

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
Детская школа искусств имени А.П. Артамонова (№2)
Ленинского района г. Ростова-на-Дону**

**Дополнительные предпрофессиональные
общеобразовательные программы
в области музыкального искусства
«ФОРТЕПИАНО», «СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»,
«ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»,
«НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»**

**Предметная область
ПО.02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ**

**Программа по учебному предмету
ПО.02.УП.03. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА**

2012 г.

«ОДОБРЕНО»
Методическим советом МБОУ
"ДШИ имени А.П. Артамонова (№2)"
« 20 » июня 2013 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ
"ДШИ имени А.П. Артамонова (№2)"

Т.А. Ушакова

« 21 » июня 2013 г.

«ПРИНЯТО»
Педагогическим советом МБОУ
"ДШИ имени А.П. Артамонова (№2)"
Протокол от « 21 » июня 2013 г. № 6

Разработчик:

Ермак О.П. – преподаватель музыкально-теоретических дисциплин

Рецензенты:

Лобзакова Е.Э. – кандидат искусствоведения,
доцент кафедры истории музыки
РГК имени С.В. Рахманинова

Крылова А.В. – проректор по научной работе,
профессор РГК имени С.В. Рахманинова

РЕЦЕНЗИЯ

на проект программы учебного предмета
«Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)»

/«Теория и история музыки»/.

Срок обучения 5 (6) лет; 8 (9) лет

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы в области музыкального искусства.

Разработчик – **Ермак Ольга Петровна**, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин.

Программа учебного предмета ПО.02.УП.03 «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства /«Теория и история музыки»/ составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства и сроку обучения по этой программе, утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 164.

Данная программа включает следующие разделы: пояснительную записку, сроки реализации программы, содержание учебной дисциплины, формы уроков по данному предмету, формы контроля знаний, виды уроков, форму выпускного экзамена по музыкальной литературе, методические указания, примерные тематические планы и распределение учебного материала по четвертям, содержание тем учебного процесса, рекомендуемый музыкальный материал, список литературы.

Содержание программы учебного предмета соответствует Федеральным государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства.

Данная программа дает преподавателям убедительные рекомендации на разных этапах работы с учащимися. Программа содержит объемные списки примерного музыкального материала, используемого в процессе обучения по данному предмету.

Программа учебного предмета «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства может быть рекомендована для реализации в учебном процессе Детской школы искусств.

Кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории музыки Ростовской государственной консерватории (академии) им. С.В. Рахманинова
Лобзакова Е.Э.

РЕЦЕНЗИЯ
на проект программы учебного предмета
«Музыкальная литература» для дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области
музыкального искусства

Срок обучения 5 (6) лет

Срок обучения 8 (9) лет

Разработчик – **Ермак О.П.**, преподаватель по классу музыкально- теоретических дисциплин.

Программа учебного предмета ПО.02.УП.03 «Музыкальная литература» для дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства и сроку обучения по этим программам, утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 164.

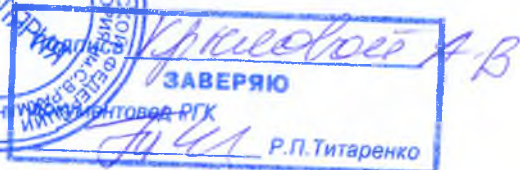
Данная программа включает следующие разделы: пояснительную записку, содержание учебной дисциплины, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, систему оценок, методические рекомендации, перечень учебной и методической литературы.

Содержание программы учебного предмета соответствует Федеральным государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства.

Разработчик программы дает преподавателям убедительные рекомендации по ведению занятий по предмету «Музыкальная литература». В программе приведен тематический план, а также перечень музыкального материала для прослушивания на уроках и самостоятельной работы обучающихся.

Программа учебного предмета ПО.02.УП.03 «Музыкальная литература» дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства может быть рекомендована для реализации в учебном процессе Детской школы искусств.

Рецензент, директор по научной работе, профессор Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова Крылова А. В.

Пояснительная записка

Данная рабочая 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); сборника материалов для детских школ искусств (часть 1) «О реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств» (автор-составитель О. А. Аракелова); также на основе рабочей программы по предмету «Музыкальная литература» МОУДОД ДМШ п.г.т. Сафоново 2009 г. (составитель Щурова И.М.).

Сроки реализации программы:

Данная программа рассчитана на 4 года обучения по основному курсу и 5-й год (дополнительный класс ДШИ). Предмет «Музыкальная литература» вводится в учебный план со II курса для обучающихся с 5-летним сроком обучения и с 4 класса для обучающихся с 7-летним сроком обучения.

Объем учебного времени и виды учебной работы (восьмилетнее обучение).
максимальная учебная нагрузка – 346.5 часов.

В том числе: обязательная учебная нагрузка 181.5 часов;
самостоятельная работа учащегося 165 часов.

Контрольные уроки, зачеты, контрольные работы (по полугодиям) 9-13,15 / для пятилетнего обучения (по полугодиям) – 7.9/

В том числе: итоговая аттестация в форме экзаменов, выпускных экзаменов (по полугодиям) 14/ для пятилетнего обучения (по полугодиям)– 8/

Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповая.

Цель программы: формирование музыкальной культуры обучающихся, накопление слухового опыта, воспитание музыкального вкуса, формирование потребности познавательной деятельности и расширение кругозора детей.

Задачи программы:

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;

Тематическая структура предмета «Музыкальная литература» такова:

Обзорные темы.

Творческие портреты композиторов.

Краткие обзоры творчества композиторов.

Аналитические темы.

Для успешного овладения знаниями необходимо изучать с обучающимися термины, определения, понятия.

Данная программа выделяет и позволяет использовать межпредметные связи музыкальной литературы с другими специальными музыкальными дисциплинами и 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.

Изложение теоретического материала:

Рабочая программа состоит из ряда монографических и обзорных тем, расположенных в хронологической последовательности, в которых находит освещение творческая деятельность всех великих русских классиков XIX века и ряда композиторов XX века, наиболее значительные музыкально-общественные явления того времени в их связях с отечественной историей и культурой.

Каждая монографическая тема включает небольшое введение, биографию и обзор творческого наследия композитора, разбор 2 - 4 наиболее значительных произведений разных жанров, которые затем прослушиваются в звукозаписи. Отбор материала и его освещение даются с учетом возрастных и познавательных возможностей подростков, а также количества уроков, отводимых на изучение каждой темы согласно тематическому плану.

Занятия проводятся в форме комбинированного урока.

Наряду с традиционными формами урока, программой предусматривается проведение новых форм:

Урок - воспоминание;

Урок – исследование;

Урок – состязание;

Урок – игра;

Урок – повторение;

Урок – путешествие;

Конкурсы, викторины, познавательные игры по музыкальной литературе.

Задания на дом ограничены повторением и закреплением пройденного в классе материала по учебнику.

Примерные формы домашних заданий:

Выявить особенности мелодии, ритма, фактуры и других средств выразительности в произведениях выученных в классе или предложенных педагогом.

Составление краткого музыкального словаря.

Решение кроссвордов.

Составление собственных кроссвордов.

Решение тестов.

Данная рабочая программа является адаптированной и педагог имеет право на вариативность при изучении материала в зависимости от условий.

Учет успеваемости и контроль за выполнением программы проводится несколькими способами.

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;

Контрольные уроки в конце каждой четверти, полугодия, 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.);

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

Разработаны основные требования к организации контрольных занятий и итогового зачета по курсу, примерное содержание контрольных тестов, образцы опорных конспектов.

Для определения полноты и глубины знаний обучающихся, по окончании каждого полугодия составляется итоговая оценка успеваемости на основании текущих отметок. В конце каждой четверти проводятся контрольные уроки, включающие в себя: изложение пройденного материала в устном или письменном виде (тестовые задания), музыкальную викторину по материалу четверти, полугодия или учебного года.

В конце четырехлетнего курса обучения предмету «Музыкальная литература», обучающиеся сдают итоговый экзамен, который включает: музыкальную викторину на основе подробно изученных за четыре года музыкальных произведений и реферат.

Требования к итоговому экзамену по музыкальной литературе

Выпускной экзамен по предмету «Музыкальная литература» включает в себя 2 раздела: 1. Музыкальная викторина (письменно); 2. Реферат (устно).

Музыкальная викторина.

Экзаменационная музыкальная викторина включает в себя основные произведения, входящие в программу четырехлетнего обучения учащихся (V курс, 7 класс) в объеме 15 музыкальных фраг-

ментов из классических произведений зарубежной, русской и современной музыкальной культуры.

Форма викторины – письменное музыкальное тестирование.

2 раздел выпускного экзамена по музыкальной литературе – реферат.

Выбор темы.

В круг предполагаемых тем по реферату должен входить материал, который не был досконально изучен в рамках курса музыкальной литературы. Это – история различных музыкальных эпох и стилей; творчество малоизученных композиторов; истории различных инструментов; аналитические работы по выбору учащихся.

Работа должна быть представлена в объеме 10 – 15 печатных страниц (формат А 4), которые полностью раскрывают выбранную тему. Реферат включает в себя следующие разделы:

- титульный лист по ранее установленной форме;
- содержание (план);
- введение;
- расширенная основная часть;
- заключение;
- библиография;
- нотные примеры и музыкальные иллюстрации.

В критерии оценки подготовки учащихся по предметам «Музыкальная литература» и «Соль-феджио» должны входить: уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой по данному предмету; умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач; а также обоснованность изложения ответа.

Качество подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

Оценка, полученная на экзамене, заносится в экзаменационную ведомость (в том числе и неудовлетворительная). Итоговая оценка учащегося по предмету «Музыкальная литература», идущая в аттестат, суммируется с учетом успеваемости за последние три года обучения (5,6,7 классы – для семилетнего обучения; III, IV, V курсы – пятилетнее обучение).

По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по которому обучающийся получил неудовлетворительную оценку.

Ожидаемые результаты и способы их проверки:

В конце первого года обучения по предмету «Музыкальная литература» (4 класс, II курс) учащиеся должны:

Знать: основные средства музыкальной выразительности; типы оркестров, состав симфонического оркестра; основные музыкально-сценические жанры: опера, балет и музыка к драматическому спектаклю;

Уметь: на слух определять типы оркестров, группы симфонического оркестра; различать программную и программно-изобразительную музыку: определять на слух изученные произведения.

В конце второго года обучения (5 класс, III курс):

Знать: возникшие в 17 – 18 веках основные жанры музыкального искусства: оперу, концерт, симфонию, сонату; строение сонатно-симфонического цикла. Биографию и черты творчества зарубежных композиторов: И.Баха: И.Гайдна, В.Моцарта, Л.Бетховена, Ф.Шуберта, Ф.Шопена, Р.Шумана, а также К. Дебюсси (импрессионизм – конец XIX – XX вв.) /для подвинутых групп/.

Уметь определять на слух изученные произведения данных композиторов, делать их разбор и анализ. Уметь делать разбор сонатно-симфонического цикла.

В конце третьего года обучения (6 класс, IV курс):

Знать различные стили и жанры русской музыки до начала 19 века и второй половины 19 века, особенности народной и профессиональной музыки, средства выразительности. Знать черты творчества и творческий путь М.Глинки, А.Даргомыжского, А.Бородина, Н.Римского-Корсакова, М.П. Мусоргского.

Уметь дать краткий анализ изучаемых произведений, ориентироваться в основных музыкальных формах. Определять на слух отдельные изучаемые произведения, уметь грамотно рассказать о них.

В конце четвертого года обучения (7 класс, V курс):

Знать стили и жанры русской музыки 19 – 20 веков, биографии и черты творчества композиторов: П.Чайковского, А.Н. Скрябина, С.В. Рахманинова, И.Ф. Стравинского, С.С.Прокофьева, Д.Шостаковича, А.Хачатуряна, Г.Свиридова.

Уметь кратко анализировать произведения этих композиторов и определять на слух изученные произведения.

По окончании курса «Музыкальной литературы» учащийся должен:

Различать основные творческие методы и направления (классицизм, романтизм, реализм и т.д.);

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.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.

Содержание обучения определяется целями и задачами начального музыкального образования и теми возможностями, которыми предмет располагает для их реализации. Усвоение содержания

предмета является целью обучения и в то же время средством развития, содействующим достижению этих целей. В процессе этого усвоения совершенствуется мышление, память и слух учащихся, формируются их творческие способности и приёмы деятельности. Качество усвоения содержания предмета определяет уровень достижения целей.

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

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

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

В 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 обуславливается различиями в способах и уровне их усвоения учащимися. Если информативные знания должны быть верно 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.

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

Другим специальным умением является анализ музыки, объединяющий музыку и знания о ней. В той или иной форме ученики анализируют музыку на всех уроках в ДМШ, и потому данное умение также является межпредметным. На уроках музыкальной литературы оно формируется, в основном, в классной работе, в процессе слухового анализа выразительных средств музыки и при работе с нотным текстом произведений.

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

Предметным умением, которым обучающиеся овладевают при изучении музыкальной литературы (на других занятиях может иметь место лишь его применение), 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, 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. Темы «Знакомство с музыкальными инструментами» и «Музыкальные формы» включены в данную программу из методических рекомендаций по преподаванию музыкальной литературы для детских музыкальных школ (музыкальных отделений школ искусств и примерных тематических планов МК М. -1990 (составитель Е.Б.Лисянская).

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 монографических 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 музыкальной литературы завершается изучением наиболее значительных явлений музыкального творчества, а также освещает один из наиболее сложных и противоречивых периодов в истории отечественного музыкального искусства – XX век и включает некоторые биографические сведения и характеристику творчества А.К. Лядова, А.К.Глазунова, 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. Отдельный урок посвящён знакомству с творчеством А.И.Хачатуряна. Заключительная беседа посвящается состоянию и основным проблемам современной музыкальной культуры, обзору важнейших событий музыкально-общественной жизни.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ.

I ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ п / п	Название темы	Количество часов
	<i>Знакомство с небольшими произведениями различных жанров и форм на примере народной и классической музыки.</i>	
Тема 1.	Введение. Музыка в нашей жизни. Содержание музыкальных произве-	1

	дений.	
Тема 2.	Выразительные средства музыки.	2
Тема 3.	Программная музыка.	2
Тема 4.	Знакомство с музыкальными инструментами. Семейства музыкальных инструментов.	8
Тема 5.	История развития оркестра. Расположение инструментов оркестра. Дирижер. Виды оркестров.	2
Тема 6.	Знакомство с певческими голосами.	2
Тема 7.	Музыкальные жанры. Танец в музыке. Народная песня и композитор.	3
Тема 8.	Музыкальные формы.	7
Тема 9.	Музыка в театре. Опера. Балет.	5
	ИТОГО:	33

II ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ п / п	Название темы	Количество часов
Тема 1.	Введение. Музыка от древнейших времен до XVIII века.	1
Тема 2.	И.С.Бах. Жизненный и творческий путь. Произведения для органа. Инвенции. Сюиты. «ХТК».	4
Тема 3.	Формирование классического стиля в музыке. Венская классическая школа. Й.Гайдн. Жизненный и творческий путь. Симфоническое и камерное творчество.	4
Тема 4.	В.А.Моцарт. Жизненный и творческий путь. Соната Ля мажор. Симфония №40 соль минор. Опера «Свадьба Фигаро»	5
Тема 5.	Л.Бетховен. Жизненный и творческий путь. Соната №8 «Патетическая». Симфония №5. Увертюра «Эгмонт».	6
Тема 6.	Романтизм в музыке. Композиторы – романтики.	1
Тема 7.	Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь. Песни. Произведения для фортепиано. Симфония №8.	4
Тема 8.	Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь. Фортепианное творчество.	4
Тема 9.	Творческий облик Шумана Р. «Карнавал».	2

Тема 10.	Импрессионизм в живописи, поэзии, музыке. Творческий облик Дебюсси.	1
Тема 11.	Заключение.	1
	ИТОГО:	33

III ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ п / п	Название темы	Количество часов
	<i>Классики русской музыки</i>	
Тема 1.	Введение. Русская музыка до Глинки (XVIII в. и первой половины XIX в.) Творчество А.А. Алябьева, А.Е. Варламова, А.Л. Гурилева.	2
Тема 2.	М.И.Глинка. Жизненный и творческий путь. Опера «Иван Сусанин». Произведения для оркестра: «Камаринская», «Вальс – фантазия», Романсы и песни.	8
Тема 3.	А.С.Даргомыжский. Жизненный и творческий путь. Опера «Русалка». Романсы и песни.	3
Тема 4.	Русская музыкальная культура 2-й половины XIX века.	2
Тема 5.	А.П.Бородин. Жизненный и творческий путь. Опера «Князь Игорь». Симфония №2 «Богатырская». Романсы и песни.	5
Тема 6.	Н.А.Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь. Опера «Снегурочка». Симфоническая сюита «Шехеразада». Фрагменты из опер «Садко», «Сказка о царе Салтане». Романсы.	8
Тема 7.	М.П.Мусоргский. Жизненный и творческий путь. Опера «Борис Годунов». Песни. Цикл «Картинки с выставки».	5
	ИТОГО:	33

IV ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ п / п	Название темы	Количество часов
<i>Творчество русских композиторов – классиков XIX – XX веков.</i>		

Тема 1.	П.И.Чайковский. Жизненный и творческий путь. Симфония №1 «Зимние грёзы». Опера «Евгений Онегин». Романсы.	8
Тема 2.	Русская музыкальная культура конца XIX- начала XX века.	2
Тема 3.	Творческий облик А.Н. Скрябина.	1
Тема 4.	Творческий облик С.В. Рахманинова.	2
Тема 5.	Творческий облик И.Ф. Стравинского. Балет «Петрушка».	2
Тема 6.	Отечественная музыкальная культура XX века.	1
Тема 7.	С.С.Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Симфония №7. Кантата «Александр Невский». Балеты «Ромео и Джульетта», «Золушка». Фортепианная музыка.	6
Тема 8.	Д.Д.Шостакович. Жизненный и творческий путь. Симфония №7. Фортепианные произведения. Квintет соль минор. «Казнь Степана Разина».	5
Тема 9.	А.И.Хачатурян. Обзор творчества.	1
Тема 10.	Г.В.Свиридов. Обзор творчества.	2
Тема 11.	Композиторы последней трети XX века. В.А. Гаврилин, Р.К. Щедрин, Э. В. Денисов, А.Г. Шнитке, С.А. Губайдулина, С.М. Слонимский, А.П. Петров, Б.И. Тищенко.	3
	ИТОГО:	33

5-й год обучения (дополнительный класс ДШИ)

Примерный тематический план

Темы	Содержание уроков	Количество часов
Тема 1.	Вводный урок.	1
Тема 2.	Итальянская музыка XVIIIв.; А. Вивальди, Д. Скарлатти; скрипка и клави-син; камерный оркестр. (скрипичный концерт, 2-3 сонаты для клавира)	2
Тема 3.	Опера и оратория в XVIIIвеке; Г. Гендель; К. Глюк. (части из произведе-ний для камерного оркестра Генделя, ария из оперы, хор из оратории. Фрагменты из оперы «Орфей».	2
Тема 4.	Немецкие романтики 1-й половины XIXвекаб Вебер, Мендельсон, Шу-ман. (Увертюра, хор охотников из оперы «Волшебный стрелок». При-глашение к танцу. «Сон в летнюю ночь». «Любовь поэта»).	3
Тема 5.	Ф. Лист («Прелюды»).	1
Тема 6.	Г. Берлиоз. (Фантастическая симфония)	2
Тема 7.	Н. Паганини (Каприс № 24 и сочинения Листа, Брамса на его тему).	2

Тема 8.	Д. Россини (3 оперные увертюры и части из Маленькой торжественной мессы)	2
	Итоговый семинар	1
	Итого : 1 полугодие	16
2-е полугодие Тема 9.	К. Сен-Санс (2-й ф-п. концерт, Рондо-каприччиозо, ария Далилы из оперы «Самсон и Далила»).	2
Тема 10.	И. Брамс (финалы 1-й и 4-й симфоний)	2
Тема 11.	Д. Верди (Реквием)	1
Тема 12.	Р. Вагнер («Лоэнгрин»: вступление к 1 и 3 действиям; «Тристан и Изольда»: вступление к 1, 3 действиям, сцена смерти Изольды).	3
Тема 13.	А. Дворжак или Б. Сметана (9 симфония: 3, 4 части; «Влтава», увертюра к опере «Проданная невеста»)	2
Тема 14.	Г. Малер (1-я симфония: 3,4 части)	1
Тема 15.	Французские импрессионисты: Дебюсси, Равель, Дюка (Сочинения для ф-но, «Ученик Чародея»)	2
Тема 16.	Б. Бриттен и английская музыка (Вариации на тему Перселла)	1
Тема 17.	Д. Гершвин и американская музыка (Рапсодия или ф-п. концерт)	1
Тема 18.	О. Мессиа́н и французская музыка	1
	Итоговый семинар	1
	Итого: 2 полугодие	17
	ИТОГО:	33

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА.

I ГОД ОБУЧЕНИЯ.

Знакомство с небольшими произведениями различных жанров и форм на примере народной и классической музыки.

Тема 1. Введение. Музыка как один из видов искусства. Содержание музыкальных произведений. (1 час)

Музыка в нашей жизни. Широкое распространение музыки в наше время. Где и для чего она звучит. Исполнение и воспроизведение музыки. Где исполняется музыка, ее разделение на камерную, концертную, театральную и церковную. Музыка на улице. Музыка «легкая» и «серьезная». Как научиться слушать и понимать произведения великих композиторов. Музыка среди других видов искусств.

Примерный музыкальный материал:

И.Бах – Ш. Гуно «Аве Мария»

Л.Бетховен Симфония №9 (4 часть Тема радости)

В.А. Моцарт. Реквием. 7 часть

Е.Глебов «Маленький принц» (1 действие Адажио Принца и Розы)

Содержание музыкальных произведений. Богатство и многообразие содержания произведений искусства, отражение в них различных сторон жизни. Душевного мира человека. Что можно услышать в произведениях вокальной и инструментальной музыки? Картины природы, сказочные образы, портреты людей и событий реальной жизни в произведениях русских и зарубежных композиторов. Обращение к нотным примерам в учебнике. Обучение учащихся умению «видеть» и «слышать» в них музыку. Определение фрагментов музыки на слух и по нотному тексту.

Примерный музыкальный материал:

М. Мусоргский «Картинки с выставки»: «Балет невылупившихся птенцов», «Баба Яга».

Р. Шуман «Альбом для юношества»,

П.И. Чайковский «Детский альбом»,

А.К. Лядов «Кикимора»,

Н.А. Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» (по выбору педагога).

Тема 2. Выразительные средства музыки. (2 часа)

Специфика выражения жизненного содержания средствами музыки. Основные выразительные средства музыкального искусства. Значение метра и ритма, лада и гармонии, динамики и темпа, регистра и тембра в создании художественных образов. Симфоническая сказка С. Прокофьева «Петя и Волк». Ее содержание и особенности композиции. Создание при помощи разнообразных выразительных средств характерного облика персонажей сказки.

Мелодия в вокальной музыке. Связь музыки со словом в жанрах песни и романса. Понятия – музыкальная интонация, речитатив, кантилена.

Примерный музыкальный материал:

песни из детского репертуара,

Ф. Шуберт «Форель»,

М.П. Мусоргский «В углу» из цикла «Детская»,

С.В. Рахманинов «Вокализ».

Мелодия в инструментальной музыке

Примерный музыкальный материал:

Ф. Шопен «Ноктюрн» Es dur,

Г.В. Свиридов «Упрямец» из цикла «Альбом пьес для детей»,

К.В. Глюк «Мелодия» из оперы «Орфей».

Лад

Примерный музыкальный материал:

Ф. Шуберт «Липа» из вокального цикла «Зимний путь»,

Э. Григ «Песня Сольвейг» из сюиты «Пер-Гюнт».

Ритм, размер, темп

Примерный музыкальный материал:

Р. Шуман «Солдатский марш» из цикла «Альбом для юношества»,

С.С.Прокофьев «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам»,

М.И. Глинка «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила»,

Л.Бетховен «Траурный марш на смерть героя» из сонаты для фортепиано №12,

П.И.Чайковский «Похороны куклы» из цикла «Детский альбом».

Гармония

Примерный музыкальный материал:

Э.Григ «Утро» из сюиты «Пер Гюнт»,

К.Дебюсси Прелюдия «Паруса» и «Маленький пастух» из цикла «Детский уголок»,

П.И.Чайковский «Болезнь куклы» из цикла «Детский альбом».

Регистр, штрихи, динамика

Примерный музыкальный материал:

Э.Григ «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт»,

М.П.Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов» из цикла «Картинки с выставки»;

К.Дебюсси «Колыбельная Джимбо» из цикла «Детский уголок».

Фактура

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

Примерный музыкальный материал:

И.С. Бах «Инвенция» F dur,

П.И.Чайковский «Молитва» из цикла «Детский альбом»,

Э. Григ «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт».

Тема3. Программная музыка. (2 часа)

Обращение к произведениям программной и программно-изобразительной музыки позволяет ввести учащихся в мир достаточно сложных инструментальных сочинений и познакомить их с выдающимися образцами фортепианной и симфонической музыки. Учащихся следует научить свободно отличать программные сочинения от других инструментальных пьес, для чего рассказ преподавателя должен содержать объяснение основных признаков программной музыки (прежде всего, это название произведения, поясняющее его содержание и раскрывающее замысел автора). Для большей наглядности объяснений целесообразно воспользоваться сборниками фортепианных сочинений для детей (например, П. Чайковского, С. Прокофьева и др.), в которых программные пьесы чередуются с такими, где дано только их жанровое обозначение (вальс, мазурка, песня, марш и т.д.). Учащиеся должны также хорошо представлять источники содержания программных сочинений: картины природы, образы народного творчества, произведения литературы, живописи, реальные события жизни. В качестве примеров можно называть с соответствующими пояснениями различные произведения классической и современной музыки. Требуют по-

яснения и выразительные возможности звукоизобразительных приёмов, их художественная природа в музыке. При изучении пьес П.Чайковского, Н.Римского-Корсакова, М.Мусоргского должны найти применения знания, приобретённые учащимися на предыдущих занятиях, и быть усвоены следующие понятия: цикл, сюита, изменённая реприза, тремоло, attacca.

Предлагаемый музыкальный материал:

С.В. Рахманинов «Утес».

П.И.Чайковский «Времена года».

К.Сен-Санс «Карнавал животных».

М.П.Мусоргский «Картинки с выставки».

М.П. Мусоргский вступление к опере «Хованщина» «Рассвет на Москве-реке».

С.С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и Волк».

Тема 4. Знакомство с музыкальными инструментами. Семейства музыкальных инструментов. Инструменты симфонического оркестра. (8 часов)

Характеристики музыкальных инструментов, входящих в состав оркестров (симфонического, русского народного). Разговор об инструментах, входящих в составы оркестров ведётся после того, как у учащихся уже накоплен определённый слушательский опыт, так как они довольно часто посещают концертные залы, театры, сами являются участниками концертов, конкурсов. Учащиеся с большим интересом делятся информацией о знакомых инструментах, рассказывают о своих музыкальных впечатлениях. Особое внимание здесь уделяется изучению составу групп симфонического оркестра.

Струнная группа

Примерный музыкальный материал:

Н.Паганини «Каприсы» №9 или №24 (скрипка),

С.С.Прокофьев «Улица просыпается» из балета «Ромео и Джульетта» (альт с фортепиано),

П.И.Чайковский «Вариации на тему рококо» (виолончель),

К.Сенс-Санс «Слон» из сюиты «Карнавал животных» (соло контрабаса).

Деревянно-духовая группа

Примерный музыкальный материал:

К.В.Глюк «Мелодия» из оперы «Орфей» (флейта),

И.С.Бах «Страсти по Матфею» № 26 Ария тенора с гобоем,

В.А.Моцарт Концерт для кларнета с оркестром (I часть),

П.И.Чайковский «Китайский танец» из балета «Щелкунчик» (флейта, альт, фагот).

Медно-духовая группа

Примерный музыкальный материал:

В.А.Моцарт Концерт для валторны с оркестром,

Дж.Верди «Марш» из оперы «Аида» (труба),

Н.А.Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» (тема богатырей – валторны и тромбона),

М.П.Мусоргский – М.Равель « Быдло» из цикла «Картинки с выставки» (туба).

Ударные инструменты.

Примерный музыкальный материал:

П.И.Чайковский «Танец Феи Драже» из балета «Щелкунчик» (челеста),

М.И.Глинка «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила» (2 тема – колокольчики),

Б.Барток «Музыка для струнных, ударных и челесты» (III часть – глосандо литавр, ксилофон).

Фортепиано

Примерный музыкальный материал:

И.С.Бах «Партиты» (любой номер – клавесин), пройденные произведения для фортепиано.

Орган

Примерный музыкальный материал:

И.С.Бах «Токката и фуга» d moll.

Струнные щипковые инструменты

Примерный музыкальный материал:

К Дебюсси «Два танца для арфы и струнного оркестра»,

Плясовые наигрыши Псковской области: «Барыня» (гусли), «Русский» (балалайка), «Трепак» (тальянка), «Камаринская» (скрипка, цимбалы, аккордеон).

Тема 5. История развития оркестра. Расположение инструментов оркестра. Виды оркестров. (2 часа)

Духовой оркестр. Оркестр народных инструментов. Эстрадные оркестры. Джазовый оркестр.

Тема 6. Знакомство с певческими голосами. (2 часа)

Тембры человеческих голосов (детские, женские, мужские). Знаменитые певцы.

Примерный музыкальный материал:

Дискант:

итальянские песни, романсы и оперные арии в исполнении РобертиноЛоретти.

Сопрано лирико-колоратурное:

А. Алябьев. «Соловей» (в исполнении Н. Обуховой);

И. Штраус. «Сказки Венского леса».

Сопрано лирическое: ария Снегурочки из оперы Н. Римского-Корсакова «Снегурочка».

Сопрано лирико-драматическое:

ариозо Татьяны «Пускай погибну я...» из оперы П. Чайковского «Евгений Онегин».

Меццо-сопрано:

хабанера Кармен из оперы Ж. Визе «Кармен».

Контральто:

ария Ратмира «И жар, и зной сменила ночи тень» из оперы М. Глинки «Руслан и Людмила».

Тенор-альтино:

ариозо Звездочета из оперы Н. Римского-Корсакова «Золотой петушок».

Лирический тенор:

песни и романсы в исполнении С. Лемешева.

Лирико-драматический тенор: ария Германа «Что наша жизнь? — Игра!» из оперы П. Чайковского «Пиковая дама».

Баритон:

каватина Фигаро «Если захочет барин попрыгать...» из оперы В. А. Моцарта «Свадьба Фигаро»;

романсы и итальянские песни в исполнении М. Магомаева, Дм. Хворостовского.

Бас:

ария Игоря из оперы А. Бородина «Князь Игорь»;

арии, романсы и песни в исполнении Ф. И. Шаляпина.

Бас-апрофунд: негритянские спиричуэлс в исполнении Поля Робсона.

Тема 7. Музыкальные жанры. Танец в музыке. Народная песня и композитор. (3 часа)

Задача данной темы – ввести учащихся в серьезный разговор о музыке, обращаясь к наиболее близким и доступным им произведениям вокальной и инструментальной музыки. Песни, марши, танцы. Созданные в разное время разными авторами, позволят лучше осмыслить место музыки в жизни людей, единство содержания и выразительных средств в конкретном произведении. Понятие жанра в музыке вводит учащихся в круг специальных терминов, применение которых необходимо для дальнейшего изучения музыкальной литературы.

В процессе прослушивания и разбора песен учащиеся должны приобрести начальные аналитические навыки, умение ориентироваться в нотном тексте, научиться объяснять содержание песен, а также хорошо освоить характерные черты песенного жанра (взаимосвязь слова и музыки, пения и инструментального сопровождения, особенности куплетной формы, состав исполнителей). Па-

параллельно осваивается ряд специальных понятий и терминов (куплет, припев, запев, инструментальное вступление, отыгрыш, аккордовое сопровождение, заключение, пунктирный ритм, солист, асарелла). Единство музыкального и поэтического аспектов анализа позволит уточнить связи выразительных средств музыки и поэтического текста. Рассказ может быть дополнен краткими сведениями об авторах, истории создания и исполнения некоторых песен.

Примерный музыкальный материал:

«Дубинушка» - русская народная песня

«Ай, во поле липенька», «Ноченька» - русские народные песни

Танцевальные жанры.

Двухдольные танцы – Гопак, Трепак, Полька, Краковяк.

П.И.Чайковский «Трепак» из балета «Щелкунчик» и «Полька» из цикла «Детский альбом»,

Трехдольные танцы – Лендлер, Вальс, Менуэт, Полонез, Мазурка.

«Вальсы» *Ф. Шуберта, Ф.Шопена,*

В.А.Моцарт «Менуэт» из оперы «Дон Жуан»,

Ф.Шопен «Полонез» A dur и «Мазурка» B dur op.7 №1,

М.И.Глинка «Мазурка» из оперы «Иван Сусанин».

Четырехдольные танцы – Аллеманда, Гавот.

И.С.Бах «Аллеманда» из «Французской сюиты» с moll,

С.С.Прокофьев «Гавот» из 1 симфонии

Тема 8. Музыкальные формы. (7 часов)

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.

Примерный музыкальный материал:

пройденные ранее произведения.

Куплетная форма

Примерный музыкальный материал:

Ф.Шуберт «Форель»,

И.В.Лебедев-Кумач «Песенка о веселом ветре» из кинофильма «Дети капитана Гранта».

Одночастная форма

Примерный музыкальный материал:

Ф.Шопен «Прелюдия» №7,

П.И. Чайковский «Болельщик куклы» из цикла «Детский альбом».

Двухчастная и трехчастная формы

Контраст крайних частей сложной трехчастной формы.

Примерный музыкальный материал:

Э.Григ «Смерть Озе» из сюиты «Пер Гюнт»,

П.И.Чайковский «Сладкая греза» из цикла «Детский альбом».

Вариации

Примерный музыкальный материал:

Э.Григ «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт»,

П.И.Чайковский «Русская песня» из цикла «Детский альбом».

Рондо

Примерный музыкальный материал:

Ф.Куперен «Любимая», «Жнецы»;

М.И.Глинка «Рондо Фарлафа» из оперы «Руслан и Людмила».

Сюита

Примерный музыкальный материал:

К.Сен-Санс «Карнавал животных».

Тема 9. Музыка и театр. Опера. Балет. (5 часов).

Музыка в театре. Этой теме отводится значительное место в курсе первого года обучения. Её изучению следует придать обобщающий характер с широким обращением к знаниям, приобретённым в течение года. Учащиеся должны получить общее представление о театре и основных музыкально-сценических жанрах: опере, балете и музыке к драматическому спектаклю. Содержание темы раскрывается как во вступительном слове педагога, так и в процессе изучения конкретных произведений Э.Грига, П.Чайковского, М.Глинки.

В числе новых понятий, слов, терминов, которые усваиваются при работе над темой, следующие: театральное представление (спектакль), сценическое действие, драматург, драма, комедия, пьеса, музыкальный театр, действие (акт), картина; пантомима, дивертисмент, статист, артист, гусяр; ария (монолог), романс, пасторальный, рондо, речитатив; кода, канон, аккордовое изложение; хроматические полутоны, ладовая неустойчивость, целотонная гамма. Одни из них требуют тщательного разъяснения для свободного употребления в дальнейшем, другие же – лишь верного понимания в контексте.

В теме впервые упоминаются музыкальные инструменты: колокольчики, гусли, орган. Разбор отдельных фрагментов музыки должен полнее, чем прежде, сочетать элементы слухового анализа с приёмами практической работы, с нотным текстом.

Основные черты балета как музыкально-сценического жанра; объединение в нём 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 грёз и сновидений. Неповторимое своеобразие каждого музыкального номера балета.

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

Примерный музыкальный материал:

Глинка М. Оперы «Иван Сусанин»

Глинка М. «Руслан и Людмила»: Увертюра, Первая песня Баяна, Интродукция, Каватина Людмилы, Рондо Фарлафа, Ария Руслана, Марш Черномора, Лезгинка (4 действие);

Римский – Корсаков Н. Опера «Снегурочка»;

В.А. Моцарт «Свадьба Фигаро»;

Н.А. Римский-Корсаков «Сказка о царе Салтане»

Э. Григ «Пер Гюнт». Музыка в драматическом спектакле, ее функции.

Стравинский И. Балет «Петрушка», «Весна Священная»;

Прокофьев С. Балет «Ромео и Джульетта», «Золушка»;

Чайковский П. Балет «Спящая красавица», «Щелкунчик».

II ГОД ОБУЧЕНИЯ.

Тема 1. Введение. Музыка от древнейших времен до XVIII века. (1 час)

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.

Примерный музыкальный материал

Бах. Токката и фуга.

фрагменты из оперы *К.В. Глюка «Орфей и Эвридика»* соло флейты

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

Произведения для органа. Инвенции. Сюиты. «ХТК». (4 часа)

Иоганн Себастьян Бах (1685 - 1750) – немецкий композитор первой половины 18 века, художник-гуманист, воплотивший в своём творчестве богатый душевный мир человека. Своеобразие жанров, характерных для музыки Баха.

Биография. Музыкальные традиции семьи Баха. Раннее проявление дарования. Занятия с отцом, а затем с братом Иоганном. Большая любознательность и неудержимое стремление будущего композитора к познанию музыкальной культуры. Окончание лицея в Люнебурге и интенсивная работа над своим образованием. Начало самостоятельной жизни. Унизительное зависимое положение музыканта в Германии того времени. Придворная и церковная служба. Достижения Баха в области исполнительского мастерства.

Творческая деятельность в Веймаре и Кетене (1706 – 1723). Создание ряда выдающихся произведений для органа и клавира. Растущая слава Баха как исполнителя – виртуоза и импровизатора на органе и клавире.

Жизнь в Лейпциге (с 1723). Служба при церкви. Многообразие обязанностей, разногласия с начальством. Тяжёлое материальное положение семьи Баха. Музицирование в семейном кругу и участие в музыкальной жизни Лейпцига. Педагогическая деятельность и создание произведений учебного плана: маленьких прелюдий и фуг, инвенций и др. вокально-инструментальные произведения; их основные жанровые черты.

Последние годы жизни. Судьба творческого наследия.

Краткий обзор творчества. Обращение Баха к разнообразным музыкальным жанрам своего времени. Инструментальные произведения для органа, клавира, скрипки, виолончели; концерты для солирующих инструментов с оркестром; сюиты и концерты для оркестра. Вокально-инструментальные произведения типа ораторий; кантаты.

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

Сюиты и партиты Баха для клавира, скрипки, виолончели, оркестра. Краткие сведения о строении сбиты как циклического произведения. Принцип контраста частей. Характеристика и показ отдельных частей из сюит и партит.

Полифонические произведения. Сведения об отличительных чертах гомофонно-гармонического и полифонического складов. Имитация как один из основных принципов полифонического письма. Инвенция – пример простейшего полифонического произведения, основанного на принципе имитации. Сборник двух- и трёхголосных инвенций. Характеристика и показ нескольких пьес.

Сборник *«Маленькие прелюдии и фуги»*, его учебное назначение. Отличия и особенности прелюдий и фуг – показ на конкретных примерах по выбору педагога.

Краткие сведения о *«Хорошо темперированном клавире»*.

При изучении произведений Баха для клавира возможно обращение к пьесам, исполняемым учащимися в классе фортепиано.

Примерный музыкальный материал:

И.С. Бах – Г.Гуно «Аве Мария»

«Страсти по Матфею» (№1, №47)

Хоральная прелюдия соль - минор

«Токката и фуга» d moll,

органные хоральные прелюдии

«Инвенции»,

«Хорошо темперированный клавир» I том C dur и c moll,

«Французская сюита» c moll.

фрагменты из «Мессы» h moll, «Страстей по Матфею»

Тема 2. Формирование классического стиля в музыке. Венская классическая школа. (4 часа)

Й.Гайдн. Жизненный и творческий путь.

Формирование классического стиля в музыке. Появление в XVIII веке новых жанров циклических инструментальных произведений – симфонии, сонаты и квартета.

Франц Йозеф Гайдн (1732 – 1809) – австрийский композитор второй половины 18 века, один из создателей основных жанров инструментальной музыки классического типа: симфонии, сонаты, квартета.

Биография. Детские годы; раннее проявление музыкального дарования. Первые занятия музыкой. Пребывание в церковной капелле в Вене. Пение в церковном хоре. Первые творческие опыты. Начало самостоятельной жизни. Музыкальный быт Вены. Работа в капелле князя Н.Эстергази (1761 – 1790). Многочисленные обязанности Гайдна в капелле. Работа в должности капельмейстера. Интенсивная творческая деятельность; рост мировой славы.

Концертные поездки в Лондон в девяностые годы и создание симфоний для лондонского филармонического оркестра.

Последние годы жизни в Вене. Создание ораторий «Сотворение мира» и «Времена года».

Народные истоки музыки Гайдна.

Краткий обзор творчества. Разнообразие жанров. Ведущее положение инструментальных произведений, их концертные и камерные виды. Понятие об оратории. Обращение Гайдна к театральным видам музыки. Обработка народных песен.

Понятие о симфоническом оркестре. Общее знакомство с сонатно-симфоническим циклом. Строение цикла, чередование частей по принципу контраста. Общая характеристика музыки и формы каждой части и показ основных тем. Симфония ми-бемоль мажор.

Характеристика сонаты в целом; построение цикла. Разбор первой части: основные разделы сонатного аллегро; главная, побочная и заключительная темы – их образный смысл, приёмы выразительности. Закономерности тонального плана. Соната ми минор.

Примерный музыкальный материал:

Симфония №103 Es dur, №104 («Лондонские»)

Сонаты ми – минор, Ре-мажор.

Тема 3. В.А.Моцарт. Жизненный и творческий путь. Соната Ля мажор. Симфония №40 соль минор. Опера «Свадьба Фигаро» (5 часов).

Вольфганг Амадей Моцарт (1756 – 1791) – гениальный австрийский композитор второй половины 18 века, младший современник Гайдна.

Биография. Детские годы. Проявление гениальной одарённости. Занятия музыкой под руководством отца – Леопольда Моцарта – опытного музыканта и педагога. Ранние композиторские успехи юного Моцарта. Первое концертное путешествие: Мюнхен, Вена, Амстердам, Гаага, Женева. Блестящие концертные выступления в ряде стран Европы. Продолжение учёбы, новые творческие опыты. Поездка в Италию (1770 – 1773 гг.). Широкое признание таланта и творческих достижений Моцарта. Выступления на органе в церквах, монастырях, соборах. Заказ оперы «Митридат, царь Понтийский». Тяжёлая и унижительная служба у архиепископа Зальцбурга. Напряжённая творческая работа. Поездка в Париж; надежды и разочарования. Разрыв с архиепископом и переезд в Вену. Высший расцвет творчества, создание лучших произведений во всех жанрах музыки. Тяжёлые материальные условия жизни, болезнь и безвременная смерть. Реквием – последнее произведение Моцарта.

Краткий обзор творчества. Богатство и разнообразие музыки Моцарта. Интерес композитора к театру, создание опер. Виды инструментальных произведений; концертные и камерные сочинения; циклы и отдельные пьесы. Общее представление о реквиеме. Разбор одной из сонат для фортепиано по выбору педагога с целью закрепления сонатного цикла и сонатной формы и выявления характерных черт фортепианной музыки Моцарта. Соната Ля мажор (1779 г.). Строение сонаты, характеристика тем и подробный анализ.

Симфония № 40 соль минор. Общая характеристика цикла. Лирико-драматическое содержание музыки. Разбор 1 части: основные темы, выявление их контраста – образного, ладового, регистрового, фактурного. Основные черты разработки. Переход к репризе. Изменение побочной и заключительной тем в репризе.

Вторая часть. Образное содержание музыки, её светлый лирический характер; выражение покоя, умиротворённости (показ основной темы, прослушивание экспозиции).

Третья часть. Насыщение традиционной танцевальной формы менуэта драматический звучанием. Выявление контраста основной темы и трио.

Четвёртая часть. Определённая близость финала образам первой части, подчёркивающая единство всего цикла. Характеристика основной темы, выявление её внутреннего контраста, сочетание драматических и лирических образов.

Закрепление и обогащение представлений учащихся о симфоническом цикле и сонатной форме в процессе изучения симфонии Моцарта.

Опера «Свадьба Фигаро» (1786 г.). Отношение Моцарта к оперному жанру и его место в творчестве композитора. общее представление о сюжете, его комедийный характер. Противопоставление персонажей из разных сословий.

Основные действующие лица и их музыкальная характеристика в сольных номерах. Роль ансамблей в показе комедийных ситуаций и взаимоотношений действующих лиц. Отражение оптимизма и жизнерадостного характера оперы в увертюре.

Примерный музыкальный материал.

Музыкальный материал:

Соната А –dur.

Симфония №40 g moll.

Опера «Свадьба Фигаро»: Увертюра, Каватина Фигаро 1 д.; Ария Фигаро; Ария Керубино 1 д.; Ария Керубино 2 д.; Ария Сюзанны 4 д.

Тема 4. Л.Бетховен. Жизненный и творческий путь. Соната №8 «Патетическая». Симфония №5. Увертюра «Эгмонт» (6 часов).

Творчество Людвиг ван Бетховена (1770 – 1828) – одна из вершин классической музыки; его богатство и многосторонность. Выражение в музыке Бетховена передовых демократических идей эпохи.

Биография. Жизнь в Бонне. Суровое детство. Занятия с К.Нефе – первым учителем и наставником молодого Бетховена. Университет. Первые творческие опыты. Выступления в роли пианиста-импровизатора. Встречи с Моцартом и Гайдном. Разносторонние интересы Бетховена; посещение лекций в университете. Упорная работа над пополнением знаний и совершенствованием мастерства. Влияние идей французской революции конца 18 века на формирование передовых убеждений композитора. В 1787 г. Встреча с Моцартом.

Переезд в Вену (1792). Музыкальная жизнь Вены. Рост славы Бетховена-исполнителя. Занятия по композиции. Интенсивная творческая деятельность – создание сонат, концертов, ансамблей и других сочинений. Первые признаки приближающейся глухоты.

Период высшего расцвета творчества (1803 – 1813). «Героическая» симфония и история её создания. Отражение идей героической борьбы в других произведениях этих лет. Отражение идей героической борьбы в других произведениях этих лет. Обращение Бетховена к театру – создание оперы «Фиделио», музыки к драматическому спектаклю «Эгмонт» Гёте. Рост славы композитора. Отношения с венской аристократией. Материальные затруднения. Наступление полной глухоты. Одиночество.

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

Краткий обзор творчества. Ведущее значение крупных инструментальных произведений: симфоний, сонат, концертов, увертюр, ансамблей. Театральная музыка Бетховена, сочинения с участием хора; пьесы для фортепиано, песни.

Соната № 8 до минор для фортепиано («Патетическая»). Отражение в музыке идеи борьбы и воли к победе. Строение цикла.

1 часть. Расширение сонатной формы, вызванное необычным замыслом композитора. Музыкальное содержание вступления, его драматическая насыщенность, внутренние контрасты. Дальнейшее развитие тематического материала вступления и его роль в построении 1 части. Характеристика основных тем сонатного аллегро: образность, выразительные средства, тональный

план. Принципы развития и сопоставление тем в разработке. Тематическое содержание коды в раскрытии идейного замысла и её значение.

2 часть. Образное содержание музыки, выражение в ней глубокого раздумья. Показ и разбор основных тем. Трёхчастное построение; изменение основной темы в репризе.

3 часть. Общий характер, некоторая близость образам и настроению первой части. Характеристика основной темы и её роль в построении финала.

Симфония № 5 доминор (1808 г.). Идейное содержание. Линия драматического развития музыки «от мрака к свету». Значение мотива «судьба». Строение цикла.

1 часть. Героический характер музыки. Единство и целеустремлённость развития. Лаконичность высказывания. Главная тема – основной образ первой части; выявление её волевого начала, значение ритма. Лирические черты побочной темы, её связь с главной. Светлое, торжественное звучание заключительной темы. Напряжённый характер разработки; драматическое завершение развития в коде.

2 часть. Сопоставление двух образов: мужественно-лирического и героического. Вариационное строение части.

3 часть. Новый подход Бетховена к трактовке третьей части в симфоническом цикле. Преобразование мотива судьбы. Просветление колорита в среднем разделе; изменения в репризе; непосредственный переход к финалу.

4 часть. Торжество светлого начала как результат драматического развития всего цикла. Интонационные истоки основной темы.

Увертюра «Эгмонт» (1810 г.). Идейное содержание трагедии Гёте и его воплощение в музыке Бетховена. Увертюра «Эгмонт» как образец программной музыки, её героико-драматический характер. Сонатное строение увертюры. Сопоставление основных образов во вступлении, выявление их контрастной природы. Характеристика основных тем аллегро; показ фрагмента разработки и кульминационного эпизода перед кодой. Победное звучание коды, её близость симфоническому финалу; музыкальные особенности тем.

Закрепление и углубление пройденного, проверка усвоения новых музыкальных понятий и терминов, а также умения применять полученные знания и навыки. В качестве музыкального материала возможно обращение как к изученным произведениям, так и исполняемым в классе игры на инструменте.

Примерный музыкальный материал:

Соната № 8.

Симфония № 5, до минор.

Увертюра «Эгмонт».

Тема 5. Романтизм в музыке. Композиторы – романтики. (1 час).

Границы «романтической» эпохи, ее истоки. Музыкальный романтизм: новая социальная роль музыканта, стремление к недостижимой свободе. Новые темы. Программность многих сочине-

ний. 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.

Примерный музыкальный материал:

Ф. Мендельсон «Песни без слов», Концерт для скрипки с оркестром ми минор (1 часть);

Р. Вагнер «Полет валькирий» из оперы «Валькирия»

Э. Григ «Пер Гюнт»: «Утро», «В пещере горного короля»

Р. Шуман «Детские сцены»: «Горелки», «Засыпающий ребенок»

Ж. Бизе опера «Кармен» Антракт к 4 действию

Дж. Верди опера «Аида» марш 2 действие.

Ф. Шуберт Серенада.

Тема 6. Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь. Песни. Произведения для фортепиано.

Симфония №8 (4 часа).

Франц Шуберт (1797 – 1828) – австрийский композитор-романтик. Круг образов его музыки; значение песенного начала в произведениях различных жанров.

Биография. Детские годы. Домашнее музицирование в семье. Обучение в конvikте; участие в школьном оркестре. Изучение произведений Гайдна, Моцарта, Бетховена.

Начало творческой деятельности. Работа в должности учителя; отношение к службе. Разрыв с отцом и уход со службы.

Непрерывная и интенсивная творческая работа. Друзья Шуберта; «Шубертиады». Творческая зрелость. Создание лучших симфоний, песенных циклов и произведений в других жанрах.

Ранняя смерть Шуберта. Судьба творческого наследия.

Краткий обзор творчества. Обращение Шуберта ко многим жанрам классического искусства. Ведущее значение вокальной лирики. Разнообразие инструментальных жанров в его творчестве; симфонии и камерные ансамбли; произведения для фортепиано; сонаты, экспромты, музыкальные моменты, танцевальные пьесы, произведения в 4 руки – их бытовое значение.

Песни. Ведущая роль песенного жанра в творчестве Шуберта и его глубокая связь с народной песней и бытовой музыкой Вены. Основное содержание и круг образов вокальной лирики. Единство музыки и текста. Многообразие песенных жанров. Значение мелодии как ведущего начала в песнях. Роль фортепианной партии. По выбору педагога слушаются и разбираются песни: Маргарита за прялкой (1814 г.), Лесной царь (1815 г.), Форель, Серенада, цикл «Прекрасная мельничиха»: В путь, Колыбельная ручья; цикл «Зимний путь»: Спокойно спи, Весенний сон, Шарманщик.

Фортепианные произведения. Их тесная связь с формами бытового музицирования. Отражение в музыке многообразного мира чувств и переживаний человека (музыкальный материал по выбору педагога). «Военный марш», музыкальный момент фа минор, Экспромт.

Симфония № 8 си минор («Неоконченная»). Необычность строения цикла. Круг художественных образов. Лирико-драматический характер музыки. Песенный характер основных тем.

1 часть. Сумрачное звучание вступления; его значение в дальнейшем развитии музыки. Характеристика главной и побочной тем, их песенный склад; черты танцевальности в побочной теме, близость к ней заключительной темы. Выразительная роль регистров в основных темах экспозиции. Напряжённо-драматическое звучание разработки, преобразование в ней темы вступления. Возвращение в репризе лирических образов и настроения экспозиции, а в коде – образов вступления.

Примерный музыкальный материал:

Ф.Шуберт «Аве Мария»

«Лесной царь»

«Форель»

«Серенада»

пьесы для фортепиано «Музыкальные моменты»,

«Экспромты»,

Вальс ми минор

Вокальные циклы «Прекрасная мельничиха»: «В путь», «Моя», «Охотник», «Мельник и ручей», «Колыбельная ручья».

Вокальный цикл «Зимний путь»

баллада «Лесной царь».

Симфония №8 «Неоконченная симфония» h moll.

Тема 7. Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь. Фортепианное творчество (4 часа).

Фридерик Шопен (1810 – 1849) – основоположник польской музыкальной классики. Ведущее значение в его творчестве патриотической темы. Национальный характер музыки, претворение в ней народных мелодий и ритмов. Шопен – пианист; новый концертный стиль его фортепианных произведений.

Биография. Благоприятные условия в семье для развития яркого таланта мальчика. Блестящие успехи в занятиях на фортепиано. Серьёзное изучение классической музыки. Многосторонняя одарённость Шопена. Занятия в лицее; изучение истории и литературы. Обучение в консерватории; занятия с К.Эльстером по композиции. Увлечённость польской народной музыкой.

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

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

Жизнь в Париже с 1831 года. Общение с передовыми музыкантами, писателями, художниками. Насыщенность культурной жизни французской столицы. Концертная деятельность Шопена, широкое признание. Думы о Родине и её судьбе. Создание лучших сочинений. Концертная поездка в Лондон. Тяжёлая болезнь. Преждевременная смерть Шопена в Париже.

Краткий обзор творчества. Фортепианное творчество как основа творчества Шопена. Танцевальные жанры: мазурки, полонезы, вальсы. Цикл прелюдий; этюды. Крупные одночастные произведения: скерцо, баллады. Фантазия. Сонаты и концерты. Песни.

Мазурки, полонезы. Претворение народных элементов в мазурках. Взаимодействие в них танцевального и песенного начала. Расширение выразительных возможностей народного танца. Разнообразие мазурок Шопена – лирические поэмы и картинки народной жизни. Мазурки до мажор ор. 56 №2, Си-бемоль мажор ор. 7 №1.

Характерные черты полонеза, его отличия от мазурки. Торжественно-героический характер Полонеза Ля мажор; аккордовый склад основной темы и фанфарная мелодия средней части. Черты оркестровой звучности.

К числу произведений танцевального жанра относятся вальсы. Вальс до-диез минор.

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

Скорбно-лирический характер Прелюдии ми минор, своеобразие её выразительной природы. Изящество и грациозность Прелюдии Ля мажор, её танцевальная основа. Суровый, мужественный колорит Прелюдии до минор; аккордовый склад, черты траурного шествия.

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

Этюд №3 Ми мажор – своего рода «песня без слов».

Этюд до минор, его образное содержание, выражение в музыке неукротимого порыва, решимости, призыва. Виртуозная природа пианизма.

Ноктюрны. Шопен как один из создателей романтического жанра; спокойный темп, напевность мелодии, инструментальный склад, теплота, искренность, эмоциональная сдержанность; образы природы, раскрытие глубоких чувств человека.

Ноктюрн фа минор. Спокойный, лирический характер основной темы, равномерность движения, приёмы мелодического варьирования. Контрастный образ средней части, черты разработочного развития. Возвращение к основной теме в репризе.

Примерный музыкальный материал:

Экспромт – фантазия

Вальсы до-диез минор и ля минор

Соната №2 (3 часть)

«Мазурки» (Op. 56 №2, op.7 № 1, op. 68. № 2),

«Полонез» A dur,

«Прелюдии» (№4 e moll, №6 h moll, №7 A dur, №15 Des dur, №20 c moll),

«Ноктюрны» (Op.48 №1 c moll, Op.55 №1 f moll)

«Этюды» (Op.10 №3 E dur, №12 c moll).

Тема 8. Творческий облик Шумана Р. «Карнавал».(2 часа).

Роберт Шуман (1810–1856) — немецкий композитор, музыкальный критик. Шуман — один из наиболее ярких представителей музыкального романтизма в Германии. Музыкальное творчество Шумана охватывает все жанры, за исключением балета.

Новаторство Шумана, оригинальность его музыки, свобода творческих замыслов.

Примерный музыкальный материал:

«Альбом для юношества»

«Лесные сцены»

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

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

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

Музыкальный материал:

Цикл «Карнавал».

Тема 10. Дополнительно (для подвинутых групп). Импрессионизм в живописи, поэзии и музыке. (1 час). Творческий облик К.Дебюсси.

Импрессионизм – одно из направлений в искусстве Франции конца XIX века. Новые взгляды, идеи, мироощущение. Новаторы – художники и салон «Отверженных». Основные принципы импрессионизма.

Музыкальный импрессионизм: причины возникновения, музыкальный язык, ведущее положение одночастных симфонических пьес и циклов, колористические находки.

Примерный музыкальный материал:

К. Дебюсси «Бергамасская сюита»: «Лунный свет»

К.Дебюсси Прелюдии «Девушка с волосами цвета льна», «Шаги на снегу»

К. Дебюсси «Детский уголок» (по выбору преподавателя)

М. Равель Пavana

М. Равель Цикл «Ночной Гаспар»: «Ундина»

Гений Франции второй половины XIX – XX века. Влияние личности и творчества композитора, пианиста, дирижера на мировую музыкальную культуру XX века. Дебюсси - новатор, создатель нового образного мира, новых средств выразительности. Оркестр и фортепиано в творчестве Дебюсси. Дебюсси и Россия.

Симфонический триптих «Ноктюрны» (1897 – 1899). Оркестр Дебюсси. Взаимосвязь с живописью импрессионизма.

Примерный музыкальный материал:

К. Дебюсси Ноктюрны: «Облака», «Праздества», «Сирены»

«Прелюдии»

«Послеполуденный отдых Фавна»

Тема 11. Заключение. (1 час)

Дальнейшее развитие музыкальной культуры в странах Европы в 19 и 20 веках. Значение классического наследия европейских композиторов. Обобщение по теме «Зарубежная музыка».

III ГОД ОБУЧЕНИЯ

Тема 1. Введение. Русская музыка до Глинки. (2 часа)

Один-два урока, предусмотренные примерным тематическим планом для обзора музыкальной культуры России в доглинкинское время, могут быть свободно использованы преподавателем. Сведения исторического плана о зарождении и формах существования профессиональной музыкальной культуры в России, о народной песне и ее значении в формировании национальной композиторской школы должны содержать конкретные факты, имена наиболее известных музыкантов XVIII и начала XIX века, подготовивших расцвет отечественной музыкальной классики в XIX в. Выдающиеся русские композиторы конца 18 века – Е. Фомин, И. Хандошкин, Д. Бортнянский. Создание первых русских опер, камерных, вокальных и инструментальных произведений.

А.А. Алябьев, А.Е. Варламов, А.Л. Гурилёв – авторы популярных романсов первой половины 19 века. Тесная связь их творчества с городской песней и бытовым музицированием. А. Верстовский – крупный оперный композитор, предшественник и старший современник Глинки.

Расцвет музыкальной культуры в России в 19 веке. Формирование классической музыкальной школы.

Прослушивание с краткой характеристикой хорового концерта Д. С. Бортнянского.

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

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

А.Варламов. 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.

Примерный музыкальный материал:

А.Алябьев «Соловей», «Иртыш»;

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

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

Тема 2. М.И.Глинка. Жизненный и творческий путь. Опера «Иван Сусанин». Произведения для оркестра: «Камаринская», «Вальс – фантазия». Романсы и песни (9 часов).

Михаил Иванович Глинка (1804 – 1857) – основоположник русской классической музыки. Его творчество как новый этап в развитии музыкальной культуры России.

Эпоха Глинки; Глинка и Пушкин. Русская национальная природа творчества Глинки. Воплощение в его произведениях любви к родной стране, к своему народу. Создание выдающихся произведений в различных жанрах.

Биография. Детские годы в имении отца. Музыкальные впечатления детских лет. Влияние народной песни на развитие музыкальных представлений будущего композитора. события 1812 года.

Обучение в пансионе (1817 0 1822). Роль Кюхельбекера как воспитателя и наставника Глинки. Формирование демократических убеждений. Увлечение музыкой. Первые композиторские опыты. Поездка на Кавказ. Общение с передовой художественной интеллигенцией. Музыка как профессия Глинки.

Первая поездка за границу (1831 – 1834). Изучение быта и искусства Италии. Знакомство с оперной культурой. Мысль о создании национальной русской оперы. Пребывание в Берлине. Упорная работа над овладением композиторским мастерством.

Возвращение в Россию. Расцвет творчества глинки. Создание первой русской классической оперы «Иван Сусанин» (1835). Её признание передовыми общественными кругами и отрицательное отношение значительной части аристократии. Работа в придворной певческой капелле. Поездка на Украину. Сближение с литературным кружком Н.Кукольника. создание лучших произведений в различных жанрах музыки. Работа над оперой «Руслан и Людмила» и её постановка (1842). Враждебное отношение к опере высшего общества.

Отъезд за границу (1844). Пребывание во Франции. Дружба с Берлиозом. Исполнение произведений Глинки в Париже – первое знакомство европейской публики с русской классической музыкой. Поездка по Испании. Изучение фольклора. Создание концертных увертюров на испанские темы.

«Камаринская» как одна из вершин творческого наследия Глинки.

Последние годы жизни композитора и его тяжёлое в России. Круг друзей Глинки. Общение с А.Даргомыжским, А.Серовым, В.Стасовым, М.Балакиревым. новые творческие замыслы.

Краткий обзор творчества. Ведущее значение оперных произведений. Сопоставление «Ивана Сусанина» и «Руслана и Людмилы». Музыка к драматическому спектаклю «Князь Холмский» Н.Кукольника. Произведения для симфонического оркестра. Разнообразие жанров камерной музыки: вокальная лирика, пьесы для фортепиано, ансамбли.

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

Произведения для оркестра. Краткая общая характеристика оркестровой музыки Глинки. Концертные увертюры и фантазии; отражение в содержании музыки идеи народности; обращение к музыкальному фольклору.

Фантазия «Камаринская» - образец воплощения народной песенности в симфонической музыке. Характеристика народных мелодий и приёмов их варьирования. Построение произведения. Чайковский о «Камаринской».

Вальс-фантазия как пример симфонизации танца. Лирическое содержание музыки, её образное и мелодическое богатство. Сопоставление и чередование танцевальных тем. Роль струнной группы. Прозрачность фактуры и оркестровки.

Увертюра к опере «Руслан и Людмила» - одна из вершин симфонизма Глинки. Отражение в ней радостного, оптимистического характера оперы.

Особенности сонатной формы в увертюре; краткая характеристика её основных тем.

Романсы и песни. Широкое распространение жанра романса в первой половине 19 века, его связь с бытом и характерные черты. Место вокальной лирики в творческом наследии композитора. Отражение в ней широкого круга жизненных явлений. Поэтический текст и его органичное слияние с музыкой. Классическая ясность и стройность формы. «Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновенье».

Вокальная партия и фортепианное сопровождение. Жанровое разнообразие романсов. Цикл «Прощание с Петербургом». Глинка – создатель русской классической школы пения. Значение романсов в дальнейшем развитии этого жанра (романсы по выбору педагога).

Примерный музыкальный материал:

Опера «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»):

Интродукция, Каватина и рондо Антонида, Трио «Не томи, родимый» 1 д.;

Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка 2 д.;

Песня Вани, Сцена Сусанина с поляками 3 д.;

Речитатив и ария Сусанина, 4 д.;

Хор «Славься», Эпилог.

«Камаринская», «Вальс – фантазия»,

Увертюры «Наочь в мадриде» и «Арагонская хота» (фрагменты)

«Я помню чудное мгновенье»

«Сомнение»

«Жаворонок»

«Попутная песня»

«Ночной смотр»

«Не искушай»

Тема 3. А.С. Даргомыжский. Жизненный и творческий путь. Опера «Русалка». Романсы и песни (3 часа).

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

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

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

Романсы и песни.

Вокальный жанр в творчестве Даргомыжского. Наследие. Тематика и жанры вокальной музыки Даргомыжского. Отношение к литературному тексту, передача в музыке интонаций разговорной речи. Роль речитатива и кантилены в вокальных миниатюрах композитора. Обращение к бытовым музыкальным жанрам, расширение жанрового диапазона вокальной музыки (сатирический портрет, комедийная сценка, драматический монолог и др.). Разбор: «Мне минуло шестнадцать лет», «Мне грустно».

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

Примерный музыкальный материал:

Опера «Русалка»: Ария Мельника 1 д.; хор «Сватушка» 2 д.; Песня Наташи, Каватина Князя 3 д.; Эпилог 4 д.

Романсы и песни.

Тема 4. Русская музыкальная культура 2-й половины XIX века (1 час).

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. 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 в Петербурге и Москве, Бесплатная музыкальная школа. Серов и Стасов, А. и Н. Рубинштейны, Балакирев и «Могучая кучка».

Примерный музыкальный материал:

М.А.Балакирев «Исламей»

М. А. Балакирев Увертюра на три русские народные темы (фрагмент)

М.П. Мусоргский Сюита «Картинки с выставки»: «Балет невылупившихся птенцов», «Баба – Яга»

М.П. Мусоргский Опера «Хованщина»: «Рассвет на Москва – реке»

Н. Римский – Корсаков Опера «Сказка о царе Салтане»: «Три чуда» 6 к.

П.И. Чайковский Балет «Лебединое озеро»: Неаполитанский танец

П.И. Чайковский Балет «Щелкунчик»: Китайский танец, Вариация феи Драже 2 д.

П.И. Чайковский «Времена года»: «Осенняя песня»

А.Рубинштейн Романс «Ночь»

Тема 5. А.П.Бородин. Жизненный и творческий путь. Романсы.Опера «Князь Игорь». Симфония №2 «Богатырская» (5 часов).

Многогранность творческой деятельности Александра Порфирьевича Бородина (1833 - 1887). Вклад Бородина в развитие передовой русской культуры и науки. Своеобразие музыки композитора, её эпический склад; развитие традиций Глинки. Воплощение в музыке величия, мощи русского народа, героические черты характера русских людей, величавые образы национального былинного эпоса.

Биография. Детские годы в Петербурге. Широкий круг интересов будущего композитора; увлечение естественными науками и искусством. Учёба в Медико-хирургической академии (1850 – 1856). Музицирование, постижение теории музыки, композиторские опыты.

Научная командировка за границу (1859 – 1862). Продолжение музыкальных занятий. Сближение с балакиревским кружком после возвращения в Петербург. Работа над первой симфонией и её успешное исполнение (1869). Проявление характерных черт музыки Бородина в камерной вокальной лирике. Разносторонняя научно-педагогическая работа в Медико-хирургической академии и совмещение её с композиторской деятельностью. Период творческой зрелости. Создание 2-й симфонии и оперы «Князь Игорь». Новая поездка в Европу; встречи с Ф.Листом в Веймаре. Рост известности Бородина-композитора на родине и за рубежом. Произведения последнего десятилетия: романсы, квартеты, сочинения для оркестра, фортепиано.

Краткий обзор творчества. Жанровое разнообразие музыки Бородина. Ведущее значение оперы «Князь Игорь». Симфонии и симфоническая картина «В Средней Азии». Камерные инструментальные и вокальные произведения.

Опера «Князь Игорь». История создания. Произведение древней русской литературы XII в. «Слово о полку Игореве» увлекло композитора и вдохновило на создание оперы. Сюжет и композиция. Понятие о прологе. «Русские» и «половецкие» действия, их музыкальный контраст. Многогранная характеристика народа в хоровых сценах. Портретные музыкальные характеристики основных действующих лиц. Близость традициям опер Глинки.

Симфония № 2 си минор «Богатырская» - 1 часть. Программный замысел Бородина. Эпический характер музыки, её близость опере «Князь Игорь». Общая краткая характеристика цикла. Выявление в процессе разбора выразительной природы основных тем экспозиции, особенностей их развития в разработке. Ведущее значение темы главной партии в образном содержании музыки 1-й части. Современники о симфонии.

Дальнейшее углубление представлений учащихся о жанре симфонии и сонатной форме.

Примерный музыкальный материал:

Опера «Князь Игорь»: Пролог, 1 д. 1 к. Песня Галицкого, хор «Мужайся Княгиня»; 2 д. Ария Игоря; 3 д. Половецкий стан; 4 д. плач Ярославны.

Симфония №2 си минор «Богатырская» 1 часть.

Романсы и песни: «Для берегов отчизны дальней», «Песня темного леса», «Спящая княжна»

2 квартет III часть.

Тема 6. Н.А. Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь. Симфоническая сюита «Шехеразада». Опера «Снегурочка». Фрагменты из опер «Садко», «Сказка о царе Салтане». Романсы. (8 часов)

Многогранность творческой и общественной деятельности Николая Андреевича Римского-Корсакова (1844 - 1908) – композитора, педагога, музыкального писателя и редактора, дирижёра и пропагандиста русской музыки. Отражение в его творчестве истории и быта народа; широкое обращение к образам фольклора. Роль Римского-Корсакова в музыкальной культуре как представителя «Могучей кучки».

Биография. Детские годы в Тихвине. Первое приобщение к музыке. Учёба в Морском корпусе в Петербурге (1856 – 1862). Увлечение музыкой, начало серьёзных занятий. Знакомство с Балакиревым и его роль в развитии таланта и формировании передовых убеждений Римского-Корсакова. Кругосветное плавание (1862 – 1865). Завершение и успешное исполнение 1-й симфонии; создание других произведений для оркестра. Работа над оперой «Псковитянка». Рост известности композитора. начало педагогической работы в консерватории (1871). Совершенствование композиторского мастерства; увлечение народной песней и создание песенных сборников. Обращение к народно-бытовому и сказочным сюжетам в операх «Майская ночь» и «Снегурочка». Период высшей творческой зрелости. Создание лучших произведений для оркестра в 80-е годы. («Шехеразада», «Испанское капричио»). Беляевский кружок. Работа над завершением и редактированием сочинений М. Мусоргского и А. Бородина («Борис Годунов», «Хованщина», «Князь Игорь»). Выступления в роли дирижёра. Новый расцвет оперного творчества с середины 90-х годов.

Солидарность Римского-Корсакова с настроениями передовой части русского общества в годы революции 1905 – 1907 годов. Создание оперы-сатиры «Золотой петушок». Борьба Римского-Корсакова за реализм и народность русского музыкального искусства. Всемирное признание композитора.

Краткий обзор творчества. Жанровое и тематическое богатство сочинений Римского-Корсакова. Ведущее положение оперы; преобладание сказочно-эпических произведений. Народно-жанровая основа симфонической музыки; роль программности в ней. Сюиты, симфонии и одночастные сочинения для оркестра. Камерная вокальная музыка. Произведения других жанров.

Книги и статьи Римского-Корсакова о музыке. «Летопись моей музыкальной жизни» как образец творческой автобиографии.

Беседа об оркестре. Виды оркестров, различных по инструментальному составу и назначению. Современный симфонический оркестр; оркестровые группы и их состав. Расположение оркестровых групп на сцене. Функции дирижёра. Понятие о партитуре.

Опера «Снегурочка». Выражение в опере светлых, поэтических сторон народной жизни, единения человека с природой. Сочетание сказочного и реального. Картины древнего народного быта и образы природы. Опора на народную песню. Понятие о лейтмотиве (лейттеме). Особенности построения отдельных сцен и эпизодов. Музыкальная характеристика Снегурочки и других действующих лиц.

Симфоническая сюита «Шехеразада». Арабские сказки «Тысяча и одна ночь» как источник содержания музыки сюиты; программность произведения. Сказочный, восточный характер музыки. Картинность и красочность музыкальных образов; выразительная роль оркестровых тембров.

Строение цикла. Характеристика основных тем вступления и их ведущая роль в произведении. Разбор сонатного построения 1-й части, её основные темы. Сопоставление контрастных образов во 2-й части. Вариационное развитие основной темы. Песенные и танцевальные черты в темах 3-й части; её лирический склад. Обобщающий характер финала. Чередование тем из всех предшествующих частей. Программное и тематическое содержание коды финала.

Примерный музыкальный материал:

Опера «Снегурочка»:

Вступление, Песни и пляски птиц, Ария Снегурочки, Проводы Масленицы, Пролог;

Шествие и каватина Берендея 2 д.;

Третья песня Леля 3 д.;

Сцена таяния Снегурочки, хор «Свет и сила» 4 д.

Фрагменты из опер «Садко», «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля» 3 д. «Три чуда» 6 к.)

Симфоническая сюита «Шехеразада».

Романсы.

Тема 7. М.П.Мусоргский. Жизненный и творческий путь. Песни. Цикл «Картинки с выставки». Опера «Борис Годунов» (5 часов).

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 имени 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. Оперы и вокальные произведения Мусоргского.

Опера «Борис Годунов». История создания и редакции оперы. Первоисточники, либретто, редакции, перипетии постановки. Мусоргский и Пушкин. Сквозная драматургия оперы – трагедии. Конфликт народа с царской властью. Сопоставление образа Бориса с характеристикой народных сцен. Композиция и персонажи оперы. Идейное содержание оперы, сквозное развитие действия, вокально-декламационное начало вокальных партий ряда персонажей — характерные черты новаторского подхода композитора к реализации замысла оперы. Их раскрытие по ходу разбора и прослушивания сцен и фрагментов согласно календарно-тематическому плану. Новаторский тип хоровых сцен и речитативов.

Драматургический дар Мусоргского. Музыкальный театр камерно-вокальной миниатюры Мусоргского. Новые жанры. Традиции Даргомыжского в речевой интонации. Наследие.

Песни: «По-над Доном»

«Колыбельная Еремущке»

«Светик Савишна»

«Семинарист»

«Блоха»

«Сиротка»

«Озорник»

Общая характеристика, разбор ряда пьес и их прослушивание при знакомстве с циклом «Картинки с выставки». Обращение к нотному тексту.

Примерный музыкальный материал:

Опера «Борис Годунов»: Вступление, Хор «На кого ты нас покидаешь», Хор «Слава», Сцена коронации, первый монолог Бориса, Пролог Монолог Пимена и песня Варлаама; Сцена галлюцинаций Бориса 2 д.; Песня Юродивого, хор «Хлеба», хор «Расходилась – разгулялась», 4 д.

Песни.

Цикл «Картинки с выставки».

IV ГОД ОБУЧЕНИЯ.

Тема 1. П.И. Чайковский. Жизненный и творческий путь. Опера «Евгений Онегин». Симфония №1 «Зимние грёзы». Романсы. (8 часов)

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

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

Многогранность личности и творческой деятельности Чайковского. Богатство тематики и жанров созданных им сочинений. Развитие и обогащение традиций Глинки и Даргомыжского.

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

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

Примерный музыкальный материал:

Чайковский П. Балет «Лебединое озеро»: Ганец маленьких лебедей, 2 д., Неаполитанский танец.

Балет «Щелкунчик»: Марш соль мажор, I д.. Китайский танец, Вариация феи Драже, Вальс цветов, 2 д.;

Концерт №1 для фортепиано с оркестром: Вступление;

Фортепианный цикл «Времена года»: «Осенняя песня», «Подснежник»;

«Детский альбом»: «Марш деревянных солдатиков.», «Сладкая греза».

Место симфоний в творчестве Чайковского, их краткий обзор. Симфоническое наследие Чайковского, богатство содержания и музыкального языка. Программный симфонизм — характерный признак музыкального мышления Чайковского. Лирико-драматическое содержание Первой сим-

фонии, ее программный замысел. Национальная основа и песенный склад тем. Разбор основного тематического материала 1-й части. Восстановление в памяти учащихся сонатного построения. Выявление выразительных особенностей 2-й и 3-й частей, их построение. Общее представление о финале. Раздельное прослушивание всех частей.

Музыкальный материал:

Симфония №1 «Зимние грезы»

Опера «Евгений Онегин».

А. С. Пушкин в творчестве Чайковского. История замысла, особенности либретто, постановка оперы «Евгений Онегин» (1877). Отклик современников на «Лирические сцены» по Пушкину. Главная идея двух гениев XIX в.: столкновение мечты и реальности. Единство европейского и национального в опере Чайковского. Композиция оперы и отдельных картин. Некоторые особенности драматургии. Сцена и ариозо. Последовательный разбор и прослушивание предусмотренных сцен и номеров, чтение стихов Пушкина. Работа с клавиром оперы. Просмотр видеокассеты спектакля во внеклассной работе. Сквозная драматургия. Многообразие оперных форм, Лейтмотивная система оперы.

Музыкальный материал:

Опера «Евгений Онегин»:

Вступление, Дуэт Татьяны и Ольги, Хор «Уж как по мосту-мосточку», Ария Ольги, Ариозо у Ленского, 1 к.;

Сцена письма Татьяны, 2 к.;

Хор «Девичья красавица», Монолог Онегина, 3 к.;

Сцена, ссоры Ленского и Онегина, 4 к.;

Ария Ленского, Дуэт Ленского и Онегина «Враги», 5 к.;

Ария Гремина, 6 к., - Сцена Татьяны и Онегина, 7к.

Значение, история создания, первоисточники увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта» (1869). Музыкальная интерпретация образов шедевра мировой литературы.

Музыкальный материал:

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».

Тема 2. Русская музыкальная культура конца XIX- начала XX века. (2 часа)

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.

С. И. Танеев (1856 – 1915). Многогранность и своеобразие личности и творческой деятельности. Танеев и Чайковский. Обращение композитора к вокальным и инструментальным жанрам. Опера «Орестея». Основные особенности музыки Танеева. Полифония в сочинениях и научных интересах композитора. Вклад Танеева в музыкальную культуру Москвы. Предпочтение вокальным сочинениям для прослушивания. Симфония до минор.

А. К. Лядов (1855 – 1914) 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. Фортепианные произведения: «Музыкальная табакерка», «Про старину», Симфонические картины: «Баба Яга», «Волшебное озеро».

А. К. Глазунов (1865 – 1936). Творческая и музыкально-общественная деятельность композитора. Глазунов и Римский-Корсаков. Жанровое разнообразие сочинений; обращение к крупным формам инструментальной музыки. Эпическое и лирическое в музыке Глазунова, красочность оркестровой палитры. Высокий авторитет Глазунова на родине и в Европе. Комментарии к озвученной музыке. Симфония № 5, Концерт для скрипки с оркестром ля минор.

Примерный музыкальный материал:

А.К.Лядов.Фортепианные произведения: «Музыкальная табакерка», «Про старину»,Симфонические картины «Баба-Яга» или «Кикимора», «Волшебное озеро».

Глазунов. Пятая симфония. Концерт для скрипки с оркестром.

Танеев. Симфония до минор.

Тема 3. Творческий облик А.Н. Скрябина. (1 час)

А. Н. Скрябин (1872 – 1915). Жизнь и творчество в Москве. Личность и творческая деятельность. Краткие сведения из жизни композитора. Годы учебы в Московском кадетском корпусе, в 1888 г. Поступление в Московскую консерваторию в класс В.И. Сафонова и С.И. Танеева. 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.

Анализ произведений: Прелюдий ор. 11 ми минор, ля минор, этюд до-диез минор.

Примерный музыкальный материал:

Прелюдия ми минор, Прелюдия ля минор ор. 11,

Этюд *dismoll* соч.8 №12.

Тема 4. Творческий облик С.В. Рахманинова.(2 часа)

С. В. Рахманинов (1873 – 1943). Композитор, пианист, дирижер. Петербургская консерватория. Путь в музыку; школа Н.С.Зверева. Перевод в Московскую консерваторию, Чайковский. Начало творческого пути; кризис. Дирижерская работа в опере. Рахманинов и Шаляпин. Расцвет компози-

торского 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 в 1917 г. Швеция. США, Швейцария (вилла Сенар). 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.

Фортепианные произведения: Музыкальный момент ми минор ор. 16, Прелюдия ре мажор ор. 23.

Обращается к жанру концерта: Второй фортепианный концерт (1901 г.), анализ всех частей с подробным разбором 1 ч.

Мир образов в романсах Рахманинова.

Примерный музыкальный материал:

Музыкальный момент ми минор ор. 16.

Прелюдия ре мажор ор. 23.

Прелюдия ля минор ор. 39 № 6.

Второй концерт для фортепиано с оркестром.

Романсы: «Не пой красавица», «Весенние воды», «Вокализ».

Тема 5. Творческий облик И. Ф. Стравинского. Балет «Петрушка». (2 часа)

И. Ф. Стравинский (1882 – 1971) один из крупнейших композиторов XX века, в своем творчестве отдавший дань различным направлениям современного ему музыкального искусства. Новаторская сущность многогранной творческой деятельности, дань композитора различным направлениям современного музыкального искусства. Жажда обновления в мировой художественной культуре конца XIX — начала XX в. Острота столкновений мировоззрений художников. Уникальность музыкального наследия Стравинского.

Русские истоки музыки Стравинского. Успех ранних балетов. Стравинский и Дягилев. Русский балет. 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. Замысел возник из Концертштюка для фортепиано с оркестром.

Общая характеристика балета «Петрушка», разбор картин. Особенности балета. Лейтмотивы, лейттемы, лейтгармонии.

Оркестр Стравинского.

Музыкальный материал:

Балет «Петрушка»: Фокус, «Русская», 1 к.;

Петрушка, Балерина, 2 к.;

Танец Арапа, 3 к.;

Смерть Петрушки 4 к..

Тема 6. Отечественная музыкальная культура XX века. (1 час)

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. Характерной чертой отечественной музыкальной культуры стала ее массовость.

Способность русских композиторов воспринимать прогрессивные явления мировой культуры, взаимообогащение стилей. Формирование советской исполнительской школы. Представители: Л. Оборин, Э. Гилельс, Я. Зак, Я. Флиер, Р. Тамаркина, С. Рихтер (пианисты); Д. Ойстрах, Б. Гольдштейн, Г. Баранова (скрипачи); С. Кнушевицкий, Д. Шафран (виолончелисты); К. Иванов, Е. Мравинский (дирижеры). Развитие жанров: песни, оперы, балета, симфонии, кантаты, оратории, музыки для детей.

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 7. С.С.Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Симфония №7. Кантата «Александр Невский». Балеты «Ромео и Джульетта», «Золушка». Фортепианная музыка. (6 часов)

Музыкальная жизнь того времени. Прокофьев (1891 – 1953) — 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 про-

изведениям мировой литературы. Музыкально-театральные жанры в центре творческих интересов композитора.

Фортепианные произведения: Токката ор. 11, пьесы ор. 12, Гавот соль минор, Прелюд До мажор, Юмористическое скерцо.

Кантата «Александр Невский». Подробный разбор частей.

Работа в 1935 – 1936 гг. по заказу Большого театра над балетом «Ромео и Джульетта».

Разбор Симфонии № 7.

Примерный музыкальный материал:

Фортепианные произведения: Токката ор. 11, пьесы ор. 12, Гавот соль минор, Прелюд До мажор, Юмористическое скерцо

Кантата «Александр Невский».

Балет «Ромео и Джульетта»: Вступление, Ромео, Улица просыпается, 1 д., 1 к.; Джульетта-девочка, Танец рыцарей, Меркуцио, Сцена у балкона, 1 д., 2 к.; Патер Лоренцо, 2 д., 4 к.; Бой Тибальда с Меркуцио, 2 д., 5 к.

Симфония №7.

Тема 8. Д.Д.Шостакович. Жизненный и творческий путь. Симфония №7. Фортепианные произведения. Квинтет соль минор. «Казнь Степана Разина». (5 часов)

Творчество Шостаковича (1906 – 1975) — правдивая художественная летопись жизни народа эпохи революций и войн, неисчислимых трагедий и великих побед. Величайший композитор современности. Связь его музыки с жизнью, историей народа. 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. Стилизованные образы,

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; непрерывающаяся 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.

Квintет для фортепиано, двух скрипок, альты и виолончели.

Поэма «Казнь Степана Разина». Обращение к истории XVII века. Выявление отличительных особенностей произведения; сочетание в нем концертности и театральности. Единство музыки и стихов Е. Евтушенко. Прослушивание с наблюдением за музыкой по клавиру.

Шостакович-пианист. Черты фортепианного стиля. Мастерство и свобода в использовании приемов письма разных музыкальных культур.

Цикл «24 прелюдии и фуги» op. 87 (1950-1951) - вершина фортепианной полифонии в русской и мировой фортепианной литературе. «Музыкальное приношение Баху».

Вокальные жанры в творчестве Шостаковича. Ощущение слова, естественная гибкость и одухотворенность живой речи в мелодии. Традиции Мусоргского в творчестве Шостаковича. Роль вокального цикла «Из еврейской народной поэзии» (1948). Глубина трагидийного начала, социальная заостренность содержания, остродраматическая концепция произведения. Народная текстовая основа. Принцип контраста в основе цикла.

Примерный музыкальный материал:

Симфония № 7.

Симфоническая поэма «Казнь Степана Разина»

Квintет для фортепиано, двух скрипок, альты и виолончели.

Прелюдии и фуги.

Вокальный цикл «Из еврейской народной поэзии» (5-6 песен на выбор преподавателя)

Тема 9. А.И.Хачатурян. Обзор творчества. (1 час).

Талант мирового масштаба. Певец Закавказья. Стихийная мощь дарования. Яркий импровизированный стиль, основанный на народных интонациях. Старинное и современное, фольклорное и профессиональное, национальное и общечеловеческое в музыке Хачатуряна.

Значение русского и европейского музыкального искусства в формировании стиля Хачатуряна.

Примерный музыкальный материал:

Хачатурян. А, Балет. «Гаянэ»: Танец розовых девушек № 7, Вариация, № 10, Танец с саблями, № 35,

Лезгинка из «Танцевальной сюиты» 4 д.;

Вальс из музыки к драме Лермонтова М, «Маскарад»;

Детский альбом: «Мелодия» и 1—2 пьесы по выбору.

Балеты Хачатуряна — одна из вершин балетного искусства XX в. Исторический роман «Спартак» на балетной сцене (1953); история создания, постановки, драматургия. Созвучность темы современному миру. Монументальная композиция. Полифонический талант автора.

Примерный музыкальный материал:

Хачатурян А. Балет «Спартак»: Триумфальный марш, 1 д., 1 к.; Смерть гладиатора, 2 д., 4 к., Адажио Спартака и Фригии, 3 д., 7 к., Торжество Красса, 3 д., 8 к., Реквием., 4 д., 9 к,

Концерт для скрипки с оркестром ре минор (1940) — выдающееся произведение Хачатуряна. Эмоциональная открытость, драматизм, эпическая торжественность. Синтез восточного народно-музыкального интонирования и традиций европейской музыкальной классики.

Примерный музыкальный материал:

Хачатурян А. Концерт для скрипки и оркестра ре минор.

Тема 10. Г.В.Свиридов. Обзор творчества. (2 часа)

Г.В.Свиридов (1915 - 1998) композитор-творец нового направления в русском искусстве, «поэт в музыке». Крупнейший русский композитор XX столетия. 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.

«Поэма памяти Сергея Есенина». 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».

Примерный музыкальный материал:

Свиридов Г, «Поэма памяти. Сергея Есенина» (2; 4; 5; 6; 9 чч.)

Свиридов Г. Хоровой концерт «Пушкинский венок» (1; 2; 4; 7; 10 чч.).

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

Примерный музыкальный материал:

Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина «Метель»,

Тема 11. Композиторы последней трети XX века. В.А. Гаврилин, Р.К. Щедрин, Э. В. Денисов, А.Г. Шнитке, С.А. Губайдулина, С.М. Слонимский, А.П. Петров, Б.И. Тищенко. (3 часа)

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,

Представителем направления, получившего название «новая фольклорная волна» является В.А. Гаврилин(1939 – 1999).

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. Театральность, зримость в музыке композитора.

Примерный музыкальный материал:

«Русская тетрадь» (1 произведение по выбору);

Симфония-действие «Перезвоны»: «Вечерняя музыка», «Дудочка»;

Гаврилин В. Балет «Анюта» (фрагменты);

Фортепианный цикл «Картинки из старой книги»: «Генерал идет»;

Оркестровые пьесы: «Извозчик», «Утро».

Р.К. Щедрин. Обзор творчества. Крупнейший композитор второй половины XX в. Полистилистика музыки (мотивы русского фольклора, средневековая русская музыка» бытовая музыка XIX в., опыты западноевропейской полифонии и джаз...), Радикальное обновление традиционных форм. Новейшие композиторские техники в музыке Щедрина Р. Интерес к русской классической литературе. Широкий круг музыкальных образов, жанров.

Музыкальный театр Щедрина Р. «Кармен-сюита» (1967) — творение французского и русского авторов, разделенных столетием. Плисецкая М. — муза балета Щедрина, История рождения и постановки сюиты. Преображении классической, оперной драматургии в современную эмоционально-экспрессивную балетную. Уникальный состав оркестра.

Примерный музыкальный материал:

Пьеса Bassoostinato (полифонические вариации на неизменную басовую тему).

Концерт для поэта в сопровождении женского голоса, хора, оркестра «Поэтория» (фрагмент). «Озорные частушки» для симфонического оркестра.

«Кармен-сюита».

Творческий портрет Э.В. Денисова—крупнейшего русского композитора. 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. 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 a cappella «Приход весны» па стихи Фета. А. (1984)

Примерный музыкальный материал:

Фортепианная пьеса «Знаки на белом».

«Диана в осеннем ветре».

Денисов Э. Пять пьес для смешанного хора на стихи. Фета А. «Осень»;

Денисов Э. Цикл для хора a cappella «Приход весны».

Творческий портрет А. Г. Шнитке(1934 – 1998) – одного из выдающихся композиторов XX в.

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. Пример приема полистилистики и коллажа – Первая симфония (1972 г.).

Примерный музыкальный материал:

Симфония № 1.

Концерт для виолончели с оркестром № 1 (1 ч.).

Concertogrosso № 1 (1 ч.).

Творческий портрет С. А. Губайдулиной. Основной темой ее творчества является духовная жизнь всех времен и народов. Эмоциональность самобытного композиторского дара. Интерес к вопросам человеческого бытия. Символы творчества: светлое-темное, живое-неживое, дух-бездушие..., Религиозное мироощущение. Синтез культур Востока и Запада.

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

Симфония для оркестра, соло ударных и меццо-сопрано «Час души» (фрагмент).

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

Примерный музыкальный материал:

Музыка для клавирина и ударных инструментов из коллекции Марка Пекарского.

Вокальное сочинение Perception («Восприятие»).

Vivente – non Vivente («Живое – неживое» для синтезатора и магнитофона).

Трио для флейты, альты, арфы и чтеца.

Творческий портрет С. М. Слонимского – крупного представителя 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.

Примерный музыкальный материал:

Концерт-буфф, импровизация,

«Веселые песни»: «Тигр на улице», «До носа не достать»; Альбом для детей и юношества: «Дюймовочка», «Мультфильм с приключениями», «Лягушки».

Творческий портрет А.П. Петрова. Композитор работал в двух направлениях: создавал симфонические произведения, балеты и сочинял песни. В основном песни сочинялись для кинофильмов – золотого фонда отечественного кинематографа: «Осенний марафон», «Служебный роман», «Вокзал для двоих», «Забятая мелодия для флейты»...

Музыкальный материал:

Балет «Сотворение мира».

Музыкально-драматические фрески «Петр Первый».

Творческий портрет Б.И. Тищенко. Эрудит, яркая индивидуальность, хранитель и продолжатель музыкальных традиций Шостаковича и Прокофьева. Увлеченность песенными традициями русского народа.

Темы добра и зла, света и тьмы, вины и возмездия.

Метроритм — важнейший элемент музыкального языка.

Примерный музыкальный материал:

Тищенко Б. Балет «Муха-цокотуха» (фрагменты);

«Суздаль. Песни и наигрыши»: «Первая песня о Суздале», «Диковинные звери»;

Концерт для арфы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

Литература для детей:

1. Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная литература 20 века. М., Музыка, 2003
2. Т.Ветрова. Новая история Щелкунчика и Мышиного короля. / Искусство в школе № 2 – 2002
3. Владимиров В.Н., Лагутин А.И. Музыкальная литература /Учебник. М., Музыка. Любое издание.
4. В.Зарудко. Музей им.М.И.Глинки – детям. / Музыка в школе. № 1 – 2003.
5. В.К.Макарова. «Три жемчужины». Песни Ф.Шуберта./ Музыка в школе. № 1 – 2007.
6. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. М., Музыка., 2003
7. В.Поволяева. Путешествие с музыкой Моцарта./ Музыка в школе. № 6 – 2006.
8. Прохорова И.А. Музыкальная литература зарубежных стран / Учебник. М., Музыка. Любое издание.
9. Прохорова И.А., Скудина Г.С. Советская музыкальная литература / Учебник. М., Музыка. Любое издание.
10. Г.С.Сизко. Возвращение рождества в дом П.И.Чайковского. Чудесная гирлянда музыкальных подарков./ Музыка в школе. № 5 – 2005.
11. Смирнова Э.С. Русская музыкальная литература / Учебник. М., Музыка. Любое издание.
12. Смирнова Э.С., Шорникова М., Аверьянова О.И. Русская музыка 19 века. М., Музыка. 2004
13. А.А.Соловцов. Поэма в звуках – «Ромео и Джульетта» П.И.Чайковского. / Музыка в школе. № 6 – 2003.
14. О.Г.Харитоновна. К 175-летию со дня рождения великого венского классика. Й. Гайдн. / Музыка в школе. № 2 – 2007
15. Хрестоматия по музыкальной литературе. М., Музыка. Любое издание.
16. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран. М., Музыка. Любое издание.
17. Хрестоматия по русской музыкальной литературе. М., Музыка. Любое издание.
18. Хрестоматия по советской музыкальной литературе. М., Музыка. Любое издание.
19. Шорникова М. Музыка. Её формы и жанры. Ростов на Дону. 2003
20. К 210-летию Ф.Шуберта. «Песнь моя летит с мольбою»./ Музыка в школе. № 6 – 2006.
21. К 100-летию со дня рождения Д.Б.Кабалевского./Музыка в школе. № 6– 2004
22. К 110-летию со дня рождения С.С.Прокофьева. Детство (Фрагменты). / Музыка в школе. № 1 – 2001.

Литература для педагога:

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. Брянцева В. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебник для ДМШ: Второй год обучения предмету. М., 2000.
5. Булучевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь для учащихся. Л., 1977.
6. Васина – Гроссман В. Первая книжка о музыке. М., 1976.
7. Васина-Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах. М., 1999.
8. Волкова П., Казанцева Л. Уроки музыки – уроки творчества // Проблемы детского музыкального воспитания. Сб. тр. /РАМ им. Гнесиных, Вып. 131, 1994. С. 31-47.
9. Гивенталь И. Методика обучения музыкальной литературе в училище: учебное пособие. М., 1987.
10. М.Друскин. История зарубежной музыки. М., 1980.
11. Кадцын Л. Музыкальное искусство и творчество слушателя. М., 1990.
12. А.Кандинский. История русской музыки. Т.1-2. М., 1979.
13. Калинина Г. Пособие по музыкальной литературе. Вып. I-III. М., 1998.
14. Калинина Г., Егорова Л. Пособие по музыкальной литературе. Вып. IV. Тесты по отечественной музыке XX века. М., 1998.
15. Калинина Е. Мировая художественная культура. Тесты по культуре зарубежных стран. М., 2000.
16. Лисянская Е. Примерный тематический план по предмету музыкальной литературы для ДМШ и музыкальных отделений школ искусств. М., 1988.
17. Максимова Л. Сейчас нельзя учить детей по старинке // Сов. Музыка, 1979, № 11. С.49-51.
18. Михеева Д. Методическая записка по музыкальной литературе – на правах рукописи.
19. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. М., 1984.
20. Осовицкая З., Казаринова А. В мире музыки: учеб. пособие по музыкальной литературе для преподавателей ДМШ. М., 1999.
21. Роллан Р. О месте занимаемом музыкой во всеобщей истории / Даттель Е. Музыкальное путешествие. М., 1970. С.10-22

22. 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.
23. Финкельштейн Э. Музыка от А до Я. Занимательное чтение с картинками и фантазиями. Санкт-Петербург, 1997.
24. Фрумкис Т. Новое в музыкальном материале для начального курса музыкальной литературы. М., 1978.
25. Хитц К. Петер в стране музыкальных инструментов. М.,1990.
26. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М., 1983.
27. Шевчук Л. Исторические путешествия в мир искусства // Музыка в школе, 1990, №3. С.57-58.
28. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч.2. Архитектура, изобразительное и декоративно - прикладное искусство XVII-XX вв. М., 1999.
29. Э. Фрид. Русская музыкальная литература. М., вып.2. – 1980, вып.3. – 1983
30. Цуккерман. Выразительные средства лирики Чайковского., М., 1971