

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
« СТАРОДУБСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ.А.И.РУБЦА»**

Дополнительные общеразвивающие программы в области музыкального искусства

«Основы музыкального исполнительства на гитаре шестиструнной», «Основы музыкального исполнительства на аккордеоне», «Основы музыкального исполнительства на фортепиано», «Основы сольного пения».

Предметная область
Учебные предметы теоретической подготовки

**Программа по учебному предмету
БЕСЕДЫ О МУЗЫКЕ**

**Стародуб
2020**

<p>«Рассмотрено» Педагогическим советом МБУДО Стародубская ДШИ</p> <p>от 31.08.2020 протокол № 1</p>	<p style="text-align: right;">Утверждаю Директор МБУДО Стародубская ДШИ</p> <p style="text-align: right;"><i>Бурда</i> Бурда В.П.</p> <p style="text-align: right;">Приказ от 31.08.2020 №83</p>
--	--

Срок реализации – 3 года с 6,6-14 летнего возраста

Организация-разработчик:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Стародубская детская школа искусств им.А.И.Рубца »

Разработчик:

Гречушникова Елена Михайловна, преподаватель музыкально – теоретических дисциплин

Рецензент:

Зимонина Наталья Витальевна, заместитель директора по учебной работе.

РЕЦЕНЗИЯ

НА ПРОГРАММУ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

БЕСЕДЫ О МУЗЫКЕ

дополнительных общеразвивающих
программ в области музыкального искусства

Разработчик: Гречушникова Елена Михайловна, преподаватель музыкально – теоретических дисциплин

Дополнительная общеразвивающая программа составлена 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- и с учётом обобщения личного педагогического опыта, имеет следующую структуру:

1. Пояснительная записка
2. Тематический план учебного предмета
3. Годовые и переводные требования по классам
4. Содержание изучаемого курса.
5. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы
6. Список литературы

В пояснительной записке определены цели и задачи учебно – воспитательной работы.

Тематический план учебного предмета составлен грамотно и развёрнуто.

В программе определяется уровень знаний, умений, навыков учащихся, приобретаемых в каждом классе.

Рецензируемая программа может быть рекомендована к использованию в образовательном процессе.

Рецензент:

**Заместитель директора
по учебной работе**

Зимонина Н.В.

Структура программы учебного предмета

1. Пояснительная записка
2. Тематический план учебного предмета
3. Годовые и переводные требования по классам
4. Содержание изучаемого курса.
5. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы
6. Список литературы

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная программа рассчитана на 3 года обучения и носит развивающий характер.

Цель программы:

1. Развитие мотивации личности к познанию и творчеству как основы развития образовательных запросов и потребностей детей.

Задачи программы:

I. Образовательные.

- усвоение программного материала;
- овладение новыми понятиями.
- формирование слушательского навыка;
- умение анализировать музыку.

II. Воспитательные.

- формирование и развитие волевых качеств (произвольное внимание, настойчивость в работе, дисциплинированность, организованность – планирование и самоконтроль);
- формирование художественного вкуса;
- воспитание подготовленных и заинтересованных слушателей и зрителей.
- самореализация и самосовершенствование;

III. Развивающие:

- Развитие мышления, речи, памяти, внимания, наблюдательности;
- Развитие творческой активности.

2. Тематический план учебного предмета

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ	Максимальная учебная нагрузка	Аудиторные занятия	Самостоятель- ная работа учащихся
1	2	3	4	5
1.	Средства музыкальной выразительности.	1,5	1	0,5
2.	Музыкальные формы.	1,5	1	0,5
3.	Музыка и слово.	1,5	1	0,5
4.	Музыка и движение. Марш. Танец.	2,5	2	0,5
5.	Программно-изобразительная музыка.	2,5	2	0,5
6.	Музыка и театр.	5,5	4	1,5
7.	Музыка от древних времён до Баха.	2,5	2	0,5
8.	И.С.Бах.	5	2	1
9.	И.С.Бах.	1,5	4	0,5
10.	Формирование классического стиля в музыке.	6,5	1	1,5
11.	Й. Гайдн.	4	5	1
12.	В.Моцарт.	5,5	3	1,5
13.	Л.Бетховен.	5,5	4	1,5
	Контрольные уроки		4	
	КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ	45	34	11
	ИТОГО	45		

Самостоятельная работа учащихся подразумевает домашнюю работу с учебником, конспектом, дополнительной литературой и нотным текстом для закрепления знаний, полученных на уроке.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ	Максимальная учебная нагрузка	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа учащегося
1	2	3	4	5
1.	Романтизм в музыке.	1,5	1	0,5
2.	Ф.Шуберт.	5,5	4	1,5
3.	Ф.Шопен.	4	3	1
4.	Русская музыка с древних времён до 18 века.	1,5	1	0,5
5.	Русская музыка 1-ой половины 19 века.	1,5	1	0,5
6.	М.Глинка.	5,5	4	1,5
7.	А.С.Даргомыжский.	2,5	2	0,5
8.	Русская музыкальная культура 2-ой половины 19 века.	1,5	1	0,5
9.	А.П.Бородин.	5,5	4	1,5
10.	Н.А.Римский-Корсаков.	6,5	5	1,5
11.	М.П.Мусоргский.	5,5	4	1,5
12.	Контрольные уроки.	5,5	4	1,5
	КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ	45	34	11
	ИТОГО:	45	34	11

Самостоятельная работа учащихся подразумевает домашнюю работу с учебником, конспектом, дополнительной литературой и нотным текстом для закрепления знаний, полученных на уроке.

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ	Максимальная учебная нагрузка	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа учащегося
1	2	3	4	5
1.	П.И.Чайковский.	8	6	2
2.	Русская музыкальная культура конца XIX – начале XX века.	1,5	1	0,5
3.		2,5	2	0,5
4.	А.Скрябин.	2,5	2	0,5
5.	С.Рахманинов.	2,5	2	0,5
6.	И.Стравинский.	2,5	2	0,5
7.	Отечественная музыкальная культура после 1917 года.	6,5	5	1,5
8.	С.С.Прокофьев.	4	3	1
9.	Д.Д.Шостакович.	2,5	2	0,5
10.	А.Хачатурян.	6,5	5	1,5
11.	Композиторы последней трети 20 века. Контрольные уроки.	5,5	4	1,5
	КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ	45	34	11
	ИТОГО:	45	34	11

Самостоятельная работа учащихся подразумевает домашнюю работу с учебником, конспектом, дополнительной литературой и нотным текстом для закрепления знаний, полученных на уроке.

3. Годовые и переводные требования по классам.

Проверку усвоения содержания предмета следует рассматривать как одно из средств управления учебной деятельностью школьников. Объектами повседневного контроля должны явиться учебная работа в классе, уровень знаний и умений. Основная форма контроля на уроках музыкальной литературы – повседневное наблюдение за работой и устный опрос в индивидуальной или фронтальной форме.

При индивидуальном опросе преподаватель имеет возможность обстоятельно проверить усвоение отдельными учащимися биографического и музыкального материала посредством его пересказа, ответов на вопросы, определения музыки на слух.

Фронтальный опрос, сопровождаемый обычно более высокой активностью учащихся, позволяет в течение ограниченного времени осуществить проверку знаний большинства учеников. Такой же опрос предполагает постановку вопросов перед всей группой с целью воспроизведения фактов, объяснения понятий, терминов, названий и т.п.

Текущий контроль успеваемости, осуществляемый преподавателем на каждом уроке посредством наблюдения за учебной работой учащихся и опросов по пройденному материалу, должен сочетаться с организацией периодической обобщающей проверки знаний по определённым разделам программы. Обычно она проводится по одному разу в каждой учебной четверти в виде контрольных уроков.

На контрольных уроках проверку знаний можно осуществлять как в форме индивидуального, так и фронтального опроса, или предложить учащимся ответить на вопросы в письменной форме.

Письменные работы позволяют осуществить контроль, равнозначный для всех учащихся группы, а сопоставление знаний, проявленных в одинаковых условиях, даёт педагогу немало ценных сведений об усвоении отдельными учащимися содержание предмета.

Сочетание текущего и периодического контроля позволяет достаточно полно судить о процессе усвоения знаний, всесторонне и объективно оценивать достижения учащихся, что снимает необходимость в дополнительном итоговом контроле в виде годовых зачётов или заключительного экзамена.

Любая оценка успеваемости должна учитывать условия учебной работы, возрастные особенности детей и отражать индивидуальный подход к каждому ученику.

Осуществляя контроль за учебной деятельностью учащихся, оценивая каждого ученика, преподаватель ведёт соответствующий учёт. Баллы, выставляемые за ответы, целесообразно дополнять доброжелательными и аргументированными суждениями преподавателя о качественной стороне ответов с мотивировкой отметки.

Оцениваться могут не только отдельные ответы при индивидуальном и фронтальном опросе, но и качество учебной работы в классе.

Оценки за четверть выставляются по текущим оценкам. Годовые и переводные оценки ставятся на основании оценок за четверти и полугодиям. В конце каждого учебного года проводится контрольный урок по предмету. Итоговая оценка ставится на основе годовых оценок.

4. Содержание изучаемого курса

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Тема 1.

Средства музыкальной выразительности.

Урок 1. Основные выразительные средства музыкального искусства. Значение мелодии, метра и ритма, лада и гармонии, динамики и темпа, регистра и тембра в создании художественных образов.

Тема 2.

Музыкальные формы.

Урок 1. Знакомство с различными музыкальными формами. Период, двух-, трёхчастная форма, вариации.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

П. Чайковский «Детский альбом».

Э. Григ «Лирические пьесы».

Р. Шуман «Альбом для юношества».

Тема 3.

Музыка и слово.

Урок 1. В процессе прослушивания и разбора песен учащиеся должны хорошо освоить характерные черты песенного жанра (взаимосвязь слова и музыки, пения и инструментального сопровождения, особенности куплетной формы, состав исполнителей). Параллельно осваивается ряд специальных понятий и терминов (куплет, припев, запев, инструментальное выступление, отыгрыш, аккордовое сопровождение, заключение, пунктирный ритм, солист, а capella), названия хоровых составов и типов певческих голосов, которые будут звучать при прослушивании в звукозаписи.

Подбор песен, приводимых в учебнике, последовательность разбора и прослушивания дадут детям представление о песенном жанре, продемонстрируют художественное своеобразие каждого из представленных образцов и позволят увидеть в них отражение значительных событий недавней истории.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

«Дубинушка» - русская народная песня.

«Марш весёлых ребят» - музыка И. Дунаевского, слова В. Лебедева-Кумача.

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

«Священная война» - музыка А. Александрова, слова В. Лебедева-Кумача.

«День Победы» - музыка Д. Тухманова, слова В. Харитоновна.

«Пусть всегда будет солнце» - музыка А.Островского, слова Л.Ошанина.

«Родина слышит» - музыка Д.Шостаковича, слова Е.Долматовского.

Тема 4.

Музыка и движение. Марш. Танец.

Урок 1 – 2. Марши, танцы, созданные в разное время разными авторами, позволят лучше осмыслить место музыки в жизни людей, единство содержания и выразительных средств в конкретном произведении.

Основные средства выразительности, присущие жанру марша; различные их виды. Связь музыки с движением. Песенные марши.

Танец как вид искусства и жанр музыки. Народное происхождение танцев, их национальная основа. Художественное богатство образов танцевальной музыки. Разнообразие структур танцевальных пьес. Старинные танцы; танцы XIX века.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

Верди Д. Марш из оперы «Аида».

Чайковский П. Марш из балета «Щелкунчик».

Соловьёв-Седой В. «Марш нахимовцев».

Чайковский П. Камаринская (из «Детского альбома»).

Трепак из балета «Щелкунчик».

Мусоргский М. «Гопак» из оперы «Сорочинская ярмарка».

Рубинштейн А. Лезгинка из оперы «Демон» (фрагмент).

Григ Э. Норвежский танец ля мажор.

Боккерини Л. Менуэт ля мажор.

Сметана Б. Полька из оперы «Проданная невеста» (фрагмент).

Шопен Ф. Мазурка СИ Ъ мажор.

Шопен Ф. Полонез СИ Ъ мажор.

Тема 5.

Программно-изобразительная музыка.

Обращение к произведениям программной и программно-изобразительной музыки позволяет ввести учащихся в мир достаточно сложных инструментальных сочинений и познакомить их с выдающимися образцами фортепианной и симфонической музыки.

Основные признаки программной музыки.

Источники содержания программных сочинений: картины природы, образы народного творчества, произведения литературы, реальные события жизни.

Кроме того, должны быть усвоены следующие понятия: цикл, сюита, изменённая реприза и

др.

Урок 1 – 2. Краткая характеристика циклов П.Чайковского «Времена года» и «Детский альбом», цикла М.Мусоргского «Картинки с выставки».

Музыкальный материал (пьесы по выбору преподавателя).

П. Чайковский «Времена года».

П. Чайковский «Детский альбом».

М. Мусоргский «Картинки с выставки».

Тема 6.

Музыка и театр.

В процессе изучения темы учащиеся должны получить общее представление о театре как виде искусства и основных музыкально-сценических жанрах: опере, балете, оперетте и музыке к драматическому спектаклю.

В числе новых понятий, слов, терминов, которые усваиваются при работе над темой, следующие: театральное представление (спектакль), драматург, режиссёр, драма, комедия, пьеса, музыкальный театр, действие (акт), картина, пантомима, дивертисмент, артист, ария, романс, речитатив, кода. Одни из них требуют тщательного разъяснения для свободного употребления в дальнейшем, другие же – лишь верного понимания в контексте.

Урок 1. Э. Григ Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт».

Музыка в драматическом театре, её функции. Создание великими композиторами значительных образцов музыки к драматическим спектаклям. Музыка Э. Грига к драме Ибсена – наиболее известное произведение композитора. Яркое и самобытное отражение в ней образов драмы, природы Норвегии, народной фантастики. Богатство и национальное своеобразие выразительных средств, используемых композитором. Концертная версия музыки. Две симфонические сюиты «Пер Гюнт» как пример программной музыки.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

Э. Григ «Утро».

«Смерть Озе».

«Танец Анитры».

«В пещере горного короля».

«Песня Сольвейг».

Урок 2. П. Чайковский Балет «Щелкунчик».

Основные черты балета как музыкально-сценического жанра: объединение в нём музыки, танца и сценического действия. Танцевальная основа музыки; чередование отдельных законченных танцевальных пьес.

Чайковский – создатель русского классического балета. Сказочное содержание «Щелкунчика», отражение в его музыке мира детских грёз и сновидений. Неповторимое своеобразие каждого музыкального номера балета.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

П.Чайковский Марш.

Арабский танец.

Китайский танец.

Танец пастушков.

Танец Феи Драже.

Урок 3 - 4. М.Глинка Опера «Руслан и Людмила».

Синтетичность оперного жанра. Ведущее значение музыки. Единство вокального и инструментального начала. Основные элементы оперы: ария и её разновидности, ансамбли, хоры, балетные сцены и оркестровые номера. Различные типы опер.

Глинка и Пушкин. Сказочно-эпические черты оперы «Руслан и Людмила». Яркое воплощение в музыке образов поэмы Пушкина. Светлый, жизнеутверждающий характер произведения. Характерные черты отдельных эпизодов музыки. При разборе каждого музыкального номера оперы, учащиеся должны ясно представлять место действия, сценическую ситуацию, понимать смысл музыки.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

М.Глинка. Опера «Руслан и Людмила».

Две песни Баяна.

Сцена похищения Людмилы из I действия.

Ария Фарлафа.

Ария Руслана из II действия.

Персидский хор из III действия.

Марш Черномора.

Восточные танцы из IV действия.

Хор «Ах ты, свет Людмила» из V действия.

Тема 7.

Музыка от древних времён до И.С.Баха.

Урок 1 – 2. Развитие музыкальной культуры Западной Европы в 18 веке. Разделение в 17 веке музыки на церковную и светскую. Полифонический и гомофонный склад музыки.

Стиль барокко в архитектуре, живописи, музыке. Черты стиля барокко. Создание совершенных музыкальных инструментов. Вершина стиля барокко в

творчестве К.Монтеверди, Г.Пёрселла, А.Корелли, А.Вивальди, Г.Генделя, И.С.Баха.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

Органум. Перотика.

В. фон дер Фогельвейде «Рыцарская песня».

Жанекен К. «Пение птиц».

Палестрина Дж. Месса папы Марчелло Agnus Dei.

Пери Я. Фрагмент оперы «Эвридика».

Монтеверди К. Опера «Орфей» 5 акт дуэт Орфея и Аполлона.

Люлли Ж.Б. Опера «Изида». Пролог.

Пёрселл Г. Опера «Дидона и Эней». 3 действие. Ария Дидоны.

Вивальди А. Концерт D dur I часть.

Тема 8.

И.С.Бах.

Урок 1. Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1750) – немецкий композитор первой половины 18 века, художник-гуманист, воплотивший в своём творчестве богатый душевный мир человека. Своеобразие жанров, характерных для музыки Баха.

Биография

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

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

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

Последние годы жизни. Судьба творческого наследия.

Краткий обзор творчества

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

Урок 2. Произведения для органа.

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

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

И.С.Бах.

Токката и фуга ре минор.

Хоральная прелюдия фа минор.

Сюиты

Урок 3. Сюиты и партиты Баха для клавира, скрипки, виолончели, оркестра. Краткие сведения о строении сюиты как циклического произведения. Принцип контраста частей. Характеристика и показ отдельных частей из сюит и партит.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

И.С.Бах. Французская сюита до минор.

Аллеманда.

Куранта.

Сарабанда.

Жига.

Уроки 4. Полифонические произведения.

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

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

Краткие сведения о «Хорошо темперированном клавире».

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

И.С.Бах.

Инвенция ДО мажор.

Инвенция ФА мажор.

Симфония фа минор.

Прелюдия и фуга до минор. Хорошо темперированный клавир. Том 1.

Тема 9.

Формирование классического стиля в музыке.

Урок 1. Яркий рассвет профессиональной музыкальной культуры в странах Европы. Возникновение в 17 – 18 вв. основных жанров музыкального искусства: оперы и концерта в Италии, симфонии и сонаты в Австрии и Германии. Великие европейские композиторы и классики.

Тема 10.

Й. Гайдн.

Урок 1. Франц Йозеф Гайдн (1732 – 1809) – австрийский композитор второй половины 18 в., один из создателей основных жанров инструментальной музыки классического типа: симфонии, сонаты, квартета.

Биография

Детские годы; раннее проявление музыкального дарования. Первые занятия музыкой. Пребывание в церковной капелле в Вене. Первые творческие опыты. Начало самостоятельной жизни. Музыкальный быт Вены.

Работа в капелле князя Н.Эстергази (1761 – 1790). Многочисленные обязанности Гайдна в капелле. Интенсивная творческая деятельность; рост мировой славы.

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

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

Народные истоки музыки Гайдна.

Краткий обзор творчества

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

Урок 2 - 3. Знакомство с сонатно-симфоническим циклом (на примере одной из симфоний).

Понятие о симфоническом оркестре. Общее знакомство с сонатно-симфоническим циклом. Строение цикла, чередование частей по принципу контраста. Общая характеристика музыки каждой части и показ основных тем (прослушивание возможно с сокращениями).

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

Й.Гайдн. Симфония № 103. Ми Б мажор. (фрагменты).

Урок 4 - 5. Знакомство с сонатной формой (на примере сонат Ре мажор или ми минор для фортепиано).

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

Общая характеристика музыки II части. Выявление выразительности лада, регистра, фактуры.

Основные темы III части; закономерности их чередования, образующие форму рондо.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

Й.Гайдн. Сонаты ми минор и Ре мажор.

Тема 11.

В.А.Моцарт.

Урок 1. Биография

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

Детские годы. Проявление гениальной одарённости. Занятия музыкой под руководством отца – Леопольда Моцарта – опытного музыканта и педагога. Ранние композиторские успехи юного Моцарта. Блестящие концертные выступления в ряде стран Европы. Продолжение учёбы, новые творческие опыты. Поездка в Италию. Широкое признание таланта и творческих достижений Моцарта. Тяжёлая и унижительная служба у архиепископа Зальцбурга. Напряжённая творческая работа. Поездка в Париж; надежды и разочарования. Разрыв с архиепископом и переезд в Вену. Высший расцвет творчества, создание лучших произведений во всех жанрах музыки. Тяжёлые материальные условия жизни, болезнь и безвременная смерть. Реквием – последнее произведение Моцарта.

Краткий обзор творчества

Богатство и разнообразие музыки Моцарта. Интерес композитора к театру, создание опер. Виды инструментальных произведений; концертные и камерные

сочинения; циклы и отдельные пьесы. Общее представление о реквиеме (возможно прослушивание фрагмента).

Урок 2. Соната для фортепиано.

Разбор одной из сонат для фортепиано по выбору преподавателя с целью закрепления знания сонатного цикла и сонатной формы и выявления характерных черт фортепианной музыки Моцарта.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

В.А.Моцарт. Соната ЛЯ мажор.

Урок 3. Симфония № 40 соль минор.

Общая характеристика цикла. Лирико-драматическое содержание музыки. Разбор I части: основные темы, выявление их контраста – образного, ладового, регистрового, фактурного. Основные черты разработки. Переход к репризе. Изменение побочной и заключительной тем в репризе.

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

III часть. Насыщение традиционной танцевальной формы менуэта драматическим звучанием. Выявление контраста основной темы и трио.

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

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

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

В.А.Моцарт «Симфония соль минор». (Фрагменты).

Тема 12.

Л.Бетховен

Урок 1. Творчество Людвиг Ван Бетховена (1770 – 1828) – одна из вершин классической музыки; его богатство и многосторонность. Выражение в музыке Бетховена передовых демократических идей эпохи.

Биография

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

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

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

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

Краткий обзор творчества

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

Уроки 2. Соната № 8 до минор для фортепиано («Патетическая»).

Отражение в музыке идеи борьбы и воли к победе. Строение цикла.

I часть. Расширение сонатной формы, вызванное необычным замыслом композитора. Музыкальное содержание вступления, его драматическая насыщенность, внутренние контрасты. Дальнейшее развитие тематического материала вступления и его роль в построении I части. Характеристика основных тем сонатного аллегро: образность, выразительные средства, тональный план. Принципы развития и сопоставление тем в разработке. Тематическое содержание коды в раскрытии идейного замысла и её значение.

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

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

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

Л.Бетховен. Соната № 8 до минор «Патетическая».

Урок 3. Симфония № 5 до минор.

Идейное содержание. Линия драматического развития музыки «от мрака к свету». Значение мотива «судьба». Строение цикла.

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

II часть. Сопоставление двух образов: мужественно-лирического. Вариационное строение части.

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

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

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

Л.Бетховен. Симфония № 5 до минор. (Фрагменты).

Урок 4. Увертюра «Эгмонт».

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

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт».

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Тема 1.

Романтизм в музыке.

Урок 1. Романтизм как художественное направление. Расцвет национальных композиторских школ в странах Европы. Возникновение романтизма. Новый взгляд на мир в искусстве конца 18 и 19 веков. Главное достижение романтической музыки – чуткое, тонкое и глубокое выражение внутреннего мира человека, развития его душевных переживаний. Два направления романтизма. Возникновение новых жанров.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

Ф.Мендельсон. Музыка к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь».
Свадебный марш.

Песни без слов.

Р.Шуман «Карнавал».

Ф.Лист. Этюд «Мазепа».

Тема 2.

Ф. Шуберт

Урок 1. Франц Петер Шуберт (1797 – 1828) – австрийский композитор-романтик. круг образов его музыки; значение песенного начала в произведениях различных жанров.

Биография

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

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

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

Ранняя смерть Шуберта. Судьба творческого наследия.

Краткий обзор творчества

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

Уроки 2. Песни.

Ведущая роль песенного жанра в творчестве Шуберта и его глубокая связь с народной песней и бытовой музыкой Вены. основное содержание и круг образов вокальной лирики. единство музыки и текста. Многообразие песенных жанров. Значение мелодии как ведущего начала в песнях. Роль фортепианной партии.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

Ф.Шуберт.

«Лесной царь»,

«Форель»,

«Серенада»,

«В путь»,

«Мельник и ручей»,
«Шарманщик»,
«Аве Мария».

Фортепианные произведения Урок 3.

Их тесная связь с бытовым музицированием. Отражение в музыке многообразного мира чувств и переживаний человека.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

Ф.Шуберт. Вальс си минор.
Музыкальный момент фа минор.
Экспромт Ми-бемоль мажор.
Военный марш Ре мажор (в 4 руки).

Урок 4. Симфония № 8 си минор («Неоконченная»).

Необычность строения цикла. Круг художественных образов. Лирико-драматический характер музыки. Песенность основных тем.

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

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

Ф.Шуберт. Симфония № 8 си минор (фрагменты).

Тема 3.

Ф.Шопен

Урок 1. Фридерик Шопен (1810 – 1849) – основоположник польской музыкальной классики. ведущее значение в его творчестве патриотической темы. Национальный характер музыки, претворение в ней народных мелодий и ритмов. Шопен – пианист; новый концертный стиль его фортепианных произведений.

Биография

Детские годы. Благоприятные условия в семье для развития яркого таланта мальчика. Блестящие успехи в занятиях на фортепиано. Серьёзное изучение классической музыки. Многогранная одарённость Шопена. Занятия в лицее;

изучение истории и литературы. Обучение в консерватории; занятия с К.Эльснером по композиции. Увлечённость польской народной музыкой.

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

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

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

Краткий обзор творчества

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

Урок 2 - 3. Мазурки, полонезы. Прелюдии, этюды, ноктюрны.

Претворение народных элементов в мазурках. Взаимодействие в них танцевального и песенного начала. Расширение выразительных возможностей народного танца. Разнообразие мазурок Шопена – лирические поэмы и картинки народной жизни.

Характерные черты полонеза, его отличия от мазурки. Торжественно-героический характер Полонеза Ля мажор; аккордовый склад основной темы и фанфарная мелодия средней части. Черты оркестровой звучности. Прелюдия как вид инструментальной музыки. Возрождение Шопеном жанра прелюдии и его преобразование. Создание цикла пьес во всех тональностях, его строение. Выражение в прелюдиях многообразного мира чувств и настроений. Лаконизм формы.

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

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

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

Шопен как один из создателей романтического жанра ноктюрна. Характерные черты жанра: спокойный темп, напевность мелодии, инструментальный склад, теплота, искренность, эмоциональная сдержанность; образы природы, раскрытие глубокий чувств человека.

Ноктюрн фа минор. Спокойный, лирический характер основной темы, равномерность движения, приёмы мелодического варьирования. Контрастный образ средней части, черты разработочного развития. Возвращение к основной теме в репризе. (по выбору преподавателя может быть показан другой ноктюрн).

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

Ф.Шопен. 2 – 3 разнохарактерные мазурки.
Полонез Ля мажор.
Ноктюрн: фа минор, до минор, до-диез минор.
Прелюдии: ми минор, Ля мажор, до минор.
Этюд до минор.

Тема 4.

Русская музыка с древнейших времён до 18 века.
Урок 1.

Музыкальная культура России до 18 века.

Народная песня и её значение в формировании русской национальной музыкальной школы. Выдающиеся русские композиторы конца 18 в. – Е.Фомин, И.Хандошкин, Д.Бортнянский. Создание первых русских опер, камерных, вокальных и инструментальных произведений.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

Кант «Радуйся, радость тую воспевая».
Кант «Радуйся, русско земле».
И.Хандошкин. Соната для скрипки соло. Часть 1.
Д.Бортнянский. Духовный концерт № 6.
Е.Фомин. Увертюра к мелодраме «Орфей».

Тема 5.

Русская музыка 1-ой половины 19 века.

Урок 1. А.Алябьев, А.Варламов, А.Гурилёв – авторы популярных романсов первой половины 19 в. Тесная связь их творчества с городской песней и бытовым музицированием. А. Верстовский – крупный оперный композитор, предшественник и старший современник Глинки.

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

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

А.Алябьев «Соловей».
А.Варламов «Белеет парус одинокий».
А.Гурилёв «Колокольчик».

Тема 6.

М.И.Глинка

Урок 1. Михаил Иванович Глинка (1804 – 1857) – основоположник русской классической музыки. Его творчество как новый этап в развитии музыкальной культуры России.

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

Биография

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

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

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

Возвращение в Россию. Расцвет творчества Глинки. Создание первой русской классической оперы «Иван Сусанин» (1836). Её признание передовыми общественными кругами и отрицательное отношение значительной части аристократии. Работа в придворной певческой капелле. Поездка на Украину. Сближение с литературным кружком Н.Кукольника. создание лучших произведений в разных жанрах музыки. Работа над оперой «Руслан и Людмила» и её постановка (1842). Враждебное отношение к опере высшего общества.

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

«Камаринская» как одна из вершин творческого наследия Глинки.

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

Смерть Глинки в Берлине.

Краткий обзор творчества

Ведущее значение оперных произведений. Сопоставление «Ивана Сусанина» и «Руслана и Людмилы». Музыка к драматическому спектаклю «Князь Холмский»

Н.Кукольника. Произведения для симфонического оркестра. Разнообразие жанров камерной музыки: вокальная лирика, пьесы для фортепиано, ансамбли.

Урок 2 – 3. Опера «Иван Сусанин».

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

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

М.И.Глинка. Опера «Иван Сусанин».

Интродукция, каватина и рондо Антонида, трио «Не томи, родимый» из I д.; полонез, краковяк, мазурка из II д.; песня Вани, ответы Сусанина полякам и прощание с дочерью, свадебный хор и романс Антонида из III д.; речитатив и ария Сусанина из IV д.; хор «Славься» из эпилога.

Урок 4. Произведения для оркестра.

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

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

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

Увертюра к опере «Руслан и Людмила» - одна из вершин симфонизма Глинки. Отражение в ней радостного, оптимистического характера оперы. Особенности сонатной формы в увертюре; краткая характеристика её основных тем.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

М.И.Глинка. «Вальс-фантазия».

«Камаринская».

Увертюра к опере «Руслан и Людмила».

Урок 5. Романсы и песни.

Широкое распространение жанра романса в первой половине XIX века, его связь с бытом и характерные черты. Место вокальной лирики в творческом наследии композитора. Отражение в ней широкого круга жизненных явлений.

Поэтический текст и его органичное слияние с музыкой. Классическая ясность и стройность формы.

вокальная партия и фортепианное сопровождение. Жанровое разнообразие романсов. Цикл «прощание с Петербургом». Глинка – создатель русской классической школы пения. Значение романсов в дальнейшем развитии этого жанра.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

М.И.Глинка.

«Жаворонок».

«Попутная песня».

«Я помню чудное мгновенье».

Тема 7.

А.С.Даргомыжский

Урок 1. Биография. Краткий обзор творчества.

Александр Сергеевич Даргомыжский (1813 – 1869) – младший современник и последователь Глинки. Связь его творчества с передовыми реалистическими тенденциями русской культуры 40 – 60-х гг.

Детские и юношеские годы. Знакомство с Глинкой (1834). Создание оперы «Эсмеральда». Поездка за границу (1844 – 1845). Формирование реалистических творческих принципов. Сочинение разнообразных вокальных произведений. Работа над «Русалкой» и её постановка (1856). Широкое признание оперы в демократической среде (1864).

Сближение Даргомыжского с демократическим литературным кружком. Музыкальная общественно-просветительская деятельность. Социально-обличительная тематика вокальных сочинений. Развитие традиций «Камаринской» Глинки в симфонических произведениях Даргомыжского. Широкое признание композитора на родине и в европейских странах. Сближение с молодыми композиторами «Могучей кучки». Работа над оперой «Каменный гость».

Урок 2. «Опера «Русалка». Романсы и песни.

Опера Даргомыжского «Русалка» - третья русская классическая опера (А.Серов); её центральное положение в творчестве композитора. Своеобразие произведений как социальной бытовой драмы. Новизна замысла оперы «Каменный гость». Богатство и разнообразие камерных вокальных сочинений. Народная основа оркестровой музыки Даргомыжского.

Новизна и своеобразие романсов и песен Даргомыжского, развитие в них традиций Глинки. Даргомыжский – педагог-вокалист. Тематика и жанры вокального творчества. Песни сатирического и социально-обличительного характера. Новый подход к тексту. Передача в музыке интонаций живой разговорной речи. Романсы на слова Пушкина, Лермонтова, Беранже. «Ночной зефир»: сопоставление

контрастных тем – форма рондо; «Мне грустно» на слова М.Лермонтова – образец лирического монолога. «Старый капрал» – драматическая песня социального содержания, правдивость и выражения чувств и состояний; обогащение куплетной формы, роль маршевого ритма, речитативный склад вокальной партии. Романс «Шестнадцать лет» как своеобразный музыкальный портрет.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

А.С.Даргомыжский. Из оперы «Русалка».

Ария Мельника, хоры (по выбору педагога 1 – 3 фрагмента).

Славянский танец; каватина Князя.

из оперы «Каменный гость»: песня Лауры.

Романсы: «Ночной зефир», «Мне грустно», «Старый капрал», «Шестнадцать лет».

Тема 8.

Русская музыкальная культура
второй половины 19 в.

Урок 1. Расцвет русской музыкальной культуры во второй половине 19 в. Её великие представители: М.Балакирев, А.Бородин, М.Мусоргский, Н.Римский-Корсаков, П.Чайковский. Развитие традиций Глинки и Даргомыжского: правдивый показ жизни и народа, опора на народную песню, разносторонние связи с передовой русской культурой.

Характеристика общественно-политической жизни 60-х годов 19 в. Расцвет демократической литературы и искусства. Особенности музыкальной жизни и значение создания Русского музыкального общества (1859), Петербургской консерватории (1862) А.Рубинштейном и Московской консерватории (1866) Н.Рубинштейном. Бесплатная музыкальная школа и значение её музыкально-просветительской деятельности. Выдающиеся музыкальные критики А.Серов и В.Стасов.

Композиторы «Могучей кучки». Передовые идейно-творческие установки и личная дружба композиторов. Краткая характеристика деятельности М.Балакирева, его роль в развитии русской музыкальной культуры.

Тема 9.

А.П.Бородин

Урок 1. Биография. Краткий обзор творчества. Многогранность творческой деятельности Александра Порфирьевича Бородина (1833 – 1887). Вклад Бородина в развитие передовой русской культуры и науки. Своеобразие музыки композитора, её эпический склад; развитие традиций Глинки.

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

Научная командировка за границу (1859 – 1862). Продолжение музыкальных занятий. Сближение с Балакиревским кружком после возвращения в Петербург. Работа над 1-ой симфонией и её успешное исполнение (1869). Проявление характерных черт музыки Бородина в камерной вокальной лирике. Разносторонняя научно-педагогическая работа в Медико-хирургической академии и совмещение её с композиторской деятельностью. Период творческой зрелости. Создание 2-й симфонии и оперы «Князь Игорь». Новая поездка в Европу; встречи с Ф.Листом в Веймаре. Рост известности Бородина-композитора на родине и за рубежом. Произведения последнего десятилетия: романсы, квартеты, сочинения для оркестра, фортепиано.

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

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

А.П.Бородин. «Спящая княжна».
Квартет № 2 (3 часть «Ноктюрн»).

Уроки 2 – 3. Опера «Князь Игорь».

История создания произведения «Слово о полку Игореве», патриотическая идея оперы. Сюжет и композиция. Понятие о прологе. «Русские» и «половецкие» действия, их музыкальный контраст. Многогранная характеристика народа в хоровых сценах. Портретные музыкальные характеристики основных действующих лиц. Близость традициям опер Глинки.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

А.П.Бородин. Опера «Князь Игорь».
Хор из пролога «Солнцу красному – слава», эпизод солнечного затмения; песня Галицкого из 1-ой картины I д.; хор девушек «Мы к тебе, княгиня» и хор бояр «Мужайся, княгиня» из 2-ой картины I д.; ария Игоря, ария Кончака, половецкие пляски (фрагменты) из II д.; плач Ярославны (фрагмент), хор поселян из IV д.

Урок 4. Симфония № 2 си минор («Богатырская») – 1 часть.

Программный замысел Бородина. Эпический характер музыки, её близость опере «Князь Игорь». Общая краткая характеристика цикла. Выявление в процессе разбора выразительной природы основных тем экспозиции, особенностей их развития в разработке. Ведущее значение темы главной партии в образном содержании музыки 1-й части. Современники о симфонии.

Дальнейшее углубление представлений учащихся о жанре симфонии и сонатной форме.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

А.П.Бородин. Симфония « 2 си минор (1 часть).

Тема 10.

Н.А.Римский-Корсаков.

Уроки 1. Биография. Краткий обзор творчества. Многогранность творческой и общественной деятельности Николая Андреевича Римского-Корсакова (1844 – 1908) – композитора, педагога, музыкального писателя и редактора, дирижёра и пропагандиста русской музыки. Отражение в его творчестве истории и быта народа; широкое обращение к образам фольклора.

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

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

Жанровое и тематическое богатство сочинений Римского-Корсакова. Ведущее положение оперы; преобладание сказочно-эпических произведений.

Народно-жанровая основа симфонической музыки; роль программности в ней. Сюиты, симфонии и одночастные сочинения для оркестра. Камерная вокальная музыка. Произведения других жанров.

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

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

Н.А.Римский-Корсаков.

Романсы: «Редет облаков летучая гряда» и др.; фрагменты из опер, из симфонической картины «Садко».

Урок 2. Беседа об оркестре. Симфоническая сюита «Шехеразада».

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

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

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

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

Н.А.Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада». (Фрагменты).

Урок 3 - 5. Опера «Снегурочка».

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

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

Н.А.Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка».

Вступление к прологу; песня и пляска птиц, ария и ариетта Снегурочки, сцена «Проводы масленицы» (1-й хор) из пролога;
шествие царя Берендея, каватина Берендея из II д.; хор «Ай, во поле липенька», пляска скоморохов, третья песня Леля, ариозо Мизгиря из III д.; сцена таяния Снегурочки, заключительный хор из 4 д.

М.П.Мусоргский

Урок 1. Биография. Краткий обзор творчества. Отражение в творчестве Модеста Петровича Мусоргского (1839 – 1881) революционно-демократических идей 60 – 70-х гг. XIX. Социально обличительная направленность и смелое новаторство его творчества.

Детские годы в имени отца. Знакомство с народными сказками и песнями. Начало музыкальных занятий.

Обучение в Петербурге в военной школе. Разносторонние интересы молодого Мусоргского, его дальнейшее музыкальное развитие. Служба в Преображенском полку. Знакомство с А.Даргомыжским, М.Балакиревым и его друзьями. Выход в отставку. Сближение с демократической молодёжью, увлечение передовой литературой и философией. Формирование передовых убеждений.

Оперные замыслы. Обращение к крестьянским темам в вокальных сочинениях («Сиротка»), их социальная направленность, развитие традиций Даргомыжского. Правдивое отражение мира ребёнка (Вокальный цикл «Детская»).

Сближение с Римским-Корсаковым. Создание оперы «Борис Годунов» и её постановка (1868 – 1874). Идеиная борьба вокруг оперы. Работа над оперой на исторический сюжет «Хованщина» и комической оперой «Сорочинская ярмарка». «Картинки с вставки» - самое значительное инструментальное сочинение Мусоргского. Отражение в вокальных циклах на слова А.Голенищева-Кутузова тяжёлых переживаний композитора. Одиночество; материальная нужда и неизлечимая болезнь. Моральная поддержка В.Стасова. Концертная поездка с певицей Д.Леоновой и её артистический успех. Безвременная смерть.

Разнообразие оперных замыслов; незавершённость большинства из них. интерес Мусоргского к исторической и социальной тематике. Редакции оперы «Борис Годунов». Новизна тематики и выразительных средств камерной вокальной музыки; обращение к поэзии Н.Некрасова и Т.Шевченко. Вокальные циклы. Программный замысел и его реалистическое воплощение в фортепианном цикле «Картинки с выставки». Судьба творческого наследия Мусоргского.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

М.П.Мусоргский. «Детская» (1 – 2 песни).
«Колыбельная Ерёмушке».
«Калистрат».

Урок 2. «Картинки с выставки».

Сюита для фортепиано.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

М.П.Мусоргский. «Картинки с выставки». (Фрагменты).

Урок 3 - 5. Опера «Борис Годунов».

История создания оперы. Развитие Мусоргским идеи Пушкина в новых исторических условиях. Смелость и новаторство композитора в выявлении конфликта между народом и самодержавием, в обновлении средств музыкальной и сценической выразительности. Композиция оперы. Понятие о сквозном развитии действия. Песенное и речитативно-декламационное начало вокального стиля. Народные сцены оперы и музыкальные характеристики действующих лиц.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

М.П.Мусоргский. Опера «Борис Годунов». Вступление к 1-й картине пролога.

Хор «На кого ты нас покидаешь»,

2-я картина пролога.

Монолог Пимена.

Песня Варлаама из 1 д.

Хор «Расходилась, разгулялась...».

Песня Юродивого из 4 д.

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Тема 1.

П.И.Чайковский.

Урок 1. Биография и краткий обзор творчества.

Многогранность творческой личности Петра Чайковского (1840 – 1893); его композиторская, педагогическая, дирижёрская, музыкально-критическая и общественная деятельность. Тематическое и жанровое разнообразие его сочинений и богатство, и выразительность методики. Отражение в музыке Чайковского различных сторон русской жизни, духовного мира людей, борьбы человека за своё счастье. Обращение к народной песне. Развитие традиций Глинки и Даргомыжского. Широкая популярность музыки Чайковского во всём мире. Международный конкурс его имени в Москве.

Детские годы в Воткинске. Музыка в родительском доме. Впечатлительность как черта натуры Чайковского. Обучение в Училище правоведения в Петербурге. Влияние А.Рубинштейна на формирование творческого облика композитора в годы обучения в консерватории (1862 – 1865).

Московский период жизни и творчества (1866 – 1877). Напряжённая композиторская, педагогическая и музыкально-критическая, журналистская деятельность. Создание театральных, концертных и камерных сочинений: первый расцвет творчества. Круг московских друзей композитора. Повод и причины отъезда из Москвы.

Образ жизни Чайковского в последующие годы. Интенсивная творческая работа во время пребывания в Европе и в летние месяцы на родине. Обращение к

новым темам и жанрам. Знакомство с видными зарубежными композиторами. Выступление в качестве дирижёра-пропагандиста русской музыки.

Жизнь в Подмоскowie с середины 80-х годов. сочетание повседневной творческой работы с концертными поездками по городам России и Европы; выступление в Нью-Йорке. создание последних опер, балетов, симфоний. Трагедийная основа «Пиковой дамы» и Шестой симфонии. Дом Чайковского в Клину. Смерть в расцвете творческих сил.

Обзор творческого наследия. Богатство и разнообразие творческого наследия Чайковского, его вершинные достижения во всех видах музыки того времени при ведущей роли оперы и симфонии.

Литературное наследие Чайковского: учебник гармонии, музыкально-критические статьи, письма, дневники.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

П. Чайковский. Романсы.
Фрагменты музыки балетов.

Урок 2. Симфония № 1 соль минор «Зимние грёзы».

Симфонии Чайковского – одна из вершин в развитии европейской симфонической музыки. «Зимние грёзы» - первое крупное произведение композитора. Программность симфонии, её лирико-драматическое содержание. Выражение в музыке лирических раздумий, связанных с образами русской природы. Национальная основа и песенный склад основных тем.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

П. Чайковский. Симфония № 1 «Зимние грёзы». (Фрагменты).

Урок 3 - 6. Опера «Евгений Онегин».

«Евгений Онегин» как одна из вершин творчества Чайковского. Первое обращение композитора к Пушкину. История создания и первой постановки оперы. Особенность драматургии, «лирические сцены». Глубокое отражение душевной драмы героев; картины русского быта. Композиция оперы.

Понятие об оперной сцене и ариозо.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

П. Чайковский. Опера «Евгений Онегин».
Вступление к 1-ой картине.
Дуэт Татьяны и Ольги из 1-ой картины.
Вступление и сцена письма из 2-й картины.
Хор девушек «Девушки, красавицы».

Ария Онегина из 3-й картины.
Вальс, мазурка, ариозо Ленского (начало финала 4-й картины).
5-я картина (полностью).
Полонез и ариозо Онегина из 6-й картины.
Дополнительно:
Ариозо Ленского из 1-ой картины.
Куплеты Трике из 4-й картины.
Ария Гремина из 6-й картины.

Тема 2.

Русская музыкальная культура конца 19 – начала 20 века.

Урок 1.

Высокий расцвет русской музыкальной культуры на рубеже столетий; рост популярности русской музыки и авторитета отечественных музыкантов за рубежом.

Музыкальное образование как фундамент развития музыкальной культуры. Плодотворная деятельность Петербургской и Московской консерваторий, других учебных заведений и музыкально-просветительских организаций. Русские меценаты и музыкально-общественные деятели.

Начало разносторонней творческой, исполнительской и педагогической деятельности третьего поколения русских композиторов-классиков – учеников и последователей Римского-Корсакова и Чайковского: А.К.Лядова (1855 – 1914), А.К.Глазунова (1865 – 1936), А.С.Аренского (1861- 1906), В.С.Калинникова (1866 – 1901), С.И.Танеева (1856 – 1915), М.М.Ипполитова-Иванова (1859 – 1935), А.Н.Скрябина (1872 – 1915), С.В.Рахманинова (1873 – 1943), Н.К.Метнера (1880-1951), И.Ф.Стравинского (1882 – 1971). Развитие ими национальных традиций отечественной музыки, поиски новых путей в искусстве. Связи музыкальной культуры конца 19-начала 20 века с русской литературой и поэзией, живописью и архитектурой, театром и хореографией.

Знакомство с творчеством композиторов методически осуществляется в ином ключе – без биографий и привычного разбора сочинений. Оно ограничивается краткой общей характеристикой личности и творческого наследия композитора и необходимыми комментариями к произведениям перед их прослушиванием. А.Лядов. Жизненный и творческий путь композитора. Детские годы. Обучение в консерватории. Знакомство с М.Балакиревым, А.Бородиным, М.Мусоргским. Работа в консерватории. Членство в Беляевском кружке. Просветительская работа. Создание большого количества фортепианных миниатюр, обработка народных песен. Творческий расцвет в 1900-е годы («Восемь русских народных песен для оркестра», «Баба-Яга», «Волшебное озеро», «Кикимора» и др.) Черты самобытного стиля композитора.

В.Калинников. Жизненный и творческий путь композитора. Детские годы. Учёба в консерватории и Филармоническом училище. Создание романсов, фортепианных миниатюр, симфонической поэмы «Нимфа», кантаты «Иоанн Дамаскин», «Серенады для струнного оркестра», Оркестровой сюиты. Работа в оркестре театра «Парадиз». Поездка в Ялту и создание 1-й симфонии.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя)

Лядов А.К. Музыкальная табакерка.
Баллада «Про старину».
Волшебное озеро.
Калинников В.С. Симфония № 1 соль минор (фрагменты).

Тема 3.

А.Н.Скрябин.

Урок 1 – 2. Жизненный и творческий путь композитора. Детские годы. Учёба в Кадетском корпусе и Московской консерватории. Обращение к «шопеновским» жанрам – создание этюдов, прелюдий, мазурок, вальсов, ноктюрнов. Знакомство с М.Беляевым. Публикация сочинений Скрябина. Гастрольные поездки по Европе. Работа в Московской консерватории. Создание 1-ой симфонии. Обновление средств музыкальной выразительности. Красочные гармонические приёмы. Роль «Божественной поэмы» в творчестве Скрябина. Интерес к философии. Осмысление значения искусства для человечества и роли художника. Последние годы жизни. Работа над «Мистерией».

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

Скрябин А.Н. Симфония № 3 «Божественная поэма»
Прелюдии ми минор, ля минор.
Этюд ре диэз минор.

Тема 4.

С.В.Рахманинов.

Урок 1 - 2. Жизненный путь С.В.Рахманинова. Детские и юношеские годы. Учёба у Н.Зверева, С.Танеева, А.Зилоти в консерватории. Дипломная работа С.Рахманинова по классу композиции – одноактная опера «Алеко». Работа преподавателем теории в Мариинском женском училище. Профессиональная дирижёрская деятельность с 1897 года. Поездка в Лондон. Работа в Большом театре. Продуктивный период творчества – симфоническая поэма «Остров мёртвых», Третий фортепианный концерт, Вторая симфония, «Литургия Иоанна Златоуста», «Всенощное бдение», симфоническая поэма «Колокола» и др. Гастроли по Америке и Англии. Всемирная слава. Вершины творчества – Рапсодия на темы Паганини, Третья симфония. Последнее произведение композитора - Симфонические танцы. Тягостным ударом для Рахманинова стало нападение Германии на СССР в 1941 году. Выступление Рахманинова с призывом поддержать Россию. Последние годы жизни. Творчество С.В.Рахманинова. Обращение к многим музыкальным жанрам. Своеобразные черты дарования композитора проявились в тесной связи с родной

культурой. Важное место образа родины, России в творчестве Рахманинова. Главная роль в музыке композитора отведена широкой, протяжной, песенной мелодии. Наиболее значительная часть творчества – фортепианная музыка.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

Рахманинов С.В. Прелюдия до диез минор.
Концерт № 2 для фортепиано с оркестром.
Музыкальный момент ми минор.
Прелюдия Ре мажор.
Вокализ.

Тема 5.

И.Ф.Стравинский.

Урок 1 – 2. Жизненный и творческий путь И.Ф.Стравинского. Универсальность мышления композитора. Детские и юношеские годы Стравинского. Занятия композицией с Римским-Корсаковым. С 1909 года – сотрудничество с С.Дягилевым. Мировая слава Стравинского. Премьера в «Гранд – опера» балета «Жар-птица». Создание синтетического балета-сказки. Проявление индивидуальности композитора в балетах «Петрушка» и «Весна священная». Творческий подъем. Оперы «Соловей», «Мавра», музыкально-сценические произведения («Байка про Лису, Петуха, Кота да Барана», «История солдата», «Свадебка»), балет «Пульчинелла». Неоклассицизм, как направление в искусстве XX века. Возрождение стилевых особенностей классиков. Последний период творчества. Использование додекафонной техники в композиции.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

Стравинский И.Ф. Фрагменты из балета «Петрушка».
Фрагменты из балета «Весна священная»).

Тема 3.

Отечественная музыкальная культура после 1917 г.

Урок 1-2.

Воздействие Октябрьской революции и последующих радикальных реформ на все стороны общественной жизни. Идеалы социализма и реалии послереволюционных лет. Интенсивность художественной жизни в 20-е годы.

Создание новых музыкальных учреждений, художественных коллективов, учебных заведений. Вовлечение в культурный процесс широких народных масс, развитие музыкальной самодеятельности.

Достижения отечественной музыкальной культуры в 30-40-е годы в трудных условиях политической жизни страны. Создание классических образцов музыки в различных жанрах Мясковским, Прокофьевым, Шостаковичем, Хачатуряном, Шапориним, Дунаевским. Расцвет массовой песни. Формирование советской исполнительской школы; становление государственной системы музыкального воспитания и образования. Развитие музыкального искусства в республиках Советского Союза. Многонациональный характер культуры в СССР.

Выдающиеся произведения военных лет.

Создание новых опер, балетов, кантат и ораторий, произведений симфонической и камерной музыки. Взаимодействие различных жанров и стилей. Трансформация песенного жанра: от песни массовой – к сольной, авторской и эстрадной. Распространение рок- и поп-музыки, появление отечественного мюзикла. Интенсивное распространение музыки посредством новейших технических средств.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

Музыкальный материал к уроку используется по усмотрению педагога (песни гражданской войны, массовые песни, фрагменты балетов, симфоний, опер советских композиторов).

Тема 7.

С.С.Прокофьев.

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

Детские годы в Сонцовке. Разносторонние интересы и пытливість юного Прокофьева. Увлечение музыкой. Р.М.Глиэр – первый профессиональный учитель Прокофьева. Обучение в Петербургской консерватории (1904 – 1914) композиции, игре на фортепиано, дирижированию.

Поиски своего стиля. Выступления Прокофьева-пианиста; отношение к нему современников. Раннее наступление зрелости, создание ярких и самобытных сочинений в различных жанрах.

Годы пребывания за рубежом (1918 – 1933). Рост мировой славы Прокофьева – композитора и пианиста. Общее с выдающимися представителями западного искусства.

Возвращение на родину. Интенсивность творческой и музыкально-общественной деятельности. Создание сочинений, характеризующих высший

расцвет искусства композитора: кантата «Александр Невский», балет «Ромео и Джульетта», опера «Война и мир», балет «Золушка», 5-я симфония. Широкий охват жизненных явлений в произведениях Прокофьева.

Значение творчества Прокофьева для дальнейшего развития музыкального искусства. Огромный рост популярности произведений Прокофьева во всём мире.

Обзор творческого наследия. Тематическое и жанровое богатство, разнообразие сочинений Прокофьева. Обращение композитора к истории и современности, произведениям классической литературы и сказочным образам. Жанры театральной музыки. Сотрудничество с Эйзенштейном в создании киномузыки. Кантаты, оратория, другие вокальные произведения. Инструментальная музыка Прокофьева: симфонии, сюиты, концерты, фортепианные произведения, ансамбли. сочинения для детей. Необычные жанровые черты симфонической сказки «Петя и волк» и вокальной сказки «Гадкий утёнок». Произведения для фортепиано.

Урок 2. Творчество С.С.Прокофьева. Основные линии творчества композитора: классическая, новаторская, токкатная, лирическая. Симфония № 7.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

Прокофьев С.С. Фрагменты симфонии № 7.

Урок 3 - 4. Кантата «Александр Невский». Обращение Прокофьева к героическим страницам отечественной истории. Патриотическая идея сочинения. Выражение героизма русского народа. Героико-эпический характер музыки. Опора на классические традиции. Контрастность музыкальных образов. Художественные особенности отдельных частей.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

Прокофьев С.С. Фрагменты из кантаты «Александр Невский».
Песня об Александре Невском (№ 2).
Хор «Вставайте, люди русские» (№ 4).
Ледовое побоище (№ 5, фрагменты).
Мёртвое поле (№ 6).

Урок 5. Вариант 1. Балет «Ромео и Джульетта». Воплощение образов трагедии Шекспира. Традиции и новаторство балетного театра Прокофьева. Драматургическое единство спектакля. Образы добра и зла. Воспевание красоты и нравственного величия любви. Яркость музыкальных характеристик. Постановка балета на сценах музыкальных театров мира. Система лейтмотивов в балете. Отказ от традиционных танцевальных номеров (адажио, вариации, дивертисменты).

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

Прокофьев С.С. Фрагменты балета «Ромео и Джульетта».

Улица просыпается (№ 3).
Джюльетта-девочка (№10).
Маски (№ 12).
Танец рыцарей (№ 13).
Прощание перед разлукой (№ 39).

Вариант 2. Балет «Золушка». Сказочная тема в творчестве Прокофьева. Развитие традиций русского классического балета. Утверждение добра, красоты и благородства человеческих чувств, их противопоставление миру злобы, зависти, эгоизма. Музыкальные портреты-характеристики основных персонажей балета; своеобразие выразительных средств в каждом из них.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

Прокофьев С.С. Фрагменты балета «Золушка».
Па де шаль (№ 2).
Золушка (№ 3).
Фея-нищенка (№ 5).
Гавот (№10).
Отъезд Золушки на бал (№ 13).
Сцена Золушки и Принца (№ 35).
Галоп (№ 40).

Тема 8.

Д.Д.Шостакович.

Урок 1. Жизненный и творческий путь Д.Д.Шостаковича. Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906-1975) – крупнейший советский композитор середины 20 в., продолжатель лучших традиций музыкального искусства прошлого, смелый новатор. Глубокое раскрытие в музыке Шостаковича острейших социальных конфликтов нашего времени. Гуманистическая направленность его искусства. Активная жизненная позиция композитора, многогранность его творческой и общественной деятельности.

Детские годы в Петербурге. Семья Шостаковича. Впечатления от революционных событий 1917 г. Учёба в консерватории (1919 – 1925); освоение классических традиций. Успех Симфонии № 1. Участие в международном конкурсе пианистов имени Шопена в Варшаве (1927). Поиски своего пути в искусстве. Выступление в пору творческой зрелости; опера «Катерина Измайлова» и Симфония № 5.

Гражданский и творческий подвиг Шостаковича в первые месяцы обороны Ленинграда в 1941 г. Героико-патриотическое и трагедийное начало в произведениях военных лет (Симфонии № 7, 8, Трио). Обращение к теме революции в Симфониях № 11, 12, в хоровых циклах.

Глубокое и многогранное воплощение в произведениях различных жанров наиболее значительных тем, рождённых современностью. (Противопоставление образов созидания силам зла, пафос напряжённой борьбы и глубокое раздумье,

возвышенная лирика и комическое в его музыке). Новаторские черты стиля композитора, своеобразие выразительных средств.

Произведения последних лет: симфонии, квартеты, вокальные циклы.

Многогранная общественная, педагогическая деятельность композитора, выступления в печати. Всемирное признание музыки Шостаковича, его высокий авторитет художника и гражданина. Шостакович – первый советский музыкант, удостоенный высокого звания Героя Социалистического Труда.

Ведущее значение симфонической музыки. Общий обзор симфоний: программные произведения (№№ 2, 3, 11, 12), введённые в симфонию вокального начала (№№ 2, 3, 13, 14), переосмысление цикла (№ 14).

Другие виды инструментальных циклов: концерты, квартеты и другие ансамбли, сонаты, 24 прелюдии и фуги. Разнообразное содержание вокальных произведений. Жанры театральной музыки Шостаковича: оперы, балеты, музыкальная комедия, драматические спектакли; музыка к кинофильмам.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

Шостакович Д.Д. Музыка к спектаклям или фильмам (фрагменты), песни.

Урок 2. Симфония № 7 ДО мажор «Ленинградская». Работа над симфонией в Ленинграде в дни обороны города летом и осенью 1941 года и её завершение в г.Куйбышеве (ныне Самара). где 5-го марта 1942 состоялась премьера. Посвящение симфонии «Городу Ленинграду». Успех произведения на родине и в странах антигитлеровской коалиции. Исполнение симфоний в осаждённом Ленинграде 9 августа 1942 года. Огромное политическое значение произведения в годы войны. Музыка всепобеждающего мужества, напряжённой борьбы, грядущей победы.

Программный замысел первой части. Противопоставление образов мира и войны, народа и захватчиков. Необычность сонатного построения. Музыка экспозиции, рисующая картины мирной жизни. Героико-эпический характер главной партии, своеобразие её выразительных средств. Лирические темы побочной партии, их характерные черты. «Эпизод нашествия»: особенности темы и её развития. Трагическое содержание репризы, изменение и переосмысление тем экспозиции. Кода, её программное и тематическое содержание.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

Шостакович Д.Д. Фрагменты Симфонии № 7.

Урок 3. Фортепианное творчество Д.Д.Шостаковича. Знакомство с фортепианными произведениями композитора на примере прелюдий и фуг из цикла «24 прелюдии и фуги».

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

Шостакович Д.Д. «24 прелюдии и фуги».

Тема 9.

А.И.Хачатурян.

Урок 1. Жизненный путь А.И.Хачатуряна. Арам Ильич Хачатурян (1903 – 1978) – крупнейший советский композитор, выдающийся представитель музыкальной культуры Армении, общественный деятель.

Детские годы в Тифлисе. Любовь к музыке и отсутствие возможности получить музыкальное образование. Переезд в Москву после Великой Октябрьской революции. Учёба в училище и консерватории. Композиторская, педагогическая и общественная деятельность, выступления в роли дирижёра. Авторские концерты Хачатуряна на родине и во многих странах мира. Огромная популярность музыки композитора.

Основные жанры творчества: балеты, концерты, симфонии; музыка к драматическим спектаклям и кинофильмам, камерные сочинения. Характерные черты музыки: светлый жизнерадостный характер, красочность, яркий национальный колорит, широкое использование кавказских народных мелодий и ритмов. Развитие классических традиций на основе национальной музыкальной культуры Армении.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

Хачатурян А.И. Фрагменты из балетов «Гаянэ», «Спартак».

Урок 2. Творчество А.И.Хачатуряна. Концерт для скрипки с оркестром – один из лучших скрипичных концертов в советской музыкальной литературе. Яркий национальный колорит музыки. Эмоциональная насыщенность, красочность, виртуозный характер солирующей партии. Строение цикла, основные темы. Посвящение Д.Ойстраху – первому исполнителю концерта.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

Хачатурян А.И. Концерт для скрипки с оркестром.

Тема 10.

Композиторы последней трети 20 века.

Урок 1. Обзор русской музыкальной культуры 20 века.

Создание новых опер, балетов, кантат и ораторий, произведений симфонической и камерной музыки. Взаимодействие различных жанров и стилей. Трансформация песенного жанра: от песни массовой – к сольной, авторской и эстрадной. Распространение рок- и поп-музыки, появление отечественного мюзикла. Интенсивное распространение музыки посредством новейших технических средств.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

Урок 2 - 3. Роль Г.В.Свиридова и Р.К.Щедрина в развитии музыки второй половины 20 века. Краткий обзор жизненного и творческого пути композиторов.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

Свиридов Г.В. Фрагменты поэмы «Памяти Сергея Есенина».
Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина
«Метель».

Щедрин Р.К. Фрагменты концерта для оркестра «Озорные
частушки».

Урок 4 – 5. Представители российского музыкального авангарда. Авангардизм – условное название различных направлений в искусстве XX века. Понятия «серийная музыка», алеаторика, соноризм, пуантилизм, «конкретная музыка», додекафония. Краткий обзор творчества Э.В.Денисова, С.А.Губайдуллиной, А.Г.Шнитке.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя).

Денисов Э.В. Пьеса для фортепиано «Знаки на белом».
«Диана в осеннем ветре».

Шнитке А.Г. Фрагменты симфонии № 1.
Фрагменты Хорового концерта.

Губайдуллина С.А. Vivente – non – vivente.

5. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы.

Для эффективного усвоения материала необходимо использовать различные методы обучения: словесные (рассказ, беседа), практические, наглядные. Для этого возможно применение иллюстраций, репродукций, видеоматериалов и т.д. Обязательным является прослушивание на каждом уроке музыкальных произведений. При прослушивании можно пользоваться хрестоматиями и необходимыми нотными пособиями.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная литература XX века. Москва, «Музыка», 2003 г.
2. Брянцева В.Н.. Музыкальная литература зарубежных стран. Москва, «Музыка», 2002 г.
3. Владимиров В., Лагутин А.. Музыкальная литература. Москва, «Музыка», 1999 г.
4. Козлова Н.П.. Русская музыкальная литература. Москва, Музыка, 2003 г.
5. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С.. Музыкальная литература. Москва, «Музыка», 2002 г.
6. Прохорова И, Скудина Г.. Советская музыкальная литература. Москва, «Музыка», 2001 г.
7. Прохорова И.. Музыкальная литература зарубежных стран. Москва, «Музыка», 2001 г.
8. Смирнова Э.. «Русская музыкальная литература». Москва, «Музыка», 1994 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ. Составители Владимиров В., Лагутин А., Москва, «Музыка», 1987 г.
2. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран. Для 5 класса ДМШ. Составитель Прохорова И. Москва, «Музыка», 1990 г.
3. Хрестоматия по русской музыкальной литературе. Для 6-7 классов ДМШ. Составители Смирнова Э., Самонов А., Москва, «Музыка», 1993 г.
4. Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода. Для 7 класса ДМШ. Составитель Самонов А. Москва, 1993 г.

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Лагутин А. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе. Москва, 1982 г.
2. Лагутин А. Музыкальная литература как предмет школьного преподавания. Вопросы методики начального музыкального образования. Москва, 1981 г.