

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Первая детская музыкальная школа» города Кирова

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ»

II ступень

Программа по учебному предмету
МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Киров 2021

РЕКОМЕНДОВАНА
Методическим советом
МБУДО «ПДМШ» г. Кирова
протокол от 26.08.2021 № 1

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО «ПДМШ» г.
Кирова

_____ Л.С. Комаровских

приказ от 26.08.2021 № 39

протокол Педагогического совета
от 26.08.2021 г. № 1

Организация-разработчик:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Первая детская музыкальная школа» города Кирова

Разработчики:
Шабалина Валентина Анатольевна –
преподаватель теоретических дисциплин МБУДО «Первая детская
музыкальная школа» города Кирова

Рецензенты:

Полякова Ольга Владимировна – заместитель директора МБУДО «Первая
детская музыкальная школа» города Кирова, преподаватель высшей
категории

Микрюкова Марина Рафаиловна – преподаватель КОГПОБУ «Кировского
колледжа Музыкального искусства им. И.В. Казенина»

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка	стр. 3
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;	
2. Срок реализации учебного предмета;	
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;	
4. Форма проведения учебных аудиторных занятий;	
5. Цели и задачи учебного предмета;	
6. Обоснование структуры программы учебного предмета;	
7. Методы обучения	
8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.	
II. Содержание учебного предмета	стр.6
1. Учебно-тематический план;	
2. Распределение учебного материала по годам обучения;	
3. Формы работы на уроках сольфеджио.	
III. Требования к уровню подготовки обучающихся	стр.28
IV. Формы и методы контроля, система оценок	стр.29
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание;	
2. Критерии оценки;	
3. Контрольные требования на разных этапах обучения.	
V. Методическое обеспечение учебного процесса	стр.31
1. Методические рекомендации педагогическим работникам по основным формам работы;	
2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.	
VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы	Стр36
1. Учебные пособия	
2. Методическая литература	
3. Рекомендуемые сборники.	
4. Фонохрестоматии и компакт-диски	

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» дополнительной общеразвивающей программы «Сольное пение» II ступень разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06 ГИ, а также с учётом многолетнего педагогического опыта в области теории музыки в детских музыкальных школах и школах искусств.

Музыкальная литература – учебный предмет, формирующий музыкальное мышление учащихся, навыки восприятия и анализа музыкальных произведений, предмет дает возможность приобретения 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 учащихся кругозора в сфере музыкального искусства, воспитывают музыкальный вкус, пробуждают любовь к музыке.

Предмет «Музыкальная литература» теснейшим образом взаимодействует с учебным предметом «Сольфеджио», и специальностью учащихся. Благодаря полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам обучающиеся овладевают навыками осознанного восприятия элементов музыкального языка и музыкальной речи, навыками анализа незнакомого музыкального произведения, знаниями основных направлений и стилей в музыкальном искусстве, что позволяет использовать полученные знания в исполнительской деятельности.

1.2. Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература»

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте 10-14 лет составляет 3 года.

1.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Срок обучения 3 года

Таблица 1

Классы	1	2	3	Максимальная учебная нагрузка (в часах)
Аудиторные занятия	34	34	34	103
Самостоятельная работа	34	34	34	103
Всего часов	68	68	68	206

Максимальная учебная нагрузка по предмету «Музыкальная литература» составляет 206 часов.

1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература» – мелкогрупповая, от 4 до 12 человек. Занятия для обучающихся предусмотрены 1 раз в неделю по 1 часу (продолжительность урока 45 минут).

1.5. 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 музыкального 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;
- умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой);
- умение использовать полученные теоретические знания при исполнении музыкальных произведений;
- формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в образовательное учреждение, реализующее профессиональные программы.

1.6. 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).

1.7. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

- обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, формируемым по полному перечню учебного плана; во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет;
- укомплектование библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы, а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, соответствующем требованиям программы;
- 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.

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Музыкальная литература», оснащаются пианино или роялями, звукотехническим оборудованием, видео-оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкапами) и оформляются наглядными пособиями, имеют звукоизоляцию.

I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

2.1 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 год обучения

Учебно-тематический план

№	Наименование раздела, темы	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	1 четверть Введение. Место музыки в жизни человека	2	1	1
2	Содержание музыкальных произведений	2	1	1
3	Выразительные средства музыки	4	2	2
4	Тембр. Составы инструментальных исполнительских коллективов	4	2	2
5	Тембр. Тембры певческих голосов	2	1	1
6	2 четверть Старинная музыка. Древняя Греция Средневековье, эпоха Возрождения.	1	1	1
7	Музыкальная культура эпохи Барокко Вивальди, И.С.Бах Г.Ф. Гендель	12	6	6
8	3 четверть Классицизм, возникновение и обновление инструментальных жанров и форм, опера	2	1	1
9	Гайдн Симфония	4	2	2
10	Моцарт Опера	6	3	3
11	Бетховен Соната	6	3	3
12	4 четверть Романтизм в музыке	2	1	1
13	Композиторы-романтики первой половины 19 века (обзор)	6	3	3
14	Европейская музыка XIX века (обзор)	4	2	2
15	Урок обобщение. Музыка зарубежных композиторов.	2	1	1
	Контрольный урок	3	3	3
Всего часов:		68	34	34

2 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.	1 четверть Русская церковная музыка, нотация, жанры и формы Музыкальная культура XVIII века.	2	1	1
2.	Культура начала XIX века. Романсы. Творчество А.А.Алябьева, А.Л.Гурилева, А.Е.Варламова	4	2	2
3	М.И.Глинка.Биография	2	1	1
	Романсы	2	1	1
	Симфонические сочинения	2	1	1
	Опера «Иван Сусанин»	4	2	2
4	2 четверть А.С.Даргомыжский. Биография Романсы	2	1	1
5	Русская культура 60-х годов XIX века.	4	2	2
6	А.П.Бородин. Биография. Романсы	2	1	1
	«Князь Игорь»	6	3	3
7	М.П.Мусоргский. Биография. Песни	2	1	1
	«Картинки с выставки»	2	1	1
	3 четверть «Борис Годунов»	4	2	2
8	Н.А.Римский-Корсаков. Биография	2	1	1
	Опера «Снегурочка»	4	2	2
	«Шехерезада»	2	1	1
9	П.И.Чайковский. Биография	2	1	1
	Опера «Евгений Онегин»	6	3	3
.	4 четверть Увертюра-фантазия “Ромео и Джульетта”	4	2	2
10	Русская культура конца 19 – начала 20 века. Творчество С.И.Танеева, Творчество А.К.Лядова, Творчество А.К.	4	2	2

	Глазунова, В. Калинникова			
1 1	С.В.Рахманинов. Биография. Романсы	2	1	1
1 2	А.Н.Скрябин. Биография. Фортепианные сочинения. Симфоническое творчество	2	1	1
	Контрольный урок	2	1	1
Всего часов:		68	34	34

3 год обучения
«Музыкальная литература XX-XXI века»

№	Наименование раздела, темы	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	1 четверть Введение. Общая характеристика музыкальной культуры XX века. Музыкальная культура 10-30-х годов XX века	2	1	1
2	И.Ф.Стравинский и неофольклоризм Биография Стравинского. «Русские сезоны» «Жар-птица», «Петрушка»	2	1	1
3	Эксперименты 1020-х.А. Шенберг А.Мосалов А. Онеггер	2	1	1
4	Джаз выразительные свойства джаза	2	1	1
5	Влияние джаза на классическую музыку. Дж. Гершвин. Джаз в СССР.	2	1	1
6	Новое искусство СССР. Общая характеристика популярной музыки. Советская массовая песня. И. Дунаевский	2	1	1
7	Военная тема в творчестве композиторов XX века. Песни военных лет.	4	2	2
8	2 четверть Биография С. С. Прокофьева. Обзор творчества	2	1	1
	С.С.Прокофьев Неоклассицизм. «Классическая» симфония	2	1	1
	Кантата «Александр Невский»	2	1	1
	Прокофьев балет «Ромео и Джульетта»	2	1	1
	Прокофьев балет «Золушка»	2	1	1
9	Д.Д.Шостакович. Биография	2	1	1
	Контрольный урок	2	1	1
	3 четверть Д.Д.Шостакович 7 симфония	2	1	1
10	Хачатурян А.И. Биография	2	1	1
	Творчество Хачатуряна	2	1	1

11	Музыкальный авангард Шнитке Губайдулина Э. Денисов	4	2	2
12	Творчество Свиридова Г.В.	4	2	2
13	Новая фольклорная волна Гаврилин	2	1	1
14	Творчество Р. Щедрина	2	1	1
	Контрольный урок	2	1	1
15	4 четверть Рок-опера	4	2	2
16	Авторская песня	2	1	1
17	Творчество композиторов конца XX начала XXI века. жанры, творческие портреты.	6	3	3
18	Выдающиеся исполнители XX-XXI веков	4	2	2
	Контрольный урок	2	1	1
Всего часов:		68	34	34

2.2 Распределение учебного материала по годам обучения

Первый год обучения музыкальной литературе развивает навыки слушания музыки, знакомит учащихся с основными музыкальными жанрами, музыкальными формами, историческими периодами развития музыкального искусства, формирует у них навыки работы с учебником и нотным материалом, умение рассказывать о характере музыкального произведения и использованных в нем элементах музыкального языка.

Задачей первого года обучения является 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. Каждая из тем предполагает знакомство с биографией композитора, с особенностями его творческого наследия, разбор и прослушивание произведений. В списке произведений также приводятся сочинения для самостоятельного прослушивания учащимися.

1 год обучения

1. Введение *Музыка в нашей жизни* Широкое распространение музыки в наше время. Где и когда она звучит (ее разделение на камерную, концертную, театральную, военную и т.д.); музыка на улице; музыка «легкая» и «серьезная». Исполнение и воспроизведение музыки. Как научиться слушать и понимать произведения великих композиторов.

2. *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, животных, события реальной жизни в произведениях русских и зарубежных композиторов.

Музыкальный материал: П.Чайковский «Детский альбом»: Мама, Баба-Яга; «Времена года»: Осенняя песня, Масленица; М.Мусоргский «Картинки с выставки»: Балет невылупившихся птенцов, Тюильрийский сад; К.Сен-Санс «Лебедь»; А.Рубинштейн «Мелодия».

3. *Выразительные средства музыки* Специфика выражения жизненного содержания средствами музыки. Основные выразительные средства музыкального языка. Понятия: мелодия (кантилена, речитатив), лад (мажор, минор, специальные лады - целотонная гамма, гамма Римского-Корсакова), ритм (понятие «ритмическое остинато»), темп,

гармония (последовательность аккордов, отдельный аккорд), фактура (унисон, мелодия и аккомпанемент, полифония, аккордовое изложение), регистр, тембр.

Музыкальный материал: русская народная песня «Вниз по матушке по Волге»; Е.Крылатов «Крылатые качели». В.Гаврилин «Мама». М.И.Глинка «Иван Сусанин»: речитатив из арии Сусанина. Г.В.Свиридов «Весна и осень». Н.А.Римский-Корсаков «Садко»: сцена превращения лебедей. И.С.Бах Прелюдия до мажор из I тома ХТК. М.Равель «Болеро», М. Глинка «Полька», речитатив и ария Сусанина из оперы «Иван Сусанин»; Л.Бетховен «Сурок»; Ф.Шопен ноктюрн № 2 Ми-бемоль мажор, прелюдия № 20 до минор; Р.Шуман «Во сне я горько плакал»; Ф.Шуберт вальс си минор, Музыкальный момент фа минор; И. Дунаевский песня «Веселый ветер»; С.Майкапар «Эхо в горах»; П.Чайковский «Детский альбом»: «В церкви», «Жаворонок»; И.С.Бах Инвенция № 4 ре минор; К.Орф «Жалоба»; В.Ребиков «Медведь».

4. Тембр. Составы инструментальных исполнительских коллективов. Четыре основные группы инструментов симфонического оркестра. Эпизодические инструменты (арфа, челеста, фортепиано, саксофон). Схема расположения. Принципы записи произведения для оркестра - партитура. Тембры инструментов. Понятие об оркестре народных инструментов. История создания оркестра русских народных инструментов им. В.В.Андреева. Основные группы оркестра, состав инструментов. Аутентичный и классический состав О.Р.Н.И. Особенности звучания инструментов, тембровая выразительность.

Музыкальный материал: Б.Бриттен «Путеводитель по оркестру». Записи звучания русских народных инструментов: балалайка, бубенцы, гармонь, гусли, жалейка, колокола, ложки, рога, рожки.

Мультимедийный материал: презентация «Инструменты симфонического оркестра».

Видеоматериал: мультфильм «Кот и К» (сравнительный анализ звучания аутентичного и классического О.Р.Н.И.)

5. Тембр. Тембры певческих голосов. Тембры человеческих голосов (детские, женские, мужские). Голоса певцов-солистов и голоса в хоре. Виды хоров. Различный состав хора. Тембр певческого голоса и характер героя в музыкальном спектакле. Знаменитые певцы.

Музыкальный материал: дискант: итальянские песни, романсы, оперные арии в исполнении Робертино Лоретти, сопрано лирико-колоратурное: А. Алябьев «Соловей» (в исполнении Н.Обухово), И.Штраус «Сказки Венского леса»; сопрано лирическое: Н.А.Римский-Корсаков ария Снегурочки из оперы «Снегурочка»; сопрано лирико-драматическое: П.И. Чайковский Ариозо Татьяны «Пускай погибну я»; меццо-сопрано: Ж. Бизе хабанера Кармен из оперы «Кармен»; контральто: ария Ратмира «И жар и зной» из оперы М. Глинки «Руслан и Людмила»; тенор-альтино: ариозо Звездочёта из оперы Н.А. 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 Моцарта «Свадьба Фигаро»; романсы, песни, арии в исполнении М. Магомаева, Д. Хворостовского; бас: ария Князя Игоря из оперы Бородина «Князь Игорь», арии романсы в исполнении Ф. Шаляпина; бас-профундо: негритянские песни в исполнении Поля Робсона.

6. Старинная музыка. Древняя Греция Средневековье, эпоха Возрождения.

Происхождение музыки. Музыка Древнего мира, первые музыкальные инструменты. Расцвет искусств в античную эпоху. Музыка Средневековья (400-1400 гг.) История

возникновения нотного письма, Гвидо Аретинский. Изучение сведений о музыке (инструментах, жанрах, формах и т.д.) Средневековья. Разделение искусства на народное и профессиональное (культовое и светское). Появление новых жанров культовой (хорал и месса) и светской (канцона) музыки. Развитие музыки в эпоху Ренессанса (1400-1600): развитие многоголосия, полифония, контрапункт, появление новых жанров (мадригал), появление новых инструментов (орган, виола, лютня). Вопрос об изгнании многоголосия из религиозного культа, реформа П. Палестрины. Имена выдающихся композиторов.

Музыкальный материал: Григорианский хорал №8; Д.Дауленд “Павана”, “Гальярда”. Григорианские хоралы, О. ди Лассо, К.Монтеверди, М.Преториус, К.Жанекен и т.д.).

7 Музыкальная культура эпохи Барокко Вивальди. Перемены в общественно-политической жизни, мировоззрении людей, в искусстве. Время контрастов и противоречий. Направления в искусстве: барокко, рококо. Имена композиторов – представителей направлений: Барокко К. Монтеверди, Г. Шютц, Ф. Букстехуде, Г. Перселл, А. Скарлатти, Д. Скарлатти, Т. Альбини, А. Перголези, А. Вивальди, И.С. Бах, Г.Ф. Гендель; Рококо - Ж.Б. Люлли, Ф. Куперен. Расцвет инструментальной музыки. Новые жанры: опера, кантата, оратория, сюита, концерт grosso, сольный концерт. Инструменты: орган, клавесин, струнно-смычковые, духовые.

Музыкальный материал: Ж.Рамо Тамбурин из сюиты № 2 для клавесина, Г.Перселл Аллеманда из сюиты № 1 соль минор, А.Вивальди 1 часть Концерта № 4 для скрипки с оркестром («Зима») 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 ее роль в музыке И.С. Баха (ведущая роль протестантского хорала, связь с религиозными образами) Высший расцвет полифонии в произведениях композитора, его особое место в истории мировой культуры, жизнь его музыки на протяжении XIX-XX веков. Специфика устройства органа, клавесина, клавикорда. Принципы использования органной музыки в церковной службе, сочинения для органа (хоралы, малые циклы, концерты). Вокально-инструментальные сочинения (кантаты, оратории, мессы). Клавирная музыка (сюиты, концерты, прелюдии и фуги, инвенции и др.). Инвенции. Уникальное учебное пособие для начинающих исполнителей на клавире «Хорошо темперированный клавир» - принцип организации цикла, цель создания, строение, связь с сюжетами Библии. Проблема соотношения прелюдии и фуги. Специфика организации полифонической формы (тема, противосложение, интермедия и т.д.). Инструментальные сюиты - история формирования цикла, обязательные и дополнительные танцы.

Музыкальный материал: Хоральная прелюдия фа минор, токката и fuga ре минор для органа, «Страсти по Матфею» (дуэт и хор); Месса до минор (фрагмент), двухголосные инвенции До мажор, Фа мажор, трёхголосная инвенция фа минор, прелюдия и fuga до минор из I тома ХТК, «Французская сюита» до минор. «Шутка» из Оркестровой сюиты № 2.

Г.Ф.Гендель. Великий немецкий композитор, органист, клавесинист, современник И.С.Баха. Светский художник, создатель героического стиля в музыке. Краткие сведения из жизни композитора, характеристика его личности и творческого наследия. Жанры: опера, кантаты и оратории, инструментальная музыка.

Музыкальный материал: “Аллилуйя” из оратории "Мессия", «Чакона», 1 часть Концерта для органа № 1 соль минор ор. 4, 1 часть Концерто-гроссо № 1 соль мажор ор. 6, фрагменты из сюиты № 1 и 2»Музыка на воде».

8. Классицизм возникновение и обновление инструментальных жанров и форм, опера Ведущее направление в музыке 2-й половины XVIII – начала XIX вв. и его особенности (вера в разум, сдержанность в выражении чувств, логичность, совершенство форм). Жанры: опера, концерт, симфония, соната, квартет. Имена выдающихся композиторов. К.Глюк и его первая реформаторская опера «Орфей и Эвридика». Симфония как ведущий жанр эпохи классицизма, сформировавшийся в творчестве Й.Гайдна.

Музыкальный материал: К.Глюк Мелодия из оперы «Орфей и Эвридика», Й.Гайдн фрагмент из «Детской симфонии».

9. Йозеф Гайдн *Жизненный путь и краткий обзор творчества* Австрийский композитор 2 половины XVIII века, основоположник венского классицизма, один из создателей основных жанров инструментальной музыки классического типа: симфонии, сонаты, струнного квартета. Биография композитора. Краткий обзор творческого наследия: ведущее значение крупных инструментальных сочинений (симфонии, концерта, квартета, сонаты); обращение к крупным жанрам вокальной музыки (оратория), народные истоки музыки композитора и ее светлый, жизнеутверждающий характер.

Музыкальный материал: 3 часть Сонаты № 34 ми минор для фортепиано; Оратория

Симфоническое творчество: симфония № 103 (с тремоло литавр) Многочисленность сочинений жанра симфонии. Строение сонатно-симфонического цикла и сонатной формы на примере разбора и дальнейшего прослушивания Симфонии № 103.

Музыкальный материал: Симфония № 103 (с тремоло литавр)

10. Вольфганг Амадей Моцарт.

Жизненный путь и краткий обзор творчества Австрийский композитор 2 половины XVIII века, представитель венского классицизма. Обращение ко всем существовавшим в то время жанрам; многочисленность творческого наследия, большая часть из которых – шедевры. Биография композитора. Краткий обзор творческого наследия: богатство и разнообразие музыки; интерес к театру создание опер; инструментальные сочинения (концертные и камерные сочинения, циклы и отдельные пьесы); духовная музыка. Лирико-драматический характер симфонии соль минор. Опера «Свадьба Фигаро» - сравнение с первоисточником Бомарше. Функция увертюры. Сольные характеристики главных героев. Разбор и прослушивание фрагментов произведения.

Музыкальный материал: увертюра к опере «Волшебная флейта», «Реквием» («Лакримоза») ***симфония № 40 главная партия***, фрагменты из оперы «Свадьба Фигаро».

Видео-материал: Сериал “Моцарт” Франция 1982 г., https://www.youtube.com/watch?v=fTOZS_EIQL0 , Римский-Корсаков опера “Моцарт и Сальери” <https://www.youtube.com/watch?v=jM5L8RtSNXA>

11. Людвиг ван Бетховен. *Жизненный путь и краткий обзор творчества* Творчество композитора – одна из вершин классической музыки, отражение в нем грандиозных общественных перемен в Европе на рубеже XVIII- XIX вв., героических устремлений народов, передовых демократических идей эпохи. Бетховен как продолжатель традиций и смелый новатор в музыкальном искусстве. Биография композитора. Краткий обзор творческого наследия: его многообразие при ведущем значении крупных инструментальных произведений; обращение к театральным видам музыки; сочинения с

участием хора; пьесы для фортепиано; песни. **Фортепианное творчество: сонаты № 8, 14, 23** Разнообразие жанров: вариации, концерты, танцы, небольшие пьесы, 32 сонаты. Сонаты № 8, 14, 23: происхождение названия каждой сонаты, их образное содержание, особенности строения циклов, формы каждой части, характера тем, разбор и прослушивание.

Музыкальный материал: Увертюра из музыки к драме И.В.Гете «Эгмонт», Симфония № 5 (фрагмент). Сонаты № 8 («Патетическая»), № 14 («Лунная»), № 23 («Аппассионата») 1 часть.

12. Романтизм в музыке Ведущее направление в музыкальном искусстве XIX века и его особенности. 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, вокальные и фортепианные циклы, программная музыка. Возникновение национальных композиторских школ в ряде стран Европы. Представители романтизма: Шуберт, Шопен, Вебер, Мендельсон, Шуман, Лист, Вагнер, Чайковский, Рахманинов и др.

Музыкальный материал: Ф.Мендельсон 1 часть Концерта № 1 для скрипки с оркестром ре минор, Ф.Лист ноктюрн № 3 ля-бемоль мажор, «Грезы любви» или «Венгерские танцы» (по выбору).

Ф.Шуберт. Жизненный путь и краткий обзор творчества Австрийский композитор-романтик. Образное содержание его сочинений, отражение в них лирической сферы чувств, господство песенного начала, классические и романтические жанры в творчестве композитора. Биография композитора. Краткий обзор творческого наследия: многочисленность сочинений, ведущее значение лирики, песенные циклы, разнообразие инструментальных жанров (симфонии, камерные ансамбли, различных составов, произведения для фортепиано). Песня – один из ведущих жанров романтической музыки. Отражение в песнях композитора богатого духовного мира и судеб простых людей, своих современников. Жанровое разнообразие песен, зависимость их построения от поэтического текста, роль фортепианной партии. Вокальные циклы (единый сюжет, автор текста, романтические темы, изобразительность аккомпанемента). Разбор и прослушивание отдельных песен и песен из циклов.

Музыкальный материал: «Серенада», «Аве Мария». «Лесной царь», «Форель», песни из циклов «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь» (на выбор).

Фредерик Шопен. Жизненный путь и краткий обзор творчества Основоположник польской музыкальной классики. Национальный характер его музыки, претворение в ней народных жанров и ритмов, тема Родины в творчестве композитора, новый концертный стиль его фортепианных произведений. Биография композитора. Краткий обзор творческого наследия: фортепианные сочинения – как основа творчества Шопена; обращение к танцевальным жанрам (полонез, мазурка, вальс) ;

Жанры инструментальной миниатюры, создание цикла прелюдий, концертных этюдов, разнообразие произведений крупной формы (скерцо, баллада, фантазия, соната, концерт).

Музыкальный материал: Ноктюрн си-бемоль мажор. Ноктюрн фа минор, Этюды Ми мажор и до минор, Прелюдии ми минор, Ля мажор, до минор. Полонез Ля мажор, Вальс до-диез минор, Мазурки До мажор, Си-бемоль мажор, ля минор.

13. Композиторы-романтики первой половины XIX века. Значение национальных композиторских школ. Творчество (исполнительское и композиторское) Ф.Листа.

Р.Шуман – композитор и музыкальный критик. Музыкальное и теоретическое наследие Г.Берлиоза.

Музыкальный материал: Ф.Лист рапсодии, Г.Берлиоз отрывки из «Фантастической» симфонии, вокальные циклы Р.Шумана.

14. Европейская музыка в XIX веке. Разные пути развития оперного жанра. Творчество Д.Верди и Р.Вагнера. Инструментальная музыка Германии и Австрии (И.Брамс). Французская композиторская школа (Ж.Бизе, С.Франк и др.).

Музыкальный материал: номера из опер Д.Верди («Травиата», «Аида», «Риголетто») и Р.Вагнера («Лоэнгрин», «Летучий голландец», «Валькирия») на усмотрение преподавателя.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ

второй год обучения

Второй год изучения учебного предмета «Музыкальная литература», посвященный отечественной музыке XIX-XX веков. Он имеет как познавательное, так и воспитательное значение для школьников подросткового возраста. Учащиеся знакомятся с рядом монографических и обзорных тем, расположенном в хронологическом порядке, в которых находит освещение творческой деятельности великих русских классиков XIX в. и наиболее значительные музыкально-общественные явления того времени в их связях с отечественной историей и культурой.

Это позволяет выявить характерные особенности отдельных произведений, некоторые черты стиля выдающихся русских композиторов, установить взаимосвязь между явлениями музыкального творчества. Каждая тема-монография содержит сведения о жизни композитора, краткий обзор творческого наследия, характеристику и разбор отдельных произведений. Большое внимание уделено опере как ведущему жанру русской классической музыки. Знакомство с симфоническими произведениями, романсами и песнями дает представление учащимся о богатстве содержания и разнообразия жанров русской классической музыки.

1. Русская церковная музыка, нотация, жанры и формы. Уникальная история формирования русской культуры в целом и музыкальной в частности. Особенности нотации (крюки и знамена). Профессиональная музыка – церковная. Приоритет вокального начала. Музыкальная культура XVIII века. Новые эстетические нормы русской культуры. Жанры: канта, партесный концерт. Творчество В.Титова, С.Дегтярева. Возрастание роли инструментальной музыки. Возникновение русской оперы. Творчество Д.С.Бортнянского, М.С.Березовского и других.

Музыкальный материал: любые образцы знаменного распева, примеров раннего многоголосия (стихир, тропарей и кондаков), части хоровых концертов, увертюры из опер Д.С.Бортнянского и М.С.Березовского, русских кантов.

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

Музыкальный материал: А.А.Алябьев «Соловей», А.Л.Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий», А.Е.Гурилев «Колокольчик».

3. М.И.Глинка. Основоположник русской классической музыки. Его творчество как новый этап в развитии музыкальной культуры. Эпоха композитора: подъем национальной

культуры, его современники; Глинка и Пушкин. Биография композитора. Краткий обзор творческого наследия: театральные произведения (оперы «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила»); музыка к драматическому спектаклю «Князь Холмский»; произведения для симфонического оркестра; разнообразие жанров камерной музыки; вокальная лирика, пьесы для фортепиано, инструментальные ансамбли.

Музыкальный материал: марш Черномора, увертюра из оперы «Руслан и Людмила».

Романсы Широкое распространение жанра романса в первой половине XIX в. и его связь с бытовым музицированием. Место вокальной лирики в творческом наследии композитора; отражение в ней широкого круга жизненных явлений; богатство и разнообразие образного содержания; поэтический текст и его органическое слияние с музыкой; авторы текстов; вокальная и фортепианная партии; классическая ясность и стройность формы. История создания, разбор и прослушивание отдельных романсов и песен из цикла «Прощание с Петербургом».

Музыкальный материал: песни из цикла «Прощание с Петербургом» (по выбору), романсы «Я помню чудное мгновенье», «Сомнение», «Не искушай», «Ах, ты ночь, ли».

Симфоническое творчество Краткая характеристика оркестровой музыки композитора. Обращение к русскому и испанскому фольклору: «Камаринская» (разбор и прослушивание) и «Испанские увертюры». Пример симфонизации танца «Вальс-фантазия» (лирическое содержание музыки, образное и мелодическое богатство; разбор и прослушивание).

Музыкальный материал: Испанская увертюра «Арагонская хота»; «Камаринская», «Вальс-фантазия».

Опера «Иван Сусанин» История создания оперы, исторический сюжет, героико-патриотическая идея, композиция и драматургия, характеристика основных действующих лиц, сопоставление русской и польской музыки. Последовательный разбор и прослушивание фрагментов оперы.

Музыкальный материал: фрагменты из оперы «Иван Сусанин»: 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».

4. А.С. Даргомыжский. Младший современник и последователь Глинки, вписавший новую страницу в историю отечественной музыки, смелый новатор. Связь его творчества с реалистическими тенденциями русской культуры 40-60-х годов XIX в. Биография композитора. Краткий обзор творческого наследия: преобладание произведений со словесным текстом и второстепенная роль инструментальных сочинений; театральные сочинения (центральное положение опера «Русалка» и новизна замысла оперы «Каменный гость»); жанровое разнообразие и богатство содержания камерных вокальных сочинений; народная основа оркестровой музыки.

Вокальное творчество Новизна и разнообразие романсов и песен композитора, развитие в них традиций Глинки. Тематика и жанры вокального творчества; новый подход к литературному тексту; передача в музыке интонаций живой разговорной речи; авторы текстов. Песни сатирического и социально-обличительного характера, лирика композитора. Разбор и прослушивание 2-3 песен и романсов.

Музыкальный материал: «Старый капрал», «Мне грустно», «Титулярный советник» «Мне минуло шестнадцать лет», «Ночной зефир».

5. Русская культура 60-х годов XIX века. Характеристика общественно-политической жизни в России 60-х годов XIX в.: период реформ, общественно-политического подъема. Расцвет искусства. Литература: Тургенев, Толстой, Достоевский, Гончаров, Некрасов, Лесков и др. Живопись: Товарищество передвижных выставок. Музыка: деятельность и творчество М.А.Балакирева, композиторы «Могучей кучки», Чайковский. Музыкальная критика: Серов, Стасов, Ларош и др. Создание Русского музыкального общества (РМО), Петербургской и Московской консерваторий, Бесплатной музыкальной школы и их значение.

Музыкальный материал: А.Рубинштейн фрагменты из оперы «Демон», романс «Клубится волною кипучей», фортепианная фантазия М.А.Балакирева «Исламей».

6. А.П.Бородин. Многогранность творческой деятельности композитора, его вклад в развитие культуры и науки. Научная, общественная деятельность, литературный талант. Своеобразие музыки, ее эпический склад; развитие традиций Глинки. Биография композитора. Краткий обзор творческого наследия: жанровое разнообразие музыки; опера «Князь Игорь» - центральное произведение композитора. Симфоническое наследие А.П.Бородина; камерные инструментальные и вокальные произведения; эпос и лирика в музыке композитора. **Вокальное творчество** Место вокальных сочинений в творческом наследии композитора; отражение в них широкого круга жизненных явлений; богатство и разнообразие образного содержания; поэтический текст и его органическое слияние с музыкой; авторы текстов; вокальная и фортепианная партии. Разбор и прослушивание отдельных романсов.

Музыкальный материал: квартет № 2, 3 часть «Ноктюрн», Симфония №2 «Богатырская» (фрагмент), романсы «Спящая княжна», «Для берегов Отчизны», «Море».

Опера «Князь Игорь» История создания, обращение к «Слову о полке Игореве», патриотическая идея и эпические черты оперы, сюжет и композиция, сопоставление Руси и Востока через музыку, основные персонажи и их характеристика, многогранность характеристики народа в хоровых сценах. Последовательный разбор и прослушивание фрагментов оперы.

Музыкальный материал: 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.

7. М.П.Мусоргский. Отражение в творчестве композитора общественно-демократических идей 60-70 годов XIX в. Социально-обличительная направленность и смелое новаторство его творчества; развитие традиций Даргомыжского. Биография композитора. Краткий обзор творческого наследия: разнообразие оперных замыслов и незавершенность большинства из них; интерес к исторической и социальной тематике; редакция оперы «Борис Годунов»; новизна содержания и выразительных средств камерной вокальной музыки; обращение к поэзии Некрасова и Шевченко; вокальные циклы; программный замысел и его яркое воплощение в фортепианном цикле «Картинки с выставки»; судьба творческого наследия композитора. **Песни** Развитие традиций Даргомыжского, разнообразие образов: герои и ситуации, увиденные в жизни; показ народных персонажей, детей; антивоенная тема; трагические, комические и сатирические образы. Особенности музыкального языка вокальной и фортепианной партий.

Музыкальный материал: «Светик Савишна», «Блоха», «Колыбельная Еремушке», «Песни и пляски смерти», цикл «Детская»(на выбор).

Фортепианный цикл «Картинки с выставки» Картинки с выставки» - лучшее инструментальное произведение композитора. История создания, особенности построения, лейтмотив цикла, эпические образы, социальные проблемы, сценки. Особенности музыкального языка, строение цикла. Оркестровая версия М.Равеля. Разбор и прослушивание пьес.

Музыкальный материал: Фортепианный цикл «Картинки с выставки»

Опера «Борис Годунов» интерес к исторической и социальной тематике; История создания оперы, характеристика главных персонажей, новаторство композитора в музыкальной характеристике народа в хоровых сценах. Последовательный разбор и прослушивание фрагментов оперы.

Музыкальный материал: вступление; Пролог - хор «На кого ты нас покидаешь», хоровой речитатив «Митюх, а Митюх, чего орём?», вторая картина полностью; 1 д. 1 к. - монолог Пимена, 1 д. 2 к. - песня Варлаама; 2 д. - монолог Бориса, сцена с курантами; 4 д. 1 к. - песня Юродивого, хор «Хлеба», сцена с Юродивым; 4 д. 3 к. - хор «Расходилась, разгулялась»

8. Н.А.Римский-Корсаков.. Многогранность творческой, педагогической и общественной деятельности Н.А.Римского-Корсакова. Значение оперного жанра в творчестве композитора. Отражение в творчестве композитора истории и быта народа; обращение к национальному фольклору. Биография композитора. Краткий обзор творческого наследия: жанровое и тематическое богатство сочинений; 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 композитора, «Летопись моей музыкальной жизни» как образец творческой автобиографии.

Музыкальный материал: «Не ветер, вея с высоты», «Звонче жаворонка пенье», «Не пой, красавица».

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.

Музыкальный материал: фрагменты из оперы «Снегурочка», Пролог – вступление, песня и пляска птиц, ария и ариэтта Снегурочки.

Симфоническая сюита «Шехеразада» «Тысяча и одна ночь» как источник содержания сюиты; сказочный, восточный характер музыки; картинность и красочность музыкальных образов; выразительная роль оркестровых тембров. Строение цикла, характеристика основных тем, разбор и прослушивание частей.

Музыкальный материал: Симфоническая сюита «Шехеразада»

9. П.И.Чайковский. Композитор, музыкальный критик, педагог, дирижёр. Тематическое и жанровое разнообразие сочинений, богатство и выразительность мелодики. Отражение в его музыке различных сторон русской жизни, духовного мира людей, борьбы человека за свое счастье. Обращение к народной песне. Признание музыки Чайковского при жизни композитора во всем мире. Международный конкурс его имени в Москве. Биография композитора. Краткий обзор творческого наследия: жанровое и тематическое богатство сочинений; вершины достижения во всех видах музыки того времени; оперы и симфонии как ведущие жанры творчества; театральные, концертные, камерные сочинения, духовная музыка.

Музыкальный материал: Концерт для фортепиано с оркестром № 1, Симфония № 4, Романсы «День ли царит», «То было раннею весной», «Благословляю вас, леса» и другие на усмотрение преподавателя.

Опера «Евгений Онегин» 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. Разбор и прослушивание фрагментов оперы.

Музыкальный материал: опера «Евгений Онегин». 1к.: 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».

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» Обобщенное выражение сюжета В. Шекспира, три сюжетные линии – мир и счастье двух влюбленных, их любовь и вражда семей, которая в итоге привела к трагедии. Строение цикла, особенности сонатной формы. Характеристика и разбор основных тем, прослушивание.

Музыкальный материал: Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»

10. Русская культура конца 19 – начала 20 века. Высокий расцвет русской музыкальной культуры на рубеже столетий; рост популярности русской музыки и авторитета отечественных музыкантов за рубежом. Достижение исполнительской культуры и ее великие представители, меценаты и музыкально-общественные деятели.

Творчество С.И.Танеева. Яркий и многогранный музыкант; его неопределимый вклад в музыкальную культуру; профессор Московской консерватории. Обращение композитора к жанрам инструментальной и вокальной музыки. Значительность содержания и сдержанность в выражении чувств.

Творчество А.К.Лядова. Представитель петербургской композиторской школы, участник Беляевского кружка, профессор Петербургской консерватории. Специфика стиля – преобладание малых форм в фортепианной и симфонической музыке. Преобладание сказочной тематики в программных произведениях. Особенности музыки: светлый колорит, лирические образы, проявление национальных черт.

Творчество А.К.Глазунова. Общая характеристика творчества. Жанровое разнообразие сочинений. Развитие традиций русской симфонической музыки. Жанр балета в творчестве композитора.

Творчество В. Калинникова Стиль Калинникова продолжает традиции русской музыкальной классики. Наиболее известное сочинение Калинникова — Первая симфония вошла в репертуар как отечественных, так и зарубежных оркестров. Музыка его светла, полна оптимизма и здорового мироощущения.

Музыкальный материал: А.К.Лядов «Волшебное озеро», «Кикимора», фортепианные пьесы «Музыкальная табакерка», «Про старину», А.К.Глазунов Симфония №5, Концерт для скрипки с оркестром, фрагменты балета «Раймонда», С.И.Танеев Симфония № 4, В. Калинников Симфония соль минор.

11. С.В.Рахманинов. Краткие сведения из жизни композитора. Рахманинов – «певец России». Многогранность деятельности, яркий мелодический дар, способность воплощать

в музыке лирические и драматические образы, жизнерадостные и трагедийные произведения. Богатство творческого наследия: оперы, кантаты, хоры, романсы, сочинения для фортепиано, симфонические произведения, духовная музыка. Наследник традиций П.И.Чайковского. Русский мелодизм в духовных и светских сочинениях, колокольность

Музыкальный материал: Концерт № 2 для фортепиано с оркестром, Прелюдии ор3№2 до-диез минор, ор23 №5 соль минор, Романсы «Вокализ», «Сирень», «Здесь хорошо», «Весенние воды», «Всенощное бдение» ор37 № 6 «Богородице Дево, радуйся».

12 А.Н.Скрябин. Особенности мировоззрения и отношения к творчеству. Эволюция музыкального языка – гармонии, ритма, метра, мелодии; смелый новатор, яркий пианист. Краткие сведения из жизни композитора. Симфонические и фортепианные жанры в музыке Скрябина. Жанр поэмы. Новая трактовка симфонического оркестра, расширение состава, особенности тематизма, тембры-символы.

Музыкальный материал: Прелюдии ор. 11 № 5 ре мажор, прелюдия ор. 11 № 10 до-диез минор из цикла «24 прелюдии», Этюд ре-диез минор ор. 8, 1 часть из Симфонии № 3 до минор «Божественная поэма».

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА XX-XXI ВЕКА

третий год обучения

В третий год обучения учащиеся знакомятся с рядом обзорных тем, расположенных в соответствии со сменой стилей в музыкальной культуре XX-XXI века, рассматриваются музыкальные произведения “высокой” и “популярной музыки”, в которых находят освещение значительные музыкально-общественные явления в их связях с мировой историей и культурой. Это позволяет выявить характерные особенности отдельных произведений, некоторые черты стиля выдающихся композиторов и исполнителей мира, установить взаимосвязь между явлениями музыкального творчества. Знакомство с произведениями различных жанров дает представление учащимся о богатстве содержания и разнообразия жанров музыки XX в.

1. Введение. Музыкальная культура XX века Краткий экскурс в историю XX- XXI веков. Революции в России начала XX века. Социально-культурный перелом Ритм - важнейшее выразительное свойство музыки в культуре XX века. Новые условия бытования музыкальной культуры в 20-40-е годы XX века. Новые жанры и новые темы. Создание музыкальных учреждений, художественных коллективов, учебных заведений, становление системы музыкального воспитания и образования. Вовлечение в культурный прогресс широких народных масс, развитие музыкальной самодеятельности. Разнообразие поисков в музыкальном искусстве. Создание в 30-е годы единых творческих союзов литераторов, музыкантов, художников. Ограничение свободы художественного творчества в связи с единой идеологией государства, усиление влияния культа И. Сталина. Достижения отечественной культуры 30-40-х годов, создание образцов музыки в различных жанрах: симфония, квартет, опера, балет, кантата. Расцвет массовой песни. Музыкальная жизнь в годы Великой отечественной войны и выдающиеся произведения военных лет. Годы хрущевской «оттепели»: оживление международных культурных связей, поиски новых путей в музыкальном искусстве. Обращение композиторов к современным техникам музыкальной композиции, обновленным средствам музыкальной выразительности, расширение круга образов в произведениях различных жанров. 1980-2000 - возрождение традиций русской духовной музыки, создание новых опер, балетов, кантат и ораторий, произведений симфонической и камерной музыки. Взаимодействие

различных стилей и жанров. Трансформация песенного жанра (от песни массовой – к сольной, авторской и эстрадной). Распространение рок- и поп-музыки, появление отечественного мюзикла. Воздействие радио и телевидения на художественные потребности слушателей. Интенсивное распространение музыки посредством новейших технических средств. Различные музыкальные фестивали и исполнительские конкурсы.

Музыкальный материал: Равель «Болеро» Прокофьев 2 концерт, 2 часть. Группа Led Zeppelin «July morning»

2. Музыкальная культура 10-30-х годов XX века. И.Ф.Стравинский и неофольклоризм.

Многогранность творческой деятельности Стравинского. Место композитора в музыкальном искусстве XX века. Новые стилевые веяния и композиторские техники, менявшиеся на протяжении творчества И.Ф.Стравинского. Сочинения композитора во всевозможных жанрах и формах музыки, театральные, концертные и камерные произведения. Личность С.П.Дягилева, роль его антрепризы в развитии и популяризации российской культуры. «Мир искусства». Значение сочинений «русского периода», новации в драматургии, хореографии и музыке балета.

Музыкальный материал: вокальный цикл “Кошачьи колыбельные” «В доме», из вокального цикла «Воспоминания детства» «Ворона». Фрагменты балетов «Петрушка» (2,4 картины), «Весна священная» Вступление, «Выплясывание земли».

3. Эксперименты 1020-х. Антиромантические, антиимпрессионистские идеи. Воплощение образов современности – город с его стремительным темпом жизни, урбанизм.

Поиск новых способов создания музыки. Микрохроматика: четвертион, (М. В. Матюшина, "Система удвоенного хроматизма"). Специальная нотация. Додекафония – метод сочинения музыки из 12 звуков. Серия – мелодический остов произведения, из которого производятся все голоса и созвучия. Всего 479001600 комбинаций. Создатели метода А. Шёнберг (Австрия), А. Мосалов (Россия).

Экспрессионизм – направление, возникшее в 1910 г в Австрии и Германии (от лат/ expressive- выражение). Начало XX века бурное и болезненное время переоценки ценностей. Трагическое ощущение жизни: боль отчаяние, истерия, разбитая, гротеск. Герой – маленький человек, подавленный жестокими социальными условиями. Напряженный эмоциональный тонус музыки. Композиторы «Нововенская школа» А. Шёнберг, А. Берг, А Веберн. Французские композиторы группы шести.: Д. Мийо, А. Оннегер, Ж. Орик, Ф. Пуленк.

Музыкальный материал: Оннегер «Пацифик-231», А. Мосалов «Завод», В.М.Дешевов «Рельсы», А. Шенберг Монодрама «Ожидание» (фрагмент) и других на усмотрение преподавателя.

4. Джаз выразительные свойства джаза Происхождение термина “джаз”. Общее понятие джаза как уникального сплава европейских и африканских музыкальных традиций. Исторические и социальные предпосылки его возникновения. Национально-этническая разнородность населения Америки. Смешение разнообразных традиций. Ведущая роль негритянских музыкантов в развитии джаза. Значение европейской музыкальной традиции в его формировании. Периодизация: традиционный джаз, свит джаз, традиционный джаз, классический свинг, Би-боп, Кул-джаз, Хардбоп. Фанки“ третье течение”, “четвертое течение”.

Выразительные свойства джаза. Способы звукоизвлечения, артикуляции (понятия офф-питч, дерти-тон, хот-тон, шаут манера, перкуссивность, декламационность и т.д.) Мелодия и гармония джаза (блю нотс, нисходящие мелодические линии, гармонический оборот D-

S-T, фразировка, акценты, функционально-гармоническая структура квадрата). Модальная техника в джазе (стопп, паттерн, рифф). Импровизация как основополагающий метод творчества. Ритм как наиболее характерное выразительное средство джаза, тесно связанное с традициями африканского фольклора. Африканская “перекрестная ритмика” и джазовый офф-бит. Другие виды метроритмические пульсации бита в джазе (граунд-бит, ту-бит, фоур-бит, он-бит). Понятие свинга. Использование формообразующих средств европейской музыки. Вопросно-ответный принцип. Квадрат.

Инструментарий в джазе. Преобладание инструментов европейского типа. Специфика игры, восходящая к негритянскому фольклору: ритмическая и мелодическая группы ансамбля, перкуссивность, граул-эффекты духовых, приемы вибрато, глиссандо и т.д.

Саксофон. Происхождение саксофона. Адольф Сакс, изобретатель саксофона (1842). Семейство саксофонов (7 видов). Специфическое звучание и огромные выразительные возможности. Г. Берлиоз- автор первого сочинения с участием саксофона (Хорал для голоса и шести духовых инструментов). Саксофон, как один из основных инструментов джазовой и популярной музыки. С середины 30-х годов группа саксофонов- обязательная часть бигбэнда. Выдающиеся джазовые саксофонисты: Джон Колтрейн, Бен Уэбстер, Джерри Малиган, Чарли Паркер, Пол Дезмонд, Сони Роллинз. Известные современные джазовые саксофонисты: Эрик Мариенталь, Эрни Уотс, Нельсон Ренджел, Майкл Брейкер и др. Российские саксофонисты - А.Козлов, И.Бутман, Г. Гаранян, А. Осейчук, О.Киреев. Исполнительские возможности *электрогитары* в сольной игре. 40-50-е годы, появление «Тач» стиля. Выдающиеся современные джазовые гитаристы: Д.Бенсон, Д.МакЛафлин, Эл Ди Меола, Ли Ритенур и др.

Голос, джазовый вокал, как важнейшее средство джазовой выразительности. Связь с фольклором американских негров, особенно с блюзом. Особенности пения и средства музыкальной выразительности (глиссандо, вибрации, фальцет, носовые гортанные звуки, шепот, атака и т.д). Пение фонемами (скэт). Большое значение индивидуальных качеств певца. Первооткрыватель джазового вокала Луи Армстронг.

Понятие «джазовый стандарт». Источники стандартов (популярные мелодии духовных песен, популярная музыка, песни из мюзиклов и кинофильмов, авторские темы музыкантов-джазменов).

Музыкальный материал: Африканская колыбельная из сборника мультфильмов “Колыбельные мира” // <https://www.youtube.com/watch?v=rDEeg8MNrY>

“Juana 1600 “ исп. ансамбль “Irakere” 1978 г. //

https://www.youtube.com/watch?v=7MB_PKLRv8g

А.Козлов и Квартет им.Шостаковича - "Ноктюрн" из 2-го Квартета А.Бородина.

//<https://www.youtube.com/watch?v=PLZ8h1WxOII>

Интерпретации стандартов: Д.Гершвин «Summertime» - исп. Л.Армстронг и Э.Фитцджеральд, С.Манукян, П.Маккартни, Дж.Джоплин, Д.Шур, М.Девис. Р.Роджерс «My Funny Valentine» - исп. Ч.Бэйкер, Стинг, К.Ботти, Э.Фитцджеральд, М.Девис, Ч. Хан. Ж.Косма «Autumn Leaves»- исп. Э.Пиэф, Н.Кол, К.Эддерли, Э. Клэптон. Х.Тизол «Караван» - исп. Д.Эллингтон, А.Коэн, У.Марсалис, М.Петруччиани.

Возможные аудио и видео примеры инструмента саксофон: Ч.Паркер, Д.Колтрейн, К.Эддерли, Джо Хендерсон- Эрик Мариенталь(Solo with the band Finale 2009), Нельсон Ренджел(Frank Quintero – El Floridita , Don Grusin- She Could Be Mine), Эрни Уотс (No Doubt About It 1986)/ Майкл Брейкер(Round Midnight(solo)),

Возможные аудио и видео примеры электрогитара: • Joe Pass (Satin Doll, с трио О. Питерсона), • Дж.Бенсон (On Broadway 2005), • J. McLaughlin, A. Di Meola • Stanley Jordan, • С. Santana, • Расо де Lucia, • Томми Эммануэль.

5. Влияние джаза на классическую музыку. Дж. Гершвин. Джаз в СССР.

Использование композиторами академической музыки выразительных средств и приемов джаза. И. Стравинский «Черный концерт», Д. Мийо «Бык на крыше», балет «Сотворение мира» (джаз характеризует африканские легенды), Ф. Пуленк «Негритянская рапсодия» Дж. Гершвин «Рапсодия».

Дж. Гершвин (1898-1937) Биографические сведения. История создания «Рапсодии в блюзовых тонах». Воплощение черт музыки раннего джаза (темпераментность, ала импровизационность, блю нотс, синкопированный ритм).

Увлечение музыкой джаза в СССР. Репертуар ориентировался на музыку «белых» оркестров, исполнявших танцевальную музыку. Профессиональный джаз оркестр АМА-джаз» 1926 г п/у А. Цфасмана, 1929 г. «Теа-джаз» п/у Л. Утёсова. Запрет музыки джаза властями СССР и официальной прессой. Присутствие в репертуаре модных современных танцев, соответствие «духу молодой советской республики». Композиторы А. Дунаевский Взаимодействие джаза с академической музыкой “третье течение”.

Музыкальный материал: Д. Гершвин Рапсодия в блюзовых тонах» для фортепиано Колыбельная Клары из оперы “Порги и Бесс”. П. Хиндемит “Сюита 1922”. Музыка из кинофильма «Веселые ребята»

Л. Хьюз “ Черные блюзы” Спектакль 1968 г. // <https://www.youtube.com/watch?v=5z4INdVsF3I>

И Бутман «Ностальгия», А Козлов и «Арсенал» и др.

6. Новое искусство СССР. Советская массовая песня. И. Дунаевский. Общая характеристика популярной музыки.

Революции в России начала XX века. Социально-культурный перелом. Новые условия бытования музыкальной культуры в 20-40-е годы XX века. Новые жанры и новые темы. Создание музыкальных учреждений, художественных коллективов, учебных заведений. Вовлечение в культурный прогресс широких народных масс, развитие музыкальной самодеятельности. Разнообразие поисков в музыкальном искусстве. Создание в 30-е годы единых творческих союзов литераторов, музыкантов, художников. Ограничение свободы художественного творчества в связи с единой идеологией государства, усиление влияния культа Сталина. Достижения отечественной культуры 30-40-х годов, создание образцов музыки в различных жанрах. Расцвет массовой песни.

Зарождение советского джаза. В. Парнах, 1922 год, первый джаз-оркестр Москвы. А. Цфасман, первый профессиональный джазовый состав. Специализация - исполнение модных танцев (чарльстон, фокстрот). 30-е годы, Ленинград, Л. Утесов и Я. Скоморовский, «Теа-джаз». Смесь с театром, опереттой, большая роль вокальных номеров. Фильм «Веселые ребята» (1934). Псевдо- и квази-джаз.

Музыкальный материал: А. Цфасман «Неудачное свидание», А. Варламов «На карнавале», Л. Утесов «Сулико», Э. Рознер «Голубой прелюд».

7. Военная тема в творчестве композиторов. Песни военных лет.

Песня самый распространенный жанр в годы войны, объединявший людей в борьбе против фашизма. «Священная война» - песня гимн эмблема Великой отечественной войны. Музыка А. В. Александрова, сл. В. И. Лебедева-Кумача. Песня придает драматизм событий, духовный подъем народа и его волю к победе. По заказам командования

написаны специальные песни для различных родов войск («морская гвардия» Г. Милютин – В.Лебедева-Кумача, «Прощайте, скалистые горы» Е. Жарковского – Н. Букина). Песни о защите родных городов («Моя Москва» И. Дунаевского –С. Аграняна), о фронтовой дружбе («Давай закурим» М.Табачникова – И. Френкеля), лирические песни о доме, любимой («Землянка» К. Листова –А.Сурикова, «Тёмная ночь» Н. Богословского – В. Агатова).

1 января 1944 г. Впервые прозвучал гимн СССР муз А. Александрова сл. С. Михалкова, Г. Эль-Регистан.

8.С.С.Прокофьев Неоклассицизм.

Выдающийся композитор 1 половины XX века, представитель поколения композиторов, расцвет творчества которых приходится на советское время. Связь его искусства с эпохой, с условиями, в которых он жил и творил. Самобытность музыки, сочетающей черты отечественной классики с новизной выразительных средств, новаторским подходом к решению творческих задач. Влияние его музыки на младших современников. Биография композитора.

Симфония № 1 Классическая Симфоническое творчество С.С.Прокофьева. Седьмая симфония – последнее завершённое произведение композитора. История создания, общая характеристика цикла, проявление в ней национальных черт. Особенности строения цикла. Характерные особенности 1 части симфонии. Разбор и прослушивание музыки.

Музыкальный материал: Симфония № 7.

Музыкальный материал: Пьесы для фортепиано из ор.12 (Гавот, Прелюд, Юмористическое скерцо), марш из оперы «Любовь к трем апельсинам», Первый концерт для фортепиано с оркестром.

Кантата “Александр Невский” , К. Орф “Кармина Бурана”

Кантата. Основные признаки жанра; происхождение кантаты, композиция и состав исполнителей. Историко-патриотическая тема произведения и героико-эпический характер музыки. Противопоставление образов русского народа и тевтонских рыцарей. Художественные особенности каждой части. Разбор и прослушивание произведения. С.С.Прокофьев и С.М.Эйзенштейн. «Александр Невский» - киномузыка, переросшая в самостоятельное оркестровое произведение.

Музыкальный материал: Кантата «Александр Невский», для ознакомления Кинофильм С.М.Эйзенштейна «Александр Невский».

Балет «Ромео и Джульетта» Значение, история создания, первоисточник и либретто, путь к сцене балета «Ромео и Джульетта». Композиция, особенности жанра, драматические и лирические образы балета. Легенда о Ромео и Джульетте в мировом искусстве. Прослушивание и характеристика отдельных фрагментов балета.

Музыкальный материал: фрагменты балета «Ромео и Джульетта»: вступление, 1 д.: «Улица просыпается», «Джульетта-девочка», «Маски», «Танец рыцарей», «Мадригал»; 2 д.: «Ромео у патера Лоренцо»; 3 д.: «Прощание перед разлукой» (для ознакомления фильм-балет «Ромео и Джульетта»).

9. Д.Д.Шостакович. Биография Крупнейший представитель отечественного искусства эпохи революций и вой, массового героизма и неисчислимых трагедий, великих побед и человеческих страданий. Его творчество – правдивая художественная летопись жизни народа, судеб миллиона людей, какими их видел и «слышал» чуткий художник с чистой совестью и огромным талантом. Композитор – продолжатель традиций музыкального искусства прошлого и смелый новатор. Отражение в его музыке острейших социальных

конфликтов, осуждение зла, насилия, сострадание человеческой беде, утверждение жизненной ценности. Трагедия, сатира и лирика в музыке композитора; гуманистическая направленность его искусства; активная жизненная позиция; многогранность творческой и общественной деятельности. Биография композитора. Краткий обзор творческого наследия: особое значение жанра симфонии, особенности цикла, общая характеристика симфоний (программность, введение вокального начала, нетрадиционное количество частей, посвящение памятным событиям). Роль камерной музыки в творчестве композитора. Обращение к жанрам театральной и вокальной музыки; прелюдии и фуги для фортепиано; музыка к кинофильмам.

Музыкальный материал: 1 часть Симфонии № 1 фа минор, 1 часть Симфонии № 15 ре минор.

Симфония № 7 История создания и исполнения в годы Великой Отечественной войны. Гражданская тематика творчества, музыка Д.Д.Шостаковича как летопись истории страны. Великая Отечественная война в советской музыке. Особенности цикла, программный замысел 1 части. Подробный разбор первой части (особенности строения сонатной формы, «эпизод нашествия», измененная реприза) и краткая характеристика 2, 3 и 4 частей.

Музыкальный материал: 1 часть Симфонии № 7

10. А.И.Хачатурян. Новое поколение композиторов Советского Союза. Крупнейший композитор и общественный деятель, выдающийся представитель музыкальной культуры Армении. Биография композитора. Разнообразное наследие автора. Основные жанры творчества (балеты, концерты, симфонии, музыка к драматическим спектаклям и кинофильмам, камерные сочинения); национальный колорит творчества. Развитие классических традиций на основе национальной музыкальной культуры своей страны. Вершины творчества – балеты. История их создания, сюжеты, яркость и красочность музыки, ее романтическая приподнятость. Прослушивание фрагментов балетов с необходимыми комментариями. Камерная музыка: лучший скрипичный концерт того времени. Яркий насыщенный колорит, виртуозный характер солирующей партии скрипки. Строение цикла, характеристика основных тем 1 части, разболр и прослушивание музыки.

Музыкальный материал: Вальс из музыки к драме М.Ю.Лермонтова «Маскарад», Концерт для скрипки с оркестром 1 часть, фрагменты из балетов «Гаянэ» и «Спартак».

11. Творчество А.Г.Шнитке и С.А.Губайдулиной. **А.Г.Шнитке** – неординарная, притягательная личность; композитор-теоретик, композитор-философ. Прошлое и настоящее, художник и время, композитор и культура – важнейшие темы творчества. Контрастная драматургия, трагизм образного мира. Особое внимание к инструментальной музыке. Глубинная связь ушедшего и настоящего; сохранение духа времени; возрождение жанров прошлого в «Гимнах». Особенности древнерусского пения; имитация голосов старинных инструментов; истоки тем в народной инструментальной музыке. Краткое ознакомление с биографией композитора.

Коллаж - соединение разнородных стилистических отрывков или введение в авторский текст фрагментов из творческого наследия композиторов прошлого.

С.А.Губайдулина – 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. Глубинная связь ушедшего и настоящего, художник и время в «Сюите в старинном стиле». Краткое ознакомление с биографией композитора.

Э.В.Денисов – крупнейший русский композитор; влияние кумиров (Глинки, Шостаковича, Моцарта, Шуберта) на музыку композитора; художественный мир контрастов; лиризм музыкальных образов. Освоение крупных музыкальных форм; владение и использование новейших композиторских техник XX в. Роль и значение театра; многообразие жанров в творчестве. Идея красоты мысли, образа, неразрывность музыки и поэзии, сотворчество с исполнителями в его вокальном искусстве. Традиции русского хорового концерта в цикле для хора асаrella «Приход весны» на стихи А.Фета. Краткое ознакомление с биографией композитора.

Музыкальный материал: м/ф «Стеклáнная гармоника» режиссёра Андрея Хржановского "Союзмультфильм» 1968 г.А.Г.Шнитке Concerto grosso №1, Концерт для виолончели с оркестром № 1, 1 часть; Гимны № 3 и 4; С.А.Губайдуллина «Detto-I», Симфония для оркестра, соло ударных и меццо-сопрано «Час души» (фрагмент), «Сюита в старинном стиле»; Э.Денисов: «Знаки на делом», Романтическая музыка для гобоя, арфы и струнного трио; Камерная симфония № 1 (1 часть); цикл для хора «Приход весны» на стихи А.Фета. Фильм БАрака1992

12.Творчество Г.В. Свиридова.

Продолжатель традиции русской музыки XIX века, хоровой школы. Выдающийся композитор и пианист. Биография композитора. Особое значение вокальной и хоровой музыки в творчестве (оратория, кантата, вокальный цикл, романс, песня), любовь к русской поэзии, «пушкинская» тема в музыке Г.В.Свиридова. Сочинения других жанров (фортепианные и симфонические произведения, трио, симфония, музыка к кинофильмам). Эпический склад музыки (историческая тематика, образы Руси, русского народа, обращение к жанрам народного творчества).

Музыкальный материал: «Поэма памяти Сергея Есенина» (№№1, 2, 10), «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.).

13 Новая фольклорная волна” Творчество В.А.Гаврилина.

Глубокая, целостная, бескомпромиссная личность русского композитора второй половины XX века. Разносторонность интересов и увлечений; литературный дар; театральность, зрелищность, конкретная образность музыки; простота и сила его музыкального языка; новый взгляд на фольклор; продолжатель традиций Даргомыжского и Мусоргского в вокальном творчестве. Краткое ознакомление с биографией композитора.

Музыкальный материал: фрагментов балета В.А.Гаврилина «Анюта», симфония-действие «Перезвоны», фортепианный цикл «Картинки из старой книги», оркестровые пьесы «Извозчик», «Утро».

14. 60-годы XX века, творчество Р.К.Щедрина

Отечественная музыка второй половины XX века. Связи процессов музыкального творчества с событиями общественно-политической жизни страны. Р.К.Щедрин. Краткое ознакомление с биографией композитора. Краткий обзор творческого наследия: полистилистика в музыке (мотивы русского фольклора, средневековая музыка, бытовая музыка XIXв., опыты западноевропейской полифонии и джаз). Общее представление о композиторских техниках конца XX века. Интерес к русской литературе; широкий круг музыкальных образов; жанров; музыкальный театр. «Кармен-сюита» - творение французского и русского авторов, разделенных столетием. Плисецкая М. – муза балета

Щедрина. История рождения и постановки сюиты; преобразование оперной драматургии в современную эмоционально-экспрессивную балетную; уникальность состава оркестра. Прослушивание музыки с необходимыми комментариями.

Музыкальный материал: Концерт для оркестра «Озорные частушки», фрагменты из «Кармен-сюиты», балета «Кенек-Горбунок»; произведения для фортепиано: «Юмореска», «Подражание Альбенису».

15. Рок-опера

Рок-опера – взаимодействие языка рока, драматургии и структуры оперы. Рок-опера строится как цепь отдельных замкнутых номеров, сочинение с лейтмотивами. Бытует как сценическое произведение, так и в виде рок-альбома, исполняется или группой, где отдельные композиции наделяются единым сюжетным или сквозным национально-тематическим развитием (такова рок опера «Стена» группы «Pink Floyd, 1978). Первые сочинения в жанре рок-оперы: «Волосы» группы «Who» Г. Макдермот (1967), «Спасение» Т. Лина (1969), у советских композиторов А. Рыбников «Юннона и Авось», А. Журбин «Орфей и Эвридика».

Рок опера «Иисус Христос – суперзвезда» (1970) - классика жанра рок-оперы. Сочиненное произведение молодыми авторами – Э.Л. Уэббером и Т. Райсом. Сюжет – отрывок из Евангелия, рассказывающий о семи последних днях жизни Иисуса Христа. Рассказ о проблемах современности (увлечение молодежи христианскими учениями, идеи хиппи с христианскими мотивами чистоты, бескорытия и братской любви, духовном обновлении общества через жизнь Христа). «Наша основная мысль показать жизнь Христа глазами Иуды, который видел в нём человека, а не Бога». (Э.Л.Уэббер). Опера по традиции классики: жанр страстей», «лейтмотив креста» (И.С. Бах), отголоски регтайма, партия Марии Магдалины написана в жанре «соул», Характеристика Христа в драматических монологах. Недостаток рок-оперы как жанра: приверженность к квадратной структуре рока, невозможность показа различных состояний героя в пределах одного номера. В то же время рок-музыке посильны драматургические задачи: длительные эмоциональные нагнетания к мощным кульминациям («драйв»), взрывчатые контрасты, вторжения «срывы», контрасты.

Музыкальный материал: Э.Л. Уэббером «Иисус Христос – суперзвезда», А. Рыбников «Юннона и Авось»,

16. Авторская песня – (самодетельная, туристская, бардовская) – термин В. Высоцкого. Художник - полновластный хозяин созданного от замысла до его реализации: поэт, композитор, певец и аккомпаниатор в одном лице. Возникновение жанра в середине 50-х гг. в период «оттепели», как реакция на идеологический характер, мишурный блеск, развлекательность массовой песни. Авторская песня противопоставила ей достоинство, истинность переживаний, интеллигентность, бережное отношение к поэтическому слову. Отразила иной тип мышления – открытого, свободного человека, осознающего самоценность человеческой личности. Черты авторской песни: гражданственность, социальная заостренность, обращение одновременно к широкой аудитории и к каждому слушателю отдельно. Представители жанра : Б. Окуджава, Ю. Ким, А. Галич, В. Высоцкий, Н. Матвеева. Распространение жанра посредством бытовой записывающей техники. Единый герой всех песен сам автор, его переживания. Ценность поэтического слова, поэтического образа, развитие музыкального начала от «поэзии под аккомпанемент» Б. Окуджавы до развёрнутого музыкального образа. Индивидуальность песни зависит от манеры исполнения, тембра каждого из авторов. Разновидности:

политическая сатира (А. Галич «Я выбираю свободу»), туристские (Ю. Визбор «Домбайский вальс»), лирические (В. Долина), военные (В. Высоцкий «Он не вернулся из боя»), казачьи (А. Розенбаум), шуточные (Т. И С. Никитины), романс. Этапы развития жанра 1) до середины 1960-х (романтические идеалы «оттепели», ожидания перемен к лучшему), 2) до начала 1980-х (крушение надежд 60-х, ситуация культурного подполья), авторская песня – голос совести общества, противоречие официальной идеологии, замалчивание, поругание на страницах журналов и газет, 3) с середины 1980-х до нас времени (отсутствие ощущения сопротивления лишило песню творческого импульса)

Музыкальный материал: Песни В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима, А. Дольского по выбору преподавателя.

17. Музыкальная культура конца XX начала XXI в.

В русской музыке последней четверти XX – начала XXI веков значительное место занимает фигура Р. **Леденева** (р. 1930) – композитора, педагога, автора музыкально-теоретических работ. Композитор создал более 100 опусов в различных жанрах (кантатно-ораториальные, камерно-вокальные и камерно-инструментальные сочинения, циклы пьес и концерты для различных инструментов, балет, симфония, хоровые циклы, музыка к теле- и радиопостановкам, драматическим спектаклям и кинофильмам). Хоровая музыка стоит в числе приоритетных жанров, многие сочинения составляют циклы. Подобно многим композиторам-современникам, он отдал дань и светской, и сакральной тематике. Хоровая музыка Р. Леденева воплощает многообразие творческих идей. Стилиевая эволюция была направлена на различные тематические аспекты, интенсивные поиски в сфере жанров и форм сочинений, выбор поэтических источников, усложнение музыкального языка.

В жанровой системе творчества **А. Эшпая** (1925 – 2015) особое место принадлежит симфонии. В период с 1959 по 2001 гг. композитор создал девять симфоний. Сочинения в полной мере отражают процесс эволюции авторского стиля, многомерность звукового пространства. Симфонические сочинения А. Эшпая объединены по группам, обусловленными специфическими признаками общности жанрообразующих свойств. Наряду с симфоническими сочинениями, приоритетным жанром в творчестве А. Эшпая являются инструментальные концерты, также демонстрирующие индивидуальность авторского мышления.

С. Слонимский (р. 1932) – один из крупнейших современных композиторов, яркий новатор, работавший в разных жанрах. В настоящее время петербургский композитор интенсивно работает. С. Слонимский является автором 30-ти симфоний, особое внимание уделяет инструментальному концерту, в сфере художественных интересов остается театр. Композитор также отдал дань знаковым для любого творца жанрам, как Реквием и Фортепианный квинтет. В 2010 году он создал масштабный цикл фортепианных пьес для детей. Личные художественные константы мастерства, эстетические взгляды композитора в контексте социокультурных событий рубежа веков.

Н.Н. Сидельников - выдающийся советский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР, Был одним из ведущих профессоров Московской консерватории со своей уникальной методикой преподавания теории и практики композиции.

К концу XX века в русской опере сложилась многообразная картина. Преобладают смешанные жанровые виды: опера-балет, опера-оратория, развиваются зонг – (от нем. der Song – эстрадная песня) и рок-опера *музыкального театра*.

Основным жанром современного музыкального театра является *психологическая драма*, содержание которой сосредоточено на внутреннем мире человека. Таковы оперы «Пена дней» Э. Денисова по роману Б. Виана (1981), «Бедная Лиза» Л. Десятникова по Н. Карамзину (1976), «Бедные люди» Г. Седельникова по Ф. Достоевскому (1974), Ю. Буцко «Белые ночи» по Ф. Достоевскому (1968), «Шинель» А. Холминова, по Н. Гоголю (1975), его же «Братья Карамазовы» по Ф. Достоевскому (1985). Следует отметить важность *камерной оперы* (с 70-х годов XX века) и создание в русском музыкальном театре «малой оперы», с её жаровыми разновидностями: моноопера, опера-дуэт. В этой области работают композиторы М. Вайнберг, Ю. Буцко, А. Холминов, М. Таривердиев.

Музыкальный материал: Р. Леденев «Древнерусские напевы», «Из молитв святого Иоанна Златоуста», А.Эшпай Симфония № 5 «Военная», струнный квартет (памяти Д. Д. Шостаковича) Concordia discordans, С. Слонимский Симфонietta, «Славянский концерт» для органа и струнных, Н.Сидельников «Романсеро о любви и смерти» (на стихи «Цыганского романсеро» Гарсиа Лорки, 1981), для смешанного хора и инструментов, Сокровенны разговоры, кантата для хора на народные тексты.

18.Выдающиеся исполнители XX века. Знакомство с аудио- и видеозаписями концертов, фестивалей известнейших знаменитых исполнителей XX века, характеристика и особенности их исполнения различной музыки.

III. 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:

- первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов согласно программным требованиям;
- знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений зарубежных и отечественных композиторов различных исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до современности;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве композиторов;
- умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального произведения;
- навыки по восприятию музыкального произведения, умение выразить его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Цель аттестационных (контрольных) мероприятий – определить успешность развития учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый.

Текущий контроль – осуществляется регулярно преподавателем на уроках. Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на ответственную организацию домашних занятий. Текущий контроль учитывает темпы продвижения ученика, инициативность на уроках и при выполнении домашней работы, качество выполнения заданий. На основе текущего контроля выводятся четвертные оценки.

Формы текущего контроля:

- устный опрос (фронтальный и индивидуальный),
- выставление поурочного балла, суммирующего работу ученика на конкретном уроке (выполнение домашнего задания, знание музыкальных примеров, активность при изучении нового материала, качественное усвоение пройденного), - письменное задание, тест.

Форма подведения промежуточной аттестации - контрольный урок по пройденному материалу 1 раз в четверть. Оценка качества реализации учебного предмета «Музыкальная литература» включает в себя текущий контроль успеваемости в форме контрольных уроков по пройденным темам и промежуточную аттестацию один раз в конце года в форме контрольного урока. На контрольном уроке могут быть использованы как устные, так и письменные формы опроса (тест или ответы на вопросы - определение на слух тематических отрывков из пройденных произведений, указание формы того или иного музыкального сочинения, описание состава исполнителей в том или ином произведении, хронологические сведения и т.д.). Особой формой проверки знаний, умений, навыков является форма самостоятельного анализа нового (незнакомого) музыкального произведения.

В выпускном классе промежуточная аттестация может проходить в конце 3 четверти в форме защиты реферата. На основе материала, который преподаватель освящает во время аудиторных занятий по теме, перед подготовкой реферата, преподавателем формируются вопросы по пройденному материалу, которые предварительно разясняются и прорабатываются с учащимися во избежание неправильного понимания отдельных сведений или взглядов преподавателя. При самостоятельной подготовке реферата, который является самостоятельным обзорным (созданным на основе урочного материала, нескольких открытых источников, объединенных общей темой) и информативным мини исследованием, к учащимся предъявляется ряд требований по оформлению и содержанию, а именно:

1. Для реферата отбирается информация из открытых источников, объективно ценная для всех читающих, а не только для автора.
2. Автор реферата не может использовать только ему понятные значки, пометы и сокращения.
3. Реферат имеет следующую структуру:
  - титульный лист;
  - оглавление с указанием освящаемых вопросов;
  - основная часть (разбитая на параграфы соответственно поставленным вопросам);
  - список используемых источников;

- приложения (если есть).

4. Тема реферата должна соответствовать критериям:

- грамотность с литературной точки зрения;
- четкость рамок раскрытия поставленного вопроса (недопустима как излишняя широта, так и узкая ограниченность);
- сочетание ёмкости и лаконичности формулировок;
- адекватность уровню ученической учебно-исследовательской работы (недопустима как чрезмерная упрощенность, так и излишняя наукообразность).

5. Общий объем реферата зависит от количества освящаемых вопросов и желания учащегося раскрыть тему, выразить свое отношение к событию, личности, явлению, музыкальному направлению и т.д. Минимальный объем ответа на один поставленный вопрос – 4-5 предложений (если вопрос не ограничивается конкретным понятием или терминологией).

6. Реферат должен быть представлен в сброшюрованном виде. Текст должен легко читаться. Рекомендуемые размеры шрифта 12 – 14 (один по всему тексту). Шрифт лучше выбирать прямой. Курсив и жирный шрифт использовать для выделения. Заголовки по всему тексту должны быть выполнены в едином стиле. Заголовки одного уровня набирают одним шрифтом одного размера. Перед заголовком и после рекомендуется вставлять пустую строку. В тексте не допускается сокращение названий, наименований (за исключением общепринятых аббревиатур). Титульный лист оформляется следующим образом: в центре – название темы реферата, в правом верхнем углу – название учебного заведения, ниже темы справа – фамилия, имя, отчество учащегося, класс, дата написания.

7. К общим критериям оценки реферата можно отнести: Соответствие реферата теме.

Глубина и полнота раскрытия темы. Адекватность передачи первоисточника. Логичность, связность. Структурная упорядоченность. Оформление. Языковая правильность. Выражение своего мнения по освящаемым вопросам. Реферат сделан в установленные сроки. Оформление и содержание реферата полностью отвечает предъявленным требованиям. Ученик может связно и точно изложить содержание и информацию работы в устной форме.

2. Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена (зачета)

5+ («отлично») - содержательный и грамотный (с позиции русского языка) устный или письменный ответ с верным изложением фактов. Точное определение на слух тематического материала пройденных сочинений. Свободное ориентирование в определенных эпохах (историческом контексте, других видах искусств).

5 («отлично») - содержательный и грамотный (с позиции русского языка) устный или письменный ответ с верным изложением фактов. Точное определение на слух тематического материала пройденных сочинений. Свободное ориентирование в определенных эпохах (историческом контексте, других видах искусств).

5 («отлично-») - содержательный и грамотный (с позиции русского языка) устный или письменный ответ с верным изложением фактов. Точное определение на слух тематического материала пройденных сочинений. Свободное ориентирование в определенных эпохах (историческом контексте, других видах искусств).

4+ («хорошо+») - устный или письменный ответ, содержащий не более 2-3 незначительных ошибок. Определение на слух тематического материала также содержит 2-3 неточности негрубого характера или 1 грубую ошибку и 1 незначительную.

Ориентирование в историческом контексте может вызывать небольшое затруднение, требовать время на размышление, но в итоге дается необходимый ответ.

4 («хорошо») - устный или письменный ответ, содержащий не более 2-3 незначительных ошибок. Определение на слух тематического материала также содержит 2-3 неточности негрубого характера или 1 грубую ошибку и 1 незначительную. Ориентирование в историческом контексте может вызывать небольшое затруднение, требовать время на размышление, но в итоге дается необходимый ответ.

4- («хорошо-») - устный или письменный ответ, содержащий не более 2-3 незначительных ошибок. Определение на слух тематического материала также содержит 2-3 неточности негрубого характера или 1 грубую ошибку и 1 незначительную. Ориентирование в историческом контексте может вызывать небольшое затруднение, требовать время на размышление, но в итоге дается необходимый ответ.

3+ («удовлетворительно») - устный или письменный ответ, содержащий 3 грубые ошибки или 4-5 незначительных. В определении на слух тематического материала допускаются: 3 грубые ошибки или 4-5 незначительные. В целом ответ производит впечатление поверхностное, что говорит о недостаточно качественной или непродолжительной подготовке обучающегося.

3 («удовлетворительно») - устный или письменный ответ, содержащий 3 грубые ошибки или 4-5 незначительных. В определении на слух тематического материала допускаются: 3 грубые ошибки или 4-5 незначительные. В целом ответ производит впечатление поверхностное, что говорит о недостаточно качественной или непродолжительной подготовке обучающегося.

3- («удовлетворительно») - устный или письменный ответ, содержащий 3 грубые ошибки или 4-5 незначительных. В определении на слух тематического материала допускаются: 3 грубые ошибки или 4-5 незначительные. В целом ответ производит впечатление поверхностное, что говорит о недостаточно качественной или непродолжительной подготовке обучающегося.

2 («неудовлетворительно») - большая часть устного или письменного ответа неверна; в определении на слух тематического материала более 70% ответов ошибочны. Обучающийся слабо представляет себе эпохи, стилевые направления, другие виды искусства.

Критерии оценки итоговой аттестации итоговой аттестации:

5 («отлично») - содержательный и грамотный (с позиции русского языка) устный или письменный ответ с верным изложением фактов. Свободное ориентирование в определенных эпохах (историческом контексте, других видах искусств) Реферат сделан в установленные сроки. Оформление и содержание реферата полностью отвечает предъявленным требованиям. Ученик может связно и точно изложить содержание и информацию работы в устной форме. Ученик обладает знаниями музыкального материала по теме на уровне, отвечающем всем требованиям на данном этапе обучения.

4 («хорошо») - устный или письменный ответ, содержащий не более 2-3 незначительных ошибок. Ориентирование в историческом контексте может вызывать небольшое затруднение, требовать время на размышление, но в итоге дается необходимый ответ. Задание выполнено не в срок без объективных причин.

3 («удовлетворительно») - устный или письменный ответ, содержащий 3 грубые ошибки или 4-5 незначительных. В целом ответ производит впечатление поверхностное, что говорит о недостаточно качественной или непродолжительной подготовке

обучающегося. Задание выполнено не в срок, с большим количеством недочетов, а именно: Оформление и содержание реферата не вполне отвечает предъявленным требованиям. Ученик не вполне понимает материал, не может связно и точно изложить содержание и информацию работы в устной форме. Ученик обладает слабыми знаниями музыкального материала по теме.

2 («неудовлетворительно») - большая часть устного или письменного ответа неверна; в определении на слух тематического материала более 70% ответов ошибочны. Обучающийся слабо представляет себе эпохи, стилевые направления, другие виды искусства. Комплекс серьезных недостатков: Реферат не сделан в установленные сроки. Оформление и содержание реферата не отвечает предъявленным требованиям. Ученик не может содержание и информацию работы в устной форме.

3. Контрольные требования на разных этапах обучения

Содержание и требование программы «Музыкальная литература» определяет уровень подготовки обучающихся. В соответствии с ними ученики должны уметь: грамотно и связно рассказывать о том или ином сочинении или историческом событии, знать специальную терминологию, ориентироваться в биографии композитора, представлять исторический контекст событий, изложенных в биографиях композиторов, определить на слух тематический материал пройденных произведений, играть на фортепиано тематический материал пройденных произведений, знать основные стилевые направления в культуре и определять их характерные черты, знать и определять характерные черты пройденных жанров и форм.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Занятия по предмету «Музыкальная литература» проводятся в сформированных группах от 4 до 12 человек (мелкогрупповые занятия).

Работа на уроках предполагает соединение нескольких видов получения информации: рассказ (но не монолог) педагога, разбор и прослушивание музыкального произведения. Методически оправдано постоянное подключение обучающихся к обсуждаемой теме, вовлечение их в активный диалог. Подобный метод способствует осознанному восприятию информации, что приводит к формированию устойчивых знаний.

На каждом уроке «Музыкальной литературы» необходимо повторять и закреплять сведения, полученные на предыдущих занятиях.

Современные технологии позволяют не только прослушивать музыкальные произведения, но и осуществлять просмотр видеозаписей. Наиболее целесообразными становятся просмотры на уроках отрывков балетов и опер, концертных фрагментов, сопровождаемых комментариями педагога. На уроках зачастую невозможно прослушать или просмотреть произведение целиком, подобная ситуация предусмотрена учебным планом. Однако в старших классах целесообразно в пределах самостоятельной работы предлагать обучающимся ознакомиться с сочинением в целом, используя возможности Интернета.

Методические рекомендации преподавателям

Урок музыкальной литературы, как правило, имеет следующую структуру: повторение пройденного и проверка самостоятельной работы, изучение нового материала, закрепление и объяснение домашнего задания. Повторение и проверка знаний в начале урока помогает мобилизовать внимание учеников, активизировать работу группы и установить связь между темами уроков. Чтобы вовлечь в процесс всех присутствующих в

классе, рекомендуется пользоваться формой фронтального устного опроса. Возможно проведение небольшой тестовой работы в письменном виде. Реже используется форма индивидуального опроса. Изложение нового материала и прослушивание музыкальных произведений занимает основную часть урока. Необходимо пользоваться всеми возможными методами обучения для достижения максимально эффективных результатов обучения.

Практически весь новый материал учащиеся воспринимают со слов преподавателя и при музыкальных прослушиваниях, поэтому огромное значение имеют разнообразные словесные методы (объяснение, поисковая и закрепляющая беседа, рассказ). Предпочтение должно быть отдано такому методу, как беседа, в результате которой ученики самостоятельно приходят к новым знаниям. Беседа, особенно поисковая, требует от преподавателя умения грамотно составить систему направленных вопросов и опыта управления беседой. Конечно, на уроках музыкальной литературы нельзя обойтись без такого универсального метода обучения, как объяснение. Объяснение необходимо при разговоре о различных музыкальных жанрах, формах, приемах композиции, нередко нуждаются в объяснении названия музыкальных произведений, вышедшие из употребления слова, различные словосочетания, фразеологические обороты. Специфическим именно для уроков музыкальной литературы является такой словесный метод, как рассказ, который требует от преподавателя владения не только информацией, но и ораторским и актерским мастерством. В построении рассказа могут использоваться прямая речь, цитаты, риторические вопросы, рассуждения. Рассказ должен быть подан эмоционально, с хорошей дикцией, интонационной гибкостью, в определенном темпе. В форме рассказа может быть представлена биография композитора, изложение оперного сюжета, история создания и исполнения некоторых произведений.

Виды работы на уроке:

1 Слушание музыки – неотъемлемая форма урока по предмету «Музыкальная литература», где происходит соприкосновение и ребенка с миром классической музыки, его погружение в иную культурно-историческую эпоху. Прослушивание музыки должно предваряться объяснениями преподавателя с последующим обсуждением обучающимися. Дефицит времени не позволяет на уроке прослушивать все изучаемые произведения целиком, поэтому в крупных произведениях выбираются наиболее значимые и яркие примеры. Современные технические условия позволяют на уроках не только слушать музыку, но и просматривать видеозаписи оперных и балетных спектаклей, концертов, что несомненно улучшает и обогащает детское восприятие, вносит дополнительные эстетические ощущения.

2 Работа с нотным текстом – позволяет более глубоко проникнуть в синтаксис музыкального произведения, изучить строение его формы, драматургию. При работе с нотным текстом обучающийся не только получает новые знания (знакомится с логикой музыкального письма композитора, его стилем), но и каждый раз закрепляет и расширяет знания, полученные ранее. Это интегративная форма, ее реализацию невозможно представить без использования знаний по предмету «Сольфеджио».

3 Ведение словаря. Необязательная форма, но желательная. В словарях обучающиеся на протяжении всего курса записывают все музыкальные термины, понятия, жанры, формы, дополняя их новыми сведениями и примерами по мере изучения новых тем. Ведение словаря помогает обучающимся более прочно запомнить материал, а его систематизация позволяет быстро найти определенный термин или понятие.

4 Составление или использование заранее подготовленных опорно-логических схем, хронографов. Такая форма систематизации материала используется, как правило, на уроках при знакомстве с биографиями композиторов, симфониями, операми. Использование опорно-логических схем позволяет обучающимся запомнить не только особенности конкретного произведения, но является наглядно-дидактическим материалом при подготовке к обобщающим урокам.

5 Музыкальная викторина – определение музыкальных произведений. Викторины могут быть по творчеству композиторов, тембровые, стилистические, жанровые.

6 Составление эссе, написание критической музыкальной статьи. Такие формы используются, как правило, в старших классах. Написание эссе, статьи на музыкальное произведение, исполнение предлагается детям после просмотра видеоматериала или посещения концерта. Важно не только использовать имеющиеся знания или найти сведения самостоятельно, но и высказать и аргументировать личную позицию по данному произведению.

7 Разработка проекта - способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы (технология), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом. Основное предназначение данного вида работы на уроке состоит в предоставлении обучающимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей. В его основе лежит развитие познавательных навыков обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления.

8 Проигрывания и заучивание наизусть фрагментов музыкальных произведений.

Наглядные методы. Помимо традиционной для многих учебных предметов изобразительной и графической наглядности, на музыкальной литературе используется такой специфический метод, как наблюдение за звучащей музыкой по нотам. Использование репродукций, фотоматериалов, видеозаписей уместно на биографических уроках, при изучении театральных произведений, при знакомстве с различными музыкальными инструментами и оркестровыми составами, и даже для лучшего понимания некоторых жанров – концерт, квартет, фортепианное трио. Использование различных схем, таблиц помогает структурировать материал биографии композитора, осознать последовательность событий в сюжете оперы, представить структуру сонатно-симфонического цикла, строение различных музыкальных форм. Подобного рода схемы могут быть заранее подготовлены педагогом или составлены на уроке в совместной работе с учениками.

Пример таблицы по биографии П.И.Чайковского

Годы жизни				
1840-1850	1850-1865	1866-1877	1877- 1885	1885-1893
Место пребывания				
Воткинск	Петербург	Москва	Европа, Россия	Подмосковье, Клин
Периоды в биографии				
Детство	Обучение в училище	Работа в консерватории. Педагогическая,	Композиторская и дирижерская деятельность,	концертные

	правоведения и консерватории	композиторская, музыкально-критическая деятельность	поездки по России, городам Европы и Америки
--	------------------------------	---	---

На усмотрение преподавателя такая таблица может быть дополнена перечнем самых значительных произведений композитора.

Наблюдение за звучащей музыкой по нотам, разбор нотных примеров перед прослушиванием музыки также тесно соприкасается с практическими методами обучения. К ним можно также отнести прослушивание музыкальных произведений без нотного текста и работу с текстом учебника. Формирование умения слушать музыкальное произведение с одновременным наблюдением по нотам должно происходить в ходе систематических упражнений. Степень трудности должна быть посильной для учеников и не отвлекать их от музыки. Наиболее простой текст для наблюдения по нотам представляет фортепианная музыка, сложнее ориентироваться в переложении симфонической музыки для фортепиано. Известную трудность представляют вокальные произведения, оперы, где необходимо следить за записью нот на нескольких нотонасах и за текстом. Знакомство с партитурой предполагается должно носить выборочный характер. Перед началом прослушивания любого произведения преподавателю следует объяснить, на что следует обратить внимание, а во время прослушивания помогать ученикам следить по нотам. Такая систематическая работа со временем помогает выработать стойкие ассоциативные связи между звуковыми образами и соответствующей нотной записью.

Прослушивание музыки без нотного текста, с одной стороны, представляется самым естественным, с другой стороны имеет свои сложности. Обучая детей слушать музыку, трудно наглядно продемонстрировать, как это надо делать, и проверить, насколько это получается у учеников. Преподаватель может лишь косвенно проследить, насколько внимательны ученики. Необходимо помнить о том, что слуховое внимание достаточно хрупко. Устойчивость внимания обеспечивается длительностью слуховой сосредоточенности. Именно поэтому объем звучащего музыкального произведения должен увеличиваться постепенно. Педагогу необходимо уметь организовывать внимание учащихся, используя определенные приемы для сосредоточения внимания и для его поддержания (рассказ об истории создания произведения, разъяснение содержания произведения, привлечение изобразительной наглядности, создание определенного эмоционального состояния, постановка слуховых поисковых задач, переключение слухового внимания).

При знакомстве с популярной, джазовой музыкой желательно помимо новых, неизвестных детям произведений включать в программу уже известную им джазовую и популярную музыку, что облегчает понимание и усвоение наиболее сложных тем, связанных с характеристикой стилей, музыкальным анализом и т.д. В процессе урока происходит обмен впечатлениями, разъяснение возникающих вопросов, рекомендации по более широкому ознакомлению с материалом и прослушиванию дополнительной музыкальной информации с использованием Интернет ресурсов.

Из-за отсутствия учебников по данной тематике дидактический, аудио и видео материал подбирается к каждой теме индивидуально и нередко обновляется. Наряду с известными работами по истории джазовой музыкальной культуры используются периодические издания, статьи,

исследования, которые отражают новые тенденции и взгляды на происходящие сегодня процессы и явления в сфере джазового творчества и исполнительства.

Работа с учебником является одним из общих учебных видов работы. На музыкальной литературе целесообразно использовать учебник в классной работе для того, чтобы ученики рассмотрели иллюстрацию, разобрали нотный пример, сверили написание сложных имен и фамилий, названий произведений, терминов, нашли в тексте определенную информацию (даты, перечисление жанров, количество произведений). Возможно выполнение небольшого самостоятельного задания в классе по учебнику (например, чтение фрагмента биографии, содержания сценического произведения). Учебник должен максимально использоваться учениками для самостоятельной домашней работы.

Завершая урок, целесообразно сделать небольшое повторение, акцентируя внимание учеников на новых знаниях, полученных во время занятия.

6.2 Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Домашнее задание, которое ученики получают в конце урока, должно логично вытекать из пройденного в классе. Ученикам следует не просто указать, какие страницы в учебнике они должны прочитать, необходимо подчеркнуть, что они должны сделать на следующем уроке (рассказывать, отвечать на вопросы, объяснять значение терминов, узнавать музыкальные примеры и т.д.) и объяснить, что для этого нужно сделать дома.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа составляет 1 час в неделю. Для достижения лучших результатов рекомендуется делить это время на две части на протяжении недели от урока до урока. Регулярная самостоятельная работа включает в себя, в том числе, повторение пройденного материала (соответствующие разделы в учебниках), поиск информации и закрепление сведений, связанных с изучаемыми темами, повторение музыкальных тем.

Виды домашних заданий:

1. Выявить особенности мелодии, ритма, фактуры и других средств выразительности в произведениях выученных в классе по специальности или предложенных педагогом.
2. Составление краткого музыкального словаря.
3. Сочинение небольшого музыкального фрагмента (например, мелодия в объеме 8 тактов с кульминацией во второй половине).
4. Решение кроссвордов.
5. Составление собственных кроссвордов.
6. Решение тестов.

VI. Список учебной и методической литературы

6.1 Учебная литература

1. Аверьянова О.И. «Отечественная музыкальная литература XX века» Учебник для ДМШ (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. Владимиров В. Лагутин А. И. Музыкальная литература для 4 класса детских музыкальных школ. 4-е издание. – М.: «Музыка», 1976 г.
4. Ермакова О.К. Уроки музыкальной литературы. Первый год обучения. – Ростов-н/Д: «Феникс», 2019 г.

5. Ермакова О.К. Музыкальная литература зарубежных стран. Второй год обучения. Ростов-н/Д: Феникс, 2014 г.
6. Козлова Н.П. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ. Третий год обучения. М.: «Музыка», 2004
7. Лагутин А. И, Владимиров В.Н. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса детских музыкальных школ и школ искусств (первый год обучения предмету). - М.: «Престо», 2006
8. Первозванская Т Мир музыки. Учебное пособие по музыкальной литературе. 4 класс. – М. Музыка 2015.
9. Первозванская Т Мир музыки. Учебное пособие по музыкальной литературе. 5 класс. (+2 CD) – М. Музыка 2017.
10. Привалов С. Б. Зарубежная музыкальная литература. Эпоха романтизма.- СПб: Композитор, 2008.
11. Привалов С. Б. Русская музыкальная литература. Музыка XI – начала XX века.- СПб: Композитор, 2010.
12. Прохорова Н. Музыкальная литература зарубежных стран для 5 класса детских музыкальных школ. 4-е издание. – М.:Музыка, 1986 г.
13. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Первый год обучения Прохорова И.А. «Музыкальная литература зарубежных стран» для 5 класса ДМШ. - М.: «Музыка», 1985.
14. Смирнова Э.С. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ (третий год обучения). - М.: «Музыка» , 1986 г.
15. Сорокотягин, Костюкова: Музыкальная литература в таблицах, схемах и тестах. Полный курс обучения.- Ростов-н/Д: Феникс, 2018 г.
16. Столова Е., Кельх Э., Нестерова Н. Музыкальная литература. Экспресс-курс. – СПб., «Композитор», 2010.
17. Фоменкова Е.П. Приложение к программе по музыкальной литературе для 5-7 классов ДМШ Пособие для учащихся. Выпуск I . 5 класс. – Нижний Новгород, 1998.
18. Фоменкова Е.П. Приложение к программе по музыкальной литературе для 5-7 классов ДМШ Пособие для учащихся. Выпуск II . 6 класс. – Нижний Новгород, 2002.
19. Фоменкова Е.П. Приложение к программе по музыкальной литературе для 5-7 классов ДМШ Пособие для учащихся. Выпуск III . 7 класс. – Нижний Новгород, 1999.
20. Шорникова М.: Музыкальная литература. Развитие западно-европейской музыки. Осташов С. А. Издательство: Феникс, 2018 г.
21. Шорникова М. Осташов Музыкальная литература. Русская музыкальная классика. С. А. Издательство: Феникс, 2020 г.
22. Шорникова М.: Музыкальная литература. Музыка, ее формы и жанры. Осташов С. А. Издательство: Феникс, 2018 г.
23. Шорникова Мария Исааковна Осташов С. Музыкальная литература. Русская музыка XX века. С. А.Издательство: Феникс, 2020 г.
24. Шорникова М.: Музыкальная литература за 3 года. Русская музыкальная культура XX века. Издательство: Феникс, 2018 г.
25. Барбан Е. «Джазовые диалоги» С-Петербург, 2006
26. Бернстайн Л. «Мир джаза» М., 1978
27. Верменич Ю. «Поговорим о джазе» Ростов, 2009
28. Верменич Ю. «Джаз. История. Стили. Мастера» С-Петербург, 2007

29. Джоэлл Д. «Герцог: портрет Дюка Эллингтона» Новосибирск 2007
30. Дэвис М. «Автобиография» Екатеринбург, 2005
31. Конен В. «Рождение джаза» М., 1984
32. Колиер Д. «Становление джаза» М.,1984
33. Куль М. «Ступени восхождения» Израиль,2009
34. Мошков К. «Индустрия джаза в Америке» С-Петербург, 2008
35. Мошков К. «Великие люди джаза» С-Петербург, 2009
36. Мошков К. «Блюз. Введение в историю» С-Петербург, 2010
37. Ньютон Ф. «Джазовая сцена» Новосибирск 2007
38. Овчинников Е. «Джаз как явление музыкального искусства» М.,1984
39. Панасье Ю. «История подлинного джаза» Париж, 1959
40. Переверзев Л. «Приношение Дюку» М.,1999
41. Пономарев В. «На обратной стороне звука» М.,2002
42. Сандалов И. «Кратакая история джаза» М.,1998
43. Сандалов И. «Кратакая история джаза» М.,1998
44. Саймон Д. «Гленн Миллер и его оркестр» С-Петербург, 2005
45. Фейертаг В. «Диалог со свингом. Д.Голощекин о джазе и о себе» СПетербург, 2003
46. Фейертаг В. «Джаз. Энциклопедический справочник» С-Петербург, 2008
47. Фейертаг В. «История джазового исполнительства в России» СПетербург, 2010
48. Шапиро Н., Хентофф Н. «Послушай, что я тебе расскажу» Екатеринбург 2002
49. Джазовые Интернет порталы «Джаз.ру», «Джаз-портал», «Планета джаза», «Википедия» и др.

Рабочие тетради

1. Исабаева Е. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе. Западноевропейская музыка. -Ростов-на-Дону, «Феникс», 2014.
2. Исабаева Е.Рабочая тетрадь по музыкальной литературе. Русская музыка. - Ростов-на-Дону, «Феникс», 2014.
3. Калинина Г.Ф. Тесты по музыкальной литературе для 4 класса. Вопросы, задания тесты. Вып. 1. – Калинин, 2011.
4. Калинина Г.Ф. Тесты по зарубежной музыке. Вопросы, задания тесты. Вып. 1. – Калинин, 2011.
5. Калинина Г.Ф. Тесты по русской музыке .Вып.3. - Калинин, 2011.
6. Калинина Г.Ф., Егорова Л.Н. Тесты по отечественной музыке Островская Я.Е., Фролова Л. А., Цес Н.Н.
7. Музыкальная литература. Развитие западно-европейской музыки. 2 год обучения. Рабочая тетрадь. - Феникс 2019.
8. Островская Я, Фролова Л. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе. Учебное пособие для ДМШ. 1 год обучения. – СПб: «Композитор», 1999.
9. Островская Я, Фролова Л. Цес Н. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе. Учебное пособие для ДМШ. 5 класс. – СПб: «Композитор», 1999.
10. Панова Н.В. Музыкальная литература зарубежных стран (рабочая тетрадь для 5 кл.). М., «Престо», 2009
11. Панова Н.В. Русская музыкальная литература (рабочая тетрадь для 6, 7 кл.). I часть. М., «Престо», 2009; II часть. М., «Престо», 2010
12. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе зарубежных стран 5 класс (2 год обучения). «Композитор» С-Пб, 2012

13. Сорокотягин Д.А. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе. Полный курс обучения. -Ростов-на-Дону, «Феникс», 2014.
14. Сорокотягин Д.А. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе. Русская музыка XX века. -Ростов-на-Дону, «Феникс», 2014.
15. Царёва Н.А, Сорокина Н.А, Практикум по музыкальной литературе. Традиции и современность. – Тверь, «Тверской Печатный двор», 2018.
16. Шорникова М.И. Музыкальная литература. Музыка, ее формы и жанры. 1-й год обучения. Рабочая тетрадь. – Феникс 2019.
17. Шорникова М.И. Музыкальная литература. От древнерусской музыке до Чайковского. 2-й год обучения. Рабочая тетрадь. – Феникс 2019.
18. Шорникова М.И. Музыкальная литература. От древнерусской музыке до Чайковского. Европейская музыка от древности до импрессионизма. 1-й год обучения. Рабочая тетрадь. – Феникс 2019.

Хрестоматии

1. Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ. Составители Владимирова В.Н., Лагутин А.М.: «Музыка», 1970
2. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5 класса ДМШ. Составитель Прохорова И.М.: «Музыка», 1990
3. Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 классов ДМШ. Составители. Смирнова Э.С., Самонов А.М.: «Музыка», 1968
4. Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для 7 класса ДМШ. Составитель Самонов А.М.: «Музыка», 1993
5. Светозарова Е.Д. Антология русской светской хоровой музыки а cappella XIX — начала XX века. Аудиоприложение на CD. Выпуски 1 – 11. СПб. Композитор, 2013 – 2016.

Методическая литература

1. Акимова О. Музыкальная литература. Дидактические материалы. Консонанс, 2009 г.
2. Акимова О. Музыкальная литература. Дидактические материалы. Часть 2 (+CDmp3). Консонанс, 2009 г.
3. Акимова О. Музыкальная литература. Дидактические материалы. Часть 3 (+CDmp3). Консонанс, 2009 г.
4. Акимова О. Музыкальная литература. Дидактические материалы. Часть 4 (+CDmp3). Консонанс, 2009 г.
5. Акимова Е Музыка. 5-8 классы. Музыкальные путешествия, творческие задания, занимательные задачи. ФГОС. – Учитель, 2019.
6. Натэла Енукидзе: Из истории джаза и мюзикла: Книга для чтения по "Музыкальной литературе" - Пара Ла Оро, 2009 г.
7. Енукидзе Н. Из истории джаза и мюзикла: Книга для чтения по музыкальной литературе. – Пара Ла Оро, 2016
8. Ермакова О.: Уроки музыкальной литературы. Первый год обучения.- Ростов-н/Д: Феникс, 2019 г.
9. Камозина О.П. Неправильная музыкальная литература. История музыки. 1 год обучения. - Ростов-н/Д: Феникс, 2012 г.

10. Камозова М.Н. Музыкальное путешествие по городам Германии. Учебное пособие. – М.: Планета музыки, 2018.
11. Камозова М.Н. "Музыкальное путешествие по городам Италии. Учебное пособие. – М.: Планета музыки, 2018.
12. Качалкин В. История авторской песни // Музыка в школе. – 2002. – №4. – с 71-82.
13. КельхЭ. , Столова Е. Музыкальный детектив. Занимательно пособие по музыкальной литературе в вопросах и ответах. -
14. Костюкова О. Сорокотягин Д. Музыкальная литература в таблицах, схемах и тестах. – М.: 2019.
15. Кюршунова В.В. Методические приемы работы на интерактивной доске средствами программы smart notebook. Электронный ресурс. // <https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-priemy-raboty-na-interaktivnoy-doske-sredstvami-programmy-smart-notebook>
16. Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе. М., Музыка, 1982
17. Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе (для музыкальных училищ). - М., 2005
18. Ливанова Т.Н. Моцарт и русская музыкальная культура. Учебное пособие. – М.: Планета музыки, 2019.
19. Лисянская Е.Б. Музыкальная литература: методическое пособие. Росмэн, 2001
Методические записки по вопросам музыкального образования. Сб. статей, вып.3. М.: «Музыка»,1991.
20. Ковалева Е.: Музыкально-интеллектуальные викторины для детей 11-14 лет. Пособие для детских музыкальных школ. – М.: Владос, 2015 г.
21. Музыкальная копилка. 4-5 классы. ДМШ. Учебно-методическое пособие. Феникс, 2016 г.
22. Калинина Г.: Игры на уроках музыкальной литературы Калинин, 2010 г.
23. Музыкальная копилка. 4-5 классы. ДМШ. Учебно-методическое пособие . – Ростов-н/Д: «Феникс», 2016 г.
24. Опера . Маленькая музыкальная энциклопедия.
25. Полушкина Г.Ф. «Современный урок с использованием средств интерактивной доски».- КОГОАЦДПО «Институт развития образования Кировской области»- Киров , 2017.
26. Романец Д. Сказка в музыке. Популярная музыкальная литература для ДМШ. – М.: «Музыка», 2015.
27. Рябин А.Г., Горшензон П., Королек Б Новая русская музыкальная критика. 1993-2003. В 3-х томах. Том 2. Балет. Новое литературное обозрение, 2015
28. Рябин А.Г., Горшензон П., Королек Б Новая русская музыкальная критика. 1993-2003. В 3-х томах. Том 1. Опера. Новое литературное обозрение, 2015
29. Рябин А.Г., Горшензон П., Королек Б Новая русская музыкальная критика. 1993-2003. В 3-х томах. Том 3. Концерты. Новое литературное обозрение, 2015
30. Савенко С. История русской музыки XX столетия от Скрябина до Шнитке.- М.: «Музыка», 2011.
31. Стасов Д.В Музыкальные воспоминания (1840-1860-х годов). Учебное пособие. Планета музыки 2017.

32. Сорокотягин, Костюкова: Музыкальная литература в таблицах, схемах и тестах. Полный курс обучения **Издательство: Феникс, 2018 г.** Холопова В.: Музыка как вид искусства. Учебное пособие Планета музыки, 2014 г.
33. Тараева, Г.Р. Компьютер и инновации в музыкальной педагогике. Стратегии и методики: в 3-х кн. / Г.Р. Тараева. – М.: Классика-XXI, 2007. – Кн.1. (+CD-ROM) – 128 с., Кн.2. – 120 с., Кн.3. – 128 с.
34. Шалина Л.: Теория музыки: учебное пособие для учащихся ДМШ и ДШИ **Издательство: Феникс, 2019 г.**
35. Шорникова М.И. Музыкальная литература за 3 года. Общеразвивающая общеобразовательная программа.1 год обучения. – Феникс , 2017.
36. Шорникова М.И. Музыкальная литература за 3 года. Общеразвивающая общеобразовательная программа.2 год обучения. – Феникс , 2017.
37. Шорникова М.И. Музыкальная литература за 3 года. Общеразвивающая общеобразовательная программа.3 год обучения. – Феникс , 2017.

Электронные образовательные ресурсы

1. Аверьянова О., Жуковская Г., Охалова И.,Петрова А. Интерактивное пособие по предмету «Музыкальная литература зарубежных стран» для 5 класса ДМШ и ДШИ **Издательство: М.: Музыка 2019 г.**
2. Аверьянова О., Жуковская Г., Охалова И.,Петрова А. Интерактивное пособие по предмету «Музыкальная литература зарубежных стран» для 6 класса ДМШ и ДШИ **Издательство: М.: Музыка 2019 г.**
3. <http://froland.ru>

Рекомендуемая дополнительная литература

1. Юлия Фролова: Музыкальный словарь. Для учащихся ДМШ и ДШИ **Феникс, 2020 г.**
2. Всеобщая история музыки /авт.-сост. А.Минакова, С. Минаков – М.: Эксмо, 2009. 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».
3. Бернад Сильви Музыкальные инструменты мира для детей. – КомпасГид, 2016.