

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЧЕХОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»

Принято Педагогическим советом
Протокол № 1
от « 28 » августа 2023 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБУДО «Чеховская ДШИ»
Т.О. Камскова
« 28 » августа 2023 г.



**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ»**

**ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
БЕСЕДЫ О МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ
4 года обучения**

г.о. Чехов, 2023 г.

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе*

- *Срок реализации учебного предмета*

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

- *Сведения о затратах учебного времени*

- *Форма проведения учебных аудиторных занятий*

- *Цели и задачи учебного предмета*

- *Структура программы учебного предмета*

- *Методы обучения*

- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета*

II. Содержание учебного предмета

- *Тематический план*

- *Годовые требования*

III. Требования к уровню подготовки учащихся

- *Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения*

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*

- *Критерии оценки*

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список литературы

- *Методическая литература*

- *Учебная литература*

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Данная программа составлена на основе программы и методических рекомендаций для детских музыкальных школ и музыкальных отделений школ искусств «Музыкальная литература» НМЦХО – 2002 г. (автор А.И. Лагутин).

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

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности учащихся и ориентирована на:

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

Данная общеразвивающая программа является адаптированной к условиям ДШИ и представляет собой курс «Бесед о музыкальном искусстве», ориентированный на контингент обучающихся и особенности образовательного процесса данной школы искусств. Данная программа разработана в соответствии с современностью и требованиями родителей.

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

Данная программа выделяет и позволяет использовать межпредметные связи музыкальной литературы с общеобразовательными предметами (история, литература, изобразительное искусство и др.)

Расширение кругозора происходит за счет привлечения богатого музыкального, изобразительного и литературного материала, знакомства с классическими произведениями великих творцов, составляющих сокровищницу мировой культуры. Полученные знания становятся базой для дальнейшего

изучения мира искусства и залогом пробуждения собственного интереса к этой области человеческой жизни. Это, в свою очередь, является показателем формирования потребности познавательной деятельности школьников и базой для составления собственного мнения о том или ином произведении искусства.

Срок реализации учебного предмета

Данная программа рассчитана на 4 года обучения.

В соответствии с учебным планом, на предмет «Беседы о музыкальном искусстве» отводится 34 часа в год, из расчета - 1 час в неделю.

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

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета «Беседы о музыкальном искусстве»:

- при реализации данной программы со сроком обучения 4 года продолжительность учебных занятий составляет 34 недели в год;
- общая трудоёмкость учебного предмета «Беседы о музыкальном искусстве» составляет 204 часа, из них: аудиторные занятия – 136 часов, самостоятельная работа – 68 часов.
- рекомендуемая недельная нагрузка в часах: аудиторные занятия – 1 час в неделю; самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка) – 0,5 часа в неделю.

Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени								Всего часов
	1-й год		2-й год		3-й год		4-й год		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	
Количество недель	16	18	16	18	16	18	16	18	
Аудиторные занятия	16	18	16	18	16	18	16	18	136
Самостоятельная работа	8	9	8	9	8	9	8	9	68
Максимальная учебная нагрузка	24	27	24	27	24	27	24	27	204

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Форма проведения занятий по предмету «Беседы о музыкальном искусстве» - мелкогрупповая, от 10 до 12 человек.

Цель и задачи учебного предмета

Цель учебного предмета: формирование музыкальной культуры обучающихся, накопление слухового опыта, воспитание музыкального вкуса,

формирование потребности познавательной деятельности и расширение кругозора детей.

Задачи, направленные на освоение учебного предмета:

- Формировать слушательские умения и навыки обучающихся;
- Поддерживать познавательный интерес обучающихся;
- Приобщать обучающихся постигать музыкальное искусство;
- Ввести личность обучаемого в художественную культуру;
- Сформировать в нем готовность и способность к самостоятельному духовному постижению художественных ценностей;
- Способствовать его всестороннему развитию.

Структура программы учебного предмета

Программа содержит следующие разделы:

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

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета». Программа обучения построена таким образом, что каждый год имеет единую стержневую тему, вокруг которой объединяются остальные разделы.

Основные разделы **первого** года обучения – средства музыкальной выразительности, знакомство с музыкальными инструментами и видами оркестров, с музыкальными формами – от самых простых к более сложным. Отдельные занятия посвящены русской народной музыкальной культуре – жанровым разновидностям русской песни и её использованию в профессиональной музыке, маршу и танцу.

Программа **второго** года обучения – классики европейской музыки – представляет собой последовательность тем, соответствующих историко – художественному процессу: И.С. Бах, Ф.Й. Гайдн, В.А. Моцарт, Л. ван Бетховен, Ф.П.Шуберт, Ф.Ф.Шопен. Каждая тема-монография рассказ о жизни композитора (биография), краткий обзор творческого наследия, характеристику и разбор отдельных произведений (или их законченных частей) с последующим прослушиванием.

Программа **третьего** года обучения предусматривает темы, посвящённые основным представителям русской музыки XIX века: М.И.Глинке,

А.С.Даргомыжскому, М.П.Мусоргскому, А.П.Бородину, Н.А.Римскому-Корсакову, П.И.Чайковскому. Помимо монографических тем этот раздел программы включает также обзорные уроки, назначение которых – дать общее представление о музыкальной культуре России до Глинки, в 60-70 годы XIX века и на рубеже XIX и XX веков.

Четвертый год обучения завершает изучение наиболее значительных явлений музыкального творчества, а также освещает один из наиболее сложных и противоречивых периодов в истории отечественного музыкального искусства – XX век. Он включает некоторые биографические сведения и характеристику творчества А.К. Лядова, А.Н. Скрябина, С.В. Рахманинова, И.Ф. Стравинского, С.С.Прокофьева, Д.Д.Шостаковича, Г.В. Свиридова, Р.К.Щедрина, В.А. Гаврилина, обзорные занятия о представителях российского авангарда.

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета «Беседы о музыкальном искусстве» используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, рассказ, беседа);
- наглядный (показ, демонстрация, наблюдение);
- поисково-творческий (творческие задания, участие обучающихся в обсуждении);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления);
- игровой (разнообразные формы игрового моделирования).

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда, соблюдаются своевременные сроки текущего и капитального ремонта.

Реализация программы учебного предмета «Беседы о музыкальном искусстве» обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по учебному предмету «Беседы о музыкальном искусстве», а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений.

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Беседы о музыкальном искусстве», оснащены фортепиано, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (доской, учебными партами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены наглядными пособиями.

Для работы со специализированными материалами аудитория оснащена современным мультимедийным оборудованием для просмотра видеоматериалов и прослушивания музыкальных произведений.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Тематический план

I ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ п / п	Название темы	Количество часов
Тема 1.	Введение. Легенды о музыке.	2
Тема 2.	Средства музыкальной выразительности. Симфонический оркестр. Типы фактуры.	6
Тема 3.	Музыкальные формы.	2
Тема 4.	Музыка и слово. Песня. Романс.	4
Тема 5.	Музыка и движение. Марш. Танец.	4
Тема 6.	Программно – изобразительная музыка.	6
Тема 7.	Музыка и театр. Опера. Балет.	6
Тема 8.	Заключение. Детская музыка композиторов XX века.	1
	В конце каждого триместра предусмотрен контрольный урок.	3
	ИТОГО:	34 урока

II ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ п / п	Название темы	Количество часов
	<i>Творчество классиков европейской музыки</i>	
Тема 1.	Введение. Старинная музыка. Музыкальное искусство эпохи Возрождения. Барокко в музыке. Пьесы для клавесина Ф.Куперена и Ж.Ф.Рамо. Творческий портрет А. Вавальди.	4
Тема 2.	И.С.Бах. Жизненный и творческий путь. Произведения для органа. Клавирная музыка. «Французская сюита» до-минор. «ХТК».	5
Тема 3.	Классицизм в музыке. Венская классическая школа.	1
Тема 4.	Й. Гайдн. Жизненный и творческий путь.	

	Симфония Ми-бемоль мажор. Клавирное творчество.	5
Тема 5.	В.А.Моцарт. Жизненный и творческий путь. Опера «Свадьба Фигаро». Симфония №40 соль минор. Соната Ля-мажор.	5
Тема 6.	Л.Бетховен. Жизненный и творческий путь. «Патетическая соната» №8 до-минор. Пятая симфония до-минор, Увертюра «Эгмонт».	5
Тема 7.	Романтизм в музыке. Композиторы – романтики.	1
Тема 8.	Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь. Песни. Вокальные циклы «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь». Фортепианные произведения. Симфония си-минор.	3
Тема 9.	Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь. Фортепианное творчество.	3
	В конце каждого триместра предусмотрен контрольный урок.	3
	ИТОГО:	34 урока

III ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ п / п	Название темы	Количество часов
	<i>Творчество русских композиторов – классиков</i>	
Тема 1.	Русская музыка с древних времен по XVIII век.	1
Тема 2.	Музыкальное искусство России в первой половине XIX века. Архитектура, живопись, литература того времени. Творчество А. А. Алябьева, А. Е. Варламова и А. Л. Гурилева.	2
Тема 3.	М.И.Глинка. Жизненный и творческий путь. Опера «Иван Сусанин». Произведение для оркестра. «Камаринская». Романсы и песни.	6
Тема 4.	А.С.Даргомыжский. Жизненный и творческий путь. Романсы и песни.	2
Тема 5.	Русская музыкальная культура 2-й половины XIX века.	1

Тема 6.	А.П.Бородин. Жизненный и творческий путь. Опера «Князь Игорь». Вторая симфония.	5
Тема 7.	М.П.Мусоргский. Жизненный и творческий путь. Опера «Борис Годунов». Песни и романсы.	4
Тема 8.	Н. А. Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь. Симфоническая сюита «Шехеразада». Опера «Снегурочка».	5
Тема 9.	П.И.Чайковский. Жизненный и творческий путь. Опера «Евгений Онегин». Первая симфония «Зимние грёзы».	5
	В конце каждого триместра предусмотрен контрольный урок.	3
	ИТОГО:	34 урока

IV ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ п / п	Название темы	Количество часов
<i>Творчество русских композиторов – классиков XIX – XX веков.</i>		
Тема 1.	Русская музыкальная культура конца XIX- начала XX века.	2
Тема 2.	Обзор творчества А.К. Лядова. «Музыкальная табакерка». Симфоническая картина «Баба-Яга» или «Кикимора».	2
Тема 3.	Творческий облик А.Н. Скрябина. Фортепианные сочинения.	1
Тема 4.	С.В. Рахманинов. Жизненный и творческий путь. Второй концерт для фортепиано с оркестром. Романсы.	4
Тема 5.	Творческий облик И.Ф. Стравинского. Балет «Петрушка».	3
Тема 6.	Отечественная музыкальная культура в 1920-1950 годы.	2
Тема 7.	С.С.Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Кантата «Александр Невский». Балеты «Ромео и Джульетта», «Золушка».	6
Тема 8.	Д.Д.Шостакович. Жизненный и творческий путь. Симфония №7	3

Тема 9.	Отечественная музыкальная культура в 1960-1990 годы.	1
Тема 10.	Жизненный и творческий путь Г. В. Свиридова. Свиридов и Пушкин.	2
Тема 11.	Композиторы последней трети XX века.	4
Тема 12.	Подготовка к итоговой викторине.	1
	В конце каждого триместра предусмотрен контрольный урок.	3
	ИТОГО:	34 урока

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

I год обучения

Задачи I года обучения:

- обучение «чтению» и пониманию «Музыкального букваря»;
- ознакомление с первыми музыкальными «задачами» и их решением;
- освоение «грамматики» музыки;
- нацеливание обучающихся на восприятие эмоционального содержания музыки и музыкальной «техники» в гармоническом единстве.

Тема 1. Введение. Легенды о музыке.

Музыка – всеобщий язык общения, инструмент познания, способ выражения мыслей и чувств. Роль музыки в духовном развитии человека и общества. Люди издавна считали, что музыка обладает великой чудодейственной силой. Знакомство с мифами, былинами, сказками о музыкантах.

Тема 2. Средства музыкальной выразительности. Симфонический оркестр.

Типы фактуры.

Язык музыки. Его элементы.

Мелодия.

Особенности строения мелодий на примерах песен из детского репертуара.

Понятия – мотив, фраза, предложение, кульминация, каданс.

Гармония.

Понятие о гармонии. Усиление выразительности мелодии благодаря гармонии.

Лад.

Понятия – тоника, мажор, минор. Зависимость характера музыки от лада.

Ритм, размер, темп

Влияние ритма на характер музыкальных произведений. Ритм, размер, темп – главные выразительные средства музыки.

Регистр, тембр. Симфонический оркестр.

Тембр - звучащая краска. Понятия: регистр, оркестр, партитура, клавиш. Виды оркестров. Симфонический оркестр. Группы инструментов симфонического оркестра и их состав.

Фактура

Полифоническая, аккордовая и гомофонно-гармоническая фактуры. Понятия – полифония, имитация, гомофония.

Тема 3. Музыкальные формы.

Музыкальная форма как облик музыкального произведения. Понятие «музыкальная тема», функции частей в музыкальной форме. Единство содержания и формы.

Период как самостоятельная музыкальная форма и часть более крупной формы. Период единого строения, период повторного строения, модулирующий период.

Простые формы: одночастная, двухчастная, трехчастная, двухчастная репризная

Сложные формы: двухчастная и трехчастная.

Куплетная форма.

Вариации.

Форма рондо.

Тема 4. Музыка и слово. Песня. Романс.

Музыка и слово в фольклоре.

Народная песня – музыкально-поэтическое искусство, обладающее неувядаемой художественной красотой. Неисчерпаемое богатство содержания народных песен. Отражение в песне различных сторон жизни народа: его быта, истории. Разнообразие песенных жанров фольклора (веснянки, колядки, былины, исторические и лирические песни, шуточные, плясовые, колыбельные). Взаимосвязь вокального, инструментального и танцевального искусства в народном творчестве.

Мелодия и речитатив в романсе.

Понятие: романс, речитатив, кантилена. Укрепление союза слова и музыки в жанре романса.

Тема 5. Музыка и движение. Марш. Танец.

Маршевая музыка.

Назначение марша. Разнообразие маршей: походные, церемониальные, траурные, сказочные.

Танцевальная музыка.

Танцы как часть древних обрядов. История возникновения танца. Народные танцы (хоровод, гопак, трепак, лезгинка, тарантелла, сицилиана). История возникновения западноевропейских танцев (менуэт, вальс).

Тема 6. Программно-изобразительная музыка.

Музыкальный образ. Понятие программной музыки. Особенности восприятия и понимания программной музыки. Звукоизобразительные возможности музыки.

Тема 7. Музыка и театр. Опера. Балет.

Общее представление о театре и его атрибутах. Значение музыки в театре. Жанровое богатство театральной музыки: опера, балет, оперетта, музыкальная комедия, мюзикл.

Музыка – важная часть драматургии в драматическом театре.

Опера – самый богатый и сложный жанр музыки. Значение слова «опера». В музыкальном жанре слиты в единое целое поэзия и драматическое искусство, вокальная и инструментальная музыка, мимика. Особенности жанра Оперы.

Разновидности вокальных и инструментальных жанров, форм внутри оперы - (увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль, антракт), а также исполнители (певцы, дирижёр, оркестр).

Словесный текст оперы – либретто.

Начинается опера с увертюры – симфонического вступления.

Музыкальные сольные номера – ария, ариозо, ариетта, каватина.

Значение хора в опере. Оркестр в опере.

Балет.

Знакомство с жанром балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, основой которого являются сказочные сюжеты; с именами лучших отечественных танцоров и хореографов. Балет - искусство синтетическое. В нем воедино переплетены различные виды искусства: литература, инструментально-симфоническая музыка, хореография, (танцоры-солисты, кордебалет - массовые сцены), драматическое и изобразительное искусство (театральное действие, костюмы, декорации).

Балет – музыкально-хореографический спектакль, в котором органически сочетаются музыка, танец, драматургическое действие и элементы изобразительного искусства.

История балета. Балет в России.

II год обучения

Задачи II года обучения:

- Познакомить обучающихся с произведениями всемирно известных авторов;

- Научить разбираться в композиторских идеях, особенностях стиля и др.
- Приобщить учащихся к осознанию красоты музыки и ее неоспоримого влияния на человека во все периоды истории.

Тема 1. Введение. Старинная музыка. Музыкальное искусство Эпохи Возрождения. Барокко в музыке.

Творческий портрет А. Вивальди.

Старинная музыка. Музыкальное искусство эпохи Возрождения. Живопись, скульптура, литература, театр того времени. Знакомство со старинными вокальными и инструментальными жанрами (мадригал, канцона, павана, гальярда, спаньелетта).

Стиль барокко в музыке. Представители стиля барокко (И.С. Бах, Г.Гендель, А.Вивальди, А. Скарлатти и др.) Знакомство с основными жанрами, инструментами, особенностями музыкального языка времени.

Музыкальный материал: пьесы для лютни, виолы и верджинеля (по выбору педагога). А.Вивальди «Времена года», пьесы для клавесина Ф.Куперена и Ж.Ф.Рамо.

Тема 2. И.С. Бах. Жизненный и творческий путь.

Произведения для органа.

Клавирная музыка.

«Французская сюита» до-минор. «ХТК».

Творческий облик композитора.

И.С. Бах – исключительное явление в мировом музыкальном искусстве. Облик, характер, художественная личность, религия. Связь духовного и светского. Бах – педагог. Творчество Баха – завершение полифонической эпохи. Наследие.

Немецкая школа органистов. Патетика, величие, мощь органной музыки Баха. Протестантский хорал. Образная глубина. Импровизаторский дар Баха. Органные произведения. Токката и фуга ре-минор (1709).

Полифонический и гомофонно-гармонический склад письма в клавирной музыке Баха.

Тема 3. Классицизм в музыке. Венская классическая школа.

Искусство Древней Греции и Древнего Рима, эпоха Возрождения, идеи. Просвещения как фундамент нового европейского стиля в музыке. Изменение положения музыканта в обществе. Оптимистический взгляд на мировые исторические процессы, поиск совершенных форм и новых идей, увлеченность народно-бытовым музыкальным искусством. Господство гомофонного стиля. Преобразование всех элементов музыкального языка, новые жанры, формы, инструменты. Вена - столица музыкальной Европы второй половины XVIII века. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен)

Французская живопись, скульптура, архитектура, литература XVII-XVIII веков. Музыкальное искусство эпохи Просвещения.

Тема 4. Й. Гайдн. Жизненный и творческий путь.

Симфония Ми-бемоль мажор.

Клавирное творчество.

Творческий облик композитора.

Один из основоположников Венской классической школы. Обращение ко всем жанрам своего времени. Связь музыки Гайдна с природой и народным бытом. Внимание к фольклору разных народов. Спокойная гармония душевных, творческих и жизненных сил и устремлений Гайдна. Роль музыканта в создании классических образцов симфонии, сонаты и квартета.

Симфонизм – творческий метод в искусстве Венских классиков. Значение и образный мир симфоний Гайдна. Связь с другими жанрами. Симфонический оркестр Гайдна. Народно – жанровый тип симфонизма. Неконтрастность главных тем. Эмоциональное равновесие медленной части. Классический тип менуэта и финала.

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

Тема 5. В.А. Моцарт. Жизненный и творческий путь.

Опера «Свадьба Фигаро».

Симфония №40 соль минор.

Соната Ля-мажор.

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.

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).

Выявление характерных черт фортепианной музыки Моцарта. Прослушивание сонаты для фортепиано Ля мажор.

Тема 6. Л. Бетховен. Жизненный и творческий путь.

«Патетическая соната» №8 до-минор.

Пятая симфония до-минор,

Увертюра «Эгмонт».

Творческий облик композитора. Музыкант – носитель, гений, полновоплотивший творческие принципы венской классической школы. Свобода, целеустремленность, гражданственность мировоззрения. Богатство духовно – эмоционального мира композитора. Преддверие романтизма.

Пианизм нового времени. Музыкальные фрагменты из сонат для фортепиано №14 и 23. Приемы фортепианного письма.

Линия драматического развития музыки от “мрака к свету”. Значение мотива “судьбы” и героический характер в Симфонии №5.

Образец программной музыки. Содержание трагедии Гете и его воплощение в музыке.

Тема 7. Романтизм в музыке. Композиторы – романтики.

Границы «романтической» эпохи, ее истоки. Музыкальный романтизм: новая социальная роль музыканта, стремление к недостижимой свободе. Новые темы. Программность многих сочинений. Рождение новых жанров. Обновление и обогащение музыкального языка. Огромный интерес к национальной культуре.

Расцвет национальных композиторских школ.

Живопись, литература, театр, балет в пер. половине XIX века. Музыкальное искусство этой эпохи: расцвет национальных композиторских школ, появление новых жанров, музыкальный театр.

Тема 8. Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь.

Песни.

Вокальные циклы «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь».

Фортепианные произведения.

Симфония си-минор.

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).

Песенный жанр в начале XIX века. Песня как главный жанр в творчестве Шуберта. Сложность и глубина содержания песен Шуберта. Многожанровость вокальных произведений. Значение песенных циклов.

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

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

Тема 9. Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь.

Фортепианное творчество.

Творческий облик композитора. Основоположник и гений польского музыкального искусства. Композитор и пианист. Романтическое восприятие мира с богатыми творческими традициями и красочностью народной жизни в музыкальном наследии Шопена. Моцартовское совершенство формы. Новаторство в области жанров. Мировое признание национального духа, мелодического богатства, фантазии, глубины и искренности чувств, выразительных и технических возможностей музыки Шопена. Вальсы, ноктюрны.

Шопен – поэт фортепиано. Изящество, психологическая глубина, техническое совершенство пианизма. Тяготение к малым формам. История, культура, быт, язык Польши в полонезах и мазурках Шопена.

Соединение глубокого содержания и подлинной виртуозности в этюдах Шопена.

III год обучения

Задачи III года обучения:

- Раскрыть национальный характер и стиль русской музыки;
- Показать, как в лучших музыкальных произведениях проявлялись философские, этические, духовные переживания времени;
- Акцентировать внимание обучающихся на мелодичность, красоту всемирно почитаемой музыки России.

Тема 1. Русская музыка с древних времен по XVIII век.

Зарождение профессиональной музыки в России в эпоху Киевской Руси (9-13 в.). Развитие духовной музыки. Знаменное письмо. Древнерусская культура Новгорода. Эпоха Московской Руси (16 век). Рождение исторической и лирической песни. 17 век – новый этап в развитии Российского государства. Парсунное письмо. Партесное пение (духовные концерты). Канты. 18 век – «век разума и просвещения». Возникновение городской песни.

Тема 2. Музыкальное искусство России в первой половине XIX века.

Архитектура, живопись, литература того времени.

Сжатый обзор русской музыки в 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. 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.

Тема 3. М.И. Глинка. Жизненный и творческий путь.

Опера «Иван Сусанин».

Произведения для оркестра. «Камаринская».

Романсы и песни.

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 премьера. 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.

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 предусмотренных календарно-тематическим планом фрагментов оперы.

Работа с нотным текстом хрестоматии при изучении оперы и романсов. Характеристика и прослушивание 2-3 сочинений для оркестра.

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.

Традиции Глинки в творчестве русских композиторов.

Тема 4. А.С. Даргомыжский. Жизненный и творческий путь.

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.).

«Старый капрал» — тщательный разбор произведения, выявление его особенностей при работе с нотным текстом хрестоматии. Краткая характеристика и прослушивание еще 1-3 разнохарактерных романсов.

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, музыкально образования.

Расцвет русской музыкальной классики во второй половине XIX века, ее великие представители. Яркое созвездие талантливых музыкантов: композиторов, исполнителей. Новые пути композиторской школы России. Общественно-политическая жизнь в 60-е годы. Расцвет литературы и искусства. Роль русской музыки в мировой художественной культуре.

Изменения в музыкальной жизни столиц. Образование РМО, открытие консерваторий, Бесплатная музыкальная школа. Серов и Стасов, А. и Н. Рубинштейны, М. А. Балакирев и «Могучая кучка».

Тема 6. А.П. Бородин. Жизненный и творческий путь.

Опера «Князь Игорь».

Вторая симфония.

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, скоморошья 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.

Разбор и прослушивание сцен и номеров оперы, предусмотренных календарно-тематическим планом. Обращение к клавиру и хрестоматии.

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

Опера «Борис Годунов».

Песни и романсы.

Творческий облик композитора.

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».

Обзор творческого наследия.

Тема 8. Н.А. Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь.

Симфоническая сюита «Шехеразада».

Опера «Снегурочка».

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 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. Колористичность письма. Ведущее место оперы.

Особенности симфонизма Римского – Корсакова. «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.

Оперное наследие Римского – Корсакова. Многообразие оперных жанров. Поэзия сказочной музыки оперы и музыка поэтической «Весенней сказки»

Островского. «Снегурочка». Рассмотрение оперы с элементами музыкально-литературной композиции. 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 лейттемы. Музыкальная характеристика Снегурочки.

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

Опера «Евгений Онегин».

Первая симфония «Зимние грёзы».

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.

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.

IV год обучения

Задачи IV года обучения:

- Раскрыть особенности стиля русской музыки XX века.

Тема 1. Русская музыкальная культура конца XIX- начала XX века.

Литература, живопись, музыка того времени. Состав музыкальной культуры. Творческая деятельность музыкантов всех специальностей, способствующая распространению и усвоению музыкальных ценностей. Меценаты и музыкально-общественные деятели. Развитие музыкального образования.

Плодотворная разносторонняя музыкальная деятельность третьего поколения русских композиторов-классиков, сочетающая национальные традиции с поисками новых путей в искусстве. Связи музыкальной культуры с отечественным искусством и литературой, ее широкое признание за рубежом.

А. К. Лядов; представитель петербургской школы Римского-Корсакова, профессор консерватории, участник беляевского кружка. Малые формы инструментальной музыки Лядова, своеобразие выразительных средств. Прослушивание с предварительной характеристикой 2-3 сочинений.

Тема 2. Творческий облик А.Н. Скрябина.

А. Н. Скрябин. Личность и творческая деятельность. Краткие сведения из жизни композитора. Новый век в музыке Скрябина. Эволюция музыкального языка, его обновление. Сочинения для фортепиано и оркестра. Контрастность образов, сочетание порыва и утонченной лирики в музыке композитора. Отношение современников к музыке Скрябина, ее воздействие на развитие музыкального искусства. Прослушивание с комментариями сочинений для фортепиано раннего и позднего периодов.

Тема 3. Творческий облик С.В. Рахманинова.

С. В. Рахманинов. Композитор, пианист, дирижер. Путь в музыку; школа Н.С.Зверева. Московская консерватория, Чайковский. Начало творческого пути; кризис. Дирижерская работа в опере. Рахманинов и Шаляпин. Расцвет композиторского творчества, создание произведений в разных жанрах. Богатый мелодизм как определяющая черта музыки Рахманинова. Традиция и современность в музыке Рахманинова.

Перелом в судьбе после отъезда за границу. Жизнь вне родины; творческая пауза. Размах концертной деятельности и ее всемирное признание. Сочинения последних лет, трагические отзвуки в них тоски по родине.

Многогранность творческого наследия композитора. Музыка Рахманинова в наши дни.

Тема 4. Творческий облик И.Ф. Стравинского.

Балет «Петрушка».

Жажда обновления в мировой художественной культуре конца XIX — начала XX в. Острота столкновений мировоззрений художников. Уникальность музыкального наследия Стравинского И.

И. Ф. Стравинский. Место Стравинского в музыкальном искусстве XX века. Новаторская сущность многогранной творческой деятельности, дань композитора различным направлениям современного музыкального искусства.

Русские истоки музыки Стравинского. Успех ранних балетов. Стравинский и Дягилев. Отъезд за границу; насыщенная жизнь в культурной среде западного

мира. Общение с крупнейшими представителями культуры Европы и США. Сочинения композитора во всех возможных жанрах и формах музыки. «Регтайм» как отражение влияния джаза. Театральные, концертные и камерные произведения. Новые композиторские техники и обращение к ним Стравинского. Воздействие его личности и музыки на искусство XX века.

Увлечение музыкально-сценическими жанрами. Балет «Петрушка» (1911). Драматургия балета, пародийный язык — источник хореографии.

Общая характеристика балета «Петрушка», рассмотрение и прослушивание 2-3 номеров.

Полифонические особенности балета. Лейтмотивы, лейттемы, лейтгармонии.

Оркестр Стравинского.

Тема 5. Отечественная музыкальная культура в 1920-50 годы.

Взаимовлияние национальных музыкальных явлений страны и художественного опыта мировой музыкальной культуры. Композиторские техники (фольклорное направление, авангардизм, экспрессионизм, неоклассицизм, неоромантизм и др.) как отражение противоречий человеческих отношений, естественных и вызванных людьми катастроф, свидетельство новой эпохи.

Способность русских композиторов воспринимать прогрессивные явления мировой культуры, Взаимообогащение стилей.

Потрясения эпохи и возрастание роли, влияния, масштаба мемориальных жанров.

Музыкальные монографии. Объединение пьес в циклы.

Темы духовности и бездуховности в музыкальном искусстве.

Глубокое влияние Шостаковича Д. (сонатно-симфонический цикл, жанровые истоки тем, ритмика) и Прокофьева С. (оптимизм, цельное восприятие мира, танцевально-скерцозные образы) на музыку России второй половины XX в.

Музыка России XX в. — документальное подтверждение глобальных проблем мира.

Тема 6. С.С. Прокофьев. Жизненный и творческий путь.

Симфония №7. Кантата «Александр Невский».

Балеты «Ромео и Джульетта», «Золушка».

Музыкальная жизнь того времени. Прокофьев — крупнейший русский композитор первой половины XX века. Яркая личность и смелость творческих проявлений. Сочетание двух эпох в творчестве Прокофьева: дореволюционной и советской.

Своеобразие детских лет, описанных композитором в «Автобиографии». Петербургская консерватория. Учителя Прокофьева. Публичные выступления и

споры вокруг личности и музыки молодого Прокофьева. Расцвет творчества в предреволюционные годы. Пребывание за рубежом; общение с западным искусством и его представителями. Интенсивность творческой и музыкально-общественной деятельности на родине. Создание выдающихся произведений разных жанров. Опера «Война и мир». Творчество Прокофьева в сложных условиях общественной жизни последних лет. Рост популярности музыки Прокофьева во всем мире.

Обзор творческого наследия, включающего произведения различных жанров и тематики в виде наглядной схемы. История, сказка и современность в сочинениях Прокофьева. Обращение к произведениям мировой литературы. Музыкально-театральные жанры в центре творческих интересов композитора.

Прокофьев – пианист; характеристика и прослушивание всех десяти пьес ор.12. Работа с нотным текстом.

Кантата «Александр Невский» (1938—1939) — одно из уникальных произведений русской кантатно-ораториальной музыки. Традиции национального эпического симфонизма.

Новаторский подход к жанру. Тема и идея, содержание и музыкальная драматургия, современный музыкальный язык. Звуковое кино и музыка Прокофьева.

Кантата «Александр Невский», ее происхождение. Общая характеристика. Тщательный разбор с нотами хрестоматии и отдельное прослушивание 2, 4, 5, 6 частей.

Балеты Прокофьева. Особенности жанра. Трагедия и сказка в балете. Комедийно-скерцозные, драматически конфликтные, лирические образы балетов композитора.

Значение, история создания, первоисточник и либретто, путь к сцене балета «Ромео и Джульетта» (1936). Композиция, особенности жанра, система лейтмотивов. Легенда о Ромео и Джульетте в мировом искусстве.

Характеристика и прослушивание ряда номеров из «Ромео и Джульетты» и «Золушки»

Тема 7. Д.Д. Шостакович. Жизненный и творческий путь.

Симфония №7.

Творчество Шостаковича — правдивая художественная летопись жизни народа эпохи революций и войн, неисчислимых трагедий и великих побед. Традиции и новаторство в музыке Шостаковича, гуманистическая направленность его искусства, активная жизненная позиция.

Гений современного музыкального мира, мыслитель и гражданин. Выдающийся педагог, общественный деятель.

Значение творческого наследия. Универсальность таланта. Творчески преломленное влияние лучших художественных традиции русской музыки, западноевропейских культур. Стилизовое своеобразие,

Отражение глубоких, часто трагических, жизненных конфликтов, сложного мира человеческих чувств. Обличение зла и защита человека в сочинениях Шостаковича,

Семья Шостаковича; учеба в Петербургской консерватории. Успех Первой симфонии. Шостакович – пианист. Круг общения. Поиски своего пути. Создание произведений различных жанров. Несправедливая критика композитора. Наступление творческой зрелости. Работа в консерватории. Шостакович в годы войны. Переезд в Москву. Трудные годы для свободной творческой деятельности; верность избранному пути. Признание заслуг Шостаковича перед страной; привлечение композитора к общественной деятельности. Последние годы жизни; непрекращающаяся творческая работа. Признание музыки Шостаковича в мире.

Обзор творческого наследия с выделением цикла симфоний. Ведущее положение крупных инструментальных сочинений. Музыка для театра и кино, вокальные циклы, прелюдии и фуги.

Бетховенский тип симфонизма, гражданственность, глубина мышления и чувств, богатство содержания симфонического наследия Шостаковича.

Симфония № 7, «Ленинградская» (1941) - живой документ эпохи. История создания и исполнения. Программность, трактовка сонатно-симфонического цикла.

Седьмая симфония. История создания и исполнения в годы Великой Отечественной войны. Содержательный смысл и общие особенности цикла. Характеристика 1 части и ее полный разбор по нотному тексту хрестоматии с выявлением характерных черт основного тематического материала, приемов развития. Прослушивание на следующем уроке после тщательного повторения музыкального материала.

Тема 8. Отечественная музыкальная культура в 1960-1990 годы.

Перемены в жизни страны. Расширение международных культурных связей. Развитие жанра песни. Появление «авторских песен», рок-музыки. Поиски новых тем, новой драматургии и стиля в операх и балетах. Интенсивное развитие жанров кантата и оратория. Характерные особенности музыки данного периода. Понятия: полистилистика, коллаж. Исполнительское искусство второй половины XX века.

Тема 9. Г.В. Свиридов. Обзор творчества.

Композитор-творец нового направления в русском искусстве, «поэт в музыке». Отношение к Отечеству, тема Родины в центре художественного мира Свиридова. Тесная связь художественных интересов Свиридова Г. (поэзия,

живопись, литература, иконопись) с музыкой. Понимание русского фольклора, красоты народного творчества, национальный характер музыкального языка.

Центральное место вокальных жанров в творчестве композитора,

Значение, история создания, жанр, музыкальная драматургия «Поэмы памяти Сергея Есенина» (1956). Тема Поэта и Отечества. Драматизм лирики. Национальное своеобразие поэмы, опора на народно-песенные жанры.

Пушкинская тема» обращение к творчеству поэта — камертону русской культуры.

Значение, история создания, жанр, композиция хорового концерта «Пушкинский венок» (1978), Жанры внутри концерта. Простота и лаконизм средств выразительности. Тема «нового в вечном, вечного в новом».

Неисчерпаемость пушкинской темы в русском искусстве. Поэтичность прозы А. Пушкина в «Музыкальных иллюстрациях» к повести «Метель» (1965). Преемственная связь с классическими симфоническими жанрами.

Тема 10. Композиторы последней трети XX века.

Связи процессов музыкального творчества с событиями общественно-политической жизни страны. Расширение международных культурных контактов. Творческая и музыкально-общественная деятельность музыкантов разных поколений и специальностей. Обогащение жанров театральной, концертной и камерной музыки новыми произведениями, новыми стилевыми чертами. Общее представление о композиторских техниках конца XX века. Достижения исполнительского искусства. Музыкальное образование и просвещение. Расширение сферы воздействия музыки развлекательного назначения.

Взаимовлияние национальных музыкальных явлений страны и художественного опыта мировой музыкальной культуры. Композиторские техники (фольклорное направление, авангардизм, экспрессионизм, неоклассицизм, неоромантизм и др.) как отражение противоречий человеческих отношений, естественных и вызванных людьми катастроф, свидетельство новой эпохи.

Способность русских композиторов воспринимать прогрессивные явления мировой культуры, Взаимообогащение стилей. Потрясения эпохи и возрастание роли, влияния, масштаба мемориальных жанров. Музыкальные монографии. Объединение пьес в циклы. Темы духовности и бездуховности в музыкальном искусстве.

Глубокое влияние Шостаковича Д. (сонатно-симфонический цикл, жанровые истоки тем. ритмика) и Прокофьева С. (оптимизм, цельное восприятие мира, танцевально-скерцозные образы) на музыку России второй половины XX в.

Музыка России XX в, — документальное подтверждение глобальных проблем мира,

Шнитке А.

Творческий портрет

Неординарная, притягательная личность. Композитор-теоретик, композитор – философ.

Прошлое и настоящее, художник и время, композитор и культура — важнейшие темы творчества Шнитке. Контрастная драматургия, трагизм образного мира. Особое внимание к инструментальной музыке.

Глубинная связь ушедшего с настоящим в творчестве Шнитке А. Сохранение духа времени, возрождение жанров прошлого в «Гимнах» (1974—1979). Особенности древнерусского пения, имитация голосов старинных инструментов, истоки тем в народной инструментальной музыке, игровые черты,

Денисов Э.

Творческий портрет

Крупнейший русский композитор. Влияние кумиров (Глинки, Шостаковича, Моцарта, Шуберта) на музыку Денисова.

Художественный мир контрастов. Лиризм музыкальных образов. Освоение крупных музыкальных форм. Владение новейшими композиторскими техниками. Роль и значение театра в творчестве Денисова Э.

Музыкальная жизнь страны рубежа веков. Основные явления и события. Обращение к газете «Музыкальное обозрение», журналу «Музыкальная жизнь» и др.

Многообразие жанров в наследии композитора. Идея красоты мысли, образа, неразрывность музыки и поэзии, сотворчество с исполнителями в его вокальном искусстве. Традиции русского хорового концерта вс. цикле для хора а capella «Приход весны» па стихи Фета. А. (1984)

Губайдулина С.

Творческий портрет

Эмоциональность самобытного композиторского дара. Интерес к вопросам человеческого бытия. Символы творчества: светлое-темное, живое-неживое, дух-бездушные... Религиозное мироощущение. Синтез культур Востока и Запада.

Камерная музыка — основа творчества. Активное восприятие и преобразование новейших композиторских техник XX в.

Возрождение жанров прошлого, глубокая связь прошлого с настоящим, тема художника и времени в «Сюите в старинном стиле».

Слонимский С.

Творческий портрет.

Крупный представитель музыкальной России второй половины XX в. Последователь традиций Прокофьева С. Специфический творческий темперамент,

Поиск новых средств выразительности, форм, технических приемов письма при бережном сохранении своего стиля. Творческое восприятие фольклора.

Вокальное мышление композитора. Дар импровизатора.

Гаврилин В.

Творческий портрет

Глубокая, целостная, бескомпромиссная личность русского композитора второй половины XX в. Разносторонность интересов и увлечений, Литературный дар. Театральность, зрелищность, конкретная образность музыки композитора. Простота и сила его музыкального языка. Новый взгляд на фольклор. Традиции Даргомыжского и Мусоргского в вокальном творчестве Гаврилина.

Щедрин Р.

Творческий портрет

Композитор, пианист, музыкально-общественный деятель второй половины XX века. Фортепианная музыка Р. Щедрина. Концерт для оркестра «Озорные частушки».

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Содержание программы учебного предмета «Беседы о музыкальном искусстве» 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 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.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля успеваемости учащихся позволяют объективно оценить успешность и качество образовательного процесса.

Учет успеваемости и контроль над выполнением программы проводится несколькими способами.

Формы подведения итогов, механизм оценки:

- Фронтальный опрос - проводится в устной или письменной форме. Выявляет общий уровень подготовки и усвоения материала;
- Поурочный опрос - позволяет оценить уровень подготовки домашнего задания и закрепить материал прошлого урока;
- Беглый текущий опрос;
- Музыкальная викторина;
- Систематическая проверка домашнего задания;
- Самостоятельная работа на закрепление музыкального материала по индивидуальным карточкам;
- Контрольные уроки в конце года (Форма контрольных уроков различна в зависимости от объема, особенностей пройденного материала, а также от способностей и возраста детей (тесты, собеседования, сочинения, рефераты, викторины и т. д.);
- Творческий зачет.

Аттестация обучающихся осуществляется по текущему опросу, на творческих зачетах и контрольных уроках в конце года.

Ожидаемые результаты и способы их проверки:

Для определения полноты и глубины знаний обучающихся, по окончании каждого триместра выставляется итоговая оценка успеваемости на основании текущих отметок.

Требование к промежуточной аттестации:

- Изложение темы в устном или письменном виде (тестовые задания).

Требования к итоговому зачету:

- Умения и навыки изложения темы, способность делать выводы;
- Музыкальная викторина по материалу года.

Критерии оценки

Оценки по 5-балльной системе	
Отлично (5)	Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.
Хорошо (4)	Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
Удовлетворительно (3)	Теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.
Неудовлетворительно (2)	Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий.

По окончании курса «Беседы о музыкальном искусстве» учащийся должен:

- Уметь анализировать музыкальное произведение;
- Владеть выразительной и грамотной речью;
- Иметь навык самостоятельной работы с конспектом или книгой;
- Уметь различать в произведении черты конкретной эпохи и стиля.

V. 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 учащихся.

Важной составной частью 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 содержании предмета следует различать знания информативные и понятийные. К первым относятся все имена, названия, даты, факты, события, то есть те, что несут конкретную информацию. Такие знания 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 обусловливается различиями в способах и уровне их усвоения учащимися. Если информативные знания должны быть поняты и лишь частично сохранены в долговременной памяти учащихся, то знания понятийные – осмысленные и длительно сохраняемые в памяти – во многом определяют качество усвоения предмета в целом.

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 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 учащимися, в конечном счете, будет определять уровень музыкальной культуры, которого они смогут достичь с помощью музыкальной литературы.

Предметным умением, которым учащиеся овладевают, 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 хронологически-тематический принцип обучения, 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.

Первый год обучения – пропедевтический (вводный, содержащий предварительный круг знаний). Его назначение – пробудить в учащих сознательный и стойкий интерес к слушанию и разбору музыкальных произведений, к приобретению знаний о музыке.

Основные разделы первого года обучения – средства музыкальной выразительности, знакомство с музыкальными инструментами и видами оркестров, с музыкальными формами – от самых простых к более сложным. Отдельные занятия посвящены русской народной музыкальной культуре – жанровым разновидностям русской песни и её использованию в профессиональной музыке, маршу и танцу.

Основными формами работы на первом году обучения должны стать прослушивание музыки и работа с нотным текстом, характеристика содержания произведений, их жанровых особенностей, структуры и выразительных средств, объяснение и усвоение новых терминов и понятий, запоминание и узнавание музыки.

Программа второго года обучения – классики европейской музыки – представляет собой последовательность тем, соответствующих историко – художественному процессу: И.С. Бах, Ф.Й. Гайдн, В.А. Моцарт, Л. ван Бетховен, Ф.П.Шуберт, Ф.Ф.Шопен. Каждая тема-монография содержит рассказ о жизни композитора (биография), краткий обзор творческого наследия, характеристику и разбор отдельных произведений (или их законченных частей) с последующим прослушиванием.

Биография композитора позволяет не только нарисовать портрет великого музыканта, но и содержит сведения исторического, бытового, художественного и музыкально-теоретического характера, показывающие разносторонние связи искусства с жизнью. Формы бытования музыки в различные эпохи и в различных слоях общества, социальное положение музыкантов, сочетание таланта и труда в композиторской профессии – большой познавательный материал, расширяющий представление учащихся о музыкальном искусстве.

Музыкальный материал, составляющий основу большинства тем, впервые знакомит учащихся с сонатно-симфоническим циклом и сонатной формой. Эти знания, вводимые в теме «Й. Гайдн», закрепляются затем при изучении сонат и симфоний Моцарта, Бетховена и Шуберта. Освоение инструментальных произведений крупной формы, слуховое, теоретическое и исполнительское (в

классе игры на инструменте) следует рассматривать как важный этап музыкального развития учащихся. Представленные в темах другие жанры музыки (песни, фортепианные сочинения малых форм, сюиты), знакомство с фрагментами оперы «Свадьба Фигаро» способствуют расширению и углублению полученных ранее знаний.

Знакомству с отечественной музыкой отводится два последних года обучения. Программа предусматривает темы, посвящённые основным представителям русской музыки XIX века: М.И. Глинке, А.С. Даргомыжскому, М.П. Мусоргскому, А.П. Бородину, Н.А. Римскому-Корсакову, П.И. Чайковскому. Помимо монографических тем этот раздел программы включает также обзорные уроки, назначение которых – дать общее представление о музыкальной культуре России до Глинки, в 60-70 годы XIX века и на рубеже XIX и XX веков.

Основное внимание в разделе музыкальные классики XIX века уделено опере – ведущему жанру русской классической музыки. Изучение опер должно быть комплексным и предполагает включение кратких сведений из истории их создания, характеристику содержания и композиции произведения, его важнейших жанровых и театральных особенностей. Эти сведения в сочетании с анализом отдельных сцен и номеров дадут учащимся достаточно полное представление о сочинении. На примере пяти русских классических опер учащиеся смогут хорошо усвоить общие закономерности жанра и некоторые особенности, характерные для творчества отдельных композиторов. Знакомство с произведениями других жанров должно дать учащимся представление о богатстве содержания и жанровом многообразии отечественной музыки.

Курс завершается изучением наиболее значительных явлений музыкального творчества, а также освещает один из наиболее сложных и противоречивых периодов в истории отечественного музыкального искусства – XX век. Он включает некоторые биографические сведения и характеристику творчества А.К. Лядова, А.Н. Скрябина, С.В. Рахманинова, И.Ф. Стравинского, С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, Г.В. Свиридова, Р.К. Щедрина, В.А. Гаврилина, обзорные занятия о представителях российского авангарда. Заключительная беседа посвящается состоянию и основным проблемам современной музыкальной культуры, обзору важнейших событий музыкально-общественной жизни.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Методическая литература

1. Александрова В. Есть внутренняя музыка души // Музыка в школе, 1990, №3. С. 29-31.

2. Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. М., 1965.
3. Березовский Б. В классе музыкальной литературы // Музыка – детям. Вып. 3 М., 1976. С. 71-86.
4. Булучевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь для учащихся. Л., 1977.
5. Васина – Гроссман В. Первая книжка о музыке. М., 1976.
6. Васина-Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах. М., 1999.
7. Волкова П., Казанцева Л. Уроки музыки – уроки творчества // Проблемы детского музыкального воспитания. Сб. тр. /РАМ им. Гнесиных, Вып. 131, 1994. С. 31-47.
8. Гивенталь И. Методика обучения музыкальной литературе в училище: учебное пособие. М., 1987.
9. Кадцын Л. Музыкальное искусство и творчество слушателя. М., 1990.
10. Лисянская Е. Примерный тематический план по предмету музыкальной литературы для ДМШ и музыкальных отделений школ искусств. М., 1988.
11. Максимова Л. Сейчас нельзя учить детей по старинке // Сов. Музыка, 1979, № 11. С.49-51.
12. Михеева Д. Методическая записка по музыкальной литературе – на правах рукописи.
13. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. М., 1984.
14. Осовицкая З., Казаринова А. В мире музыки: учеб. пособие по музыкальной литературе для преподавателей ДМШ. М., 1999.
15. Роллан Р. О месте занимаемом музыкой во всеобщей истории / Даттель Е. Музыкальное путешествие. М., 1970. С.10-22
16. 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.
17. Фрумкис Т. Новое в музыкальном материале для начального курса музыкальной литературы. М., 1978.
18. Хитц К. Петер в стране музыкальных инструментов. М., 1990.
19. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М., 1983.
20. Шевчук Л. Исторические путешествия в мир искусства // Музыка в школе, 1990, №3.

Учебная литература

1. Аверьянова О.И. «Отечественная музыкальная литература XX века» Учебник для ДМШ (четвертый год обучения). М.: «Музыка», 2005.

- 2.Брянцева В. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебник для ДМШ: Второй год обучения предмету. М., 2000.
- 3.Калинина Г. Пособие по музыкальной литературе. Вып. I-III. М., 1998.
- 4.Калинина Г., Егорова Л. Пособие по музыкальной литературе. Вып IV. Тесты по отечественной музыке XX века. М., 1998.
- 5.Калинина Е. Мировая художественная культура. Тесты по культуре зарубежных стран. М., 2000.
6. Козлова Н.П. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ. Третий год обучения. М.: «Музыка», 2004
7. Лагутин А. И, Владимиров В.Н. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса детских музыкальных школ и школ искусств (первый год обучения предмету). М.: «Престо», 2006
8. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Первый год обучения
9. Прохорова И.А. «Музыкальная литература зарубежных стран» для 5 класса ДМШ. М.: «Музыка», 1985.
- 10.Смирнова Э.С. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ (третий год обучения). М.: «Музыка»
- 11.Финкельштейн Э. Музыка от А до Я. Занимательное чтение с картинками и фантазиями. Санкт-Петербург, 1997.