятельности Римского-Корсакова. Широта творческих интересов: композитор, дирижер, фольклорист, редактор, ученый, педагог, общественный деятель. Сказка, история и повседневный быт народа в операх Римского-Корсакова — ведущем жанре творчества.

Детство в Тихвине. Семья Римских-Корсаковых. Талант и тяга к музыке юного Римского-Корсакова. Учеба в Морском корпусе в Петербурге. Развитие музыкальных интересов, уроки у Канилле. Знакомство с М.А. Балакиревым, сочинение симфонии, прерванное заграничным учебным плаванием. Успех симфонии у слушателей, создание ряда других сочинений для оркестра. Увлечение народной песней. Первая опера «Псковитянка». Педагогическая работа в консерватории. Совершенствование композиторского мастерства. «Майская ночь» и «Снегурочка», «Шехеразада» и «Испанское каприччио». Беляевский кружок; выступления в роли дирижера. Завершение и редактирование сочинений Мусоргского и Бородина. Новый расцвет оперного творчества с середины 90-х годов. Римский-Корсаков и революция 1905 года. «Золотой петушок» — опера-сатира. Ученики и последователи Римского-Корсакова. Всемирное признание композитора.

Обзор творческого наследия. Продолжение традиций Глинки. Поэтический музыкальный мир. Особенности симфонизма Римского – Корсакова. Симфоническая сюита «Шехеразада». Мировое признание программной сюиты (1888). Одно из лучших сочинений русского автора о Востоке. Лейтмотивная система сюиты. Общие сведения о симфоническом оркестре; оркестровые группы и их инструментальный состав. Понятие о партитуре. Программный замысел сюиты. Разбор основных тем каждой части; средства создания восточного колорита. Раздельное прослушивание каждой части с выделением – узнаванием солирующих инструментов.

Опера «Снегурочка». Оперное наследие Римского – Корсакова. Многообразие оперных жанров. Поэзия сказочной музыки оперы и музыка поэтической «весенней сказки» Островского. Значение, история создания и постановки, первоисточник, либретто. Чередование чтения текста А.Островского с разбором и прослушиванием музыки. Пантеизм и обрядность берендеева царства. Сказочное и реальное в опере. Природа и люди. Широкое обращение к народно-песенным мелодиям. Основные лейтмотивы. После разбора и прослушивания вступления к прологу естественно воспринимаются строки текста из монолога Весны и ее обращения к птицам, подготавливающего «Песню и пляску птиц». Появление Мороза и его диалог с Весной читается по тексту Островского, в котором мотивируется следующая сцена со Снегурочкой. Ее ария и ариетта — музыкальный центр пролога. В сцене проводов масленицы прослушиваются первый из хоров и заключительная сцена, от появления Снегурочки.

Ограниченность времени не позволяет сосредоточить внимание на первом действии. Смысл происходящего в нем необходим для понимания всего дальнейшего: он объясняется преподавателем с подборкой фрагментов текста.

Во втором действии можно обратиться к строкам мудрых речений Берендея в его диалоге с Бермятой, жалобе Купавы (без прослушивания

музыки дуэта) и приговору царя («Честной народ, достойна смертной казни вина его...»). Музыкальные номера действия, которые традиционно разбираются и прослушиваются во II действии -это «Шествие царя Берендея» и его каватина. Медленная, тихая, проникновенная музыка арии производит более заметное впечатление своей хрупкой красотой после прочтения ее текста по либретто, который воспекает могучую, полную чудес природу.

Два последних действия требуют меньше внимания и времени, и выбор фрагментов поэтического текста для прочтения здесь более ограничен. Если в III действии хор «Ай, во поле липенька» и «Пляска скоморохов» только прослушиваются с пояснительными комментариями, то «Песня Леля» весьма показательна для анализа выразительных средств, особенностей построения. Дальнейшее сюжетное развитие кратко пересказывается, а музыкальной иллюстрацией к происходящему в ночном лесу служит ариозо Мизгиря.

Последнее действие начинается со сцены Снегурочки с Весною, из которой читается с купюрами ее начальный текст до прощания Весны со Снегурочкой, включая текст хора цветов. Высокая поэзия этих строк навеивает тепло и ароматы весенних дней, сближая человека с природой. В единстве человека и природы — одна из основополагающих идей оперы. В сцене таяния, в последних словах Берендея и заключительном хоре, слияние текста и музыки воспринимаются в их единстве как итог творения двух великих представителей русского искусства. Перед прослушиванием ариозо Снегурочки в музыке оперы выделяются тема Ярилы-Солнца, преобразованная тема из ариетты пролога, образ Снегурочки сопоставляется в финале с ее обликом в прологе.

Тема 9. П.И. Чайковский. Жизненный и творческий путь.

Творческий облик композитора. Притягательность и обаяние, своеобразие и неповторимость личности русского гения второй половины XIX в. Близость мироощущения Чайковского и его великих современников — Толстого, Чехова, Достоевского, Левитана, Фета.

Преломление национальных традиций и национального стиля русской музыки и западноевропейских веяний в творчестве Чайковского, Чайковский - музыкант-психолог. Чайковский и Моцарт.

Многогранность личности и творческой деятельности Чайковского. Богатство тематики и жанров созданных им сочинений. Развитие и обогащение традиций Глинки и Даргомыжского. Родительский дом в Воткинске. Семья Чайковского. Петербургские годы жизни. Училище правоведения и консерватория. Учителя Чайковского. Московский период

жизни и творчества — педагогическая, музыкально-критическая и композиторская деятельность. Первый расцвет творчества. Отъезд из Москвы. Жизнь в Европе и в России в последующие годы. Напряженная творческая деятельность. Общение с видными музыкантами Европы. Рост популярности музыки Чайковского. Выступления в качестве дирижера. Высший расцвет творчества композитора. Дом в Клину. Музыка Чайковского в наши дни. Международный конкурс его имени.

Обзор творческого наследия Чайковского. Оперы и симфонии как ведущие жанры творчества. Другие произведения для оркестра, сочинения с участием хора. Камерные инструментальные и вокальные сочинения. Духовная музыка. Литературное наследие композитора. Схема основных периодов жизни композитора.

1840-1850	1850-1865	1866-1877	1877-1885	1885-1893
Воткинск	Петербург	Москва	Жизнь в Европе и в России	Подмосковье (Клин)
Детство	Учеба в Училищеправоведения. Затем в консерватории	Педагогическая, муз.-критическая, композиторская деятельность.	Композиторская деятельность	Композиторская, дирижерская деятельность. Концертные поездки по городам России, Европы и Америки.

Симфония № 1 «Зимние грезы». Симфонии Чайковского — одна из вершин в развитии европейской симфонической музыки. Народно-жанровые черты ранних, московских симфоний (1,2,3 симфонии) и усиление трагедийного начала в последующих. «Зимние грезы» — первое крупное произведение композитора. Программность симфонии, ее лирико-драматическое содержание. Выражение в музыке лирических раздумий, связанных с образами русской природы. Национальная основа и песенный склад основных тем. Характеристика тем главной партии 1-й части, их преобразование в ходе развития. Народно-песенный склад побочной партии, аккордовое изложение заключительной. Некоторые черты разработки. Изменение главной темы в репризе. Возвращение в коде первоначального музыкального образа. Характеристика вступительной и главной тем 2-й части, ее драматическая кульминация. Сопоставление темы скерцо и вальса в 3-й части. Преобразование народно-песенной мелодии в финале. Тональности частей.

Опера «Евгений Онегин», балеты «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица»-история создания, либретто, просмотр отдельных фрагментов этих произведений.

IV Требования к уровню подготовки обучающихся

Знание основных исторических периодов развития музыкальной культуры, основных направлений, стилей и жанров;

знание особенностей традиций отечественной музыкальной культуры, фольклорных истоков музыки;

знание творческого наследия выдающихся отечественных и зарубежных композиторов;

знание основных музыкальных терминов;

знание основных элементов музыкального языка и принципов формообразования;

умение ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений и стилей;

умение характеризовать жанровые особенности, образное содержание и форму музыкальных произведений;

навыки по восприятию музыкального произведения, умению выражать к нему свое отношение;

умение эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;

умение различать звучания отдельных музыкальных инструментов.

V ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях. Аттестации проводятся в форме контрольных уроков, письменных работ, устных опросов. Оценки выставляются:

— за работу на уроке.

- контрольный урок по пройденной теме.
- контрольный урок в конце четверти.
- за сочинение.

В качестве средств текущего контроля успеваемости может использоваться тестирование, олимпиады, викторины.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация по данному предмету проводится в форме контрольного урока на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

По завершении изучения предмета "Музыкальная литература» аттестация проводится в конце 2-го года обучения в виде письменного контрольного урока. Выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения. При проведении зачета необходимо учитывать индивидуальные особенности учащихся.

Критерии оценки

По итогам зачета выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

По окончании освоения учебного предмета учащийся должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями.

Текущая и промежуточная аттестации могут проходить в различных формах: в форме письменной работы на уроке, беседы, подготовке материалов для сообщения на какую-либо тему, тестов, интеллектуальных игр.

Оценка	Критерии оценок
5 («отлично»)	полный ответ, отвечающий всем требованиям на данном этапе обучения
4 («хорошо»)	оценка отражает ответ с небольшими недочетами
3 («удовлетворительно»)	ответ с большим количеством недочетов, а именно: не раскрыта тема, неточные знания, ошибки в изложении теоретического материала
2 («неудовлетворительно»)	комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия домашней подготовки, а также плохой посещаемости аудиторных занятий

Контрольные оценки должны объективно отражать уровень знаний и умений каждого учащегося по данной теме.

VI Методическое обеспечение учебного процесса

Содержание обучения определяется целями и задачами начального музыкального образования и теми возможностями, которыми предмет располагает для их реализации. Усвоение содержания предмета является целью обучения и в то же время средством развития, содействующим достижению этих целей. В процессе этого усвоения совершенствуется мышление, память и слух учащихся, формируются их творческие способности и приёмы деятельности. Качество усвоения содержания предмета определяет уровень достижения целей.

В данном учебном курсе музыка представлена произведениями народного и классического искусства различных жанров, стилей и национальных композиторских школ последних трёх столетий. Эти произведения рассматриваются как явления искусства, продукт творческой деятельности музыкантов и конкретной общественно-исторической среды. Выбор произведений определяется как слушательскими возможностями обучающихся того или иного возраста и уровнем их музыкальной подготовки, так и дидактической целесообразностью.

Усвоение музыки осуществляется при её прослушивании, разборе, проигрывании и запоминании как в классе, так и в процессе самостоятельной работы обучающихся.

Важной составной частью содержания «Музыкальной литературы» являются знания о музыке из области теории, истории и музыкальной практики. Теоретические знания необходимы для изучения и объяснения музыки, исторические знания важны для понимания исторической и социальной обусловленности музыки, осознания индивидуальных качеств композиторского стиля. Знания из области музыкальной практики помогают ориентироваться в явлениях и процессах современной музыкально-общественной жизни, объяснять и оценивать происходящее в ней.

В «Музыкальной литературе» к специальным умениям и навыкам относятся слушательские навыки, то есть эстетическое восприятие музыки. Слушательские навыки, лежащие в основе всех других способов музыкальной деятельности, в музыкальном обучении имеют межпредметный характер, так как присутствуют и обогащаются на всех уроках музыки. На уроках «Музыкальной литературы» эти навыки формируются при прослушивании и анализе музыки, во внеклассном общении с ней.

Другим специальным умением является анализ музыки, объединяющий музыку и знания о ней. В той или иной форме ученики анализируют музыку на всех уроках в ДМШ, и потому данное умение также является межпредметным. На уроках «Музыкальной литературы» оно формируется, в основном, в

классной работе, в процессе слухового анализа выразительных средств музыки и при работе с нотным текстом произведений.

Специальные умения, как и понятийные знания, составляют основу курса «Музыкальной литературы», сердцевину его содержания. Качество их усвоения обучающимися в конечном счёте будет определять уровень музыкальной культуры, которого они смогут достичь с помощью данного предмета.

Предметным умением, которым обучающиеся овладевают при изучении «Музыкальной литературы» является умение рассказывать, говорить о музыке. Суметь что-либо сказать о музыке – значит осмыслить услышанное. Данное умение учит размышлять о музыке, применять знания, связывая их со слуховыми впечатлениями. Выразить свои впечатления от прослушанной музыки, найти слова, чтобы охарактеризовать содержание произведения – и есть проявление данного умения. Оно учит вести беседу о музыке, выражать свои мысли о музыкальном искусстве, приобщает к просветительской деятельности.

В основу систематизации учебного материала положен хронологическо-тематический принцип, традиционный для данного предмета, в сочетании с дидактическим на первом году обучения. Линейное расположение материала с элементами концентричности в освоении понятийных знаний даёт возможность познавать конкретные явления художественного творчества, знакомиться с биографиями и творческим наследием великих композиторов и одновременно видеть взаимосвязь эпох и стилей, представлять процесс развития музыкального искусства, смену художественных направлений, историческую обусловленность отдельных этапов музыкального искусства.

Основу изложения содержания в настоящей программе составляет группировка материала в разделы и темы.

Все теоретические сведения должны быть тесно связаны с музыкально-слуховым опытом обучающихся, с практическими навыками и направлены на воспитание музыкального мышления, осознанного отношения к музыкально-танцевальному искусству.

Методику работы по программе должны определять возрастные особенности обучающихся. Обучение должно носить эмоционально-образный характер. Педагог должен воспитывать самостоятельность детей, формировать интерес к музыке, танцу. Имена, названия, даты, факты, события, то есть те, что несут конкретную информацию, составляют значительную часть учебного материала. Понятийные знания в курсе музыкальной литературы – это ключевые слова, словосочетания, термины, которые в обобщённом виде отражают существенные признаки явлений художественного творчества и общественно-музыкальной практики вне их индивидуального проявления. Необходимость дифференцированного подхода педагога к информативным и понятийным знаниям обуславливается различиями в способах и уровне их усвоения учащимися.

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся.

Домашние задания, направленные на закрепление пройденного в классе материала, должны быть небольшими по объему и доступными по трудности. Это может быть повторение пройденного в классе материала, ознакомление с музыкальным произведением или просмотр видеоматериала. А также творческое задание, заключающееся в анализе произведения.

Выполнение обучающимися домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается учебно-методическими, аудио, видео материалами в соответствии с программными требованиями. Поощряется посещение учащимися учреждений культуры (театров, концертных залов).

VII Список рекомендуемой литературы

1.Аверьянова О. И. Отечественная музыкальная литература XX века. Четвертый год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. М., 2001.

2.Барсова Н.А., Книга об оркестре. М. 1

3.Козлова Н. П. Русская музыкальная литература. Третий год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. М., 2003.

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

5.Лагутин А., Владимиров В. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса детских музыкальных школ и школ искусств. М., 1999, 2000.

6.Покровский Б., Путешествие в страну опера. М., 1997.

7.Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. Для 5 класса детской музыкальной школы. М., 2001.

8. Прохорова И., Скудина Г. Музыкальная литература советского периода. Для 7 класса детской музыкальной школы. М., 2001.
9. Смирнова Э. Русская музыкальная литература. Для 6-7 классов детской музыкальной школы. М., 1994.
10. Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса детской музыкальной школы. Составители В. Владимиров, А. Лагутин. М., 1987.
11. Хрестоматия для 5 класса детской музыкальной школы. Составитель И. Прохорова. М., 1990.
12. Хрестоматия по русской музыкальной литературе. Для 6-7 классов детской музыкальной школы. Составители Э. Смирнова, 1993.
13. Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода. Для 7 класса детской музыкальной школы. Составил и переложил для фортепиано А. Самонов. М.
14. Яковер Л.Б., Пособие по истории отечества. М., 1998.
15. Дмитриева Н.А., Краткая история искусств. М., 1988.
16. Кабалевский Дм. Как рассказывать детям о музыке. М., 1977.
17. Тюлин Ю.Н., Музыкальная форма. М., 1978.

Министерство культуры Московской области
Государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Московской области
«МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ»

РЕЦЕНЗИЯ

на программу учебного предмета ПО.02.УП.02.МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
(срок реализации – 2 года) дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы в области музыкального искусства «ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО».
Организация – разработчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «КЛИНСКАЯ ДЕТСКАЯ
ШКОЛА ИСКУССТВ им. П.И.ЧАЙКОВСКОГО»
Разработчик: Буланова Татьяна Ивановна

Рабочая программа по музыкальной литературе составлена в соответствии
с федеральным государственными требованиями к минимуму содержания, структуре
и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных
программ в области искусств.

Программа отражает современные тенденции в преподавании указанной дисциплины.
Программа предлагает учащимся познакомиться с широким кругом произведений
музыкальной классики, дает представление о музыкальных жанрах и формах, о средствах
музыкальной выразительности, она подразумевает также работу над развитием у детей
первоначальных навыков анализа музыкальных произведений.

Программа учитывает возрастную особенность учащихся, в проведении занятий
опирается, прежде всего, на различные формы устной беседы, предполагает в работе с
детьми включение игровых элементов. Она снабжена полноценным списком музыкальных
произведений, который дает преподавателю определенную свободу в выборе рабочего
материала. Осмысленность восприятия музыки, и в том числе обращение к современным
авторам музыки является одним из приоритетов обучения.

Упор на полученные знания музыкальной грамоты учащимися, взаимосвязь курса
музыкальной литературы с другими предметами, несомненно, даст широкий кругозор и
понимание искусства в целом. Данная программа учитывает специфику данного предмета
к специальности «Хореографическое творчество», что выражается в более детальном
изучении народных танцев, балетных сцен, бытовых жанров в симфонических
произведениях. В качестве пожелания хочется порекомендовать добавить в перечень
предлагаемой литературы интернет-ресурсы.

Представленная на рецензирование учебная программа предмета «Музыкальная
литература» соответствует федеральным государственным требованиям к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области искусств.

Рецензент:
Д.В.Астафьев
Председатель ЦПК «Теория музыки»

Подпись Д.В.Астафьева заверяю.
Заместитель директора

25.08.2014г.



А.Б.Лидогостер

МАОУДОД «КЛИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА
ИСКУССТВ им. П.И.ЧАЙКОВСКОГО»

РЕЦЕНЗИЯ

на программу учебного предмета ПО.02.УП.02 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА (срок реализации – 2 года) дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО».

Организация - разработчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «КЛИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ им. П.И.ЧАЙКОВСКОГО»

Разработчик: Буланова Татьяна Ивановна.

Программа рассчитана на срок реализации 2 года и призвана познакомить детей с определенным кругом произведений музыкальной классики, дать представление о музыкальных жанрах и формах, о средствах музыкальной выразительности, дать первоначальные навыки анализа музыкальных произведений.

Курс музыкальной грамоты, предваряющий уроки музыкальной литературы дает возможность осознания взаимосвязи музыкальной литературы с другими предметами и, как результат, более глубокое понимание музыкального искусства.

Программа учитывает профессиональную направленность учащихся – хореографию. Поэтому в занятиях делается акцент на изучение танцев, балетных сцен, танцевальных тем в других жанрах музыки.

В достаточной степени представлен список музыкальных произведений, дающих преподавателю определенную свободу в выборе материала. В программе представлены также различные формы работы на уроках.

Данная программа может быть рекомендована для применения в учебном процессе на отделении «Хореографическое творчество» МАОУ ДОД «КДШИ им. П. И. Чайковского»

Рецензент:

Преподаватель высшей категории теоретического
отдела «КДШИ им. П.И.ЧАЙКОВСКОГО»



Т.И. Рубчиц

20.08.2014 г.