

*Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детская школа искусств № 10» г. Иркутска*

ПО.02.УП.02 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Программа учебного предмета
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в
области хореографического искусства «Хореографическое творчество»

Срок реализации – 2 года

Иркутск 2013

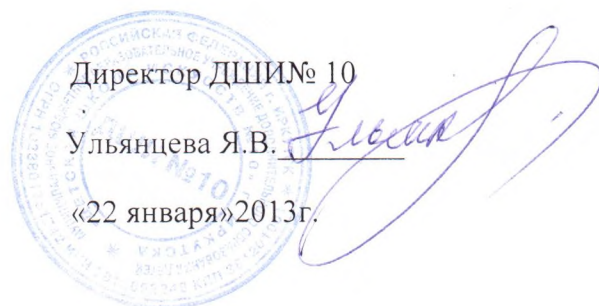
Рассмотрено:

Методическим советом

ДШИ №10

«18 января» 2013 г.

Утверждаю:

Составитель:

преподаватель

Кубышкова И.С.

ДШИ №10

Рецензент: Милошенко Л.П. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе

г. Иркутск 2013

I.	Пояснительная записка	4
II.	Учебно-тематический план	7
III.	Содержание учебного предмета	10
IV.	Требования к уровню подготовки обучающихся	22
V.	Формы и методы контроля, система оценок	22
VI.	Методическое обеспечение учебного процесса	24
VII.	Список рекомендуемой методической литературы	25

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области «Хореографическое творчество».

Музыкальная литература - учебный предмет, который входит в обязательную часть предметной области «Теория и история музыки»; выпускной экзамен по музыкальной литературе является частью итоговой аттестации.

На уроках «Музыкальной литературы» происходит формирование музыкального мышления учащихся, навыков восприятия и анализа музыкальных произведений, приобретение знаний о закономерностях музыкальной формы, о специфике музыкального языка, выразительных средствах музыки.

Содержание учебного предмета также включает изучение мировой истории, истории музыки, ознакомление с историей изобразительного искусства и литературы. Уроки «Музыкальной литературы» способствуют формированию и расширению у обучающихся кругозора в сфере музыкального искусства, воспитывают музыкальный вкус, пробуждают любовь к музыке.

Учебный предмет «Музыкальная литература» продолжает образовательно-развивающий процесс, начатый в курсе учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота».

Благодаря полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам обучающиеся овладевают навыками осознанного восприятия элементов музыкального языка и музыкальной речи, навыками анализа незнакомого музыкального произведения, знаниями основных направлений и стилей в музыкальном искусстве, что позволяет использовать полученные знания в освоении учебных предметов в области хореографического исполнительства. На уроках формируются теоретические знания о музыкальном искусстве, проводится работа над развитием музыкального слуха.

2. Срок реализации учебного предмета

Программа по предмету «Музыкальная литература» рассчитана на два года обучения в рамках 5(6)-летнего срока обучения (с 2 по 3 класс).

Занятия проходят один раз в неделю по 1 часу при 5(6)-летнем сроке обучения. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию предмета «Музыкальная литература».

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

Класс	Распределение по годам обучения	
	2 класс	3 класс
Продолжительность учебных занятий (в неделях)	33	33
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю)	1	1
Общее количество часов на аудиторные занятия	1	
Общее количество часов на самостоятельную работу по годам	33	33
Общее количество часов на внеаудиторную (самостоятельную работу)	66	
Максимальное количество часов занятий в неделю (аудиторные и самостоятельные)	2	2
Общее максимальное количество часов на весь период обучения аудиторные и самостоятельные)	82,5	
Объем времени на консультации (по годам)	2	2
Общий объем времени на консультации	4	

4. *Форма проведения учебных аудиторных занятий:*

Занятия по учебному предмету «Музыкальная литература» проходят в мелкогрупповой (от 4 до 10 человек) форме. Рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут.

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю применить в учебном процессе дифференцированный и индивидуальный подходы.

5. *Цель и задачи учебного предмета «Музыкальная литература»*

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» направлена на художественно-эстетическое развитие личности учащегося.

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

Задачами предмета «Музыкальная литература» являются:

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

- воспитание музыкального восприятия: музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды и в разных странах;
- овладение навыками восприятия элементов музыкального языка;
- знания специфики различных музыкально-театральных и инструментальных жанров;
- знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве;

6. Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

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

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

7. Методы обучения

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

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

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-технические условия, для реализации учебного предмета «Музыкальная литература»:

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Учебные аудитории оснащены пианино, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены наглядными пособиями.

- наличие фонотеки, укомплектованной аудио и видеозаписями музыкальных произведений, соответствующих требованиям программы;
- обеспечение каждого обучающегося основной учебной литературой;

- наличие официальных, справочно-библиографических и периодических изданий в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
- Помещения со звукоизоляцией.
- Освоению обучающимися данной программы способствует использование аудио и видеоматериалов.

II. Учебно-тематический план

Предлагаемые музыкальные примеры для прослушивания в классе могут быть дополнены или заменены другими по выбору преподавателя, в зависимости от сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности.

1 год обучения (2 класс)

1 четверть «Музыкальная литература зарубежных стран»

Тема	Количество часов
Введение. Западноевропейская музыка.	2
И.С.Бах. Жизненный и творческий путь. Органные сочинения. Клавирная музыка. Инвенции. Сюита с-moll	2
Венская классическая школа. Сонатно-симфонический цикл	1
Й. Г айdn. Жизненный и творческий путь. Симфония № 103 Es-dur, Соната для ф-но D-dur	2
Контрольный урок	1

2 четверть

Тема	Количество часов
В.А.Моцарт. Жизненный и творческий путь. Соната для ф-но № 11 A-dur, Симфония № 40 g-moll, Опера «Свадьба Фигаро»	2
Л. ван Бетховен. Жизненный и творческий путь. Соната № 8 с-moll, соната № 14 cis-moll, Увертюра «Эгмонт», Симфония № 5 cis-moll	2
Романтизм в музыке. Ф.Шуберт. Жизненный и творческий путь. Песенное творчество. Вокальные циклы	2
Контрольный урок	1

3 четверть

Тема	Количество часов
Ф.Шопен. Жизненный и творческий путь. Фортепианное творчество	2
Русская музыка. Русская народная песня	1
Культура начала XIX века. Романсы. Творчество А.А.Алябьева, А.Л.Гурилева, А.Е.Варламова	1
М. Глинка. Жизненный и творческий путь. Опера «Иван Сусанин». Произведение для оркестра. Романсы.	3
А.С.Даргомыжский. Жизненный и творческий путь. Опера «Русалка». Романсы и песни.	2
Контрольный урок	1

4 четверть

Тема	Количество часов
Русская культура 60-х годов XIX века. «Могучая кучка»	2
М.П.Мусоргский. Жизненный и творческий путь. Опера «Борис Годунов» . Фортепианный цикл «Картинки с выставки». Вокальное творчество	3
А.П.Бородин. Жизненный и творческий путь. Опера «Князь Игорь», «Богатырская» симфония.	2
Контрольный урок	1

2 год обучения (3 класс)

1 четверть «Музыкальная литература русских композиторов» (продолжение)

Тема	Количество часов
Н.А.Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь. Опера «Снегурочка», симфоническая сюита «Шехеразада». Романсы.	3
П.И. Чайковский. Жизненный и творческий путь. Опера «Евгений Онегин». Романсы. Балетное творчество.	4
Контрольный урок	1

2 четверть

Тема	Количество часов
А.К. Глазунова Жизненный и творческий путь. Балет «Раймонда»	2
С.В.Рахманинов Жизненный и творческий путь. Романсы. Концерт для ф-но с оркестром № 2	2
И.Ф.Стравинский Жизненный и творческий путь. Балетное творчество	2
Контрольный урок	1

3 четверть «Отечественная музыкальная литература XX века»

Тема	Количество часов
С.С.Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Кантата «Александр Невский». Симфония № 7. Балетное творчество.	3
Д.Д.Шостакович. Жизненный и творческий путь. Седьмая симфония.	1
А.И.Хачатурян. Жизненный и творческий путь. Концерт для скрипки с оркестром d-moll. Балетное творчество	3
Г.В.Свиридов. Жизненный и творческий путь. Курские песни. Музыка к/ф «Метель»	2
Контрольный урок	1

4 четверть

Тема	Количество часов
Р.К.Щедрин. Жизненный и творческий путь. Озорные частушки. Балетное творчество.	2
Кара Караев. Жизненный и творческий путь. Балет «Семь красавиц»	2
Творчество А.Г.Шнитке и С.А.Губайдулиной	1
Творчество Э.Денисова и В. Гаврилина	1
Повторение пройденного	1
Контрольный урок	1

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Первый год обучения

Первый год обучения музыкальной литературе тесно связан с учебным предметом «Слушание музыки и музыкальная грамота». Его задачи - продолжая развивать и совершенствовать навыки слушания музыки и эмоциональной отзывчивости на музыку, познакомить учащихся с основными музыкальными жанрами, музыкальными формами, умение рассказывать о характере музыкального произведения и использованных в нем элементах музыкального языка.

Содержание первого года изучения «Музыкальной литературы» дает возможность закрепить знания, полученные детьми на уроках «Слушания музыки и музыкальная грамота», на новом образовательном уровне. Обращение к знакомым ученикам темам, связанным с содержанием музыкальных произведений, выразительными средствами музыки, основными музыкальными жанрами позволяет ввести новые важные понятия, которые успешно осваиваются при возвращении к ним на новом материале.

Введение. Западноевропейская музыка.

Важной задачей этого раздела становится развитие исторического мышления: учащиеся должны представлять себе последовательную смену культурных эпох, причем не только в мире музыки, но и в других видах искусства. Главная задача предмета состоит в том, чтобы интересы учеников в итоге становились шире заданного минимума, чтобы общение с музыкой, историей, литературой, живописью стали для них необходимостью.

В центре внимания курса находятся темы «Жизнь и творчество» И.С.Баха, И.Гайдна, В.А.Моцарта, Л. ван Бетховена, Ф.Шуберта, Ф.Шопена. Каждая из этих тем предполагает знакомство с биографией композитора, с особенностями его творческого наследия, разбор и прослушивание нескольких произведений.

Некоторые темы курса являются ознакомительными, в них представлен обзор определенной эпохи и упомянуты наиболее значительные явления в музыкальной жизни.

Введение. Западноевропейская музыка. Музыкальная культура эпохи барокко, итальянская школа. Значение инструментальной музыки в эпоху барокко. Возникновение оперы. Краткая характеристика творчества Вивальди.

Для ознакомления рекомендуется прослушивание одного из концертов из цикла «Времена года»

Иоганн Себастьян Бах. Жизненный и творческий путь. Работа Баха органистом, придворным музыкантом, кантором в разных городах Германии. Ознакомление с историей Реформации. Специфика устройства органа, клавесина, клавикорда. Принципы использования органной музыки в церковной службе. Инвенции. Уникальное учебное пособие для начинающих исполнителей на клавире Хорошо темперированный клавир - принцип организации цикла. Проблема соотношения прелюдии и фуги. Специфика организации полифонической формы (тема, противосложение, интермедия и т.д.). Инструментальные сюиты - история формирования цикла, обязательные и дополнительные танцы.

Прослушивание произведений

Хоральная прелюдия фа минор, Токката и фуга ре минор для органа,

Двухголосные инвенции До мажор, Фа мажор,

Прелюдия и фуга до минор из 1 тома ХТК,

Французская сюита до минор.

Классицизм, возникновение и обновление инструментальных жанров и форм, опера.

Основные принципы нового стилевого направления. Сонатный цикл и симфонический цикл, их кардинальное отличие от предшествующих жанров и форм. Переосмысление драматургии формы произведения. Состав симфонического оркестра. Мангеймская школа. Венские классики. Великая французская революция. Французские энциклопедисты. Реформа оперного жанра. Творчество Х.В. Глюка, суть его реформы - драматизация музыкального спектакля.

Для ознакомления рекомендуется прослушивание отрывков из оперы Глюка «Орфей» (Хор из 1 д., сцена с фуриями из 2 д., ария «Потерял я Эвридику»)

Иозеф Гайдн. Жизненный и творческий путь. Вена - «музыкальный перекресток» Европы. Судьба придворного музыканта. Поездка в Англию. Ознакомление со спецификой строения сонатно-симфонического цикла на примере симфонии Ми-бемоль мажор (1 часть - сонатная форма, 2 часть - двойные вариации, 3 часть - менуэт, финал). Эволюция клавирной музыки. Строение классической сонаты. Разбор строения и тонального плана сонатной формы.

Прослушивание произведений

Симфония Ми-бемоль мажор (1 часть),
Сонаты Ре мажор

Вольфганг Амадей Моцарт. Жизненный и творческий путь. «Чудо-ребенок», поездка в Италию, трудности устройства, разрыв с зальцбургским архиепископом. Венский период жизни и творчества. Основные жанры творчества. Симфоническое творчество В.А.Моцарта. Лирико-драматический характер симфонии соль-минор. Опера «Свадьба Фигаро» - сравнение с первоисточником Бомарше. Функция увертюры. Сольные характеристики главных героев. Клавирное творчество В.А.Моцарта.

Прослушивание произведений

Симфония соль минор (1 часть),
Опера «Свадьба Фигаро» - увертюра, Ария Фигаро, две арии Керубино, ария Сюзанны (по выбору преподавателя),
Соната Ля мажор.

Для ознакомления:

Увертюры к операм «Дон Жуан», «Волшебная флейта»,
«Реквием» - фрагменты

Людвиг ван Бетховен. Жизненный и творческий путь. Юность в Бонне. Влияние идей Великой французской буржуазной революции на мировоззрение и творчество Л. Ван Бетховена. Жизнь в Вене. Трагедия жизни - глухота. Основные жанры творчества. Фортепианные сонаты, новый стиль пианизма. «Патетическая» соната. Принципы монотематизма в Симфонии №5 до-минор. Изменение жанра в структуре симфонического цикла - замена менуэта на скерцо. Программный симфонизм, театральная музыка к драме И.В.Гете «Эгмонт».

Прослушивание произведений

Соната №8 «Патетическая»,
Симфония №5 до минор,
Увертюра из музыки к драме И.В.Гете «Эгмонт».

Для ознакомления

Соната для фортепиано №14, 1 ч.,

Соната для фортепиано №23, 1ч.,

Симфония № 9, финал

Романтизм в музыке. Новый стиль, новая философия, условия и предпосылки возникновения. Новая тематика, новые сюжеты - природа, фантастика, история, лирика, тема одиночества, романтический герой. Новые жанры - фортепианная и вокальная миниатюра, циклы песен, пьес.

Франц Шуберт. Жизненный и творческий путь. Возрастание значимости вокальной миниатюры в творчестве композиторов-романтиков. Песни, баллады и вокальные циклы Шуберта, новаторство в соотношении мелодии и сопровождения, внимание к поэтическому тексту, варьированные куплеты, сквозное строение. Новые фортепианные жанры - экспромты, музыкальные моменты. Новая трактовка симфонического цикла, специфика песенного тематизма в симфонической музыке («Неоконченная» симфония).

Прослушивание произведений

Песни «Маргарита за прялкой», «Лесной царь», «Форель», «Серенада», «Аве Мария», песни из циклов «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь» (на усмотрение преподавателя),

Экспромт Ми-бемоль мажор, Музыкальный момент фа минор,

Симфония № 8 «Неоконченная».

Для ознакомления

Вальс си минор,

Военный марш.

Фредерик Шопен. Жизненный и творческий путь. Юность в Польше, жизнь в Париже, Ф.Шопен как выдающийся пианист. Специфика творческого наследия - преобладание фортепианных произведений. Национальные «польские» жанры - мазурки и полонезы; разнообразие их типов. Прелюдия - новая разновидность фортепианной миниатюры, цикл прелюдий Ф.Шопена, особенности его строения. Новая трактовка прикладных, «неконцертных» жанров - вальсов, этюдов. Жанр ноктюрна в фортепианной музыке, родоначальник жанра - Джон Фильд.

Прослушивание произведений

Мазурки До мажор, Си-бемоль мажор, ля минор,

Полонез Ля мажор,

Прелюдии ми минор, Ля мажор, до минор,

Вальс до-диез минор,
Этюды Ми мажор и до минор «Революционный»,
Ноктюрн фа минор.

Для ознакомления

Ноктюрн Ми-бемоль мажор,
Полонез Ля-бемоль мажор.

Русская музыка

Зарождение и формы существования профессиональной музыкальной культуры в России. Народная песня и её значение в формировании национальной композиторской школы. Творчество Е.И.Фомина и Д.С.Бортнянского.

Культура начала XIX века. Романсы. Творчество А. Алябьева, А. Гурилева, А.Варламова. Формирование традиций домашнего музицирования. Романтизм и сентиментализм в русской поэзии и вокальной музыке. Формирование различных жанров русского романса: элегия, русская песни, баллада, романсы «о дальних странах», с использованием танцевальных жанров.

Прослушивание произведений

А.Алябьев «Соловей»,
А.Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий»,
А.Гурилев «Колокольчик».

Для ознакомления А.Алябьев

«Иртыш»,
А.Гурилев «Домик-крошечка»,
другие романсы по выбору преподавателя.

Михаил Иванович Глинка. Жизненный и творческий путь. Обучение в Италии, Германии. Зарождение русской музыкальной классики. Создание двух опер. Поездки во Францию, Испанию. Создание одночастных симфонических программных увертюр. Эпоха Глинки: современники композитора.

Опера «Жизнь за царя» или «Иван Сусанин». Общая характеристика; композиция оперы. Музыкальные характеристики героев: русских и поляков. Различные виды сольных сцен (ария, каватина, песня, романс). Хоровые сцены. Понятия «интродукция», «эпилог». Танцы как характеристика поляков. Повторяющиеся темы в опере, их смысл и значение.

Романсы Глинки - новое наполнение жанра, превращение романса в особый жанр камерной вокальной миниатюры. Роль русской поэзии, внимание к поэтическому тексту. Роль

фортепианной партии в романсах. Разнообразие музыкальных форм.

Симфонические сочинения Глинки - одночастные программные симфонические миниатюры. Национальный колорит испанских увертюров. «Камаринская»: уникальная роль в становлении русской симфонической школы. «Вальс-фантазия».

Прослушивание произведений

«Иван Сусанин» («Жизнь за царя») 1 д.: Интродукция, Каватина и рондо Антонида, трио «Не томи, родимый»; 2 д.: Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка; 3 д.: Песня Вани, сцена Сусанина с поляками, Свадебный хор, Романс Антонида; 4 д.: ария Сусанина; Эпилог: хор «Славься».

Романсы: «Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновенье». Симфонические произведения: «Камаринская», «Вальс-фантазия».

Для ознакомления

Увертюра к опере «Руслан и Людмила»,
«Арагонская хота».

Романсы «Я здесь, Инезилья», «В крови горит огонь желанья», «Венецианская ночь» и др. по выбору преподавателя.

Александр Сергеевич Даргомыжский. Жизненный и творческий путь. Значение дружбы с Глинкой. Новые эстетические задачи. Поиск выразительности музыкального языка, отношение к литературному тексту, передача в музыке интонаций разговорной речи.

Социально-обличительная тематика в вокальных сочинениях.

Опера в творчестве композитора, особенности музыкального языка в операх «Русалка».

Психологизм образа Мельника, жанровые хоровые сцены, портретная характеристика Князя.

Вокальная миниатюра - появление новых жанров и тем (драматическая песня, сатирические сценки).

Прослушивание произведений

Вокальные произведения: «Старый капрал», «Мне грустно», «Титулярный советник» «Мне минуло шестнадцать лет».

Опера «Русалка»: ария Мельника из 1 д. и сцена Мельника из 3 д., хор из 2 д. «Сватушка» и хоры русалок из 3 д., Песня Наташи из 2 д., Каватина Князя из 3 д.

Для ознакомления

Романсы и песни «Ночной зефир», «Мельник» и другие по выбору преподавателя.

Русская культура 60-х годов XIX века. Общественно-политическая жизнь в 60-е годы. Расцвет литературы и искусства. «Западники» и славянофилы. Расцвет русской музыкальной классики во второй половине XIX века, ее великие представители. Изменения в музыкальной

жизни столиц. Образование РМО, открытие консерваторий, Бесплатная музыкальная школа. А.Н.Серов и В.В.Стасов, Антон и Николай Рубинштейны, М.А.Балакирев и «Могучая кучка».

Модест Петрович Мусоргский. Жизненный и творческий путь. Социальная направленность, историзм и новаторство творчества М.П.Мусоргского. Судьба наследия композитора, редакции его сочинений. «Борис Годунов», история создания, редакции оперы, сложности постановки. Идейное содержание оперы. Композиция оперы, сквозное развитие действия, декламационное начало вокальных партий ряда персонажей - характерные черты новаторского подхода композитора к реализации замысла оперы.

Вокальные произведения М.П.Мусоргского. Продолжение традиций А.С.Даргомыжского, поиск выразительной речевой интонации. Круг поэтов, тематика циклов и песен М.П.Мусоргского. («Детская», «Светик Савишна» и др.).

«Картинки с выставки» - лучшее инструментальное произведение композитора. История создания, особенности построения, лейтмотив цикла. Оркестровая версия М.Равеля.

Прослушивание произведений:

«Борис Годунов»: оркестровое вступление, пролог 1 к.: хор «На кого ты нас покидаешь», сцена с Митюхой, 2 к. целиком, 1 д. 1 к.: монолог Пимена, 1 д. 2 к.: песня Варлаама, 2 д. монолог Бориса, сцена с курантами, 4 д. 1 к.: хор «Кормилец-батюшка», сцена с Юродивым, 4 д.3 к.: хор «Расходилась, разгулялась»

«Картинки с выставки» (возможно фрагменты на усмотрение преподавателя).

Для ознакомления

Песни: «Семинарист», «Светик Савишна», «Колыбельная Еремушке»,
вокальный цикл «Детская»,
симфоническая картина «Ночь на Лысой горе»,
вступление к опере «Хованщина» («Рассвет на Москве-реке»).

Александр Порфирьевич Бородин. Жизненный и творческий путь. Многогранность личности А.П.Бородина. Научная, общественная деятельность, литературный талант.

Опера «Князь Игорь» - центральное произведение композитора. Композиция оперы. Понятие «пролог», «финал» в опере. Русь и Восток в музыке оперы. Музыкальные характеристики героев в сольных сценах (князь Игорь, Галицкий, хан Кончак, Ярославна). Хоровые сцены в опере. Место и роль «Половецких плясок».

Романсы А.П.Бородина. Глубокая лирика, красочность гармоний. Роль текста, фортепианной партии. Симфоническое наследие А.П.Бородина, формирование жанра русской симфонии в 60-х годах XIX века. «Богатырская» симфония.

Прослушивание произведений

Опера «Князь Игорь»: пролог, хор народа «Солнцу красному слава», сцена затмения; 1 д.: песня Галицкого, ариозо Ярославны, хор девушек «Мы к тебе, княгиня», хор бояр «Мужайся, княгиня», 2 д.: каватина Кончаковны, ария Игоря, ария Кончака, Половецкие пляски, 4 д.: Плач Ярославны, хор поселян.

Романсы «Спящая княжна», «Для берегов Отчизны»,

Симфония №2 «Богатырская».

Для ознакомления

Квартет №2, 3 часть «Ноктюрн».

Николай Андреевич Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь.

Многогранность творческой, педагогической и общественной деятельности Н.А.Римского-Корсакова. Значение оперного жанра в творчестве композитора. Сказка, история и повседневный быт народа в операх Н.А.Римского-Корсакова. Опера «Снегурочка», литературный источник сюжета. Композиция оперы. Пантеизм, сказочность, реальность, обрядовость в опере. Музыкальные характеристики реальных и сказочных героев. Лейтмотивы в опере.

Симфоническое творчество Н.А.Римского-Корсакова. «Шехеразада» - программный замысел сюиты. Средства создания восточного колорита. Лейтмотивы, их развитие. Роль лейттембров.

Прослушивание произведений:

Опера «Снегурочка». Пролог - вступление, песня и пляска птиц, ария и ариэтта Снегурочки, Проводы масленицы; 1 д.: 1 и 2 песни Леля, ариозо Снегурочки; 2 д.: клич Бирючей, шествие царя Берендея, каватина царя Берендея; 3 д.: хор «Ай, во поле липенька», пляска скоморохов, третья песня Леля, ариозо Мизгиря; 4 д.: сцена таяния Снегурочки, заключительный хор.

Симфоническая сюита «Шехерезада».

Для ознакомления

Романсы, камерная лирика Н.А.Римского-Корсакова («Не ветер, вея с высоты», «Звонче жаворонка пенье», «Не пой, красавица...») на усмотрение преподавателя.

Петр Ильич Чайковский. Жизненный и творческий путь. Композитор, музыкальный критик, педагог, дирижер. Признание музыки Чайковского при жизни композитора во всем мире. Оперы и симфонии как ведущие жанры творчества.

«Евгений Онегин» - «лирические сцены». Литературный источник сюжета, история первой постановки оперы силами студентов Московской консерватории. Композиция оперы. Новый тип русской оперы - лирико- психологический. Особенности драматургии, понятие «сцена».

Музыкальные характеристики главных героев. Интонационная близость характеристик Татьяны и Ленского. Темы, связанные с главными героями оперы, изложение тем в разных картинах.

Романсы. Чайковский писал романсы на протяжении всей своей творческой жизни. Романсы отличаются большим жанровым разнообразием. Здесь и лирические романсы - их больше всего, и колыбельные песни, серенады, элегии, балладу, мазурки, цыганский романс и, наконец, детские песни. Тесная связь с другими жанровыми сферами - прежде всего с оперой. Искренность, выразительность музыкальных образов, яркость интонаций и интенсивность их развития, богатство фортепианной партии, а, главное, запечатление чувств, владеющих каждым человеком на протяжении всей жизни, делают романсы Чайковского, этот лирический дневник композитора, одной из самых популярных и любимых областей его наследия.

Балетное творчество. «Щелкунчик» и «Лебединое озеро»

Балет «Щелкунчик» является новаторским сочинением, ключевым для понимания позднего стиля композитора, его идейных устремлений, поисков смысла жизни, нравственных оценок. Темы детства и смерти, красоты нравственного подвига и предательства - вот основные образные сферы музыки Чайковского.

Балет «Лебединое озеро» — уникальное явление художественной культуры, впитавшее все богатство романтического балета 19-го века. В основе сюжета — старинные германские фольклорные мотивы, сохранившиеся в сказках. «Лебединое озеро» покоряет нас своей искренностью, волшебной историей о силе и красоте человеческой души, способной одолеть любые невзгоды.

Во взаимоотношениях героев, в их отчаянии и надежде, в попытке отстоять свое право на счастье — столкновение сил добра и зла, света и тьмы. Благодаря проникновенному лиризму композитора балет вошел в историю музыки как альбом задушевных песен без слов.

Прслушивание произведений

Опера «Евгений Онегин». 1 к.: вступление, дуэт Татьяны и Ольги, хоры крестьян, ария Ольги, ариозо Ленского «Я люблю вас»; 2 к.: вступление, сцена письма Татьяны; 3 к.: хор «Девицы, красавицы», ария Онегина, 4 к.: вступление, вальс с хором, мазурка и финал, 5 к.: вступление, ария Ленского, дуэт «Враги», сцена поединка, 6 к.: полонез, ария Гремина, ариозо Онегина; 7 к.: монолог Татьяны, дуэт «Счастье было так возможно», ариозо Онегина «О, не гони, меня ты любишь».

Романсы: «Средь шумного бала», «День ли царит», «Мы сидели с тобой».

Балет «Щелкунчик». Марш, Арабский танец, Китайский танец, Трепак, танец пастушков, Танец Феи Дроже, Вальс цветов, Па-де-де.

Балет «Лебединое озеро». Вальс A-dur акт 1; Танец с кубками акт 1; Танец маленьких лебедей

акт 2; Интродукция и па-де-де, акт 2; Венгерский танец (Чардаш) акт 3; Адажио акт 3.

Александр Константинович Глазунов. Жизненный и творческий путь. Общая характеристика творчества. Развитие традиций русской симфонической музыки. Жанр балета в творчестве композитора.

Прослушивание произведений

Балет «Раймонда»: Большой вальс акт 1; Большой испанский танец акт 2; Большой венгерский танец и Апофеоз акт 3.

Для ознакомления рекомендуется

прослушивание Симфонии № 5, Концерта для скрипки с оркестром.

Сергей Васильевич Рахманинов. Жизненный и творческий путь.

Наследник традиций П.И.Чайковского. Русский мелодизм в духовных и светских сочинениях. С.В.Рахманинов - выдающийся пианист. Обзор творчества.

Прослушивание произведений

Концерт № 2 для фортепиано с оркестром ч.1,

Романсы «Не пой, красавица», «Вешние воды», «Вокализ»,

Прелюдии до-диез минор,

Музыкальный момент ми минор.

Для ознакомления

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром,

Романсы «Сирень», «Здесь хорошо» и другие по выбору преподавателя, прелюдии,

музыкальные моменты, этюды-картины по выбору преподавателя.

Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Жизненный и творческий путь.

Гражданская тематика творчества, музыка Д.Д.Шостаковича как летопись истории страны. Особое значение жанра симфонии, особенности цикла. Роль камерной музыки в творчестве композитора.

Седьмая («Ленинградская») симфония. Великая Отечественная война в советской музыке. Подробный разбор первой части (особенности строения сонатной формы, «эпизод нашествия», измененная реприза) и краткая характеристика 2, 3 и 4 частей.

Камерная музыка, основные жанры.

Роль кантатно-ораториальных сочинений в 60-годы. Творчество поэтов - современников Д.Д.Шостаковича, отраженное в его музыке. «Казнь Степана Разина» - жанр вокально-симфонической поэмы.

Прослушивание произведений

Симфония №7 До мажор,
Фортепианный квинтет соль минор,

Для ознакомления

Симфония № 5, 1 часть,
«Песня о встречном»

Арам Ильич Хачатурян. Жизненный и творческий путь

Новое поколение композиторов Советского Союза. Разнообразное наследие автора. Блестящее знание русской и европейской классики, фольклора народов Закавказья. Основные темы концертов основаны на интонациях армянского фольклора, а разработаны по законам сонатно-симфонического цикла. Национальный колорит творчества.

Балет «Спартак». Вершина творчества Хачатуряна. Музыка сочетает в себе драматизм, волевое и мужественное начало с романтической лирикой. Каждый персонаж наделён системой лейтмотивов.

Прослушивание произведений

Концерт для скрипки с оркестром d-moll 1 часть

Балет «Спартак»: Триумфальный марш, Танец Эгины, Адажио Фригии и Спартака, Танец гадитанских дев.

Для ознакомления: фрагменты из балета «Гаянэ», Музыка к драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад».

Георгий Васильевич Сvirидова. Жизненный и творческий путь

Продолжатель традиции русской хоровой школы. Особое значение вокальной и хоровой музыки в творчестве, любовь к русской поэзии, «пушкинская» тема в музыке Г.В.Сvirидова.

Для ознакомления: «Поэма памяти Сергея Есенина» (№1, 2, 5), «Романс» и «Вальс» из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель», романсы и хоры по выбору преподавателя («Пушкинский венок», цикл на стихи Р.Бернса и др.), «Время, вперед!» музыка из к/ф.

Творчество Р.К.Щедрина. Краткое ознакомление с биографией композитора. Музыкальную основу обоих этих произведений составляют русские частушки, в которых отражаются самые различные черты национального характера озорства, удалы, широкой открытости души — и тихой печали, скромной застенчивости, неприметной неяркости чувств.

В концерте для оркестра «Озорные частушки» - как и в русской душе, непостижимо

сплелись бесшабашный, неудержимый надрыв и целомудренная сдержанность, злая насмешка, беспощадность суждений и горячее участие, способность сострадания чужой беде.

Балетное творчество. В балете «Конек-Горбунок» выявились черты его творческой природы. Это яркие рельефные интонации, особая выразительность отдельных музыкальных фраз, близких к речевым интонациям, изобразительность музыки, подчеркивающей определенный жест, мимику, пластику движения, которое в свою очередь выражает движение души.

Прослушивание произведений:

Концерт для оркестра «Озорные частушки».

Балет «Конек-Горбунок»: Девичий хоровод, «Шествие царя Гороха», Полёт конька, «Русская кадрили».

Творчество Кара Караева. Краткое ознакомление с биографией композитора. Мировую славу принес балет «Семь красавиц», навеянный поэтическими образами Низами. Использование интонаций и ритмов азербайджанского фольклора.

Прослушивание произведений:

Балет «Семь красавиц»: Дивертисмент «Семь портретов» акт 3.

Балет «Тропую грома»: "Танец девушек", «Колыбельная», Адажио.

Творчество А.Г.Шнитке и С.А.Губайдуллиной. Краткое ознакомление с биографиями композиторов.

Для ознакомления рекомендуется прослушивание произведений: А.Г.Шнитке concerto grosso № 1, С.А.Губайдуллина «Detto-I» или других по выбору преподавателя.

Творчество Э.В.Денисова и В.А.Гаврилина. Краткое ознакомление с биографиями композиторов.

Для ознакомления рекомендуется прослушивание произведений Э.В.Денисова «Знаки на белом», фрагментов балета В.А.Гаврилина «Анюта» или других по выбору преподавателя.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

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

Результатами обучения также являются:

- знание специфики музыки как вида искусства;
- знание музыкальной терминологии, актуальной для хореографического искусства;
- знание основ музыкальной грамоты (размер, динамика, темп, строение музыкального произведения);
- умение эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
- умение пользоваться музыкальной терминологией, актуальной для хореографического искусства;
- умение различать звучания отдельных музыкальных инструментов; умение запоминать и воспроизводить (интонировать, просчитывать) метр, ритм и мелодику несложных музыкальных произведений.

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации учебного предмета «Музыкальная литература» включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающегося в конце каждого полугодия, итоговая аттестация по окончании обучения.

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях.

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

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

График и форму проведения промежуточной аттестации по данному предмету образовательное учреждение устанавливает самостоятельно.

При проведении зачета необходимо учитывать индивидуальные особенности учащихся.

Критерии оценки

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

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

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

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

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

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

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

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

Методику работы по программе должны определять возрастные особенности обучающихся. Обучение должно носить эмоционально-образный характер. Педагог должен воспитывать самостоятельность детей, формировать интерес к музыке, танцу, развивать навыки практического использования полученных знаний и умений.

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

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

Выполнение обучающимися домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается учебно-методическими, аудио, видео материалами в соответствии с программными требованиями.

Кроме того, внеаудиторная работа может быть использована на посещение учреждений культуры (театров, концертных залов и др.), участие в творческих мероприятиях и просветительской деятельности.

VII. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ

Учебная и методическая литература

1. Барабошкина А., Боголюбова Н. Музыкальная грамота под редакцией А.Островского, 1980
2. Батицкий М. Знаете ли вы музыку? М., Музыка, 1985
3. Булучевский Ю.С., Фомин В.С. Краткий музыкальный словарь для учащихся. Изд. 3-е - Калининград, Музыка, 1975
4. Гильченков Н. Слушаем музыку вместе. СПб, 2006
5. Газарян С. В мире музыкальных инструментов. М., 1989
6. Куберский И.Ю., Минина Е.В. Энциклопедия для юного музыканта, Санкт-Петербург, 1997
7. Прозорова А.Н. Первые шаги в мир музыки М., Терра-книжный клуб, 2005
8. Слушание музыки. Для 1-3 кл. Сост. Г.Ушпикова. СПб, 2008
9. Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте. - Музыка, 1988
10. Царева Н.А., Лисянская Е.Б., Марек О.А. Предмет «Слушание музыки в ДМШ и ДТГТИ». Методические рекомендации, 1998
11. Шорникова М. Музыка, ее формы и жанры. Учебное пособие для ДМШ - Феникс, Ростов-на-Дону, 2009

Рекомендуемые для просмотра балеты и хореографические номера

- «Тщетная предосторожность»
- «Сильфида»
- «Жизель»
- «Эсмеральда»
- «Спящая красавица»
- «Лебединое озеро»
- «Щелкунчик»
- «Петрушка»
- «Жар-птица»
- Сен-Санс «Умиравший лебедь»
- «Красный мак» (фрагменты)
- «Пламя Парижа» (фрагменты)
- «Бахчисарайский фонтан» (фрагменты)
- «Ромео и Джульетта»

- «Золушка»
- «Каменный цветок» (фрагменты)
- телевизионный балет «Анюта»
- из серии выпусков «Мастера русского балета»
- видеозаписи балетов в постановке балетмейстеров: О.Виноградова, Н.Боярчикова, И.Чернышова, В.Елизарьева, Д.Брянцева, М.Бежара, Б.Эйфмана, Дж.Баланчина и др.
- видеозаписи балетов с участием выдающихся современных исполнителей;

Видеозаписи концертных номеров

- Государственного ансамбля народного танца им. И.А. Моисеева; Государственного академического хореографического ансамбля танца «Березка»; Государственного хора имени М. Пятницкого;
- Дважды Краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской Армии им. А. В. Александрова;
- Видеозаписи концертных номеров из репертуара театра танца «Гжель».

Список учебной и методической литературы. Учебники

1. Аверьянова О.И. «Отечественная музыкальная литература XX века» Учебник для ДМТТТ (четвертый год обучения). М.: «Музыка», 2005
2. Брянцева В.Н. «Музыкальная литература зарубежных стран: учебник для детских музыкальных школ (второй год обучения)», М. «Музыка», 2002
3. Козлова Н.П. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ. Третий год обучения. М.: «Музыка», 2004
4. Лагутин А. И, Владимиров В.Н. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса детских музыкальных школ и школ искусств (первый год обучения предмету). М.: «Престо», 2006
5. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Первый год обучения
6. Прохорова И.А. «Музыкальная литература зарубежных стран» для 5 класса ДМШ. М.: «Музыка», 1985.
7. Смирнова Э.С. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ (третий год обучения). М.: «Музыка»

Учебные пособия

1. Калинина Г.Ф. Тесты по музыкальной литературе для 4 класса Тесты по зарубежной музыке Тесты по русской музыке Калинина Г.Ф., Егорова Л.Н. Тесты по отечественной музыке Островская Я.Е., Фролова Л. А., Цес Н.Н. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе зарубежных стран 5 класс (2 год обучения). «Композитор» С-Пб, 2012

2. Панова Н.В. Музыкальная литература зарубежных стран (рабочая тетрадь для 5 кл.). М., «Престо», 2009
3. Панова Н.В. Русская музыкальная литература (рабочая тетрадь для 6-7 кл.). I часть. М., «Престо», 2009; II часть. М., «Престо», 2010
4. Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ. Составители Владимиров В.Н., Лагутин А.М.: «Музыка», 1970
5. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5 класса ДМШ. Составитель Прохорова И.М.: «Музыка», 1990
6. Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 классов ДМШ. Составители. Смирнова Э.С., Самонов А.М.: «Музыка», 1968
7. Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для 7 класса ДМШ. Составитель Самонов А.М.: «Музыка», 1993

Методическая литература

1. Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе. М., Музыка, 1982
2. Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе (для музыкальных училищ). М., 2005
3. Лисянская Е.Б. Музыкальная литература: методическое пособие. Росмэн, 2001
4. Методические записки по вопросам музыкального образования. Сб. статей, вып.3. М.: «Музыка», 1991

Рекомендуемая дополнительная литература

1. Всеобщая история музыки /авт.-сост. А.Минакова, С. Минаков - М.: Эксмо, 2009.
2. Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества:
 вып.1 - Роланд Вернон. А.Вивальди, И.С.Бах, В.А.Моцарт, Л.Бетховен;
 вып.2 - Роланд Вернон. Ф.Шопен, Дж.Верди, Дж.Гершвин, И.Стравинский;
 вып.3 - Николай Осипов. М.Глинка, П.Чайковский, М.Мусоргский, Н.Римский-Корсаков.
 Изд-во «Поматур».