

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЭНГЕЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №4 ЭНГЕЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

ПРИНЯТО

Решением методического совета

От «17» мая 2014 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБУДО «ДШИ №4 ЭМР»

Е.Л. Мишенев

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ДЛЯ ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ

Срок реализации – 4 года

СОСТАВИТЕЛИ: О. И.Беликова,

Т.В. Холодова, Н.К. Потёмкина

Преподаватели теоретического отделения

МБУДО «ДШИ №4 ЭМР»

2014

г. Энгельс

Составлена: на основе примерной программы «Музыкальная литература»
примерная программа и методические рекомендации по учебной дисциплине
Министерство культуры Российской Федерации научно-методический центр
по художественному образованию, г. Москва, 2002г.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

Срок реализации — 4 года

СОСТАВИТЕЛЬ: О. Н. Репникова

Т. В. Холодова, Н. К. Потемкина

Преподаватели географического отделения

МАУДО «Центр им. Э.М.Р.

2014

г. Екатеринбург

Пояснительная записка.

Дисциплина «Музыкальная литература» в цепи единой системы музыкального развития детей – одно из важнейших звеньев. В процессе усвоения содержания дисциплины совершенствуются мышление, память и слух учащихся, формируются их творческие способности и приёмы деятельности.

Целью настоящей программы является ознакомление учащихся с отечественной, зарубежной, народной музыкой и усвоение содержания предмета «музыкальная литература». В данном учебном курсе музыкальные произведения последних 3-столетий рассматриваются как явления искусства различных жанров, стилей и национальных композиторских школ.

Основные задачи, поставленные в курсе обучения данному предмету: формирование у учащихся умения восприятия музыки, развитие высокого художественного вкуса, интеллектуального развития.

Изучение предмета музыкальной литературы формирует у учащихся определённые умения и навыки. Общение с музыкой и знания о ней развивают сферу интеллектуальной деятельности, формируют элементы теоретического мышления, имеющее слуховую природу.

Специальным умением является также анализ, объединяющий музыку и знание о ней.

Основная форма занятий – групповой урок-беседа с обязательным прослушиванием изучаемых произведений. Продолжительность урока – 1 час. Срок реализации программы – 4 года. Возраст учащихся 10 – 16 лет. Проверка усвоения содержания проводится еженедельно на каждом уроке в виде индивидуального и фронтального опроса, контрольных уроков в конце каждой четверти, письменных ответов на вопросы, викторины по определению музыкальных отрывков тем, тестирования, литературного сочинения. Итоги проводятся в конце каждой четверти. Итоговой оценкой за последний год идёт в документ об окончании музыкальной школы.

Организация учебного процесса осуществляется на основе и с помощью аудиозаписей произведений, видеозаписей, клавиров и нотографического материала, учебников. Обязательным является также посещение концертов, спектаклей.

Ожидаемый результат реализации программы – воспитание богатой духовно и интеллектуальной личности, способной ориентироваться в сложном мире музыки, чтобы заниматься любительским музицированием или продолжить обучение профессионально в колледже или в ВУЗе.

Тематический план учебной дисциплины.

Первый год обучения.

№ п/п	Наименование темы	Кол-во часов
Первое полугодие		
	1 четверть.	
1.	Введение. Богатство окружающего нас мира и роль музыки	3 часа
2.	Музыка в нашей жизни. Содержание музыкальных произведений. Выразительные средства музыки. С.Прокофьев Симфоническая сказка «Петя и волк».	6 часов
3.	2 четверть Музыкальные жанры – песня, массовая песня. Марши. Песни-марши. Танцы.	7 часов
Второе полугодие		
	3 четверть	
3.	Танцы (окончание). Старинные танцы. Танцы XIX века. Д.Кабалевский беседа «Три кита в музыке»	1 час
4.	Народная песня и её использование в произведениях русских композиторов – классиков. П.Чайковский Струнный квартет №1 часть2. Концерт для ф-но с оркестром 3 часть. А.Лядов «8 русских народных песен для оркестра»	5 часов
5.	Программно-изобразительная музыка	4 часа
	4 четверть	
5.	Программно-изобразительная музыка (окончание). С.Прокофьев сюита «Зимний костёр»	1 час
6.	Музыка в театре . Э.Григ «Пер Гюнт», П.Чайковский «Щелкунчик», М.Глинка опера «Руслан и Людмила»	7 часов
Итого 34 часа		

Второй год обучения.

Классическая европейская музыка

№ п/п	Наименование темы	Кол-во часов
Первое полугодие		
	1 четверть.	
1.	Введение. Музыка от древнейших времён до XVIII века	2 часа
2.	И.С.Бах – биография, органнне сочинения, инвенции, ХТК, сюиты.	4 часа
3.	Формирование классического стиля в музыке. Й.Гайдн -- биография. Сонатно-симфонический цикл. Симфония №103	3 часа

3.	2 четверть Й.Гайдн (окончание). Соната Ре мажор.	1 час
4.	В.Моцарт –биография. Соната №11, симфония №40, опера «Свадьба Фигаро»	5 часов
	Контрольный урок.	1 час
Второе полугодие		
5.	3 четверть Л.Бетховен – биография. Соната №8. Симфония №5. увертюра «Эгмонт».	6 часов
6.	Зарождение романтизма в европейском искусстве Ф. Шуберт – биография. Вокальная лирика.	4 часа
6.	4 четверть Ф.Шуберт (окончание) – произведения для фортепиано. Неоконченная симфония.	2 часа
7.	Ф.Шопен – биография. Танцевальные жанры. Прелюдии и этюды. Ноктюрны.	4 часа
8.	Заключение. Развитие европейской музыки в конце XIX – начале XXвека.	1 час
	Контрольный урок	1 час
		<i>Итого 34 часа</i>

**Третий год обучения.
Классика русской музыки.**

№ п/п	Наименование темы	Кол-во часов
Первое полугодие		
	1 четверть.	
1.	Введение. Русская музыка до М.И.Глинки.	2 часа
2.	М.И.Глинка – биография. Опера «Иван Сусанин»	7 часов
	2 четверть	
2.	М.И.Глинка (окончание). Романсы. Произведения для оркестра.	2 часа
3.	А.С.Даргомыжский – биография. Опера «Русалка». Романсы и песни.	4 часа
4.	Русская музыкальная культура второй половины XIX века	1 час
Второе полугодие		
	3 четверть	
5.	А.П.Бородин – биография. Опера «Князь Игорь». Романсы	6 часов
6.	Н.А.Римский-Корсаков – биография. Опера «Снегурочка»	4 часа
	4 четверть	
6.	Н.А.Римский-Корсаков (окончание). «Шехеразада»	2 часа
7.	М.П.Мусоргский – биография. Песни. Опера «Борис Годунов». «Картинки с выставки».	6 часов
		<i>Итого 34 часа</i>

Четвёртый год обучения.

№ п/п	Наименование темы	Кол-во часов
Первое полугодие		
1 четверть.		
1.	П.И.Чайковский – биография. Симфония №1. Опера «Евгений Онегин»	8 часов
2.	Русская музыкальная культура конца XIX начала XXвека. С.Танеев. А.Глазунов.	1 час
2 четверть		
2.	Русская музыкальная культура конца XIX начала XXвека (окончание). Творчество С.Рахманинова, И.Стравинского, А.Скрябина.	3 часа
3.	Отечественная музыкальная культура после 1917 года	1 час
4.	С.Прокофьев – биография. Кантат «Александр Невский».	3 часа
Второе полугодие		
3 четверть		
4.	С.Прокофьев (окончание). Симфония №7 часть1. Балет «Золушка».	4 часа
5.	Д.Шостакович – биография. Симфония №7. прелюдия и fuga Ре мажор. Поэма «Казнь Степана Разина».	4 часа
6.	А.Хачатурян Концерт для скрипки 1 часть. Балет «Спартак».	2 часа
4 четверть		
7.	Г.Свиридов Поэма «Памяти Есенина». Музыка к к/ф «Метель».	3 часа
8.	Р.Щедрин «Озорные частушки» (концерт для оркестра)	1 час
9.	В.Гаврилин «Перезвоны»	1 час
10.	А.Шнитке Концерто гротто №1 (часть2,5). «Ревизская сказка»	2 часа
11.	Заключение.	1 час
<i>Итого 34 часа</i>		

Содержание курса.

1 год обучения.

Тема 1. Введение. Богатство окружающего нас мира и роль музыки

Легенды о музыке и музыкантах. Широкое распространение музыки в современном мире, исполнение и воспроизведение её, разделение на камерную, концертную, театральную и церковную.

Музыкальный материал: К.Глюк «Орфей» (отрывки), Н.Римский-Корсаков «Садко» (отрывки), П.Чайковский «Утренняя молитва», «В церкви». Мультфильмы: «Балерина на корабле», «Бабочка» с музыкой А.Шнитке, 6 симфония Л.Бетховена.

Тема 2. Музыка в нашей жизни. Содержание музыкальных произведений. Выразительные средства музыки. С.Прокофьев Симфоническая сказка «Петя и волк».

Отражение в произведениях искусства различных сторон жизни, душевного мира человека. Картины природы, сказочные образы, портреты людей и события реальной жизни в произведениях русских и зарубежных композиторов. Основные выразительные средства музыкального искусства. Значение метра и ритма, лада и гармонии, динамики и темпа, регистра и тембра в создании художественных образов.

Музыкальный материал: С.Прокофьев Симфоническая сказка «Петя и волк».

Тема 3: Музыкальные жанры – песня, массовая песня. Марши. Песни-марши.

Песенный жанр, отражение в нём значительных событий недавней истории. Массовая песня XX века. Отличительные черты жанра марша, различные его виды. Связь музыки с движением. Песенные марши. Танцы. Старинные танцы. Танцы XIX века. Д.Кабалевский беседа «Три кита в музыке»

Музыкальный материал: р.н.п. «Дубинушка», И.Дунаевский «Марш весёлых ребят», р.н.п. «Ай, во поле липенька», «Ноченька». А.Александров «Священная война». Д.Тухманов «День Победы». С.Прокофьев «Марш». Ф.Мендельсон Траурный марш (№27), Свадебный марш. Д.Верди Марш из оперы «Аида». В.Соловьёв-Седой «Марш нахимовцев». П.Чайковский «Камаринская», «Трепак» из балета «Щелкунчик». А.Даргомыжский «Малороссийский казачок». А.Рубинштейн Лезгинка из оперы «демон». Э. Григ Норвежский танец Ля-мажор Л. Боккерини Менуэт Ля-мажор. Д. Скарлатти Гавот ре-минор. К. Вебер Вальс из оперы «Волшебный стрелок» Б. Сметана Полька из оперы «проданная невеста». Г. Венявский Мазурка для скрипки и фортепиано ля-минор. М. Огиньский Полонез ля-минор. Р. Глиэр Чарльстон из балета «Красный мак»

Тема 4: Народная песня и её использование в произведениях русских композиторов – классиков.

Отражение в песне различных сторон жизни народа: его истории, повседневного быта, выражение в них богатого внутреннего мира людей. Разнообразие песенных жанров фольклора и местных традиций исполнения. Взаимосвязь вокального, инструментального и танцевального искусства в народном творчестве. Любовь композиторов-классиков к народу и его песне. Тщательное изучение и собирание ими лучших образцов народного музыкального искусства. Глинка — создатель

первых выдающихся произведений русской музыкальной классики, написанных на основе мелодий народных песен. Сборники народных песен Балакирева, Римского-Корсакова, Чайковского, Лядова. Произведения на народные темы. Использование народных мелодий в оперной, симфонической и камерной музыке. Создание композиторами-классиками музыкальных тем, близких народным мелодиям. Широкое претворение элементов народно-песенного искусства в музыке композиторов.

Музыкальный материал: Балакирев М. Сборник «40 русских народных песен»: № 25 «Заиграй моя волынка», № 40 «Эй, ухнем» Римский-Корсаков Н. Сборник «100 русских народных песен»: № 8 «Как за речкою, да за Дарьею» Чайковский П. Сборник «50 русских народных песен» (для фортепиано в 4 руки): «Я вечер, млада, во пиру была» Глинка М. Вариации для фортепиано на тему песни «Среди долины ровныя» Мусоргский М. Песня Марфы из оперы «Хованщина» Римский-Корсаков Н. Песня Садко с хором из оперы «Садко» («Высота ль, высота поднебесная») Чайковский П. Струнный квартет № 1, ч. II. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром: финал Лядов А. «8 русских народных песен для оркестра»: Протяжная, Шуточная, Колыбельная, Плясовая.

Тема 5: Программно-изобразительная музыка

Источники содержания программных сочинений: картины природы, образы народного творчества, произведения литературы, живописи, реальные события жизни. Краткая характеристика циклов П. Чайковского «Времена года» и М. Мусоргского «Картинки с выставки» с музыкальными иллюстрациями по выбору преподавателя. Разбор и прослушивание пьес «На тройке» и «Избушка на курьих ножках». Обращение к нотному тексту при характеристике циклов и отдельных пьес. С. Прокофьев. Сюита «Зимний костер» (стихи С. Маршака). Содержание произведения. Сюжетное развитие событий. Картинки из жизни школьников. Образы природы в музыке сюиты. Строение произведения. Стихи и музыка. Понятие о сюите, чередование контрастных музыкальных номеров. Использование звукоизобразительных приемов. Мелодическое, гармоническое и тембровое богатство музыки сочинения. Встреча «трех китов». Состав исполнителей.

Музыкальный материал: циклов П. Чайковский «Времена года» и М. Мусоргский «Картинки с выставки» (по выбору педагога). С. Прокофьев. Сюита «Зимний костер».

Тема 6: Музыка в драматическом театре, ее функции. Создание великими композиторами замечательных образцов музыки к драматическим спектаклям. Музыка Грига к драме Ибсена — наиболее известное произведение композитора. Яркое и самобытное отражение в ней образов драмы, природы Норвегии, народной фантастики. Богатство и национальное своеобразие выразительных средств, используемых композитором.

Основные черты балета как музыкально-сценического жанра; объединение в нем музыки, танца и сценического действия. Танцевальная основа музыки; чередование отдельных законченных танцевальных пьес. Чайковский — создатель русского классического балета. Сказочное содержание «Щелкунчика», отражение в его музыке мира детских грез и сновидений.

Синтетичность оперного жанра. Ведущее значение музыки. Единство вокального и инструментального начала. Основные элементы оперы: ария и ее разновидности: ансамбли, хоры, балетные сцены и оркестровые номера. Различные типы опер. Обращение к опере великих композиторов прошлого. Опера в наши дни.

Глинка и Пушкин Сюжет и композиция оперы «Руслан и Людмила», ее сказочно-эпические черты. Яркое воплощение в музыке образов поэмы Пушкина. Светлый, жизнеутверждающий характер произведения. Характерные черты отдельных эпизодов музыки.

Музыкальный материал: Э.Григ Сюита «Пер Гюнт» Утро, Смерть Озе, Танец Анитры, В пещере горного короля, Песня Сольвейг. П.И.Чайковский Балет «Щелкунчик» Марш, Арабский танец, Китайский танец, Танец пастушков, Танец Феи Драже. М.И.Глинка Опера «Руслан и Людмила» Две песни Баяна; сцена похищения Людмилы из I д.; ария Фарлафа, ария Руслана из II д.; персидский хор из III д.; ария Людмилы, марш Черномора, восточные танцы из IV д.; хор «Ах ты, свет Людмила» из V д.

Второй год обучения. Классическая европейская музыка

Тема 1: Введение. Музыка от древнейших времён до XVIII века

Музыка в Древнем мире. Расцвет искусств в античную эпоху. Появление нотации. Возникновение и развитие многоголосия; полифония и гомофония. Музыка в храме: месса, оратория и кантата. Развитие инструментальной музыки. Произведения для органа, скрипки и клавесина. Формирование классического стиля в музыке. Появление в XVIII веке новых жанров циклических инструментальных произведений — симфонии, сонаты и квартета.

Музыкальный материал: По выбору педагога.

Тема 2: И.С.Бах – биография, органные сочинения, инвенции, ХТК, сюиты.

Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) — немецкий композитор, органист, чье творчество относится к первой половине XVIII века и принадлежит эпохе барокко. Смелый новатор, художник-гуманист, воплотивший в своем творчестве огромный мир идей, эмоций, многообразие жизненных явлений своего времени. Высший расцвет полифонии в произведениях Баха. Особое место композитора в истории музыкальной культуры. Жизнь его музыки на протяжении XIX и XX веков.

Музыкальный материал: к теме: токката и фуга ре-минор для органа. Прелюдия и фуга №2 (до-минор) из 1-го тома. Одна сюита по выбору из «Французских сюит».

Тема 3: Формирование классического стиля в музыке. Й.Гайдн – биография. Сонатно-симфонический цикл. Симфония №103. Соната Ре мажор.

Франц Йозеф Гайдн (1732-1809) — австрийский композитор второй половины XVIII века, один из создателей основных жанров инструментальной музыки классического типа: симфонии, сонаты, струнного квартета.

Музыкальный материал: Лондонская симфония №103 Ми бемоль мажор. Соната Ре мажор.

Тема 4: В.А.Моцарт –биография. Соната №11, симфония №40, опера «Свадьба Фигаро».

Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791) — австрийский композитор второй половины XVIII века, младший современник Гайдна. Величайший гений мирового музыкального искусства, выдающийся представитель венского классического симфонизма. Гуманизм, многогранность, народность творчества, отражение в нём идей эпохи просвещения. Своеобразие стиля. Мелодическое начало - основа музыки Моцарта. Единство формы и содержания в произведениях композитора.

Музыкальный материал: Симфония №40 Соль минор; опера «Свадьба Фигаро»: увертюра, 1-е действие (каватина и ария Фигаро, ария Керубино), 2-е действие (ария графини, романс Керубино), 4-е действие (ария Барбарины); соната Ля мажор; Реквием. №8.

Тема 5: Л.Бетховен – биография. Соната №8. Симфония №5. увертюра «Эгмонт».

Творчество Людвиг ван Бетховена (1770-1827) — одна из вершин классической музыки. Отражение в нём грандиозных общественных перемен, происходивших в Европе на рубеже XVIII-XIX веков, героических устремлений народов, передовых демократических идей эпохи. Бетховен как продолжатель традиций и смелый новатор в музыкальном искусстве.

Музыкальный материал: Фортепианная соната №8 До минор; симфония №5 До минор; Увертюра из музыки к трагедии Гёте «Эгмонт».

Тема 6: Зарождение романтизма в европейском искусстве. Ф. Шуберт – биография. Вокальная лирика. Произведения для фортепиано. Неоконченная симфония.

Зарождение романтизма в европейском искусстве. Его характерные черты, отличающие романтическую музыку от произведений предшествующей эпохи. Основные жанры романтической музыки, проявление в них национальных черт. Возникновение национальных композиторских школ в ряде стран Европы. Романтизм — ведущее направление в музыкальном искусстве XIX века

Франц Петер Шуберт (1797-1828) — австрийский композитор-романтик, младший современник Бетховена. Образное содержание его сочинений, отражение в них лирической сферы человеческих чувств. Господство песенного начала. Классические и романтические жанры в творческом наследии композитора.

Музыкальный материал: «Неоконченная» симфония Си минор (1-я ч.); Лесной царь»; Цикл «Прекрасная мельничиха» (В путь, Куда, Мельник и ручей); Цикл «Зимний путь» (Весенний сон, Оцепенение, Шарманщик – по выбору).

Тема 7: Ф.Шопен —биография. Танцевальные жанры. Прелюдии и этюды. Ноктюрны.

Фредерик Шопен (1810-1849) — основоположник польской музыкальной классики. Национальный характер его музыки, претворение в ней народных мелодий и ритмов. Тема Родины в творчестве композитора. Шопен — пианист; новый концертный стиль его фортепианных произведений.

Музыкальный материал: Полонез Ля мажор; вальсы: До-диез минор, Си-бемоль мажор; мазурки: До мажор, Ля минор; этюды : До минор, Ми мажор; прелюдии: Ля мажор, До минор.

Тема 8: Заключение. Развитие европейской музыки в конце XIX – начале XX века. Импрессионизм в живописи и музыке. К.Дебюсси (1862-1918) зачинатель музыкального импрессионизма, обогативший все стороны композиторского мастерства. М.Равель (1875-1937) яркий представитель импрессионизма французской музыкальной культуры более поздней эпохи.

Музыкальный материал: К.Дебюсси Фортепианные миниатюры и оркестровые пьесы по выбору педагога. М.Равель пьесы для ф-но из цикла «Матушка -гусыня», Опера «Дитя и волшебство» (отрывки).

Третий год обучения. Классики русской музыки.

Тема 1: Введение. Русская музыка до М.И.Глинки.

Обзор музыкальной культуры России в доглинкинское время. Сведения исторического плана о зарождении и формах существования профессиональной музыкальной культуры в России, о народной песне и ее значении в формировании национальной композиторской школы.

Музыкальный материал: один из хоровых концертов Д. Бортнянского (в звукозаписи), один-два романса А. Алябьева, А. Варламова или А. Гурилева. Фрагмент из оперы А. Верстовского «Аскольдова могила» (песня Торопки).

Тема 2: М.И.Глинка – биография. Опера «Иван Сусанин». Романсы. Произведения для оркестра.

Михаил Иванович Глинка (1804-1857) — основоположник русской классической музыки. Его творчество как новый этап в развитии музыкальной культуры России. Эпоха Глинки. События 1812 и 1825 годов. Подъем национальной культуры. Современники композитора — музыканты, литераторы. Глинка и Пушкин.

Музыкальный материал: Опера «Иван Сусанин»: Увертюра, 1-е действие (интродукция, каватина и рондо Антонида, терцет), 2-е действие (полонез, краковяк, мазурка), 3-е действие (песня Вани, романс Антонида), 4-е действие (ария Сусанина, эпилог: хор); «Камаринская», «Вальс- фантазия», «Арагонская хота», романсы: «Я помню чудное мгновенье», «Жаворонок», «Попутная песня».

Тема 3: А.С.Даргомыжский – биография. Опера «Русалка». Романсы и песни.

Александр Сергеевич Даргомыжский (1813-1869) — младший современник, друг и последователь Глинки, вписавший новую страницу в историю отечественной музыки, смелый новатор. Связь его творчества с реалистическими тенденциями русской культуры 40-60-х годов.

Музыкальный материал: Опера «Русалка»: 1-е действие (ария Мельника, хоры, терцет), 2-е действие (свадебный хор, песня Наташи), 3-е действие (каватина Князя). Романсы: «Шестнадцать лет», «Мне грустно», «Старый капрал».

Тема 4: Русская музыкальная культура второй половины XIX века

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. 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. Открытие Бесплатной музыкальной школы (Петербург, 1862) — учебного заведения, ставившего целью обучение исполнительскому искусству и музыкальной грамоте любителей музыки. 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. 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.

Музыкальный материал: Отдельные фрагменты сочинений А. Серова (песня Еремки из оперы «Вражья сила»), А. Рубинштейна (что-либо из оперы «Демон» или романс), М. Балакирева (Восточная фантазия для фортепиано «Исламей»),

Тема 5: А.П.Бородин — биография. Опера «Князь Игорь». Романсы.

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

Музыкальный материал: Опера «Князь Игорь»: Пролог - хор «Слава», 1-е действие (песня Галицкого, хор бояр), 2-е действие (ария Игоря, ария Кончака, половецкие пляски), 4-е действие (плач Ярославны, хор поселян); Симфония №2 «Богатырская» (1-я часть); романсы: «Спящая княжна», «Море».

Тема 6: Н.А.Римский-Корсаков — биография. Опера «Снегурочка». «Шехеразада» Многогранность творческой и общественной деятельности Николая Андреевича Римского-Корсакова (1844-1908) — композитора, педагога, музыкального писателя и редактора, дирижера и пропагандиста русской музыки. Отражение в его творчестве истории и быта народа; широкое обращение к национальному фольклору.

Музыкальный материал: Опера «Снегурочка»: пролог (ария и ариетта Снегурочки, песни и пляски птиц, «Проводы масленицы»), I действие (1 и 2 песни Леля), II действие (шествие царя Берендея, каватина Берендея), III действие (3 песни Леля), IV действие (сцена таяния Снегурочки, финальный хор). Симфоническая сюита «Шехеразада», «Испанское каприччио».

Тема 7: М.П.Мусоргский — биография. Песни. Опера «Борис Годунов». «Картинки с выставки».

Отражение в творчестве Модеста Петровича Мусоргского (1839-1881) общественно-демократических идей 60-70 годов XIX века. Социально-обличитель-

ная направленность и смелое новаторство его творчества. Развитие традиций Даргомыжского.

Музыкальный материал: Опера «Борис Годунов»: Пролог, хор из 1 картины, монолог из 2 картины, 1-е действие (монолог Пимена, песня Варлаама), 2-е действие (монолог Бориса), 4-е действие (песня Юродивого, хор «Расходилась»); фортепианная сюита «Картинки с выставки» - по выбору; песни: «Калистрат», «Колыбельная Ерёмушки».

Четвёртый год обучения.

Тема 1: П.И. Чайковский – биография. Симфония №1. Опера «Евгений Онегин». Многогранность творческой личности Петра Ильича Чайковского (1840-1893); его композиторская, педагогическая, дирижерская, музыкально-критическая и общественная деятельность. Тематическое и жанровое разнообразие его сочинений, богатство и выразительность мелодики. Отражение в музыке Чайковского различных сторон русской жизни, духовного мира людей, борьбы человека за свое счастье. Обращение к народной песне. Развитие традиций Глинки и Даргомыжского. Широкая популярность музыки Чайковского во всем мире. Международный конкурс его имени в Москве.

Музыкальный материал: Симфония №1 «Зимние грёзы» (1 часть); опера «Евгений Онегин»: вступление, 1-е действие (дуэт Ольги и Татьяны, сцена письма Татьяны, ария Онегина), 2-е действие (вальс, ария Ленского), 3-е действие (полонез, ария Гремينا); балет «Лебединое озеро»: интродукция, 1-е действие (вальс), 2-е действие (адажио, танец маленьких лебедей), 3-е действие (дивертисменты), 4-е действие; балет «Спящая красавица»: интродукция, 1-е действие (вальс, финал), 2-е действие (сцена Авроры и принца Дезире и панорама).

Тема 2: Русская музыкальная культура конца XIX начала XX века. С.Танеев. А.Глазунов. Творчество С.Рахманинова, И.Стравинского, А.Скрябина. Многосторонняя творческая и музыкально-общественная деятельность А.К.Глазунова (1865-1936) — ученика и последователя Римского-Корсакова. Вклад Глазунова в развитие музыкального образования; воспитание молодого поколения на посту директора Петербургской консерватории (1905-1928), участие в концертной и театральной жизни столицы.

С.И. Танеев (1856-1915) Яркий и многогранный музыкант, широкообразованный человек, внесший неоценимый вклад в музыкальную культуру Москвы. Ученик и друг Чайковского, профессор Московской консерватории; блестящий пианист, крупный ученый, музыкально-общественный деятель, дирижер, хранитель заветов классического искусства.

А. Н. Скрябин (1872-1915) Своеобразие творческого и духовного облика Скрябина, выделяющее его в ряду других композиторов рубежа веков. Смелый новатор, открывший новые пути музыке XX века; яркий пианист.

С. В. Рахманинов (1873-1943) Творчество Рахманинова — одна из вершин русской музыкальной классики. Многогранность деятельности: композитор, пианист, дирижер. Близость творческой индивидуальности Рахманинова Чайковскому:

яркий мелодический дар, способность воплощать в музыке как лирические, так и драматические образы, создавать произведения жизнерадостные и трагедийные.

И. Ф. Стравинский (1882-1971) Один из крупнейших композиторов XX века, в своем творчестве отдавший дань различным направлениям современного ему музыкального искусства. Новаторская сущность творческих устремлений композитора, обогатившего музыкальную речь новыми выразительными возможностями и приемами композиторской техники.

Музыкальный материал: А.Лядов «Музыкальная табакерка» (фортепиано) и «Волшебное озеро» (оркестр), А.Глазунов антракт ко 2-й картине балета «Раймонда» концертный вальс (по выбору), С.Танеев части кантаты «Иоанн Дамаскин» или хоры без сопровождения — «Утро», «Сосна»; романсы — «Зимняя дорога», «Свет восходящих звезд». А.Скрябин видеозапись поэмы «Прометей», этюд ор. 2 до-диез минор, поэма «К пламени», С.Рахманинов пьесы для фортепиано (по выбору) или 1-я часть концерта № 2; романс «Вокализ» или часть из «Всенощного бдения». И.Стравинский Балет «Петрушка»: «Русская», «У Петрушки».

Тема 3: Отечественная музыкальная культура после 1917 года.

Воздействие Октябрьской революции и последующих радикальных реформ на все стороны общественной жизни. Интенсивность художественной жизни в 20-е годы вопреки трудностям и противоречиям эпохи. Национализация художественных учреждений и ценностей; создание новых музыкальных учреждений, художественных коллективов, учебных заведений. Вовлечение в культурный процесс широких народных масс, развитие музыкальной самодеятельности. Переплетение различных течений, разнообразие поисков, определенная свобода творческого выражения в искусстве двадцатых годов.

Воздействие на художественную жизнь страны и творческую интеллигенцию усиления культа личности Сталина. Создание классических образцов музыки в различных жанрах Мясковским, Прокофьевым, Шостаковичем, Хачатуряном, Шапориным, Дунаевским. Расцвет массовой песни. Многонациональный характер культуры в СССР. Музыкальная жизнь, творческая и общественная деятельность композиторов в условиях борьбы советского народа с фашистскими захватчиками. Выдающиеся произведения военных лет. Цензура на контакты с современной музыкальной культурой западных стран, жесткие ограничения на исполнение ряда выдающихся произведений. Новые веяния в отечественной культуре в годы хрущевской «оттепели». Расширение круга образов и тем в произведениях различных жанров. Возрождение традиций русской духовной музыки. Трансформация песенного жанра: от песни массовой — к сольной, авторской и эстрадной. Распространение рок- и поп-музыки, появление отечественного мюзикла. Воздействие радио и телевидения на художественные потребности слушательской аудитории, особенно молодежи. Различные музыкальные фестивали и исполнительские конкурсы как характерная черта обновляющейся музыкальной жизни. Новые явления, характеризующие состояние и перспективы развития музыкальной культуры, возникающие под воздействием происходящих в стране процессов.

Музыкальный материал: По выбору педагога.

Тема 4: С.Прокофьев – биография. Кантат «Александр Невский». Симфония №7 часть 1. Балет «Золушка».

Сергей Сергеевич Прокофьев (1891-1953) — выдающийся русский композитор первой половины XX века, представитель поколения композиторов, расцвет творчества которых приходится на советское время. Связь искусства Прокофьева с его эпохой, с условиями, в которых жил и творил композитор. Самобытность его музыки, сочетающей черты отечественной классики с новизной выразительных средств, новаторским подходом к решению творческих задач. Влияние музыки Прокофьева на младших современников композитора.

Музыкальный материал: Кантата «Александр Невский»: части - 2,4,5,6. Балет «Ромео и Джульетта»: «Джульетта-девочка», Ромео, Меркуцио, патер Лоренцо, Танец рыцарей, У балкона, финальная сцена. Балет «Золушка»: Вступление, Па де шаль, Урок танца, Гавот, отъезд Золушки на бал, Большой вальс, Галоп принца, Медленный вальс.

Тема 5: Д.Шостакович – биография. Симфония №7. прелюдия и фуга Ре мажор. Поэма «Казнь Степана Разина».

Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906-1975) — крупнейший представитель отечественного искусства эпохи революций и войн, массового героизма и неисчислимых трагедий, великих побед и человеческих страданий. Его творчество — правдивая художественная летопись жизни народа, судеб миллионов людей, какими их видел и «слышал» чуткий художник с чистой совестью и огромным талантом. Шостакович — продолжатель лучших традиций музыкального искусства прошлого и смелый новатор. Отражение в его музыке острейших социальных конфликтов, осуждение зла, насилия, сострадание человеческой беде, утверждение ценности жизни. Трагедия, сатира и лирика в музыке Шостаковича; гуманистическая направленность его искусства. Активная жизненная позиция композитора, многогранность его творческой и общественной деятельности.

Музыкальный материал: Симфония №7 (1 часть). Поэма «Казнь Степана Разина». Прелюдия и фуга Ре мажор.

Тема 6: А.Хачатурян Концерт для скрипки 1 часть. Балет «Спартак».

Оптимизм, яркий темперамент, красочность музыки. Сочетание мужественно-волевого начала в творчестве. Широкое использование армянского народного мелоса. Тесная связь с русской классической и западноевропейской музыкальной культурой. Мелодическое богатство. Большая роль ритма. Разнообразие жанров.

Музыкальный материал: Концерт для скрипки с оркестром 1 часть. Балет «Спартак»: триумф Рима, Вариации Эгины, Адажио Спартака и Фригии.

Тема 7: Г.Свиридов Поэма «Памяти Есенина». Музыка к к/ф «Метель»

Г.В.Свиридов - самобытнейший композитор современности. Национальная основа его музыки. Вокальные жанры - ведущая область музыки Свиридова. Тема Родины. Музыкальный язык. Опора на крестьянский фольклор в сочетании с достижениями музыки XX века. Гармоническая и колористическая красочность. Киномузыка.

Музыкальный материал: Поэма «Памяти Есенина». Музыка к к/ф «Метель»

Тема 8: Р.Щедрин

Музыкальный материал: «Озорные частушки» (концерт для оркестра)

Тема 9: В.Гаврилин

Музыкальный материал: «Перезвоны»

Тема 10: А.Шнитке.

Музыкальный материал: Концерто гротто №1 (часть 2,5). «Ревизская сказка»

Тема 11: Заключение. Формирование интереса учащихся к событиям музыкальной жизни, умения ориентироваться в окружающей их звуковой среде. Беседа с элементами дискуссии. Использование материалов прессы, журнала «Музыкальная жизнь», обращение к музыкальным передачам телеканала «Культура», обзоры газеты «Музыкальное обозрение».

Методическое обеспечение программы:

- аудио и видеоаппаратура, CD, DVD записи;
- методическая литература;
- клавиры, нотная литература;
- учебники;
- художественные альбомы;
- дополнительная художественная и биографическая литература.

Рекомендуемая литература

- Аверьянова О. И. Отечественная музыкальная литература XX века. Четвертый год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. М., 2001.
- Брянцева В. Н. Музыкальная литература зарубежных стран. Второй год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. М. 1999, 2000.
- Владимиров В., Лагутин А. Музыкальная литература. Для 4-го класса детской музыкальной школы. М., 1992, 1993.
- Кабалевский Дм. Как рассказывать детям о музыке. М., 1977.
- Кабалевский Дм. Основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы // Дм. Кабалевский. Воспитание ума и сердца. М., 1984.
- Кабалевский Дм. Про трех китов и про многое другое. М., 1972.
- Кабалевский Дм. Цели и задачи музыкально-эстетического воспитания детей и юношества // Дм. Кабалевский. Воспитание ума и сердца. М., 1984.
- Козлова Н. П. Русская музыкальная литература. Третий год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. М., 2003.
- Лагутин А. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе. М., 1982.
- Лагутин А. Музыкальная литература как предмет школьного преподавания // Вопросы методики начального музыкального образования. М., 1981.
- Лагутин А. Подготовка учащихся к педагогической работе по музыкальной литературе // Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 3. М., 1981.
- Лагутин А., Владимиров В. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса детских музыкальных школ и школ искусств. М., 1999, 2000.
- Осовицкая З. Е., Казаринова А. С. Музыкальная литература. Первый год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. М., 2000.
- Португалов К. П. Серьезная музыка в школе. М., 1980.
- Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. Для 5 класса детской музыкальной школы. М., 2001.
- Прохорова И., Скудина Г. Музыкальная литература советского периода. Для 7 класса детской музыкальной школы. М., 2001.
- Смирнова Э. Русская музыкальная литература. Для 6-7 классов детской музыкальной школы. М., 1994.
- Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса детской музыкальной школы. Составители В. Владимиров, А. Лагутин. М., 1987
- Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран. Для 5 класса детской музыкальной школы. Составитель И. Прохорова. М., 1990.
- Хрестоматия по русской музыкальной литературе. Для 6-7 классов детской музыкальной школы. Составители Э. Смирнова, А. Самонов. М., 1993.
- Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода. Для 7 класса детской музыкальной школы. Составил и переложил для фортепиано А. Самонов. М. 1993.