

Приложение 3.6
к программе «Хоровое пение»,
утвержденной приказом
Алзамайской ДШИ
от 28.03. 2022 г. № 52

**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Алзамайская детская школа искусств»**

Рассмотрена и рекомендована
Педагогическим советом
Алзамайской ДШИ
Протокол от 28.03.2022 г. № 03

**Рабочая программа учебного предмета
«Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)»
ПО.02.УП.03.**

Срок реализации – 5(6) лет

Разработчик:
Сапожникова Татьяна Викторовна,
преподаватель первой категории

г. Алзамай
2022г.

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
- Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цели и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.

II. Содержание учебного предмета

- Учебно-тематический план;
- Содержание разделов и тем. Годовые требования.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации преподавателям;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;
- Дидактические материалы.

VI. Список литературы и средств обучения

- Методическая литература;
- Учебная литература;
- Средства обучения.

I. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа по предмету «Музыкальная литература» разработана на основе и с учетом ФГТ к дополнительной предпрофессиональной программе в области музыкального искусства «Хоровое пение». Программа разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств, утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 г. №191-01-39/06-ГИ;

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

- СанПиН от 01.01.2021г. 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Алзамайская детская школа искусств» (далее по тексту – Алзамайская ДШИ) вправе реализовывать данную программу при наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности, при её разработке были учтены материально-технические и кадровые возможности образовательного учреждения.

Настоящая программа предполагает обучение детей по предмету «Музыкальная литература» дополнительных предпрофессиональных программ «Народные инструменты», «Хоровое пение» Алзамайской ДШИ сроком обучения 5(6) лет.

Музыкальная литература – учебный предмет, который входит в обязательную часть предметной области «Теория и история музыки». На уроках «Музыкальной литературы» происходит формирование музыкального мышления обучающихся, навыков восприятия и анализа музыкальных произведений, приобретение знаний о закономерностях музыкальной формы, о специфике музыкального языка, выразительных средствах музыки.

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

Предмет музыкальная литература теснейшим образом взаимодействует с учебным предметом «Сольфеджио», с предметами предметной области «Музыкальное исполнительство». 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.

Учебный предмет «Музыкальная литература» в 6 и 9 классах (1 год) предполагает обучение по предмету профессионально-ориентированных детей. Цель таких занятий - расширение и углубление знаний, необходимых при выборе профессии музыканта, а также стремление облегчить будущим студентам изучение более сложного и объемного курса музыкальной литературы в музыкальных училищах.

К изучению музыкальной литературы в 9 классе обучающийся приходит с уже приобретенными определенными знаниями и музыкально – исполнительским опытом. Для обучающихся профессионально - ориентированных к поступлению в средние специальные учебные заведения, необходим систематический курс. Курс, в котором наиболее важные проблемы музыкальной литературы сконцентрированы в комплексные темы и расположены в исторической последовательности. Расширение музыкального материала, используемого на уроках, касаются только тем связанных с музыкой XX века. Остальные темы рассматриваются на основе ранее изученных произведений.

Отсюда закономерно исходит содержание предмета - знакомство с классической музыкой Европы XV III - XX веков (сочинения крупнейших композиторов Италии, Германии, Франции других стран), т.е. музыкой, звучащей в эфире, в концертах, а также на аудио и видеокассетах, компакт дисках.

Многообразии композиторов и музыкального материала привело к тому, что уроки проводятся обзорно (1 тема изучается 1-2 урока).

В начале каждого урока 5-10 минут посвящается обсуждению одной из просмотренных за неделю телевизионных, музыкальных программ (большинство таких программ представляет канал "Культура"). Желание быть в курсе событий, происходящих сегодня в музыкальном мире, натолкнуло нас обратиться к подобной информации. Еженедельный отчет увиденного очень дисциплинирует обучающихся, обращает их внимание на факты, события в музыкальной жизни страны и мира.

Срок реализации учебного предмета.

Срок реализации учебного предмета для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 5(6) лет (с 4 по 8(9) класс).

Срок реализации учебного предмета для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5(6) лет (с 1 по 5(6) класс).

Программа составлена с учётом возрастных особенностей обучающихся и **направлена на:**

- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском возрасте;
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- приобретение обучающимися знаний, умений и навыков в области музыкальной литературы;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства.

Цель программы:

Развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать различные произведения отечественных и зарубежных композиторов.

Задачи программы:

- 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;
- знание специфики различных музыкально-театральных и инструментальных
- знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве;
- умение использовать полученные теоретические знания при исполнении музыкальных произведений на инструменте;

Форма проведения аудиторных учебных занятий– мелкогрупповой урок (от 4 до 10 человек в группе) 40 минут. Продолжительность занятия определяется учебным планом.

Обоснование структуры программы учебного предмета

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

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Учебно-тематический план и содержание учебного предмета «Музыкальная литература» для 9 (6) класса представлены в самостоятельном разделе.

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).

Необходимость создания программы обусловлена отсутствием типовой образовательной программы по данному сроку обучения.

2. Содержание учебного предмета

Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета сроком обучения 5 лет.

Наименование учебного предмета	Трудоёмкость в часах		Распределение по годам обучения				
			4-й класс	5-й класс	6-й класс	7-й класс	8-й класс
			количество недель аудиторных занятий				
			33	33	33	33	33
			недельная нагрузка в часах				
Музыкальная литература	Аудиторные занятия (в часах)	181,5	1	1	1	1	1,5
	Самостоятельная работа (в часах)	165	1	1	1	1	1
	Максимальная учебная нагрузка по предмету	346,5	2	2	2	2	2,5
	Консультации (часов в год), предусмотрены при реализации УП в рамках ДПОП «Народные инструменты»	12	-	2	2	3	5

Объём учебного времени на реализацию учебного предмета 6 года обучения

Наименование учебного предмета	Трудоёмкость в часах		Распределение по учебным полугодиям	
			1-е полугодие	2-е полугодие
			Количество недель аудиторных занятий	
			16	17
			Недельная нагрузка в часах	
Музыкальная литература	Аудиторные занятия (в часах)	49,5	1,5	1,5
	Самостоятельная работа (в часах)	33	1	1
	Максимальная учебная нагрузка по предмету (без учёта консультаций)	82,5	2,5	2,5

	Консультации (часов в год)		
	при реализации УП в рамках ДПОП «Хоровое пение»	4	4
	при реализации УП в рамках ДПОП «Народные инструменты»	6	6

Виды внеаудиторной работы:

- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы, чтение дополнительной литературы, выполнение домашнего задания обучающимися;
- подготовка к контрольным урокам, зачётам, экзаменам, прослушивание музыкальных произведений;
- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев);
- участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения, обмен мнениями на основе полученных впечатлений.

Объём времени в неделю отводимый на самостоятельную работу обучающихся определён с учётом минимальных затрат на подготовку домашнего задания и параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования.

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам и могут проводиться рассредоточено или в счёт резерва учебного времени. В случае если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающегося и методическую работу преподавателей.

Содержание учебного предмета

Первый год обучения

Введение. Место музыки в жизни человека.

Музыка в нашей жизни. Музыка «серьёзная» и «лёгкая». Музыкальные впечатления учеников - посещение театров, концертов. Для чего нужна музыка? Какая музыка бывает? Понятия «народная», «церковная», «камерная», «театральная», «эстрадная», «военная» музыка.

Содержание музыкальных произведений.

Отражение в музыке различных сторон жизни; связь с современностью; обращение к разнообразным образам классической и современной музыки. Воплощение в музыке образов природы, сказочных образов, чувств и характера человека, различных событий. Содержание музыки раскрывается с помощью выразительных средств музыки. Как работать с нотными примерами в учебнике музыкальной литературы.

Выразительные средства музыки.

Основные выразительные средства музыкального искусства:

Мелодия - вокальная и инструментальная. Аккомпанемент. Кантилена и речитатив;

Лад - Тоника. Мажор и Минор. Специальные лады - целотонная гамма, гамма Римского-Корсакова;

Гармония — последовательность аккордов, отдельный аккорд, аккомпанемент;

Метр - Такт. Размер.

Ритм – понятие ритмическое оstinato, ритмический рисунок, пунктирный ритм.

Темп — итальянские термины. Быстрые, умеренные, медленные.

Динамика - итальянские термины - f, ff, mf, p, pp, mp, крещендо, диминуэндо и другие.

Фактура — одноголосная, аккордовая, гомофонно-гармоническая, полифоническая.

Регистр - высокий, средний, низкий. Диапазон.

Тембр

Состав симфонического оркестра.

Оркестр - В Древней Греции - это площадка для танцев, сейчас - коллектив музыкантов. Дирижер.

Оркестровая терминология - партия, партитура, клавир, Tutti, Solo, Divisi, Unisono

Симфонический оркестр

Струнно-	Деревянно-	Медно-	Ударные	
			с высотой	без высоты
Скрипка Альт Виолончель контрабас	Флейта гобой кларнет фагот	труба валторна тромбон туба	литавры ксилофон колокола	большой и малый барабан бубен, треугольник кастаньеты

Дополнительные инструменты — рояль, арфа, челеста, орган.

Европа XVIII в. И. Гайдн.

Тембры инструментов.

Тембры певческих голосов

Голоса певцов-солистов и голоса в хоре. Тембр певческого голоса и характер героя в музыкальном спектакле.

Тембр - мужские голоса

женские голоса

смешанный

детский

женский

мужской

хор

Понятие жанра в музыке. Основные жанры – песня, марш, танец.

Слово "жанр" - вид, род

Понятие пришло из живописи (фламандские и голландские художники XVI-XVII веков)

Виды музыки — вокальная, инструментальная, вокально-инструментальная, театральная.

Песня. Куплетная форма в песнях.

Песня - древнейший жанр вокальной музыки. Причины популярности жанра.

Воплощение различных чувств, настроений, событий в текстах и музыке песен. Понятия: куплет, запев, припев, вступление, заключение, проигрыш, вокализ, а капелла. Строение песни (куплетная форма). Песня народная и профессиональная, «авторская» песня.

Марш, танец.

Связь музыки с движением.

Марш - шествие, движение вперед.

Характерные признаки - четкий, часто пунктирный ритм, четный размер, умеренный неизменный темп, движение в мелодии по звукам трезвучия, ч 4, 3-х частная репризная форма.

История развития марша - Древняя Греция, XIV-XV - Западная Европа, XVIII века. -

Россия. Военный оркестр. Марш Преображенского полка

Танец - древнейшее искусство выразительных движений

Музыка + танец

Прикладная и концертная танцевальная музыка

Народная и профессиональная (оригинальная и обработка народных танцев) Танцы бывают культовые, сценические и бытовые (народные и бальные).

Народные танцы

Магическая сила танца у древних людей. Танцы трудовые, обрядовые, воинственные.

Характерные черты — свобода, импровизация, музыка проста (1-2 мелодии, варьирование), соединение с песней.

Бальные танцы

1661г. - указ Людовика XIV в. Париж. Академия танца Народные корни бальных танцев.

Отражение вкусов и нравов своего времени. Характерные черты следующих танцев:

Менуэта, Гавота, Польки, Вальса, Мазурки, Полонеза.

Трехчастная форма с репризой и без репризы (первая часть – основная тема, середина, реприза).

Народная песня в произведениях русских композиторов. Музыкальные жанры: вариации, концерт, сюита

Понятие «Музыкальный фольклор» (вокальный и инструментальный), аранжировка, обработка. Жанры народных песен, сборники народных песен М.Балакирева, Н.Римского-Корсакова, П.Чайковского. Значение сборников народных песен. Цитирование народных мелодий в произведениях композиторов, близость музыкального языка русских композиторов народной песне. Знакомство с музыкальной формой вариаций, варьированными куплетами. Жанры «квартет», «концерт», «сюита». Сюита - последовательность, ряд.

Вариации — изменение, разнообразие
старинные (basso ostinato)
"глинкинские" (soprano ostinato)
романтические (свободные)
классические (строгие)

Программная музыка

Содержание, программа (подробная или обобщенная) Наличие названия, заголовка, эпиграфа. П. Чайковский "Времена года" - январь "У камелька"; Сентябрь "Охота"; Июнь "Баркарола"; Ноябрь "На тройке"

Тема программного произведения - сказка, рассказ, картина художника, явление природы, бытовая сцена: М. Мусоргский "Картинки с выставки", "Балет невылупившихся птенцов"

Подражание звукам окружающего мира. Звукоподражание Н. Римский-Корсаков "Сказка о царе Салтане", "Полет шмеля"

Циклические формы (многочастные).
Вокальные и инструментальные циклы.

Музыка в театре

Театр как вид искусства. Театральные жанры. Различная роль музыки в музыкальном и драматическом театре.

Музыка в драматическом театре

Значение музыки в драматическом спектакле. Как создается музыка к драматическому спектаклю, какие музыкальные жанры могут быть использованы. Знакомство с произведением Г.Ибсена «Пер Гюнт» и музыкой Э.Грига к этому спектаклю. Сюиты Э.Грига, составленные композитором из отдельных номеров музыки к драме. Подробный разбор пьес первой сюиты и «песни Сольвейг».

Балет

Из истории жанра. Маскарады, карнавальные шествия, конные турниры, народные игры и пляски - предки балета. "Балетто" - "танец", "бал", появился в эпоху Возрождения.

Комедийный «балет королевы» композитора. Бальтазарини, поэта Лашене - стремление воскресить античную драму. Танец стал частью драмы

Балет - это музыкальный спектакль, в котором главным выразительным средством является танец.

Создатели балетного спектакля - сценарист, балетмейстер, композитор и художник.

Классический (Аллегро и Адажио) и характерный (национальный и народный) танец.

Строение балета - увертюра, вступление, музыкальные антракты, пролог, эпилог, апофеоз, действия, картины, сцены и номера.

Знакомство с новыми словами, терминами, понятиями - пантомима, хореография, пуанты, дивертисмент, кордебалет, вариация, Па-де-де, Па-де-труа, Па-де-карт и другие.

Опера

Знакомство с жанром.

Возникновение оперы - "труд", "сочинение"; Италия 1580 г., "камерата", древнегреческая трагедия, новый мелодический стиль - гомофонно-гармонический.

Составляющие оперного спектакля - музыка, сценическое действие, декорации, симфонический оркестр, танцы

1600г. Флоренция "Сказания в музыке" об Орфее и Эвридике. Якопо Пери Разновидности оперы - серия и буффа Опера — *seria* — большая, серьезная XVIII в. Исторический или мифологический сюжет

Опера — *buffa* — комическая опера XVII в. Небольшие размеры: мало персонажей; комедийный; бытовой сюжет; музыка, близкая народным мелодиям.

Зарождение оперы в России

1756 г. Петербург. Общедоступный Российский театр. Первые русские оперы были комические. Характерные черты. Е.И. Фомин "Ямщики на подставе" (1787)

Строение оперы. ЛИБРЕТТО - литературный текст оперы.

Пролог, эпилог, действия, картины, сцены, номера - основные разделы оперного спектакля.

Вокальные номера - Сольные, ансамблевые, хоровые.

Ария - "песня", "воздух", "ветер"; Ариозо — "вроде арии"; Ариетта - "Маленькая ария"

Каватина - "Извлечение". Выходная ария героя и лирическая. Монолог - сольное музыкальное высказывание персонажа. Песня и романс - жанры бытовой вокальной музыки.

Ансамблевые номера - дуэт, трио, терцет, квартет, квинтет, секстет и т.д.

Хоровые номера - это номера для коллектива исполнителей. Различаются по составу хоров.

Оркестровые номера. Увертюра - "Открывать" Обычно сонатная форма

Музыкальный антракт - "Между действиями".

Второй год обучения

История развития музыки от Древней Греции до эпохи барокко

Курс начинается с ознакомления учеников с музыкальной культурой Древней Греции.

История возникновения нотного письма, Гвидо аретинский. Изучение сведений о музыке (инструментах, жанрах. Формах и т.д.) Средневековья и Ренессанса.

Музыкальная культура эпохи барокко, итальянская школа.

Значение инструментальной музыки в эпоху барокко. Возникновение оперы. Краткая характеристика творчества А. Вивальди.

Иоганн Себастьян Бах (1685-1750).

Иоганн Себастьян Бах - немецкий композитор, органист 18 века, представитель эпохи барокко. Значение творчества Баха в развитии мирового музыкального искусства. Высший расцвет полифонии в творчестве И.С. Баха. Современность его музыки.

Детство г. Эйзенах. Предки Баха, музыкальная семья. Воспитание в семье брата. Стремление к знаниям.

Начало творческого пути. Лицей в Лüneбурге. Самообразование. Талант композитора и музыканта - виртуоза (орган, клавесин). Состязание с Луи Маршаном.

Веймар и Кетен. Служба придворного музыканта в Веймаре (1708-1717). Создание органичных произведений (Токката и fuga ре минор, Пассакалья до минор), духовных кантат.

Кетен (1717-1723), служба придворного капельмейстера. Пишет клавирную и оркестровую музыку.

Лейпциг с 1723 г. Должность кантора певческой школы при церкви св. Фомы, его обязанности. Неудовлетворительные условия работы, зависимое положение. Вершина творчества композитора - кантаты, "Страсти", "Месса си минор" (монументальные вокально-инструментальные сочинения). Участие в деятельности "Музыкальной коллегии" города. Музицирование в семейном кругу.

Возникновение интереса к музыке Баха (Форкель, Мендельсон). Сыновья Баха - известные композиторы 2-ой половины XVIII века.

Глубина, серьезность, живость и человечность музыки Баха И.С.

Органное произведения И. Баха

Специфика устройства органа, клавесина, клавикорда.

Вокально-инструментальные произведения Баха: "Месса си минор", "Страсти по Матфею", "Страсти по Иоанну", светские и духовные кантаты. Их создание, жанровые черты, предназначение (лейпцигский период творчества).

Клавирное творчество И.С. Баха

Клавир - общее название старинных клавишных инструментов. Специфика устройства органа, клавесина, клавикорда. Полифонический склад музыки.

Отличительные черты полифонии. Имитация ("подражание")- один из основных приемов полифонического письма. Двухголосные и трехголосные (симфонии) инвенции Баха. Работа с нотным текстом инвенций. Знакомство со следующими понятиями - тема, противосложение, канон, имитация, интермедия.

"Хорошо темперированный клавир" 2 тома. Полифонический цикл - прелюдия и fuga. Прелюдия - импровизационный характер. Фуга — сложное полифоническое произведение. Основные разделы фуги, строение экспозиции, соотношение тональностей.

Французская сюита до минор. Характеристика и разбор основных танцев сюиты — до минор — аллеманды, куранты, сарабанды и жиги, а также дополнительных - арии и менуэт.

Современники И.С.Баха Г.Ф.Гендель

Краткое изложение биографии Г.Ф.Генделя. Влияние итальянской школы на его творчество, основные жанры.

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

Основные принципы нового стилевого направления. Формирование классического стиля в музыке

Художественный стиль классицизм ("образцовый") XVII в. Франция. Характерные черты: ясные и строгие формы гармоничные образы, воплощение высоких нравственных идеалов, обращение к античным сюжетам и образам. Сонатный и симфонический цикл, их отличие от предшествующих жанров и форм. Переосмысление драматургии формы произведения. Состав симфонического оркестра. Мангеймская школа.

Венская классическая музыкальная школа и ее представители - Гайдн И, Моцарт В., Бетховен Л.

Великая французская революция. Французские энциклопедисты. Реформа оперного жанра. Творчество Х.В.Глюка, суть его реформы – драматизация музыкального спектакля.

Роль классицизма в истории музыки. Появление симфонии, сонаты, квартета.

Сонатно-симфонический цикл.

Соната - "звучать", произведение для 1 или 2-х инструментов, написанное в форме сонатно-симфонического цикла. Строение сонатной формы. Количество частей — три.

Характеристика частей.

Симфония — "созвучие", произведение для симфонического оркестра, написанное в форме сонатно-симфонического цикла. Количество частей - четыре. Характеристика частей.

Йозеф Гайдн (1732-1809).

Франц Йозеф Гайдн как представитель эпохи классицизма. Один из создателей новых жанров циклических инструментальных произведений - симфонии, сонаты и квартета.

Детство и юность д. Рорау (Тростник) недалеко от Вены. Музыкальная семья.

Пение в хоре, игра на скрипке и клавикорде, первые опыты сочинения музыки. Самостоятельная жизнь, полная невзгод и лишений, поиски работы, служба (и учеба) у Н. Порпора. Музыка Вены (народные песни)

В капелле Эстерхази (1761-1790) Обязанности капельмейстера -руководство оркестром, певцами, сочинение музыки. Профессиональный рост. Известность за

пределами Вены - Англия, Франция, Россия. Зависимость Гайдна от князя. Создание "Прощальной" симфонии. Встречи с В. Моцартом

Последний период жизни и творчества. Смерть старого князя Эйстерхази. Свобода и независимость.

Концертные поездки в Англию. Создание двенадцати "Лондонских симфоний", позднее ораторий "Сотворение мира" и "Времена года" Знакомство с Бетховеном Л. Смерть в Вене в 1809 году.

Краткий обзор произведений композитора - симфонии, концерты, квартеты, сонаты, оратории, оперы, обработки шотландских и ирландских песен. Черты стиля - широкое использование народных мелодий, светлый, жизнеутверждающий характер музыки.

Симфония № 103 Ми-бемоль мажор

Симфония — произведение циклическое. Формирование жанра. У Гайдна симфония 4-х частный цикл с определенной последовательностью частей.

Масштабность произведения. Симфонический оркестр, его состав. Характер симфонии Es-dur "С тремоло литавр", ее строение: Форма сонатного аллегро (основные разделы), повторение материала. Единство цикла, его основа - танцевальные мелодии народного склада.

Соната ми минор

Соната - произведение циклическое для 1 или 2-х инструментов. У Гайдна соната - 3-х частный цикл с определенной последовательностью частей. Соната написана для клавесина, её строение.

В.А. Моцарт (1756-1781).

Вольфганг Амадей Моцарт - представитель эпохи музыкального классицизма, младший современник Гайдна. Рассказ К. Паустовского "Незнакомец".

Детство Моцарта город Зальцбург. Музыкальная семья — Леопольд Моцарт (отец), Анна - Мария (сестра). Ранние успехи. Игра на клавесине, скрипке и органе. Первые композиторские опыты. Успех. **Первое концертное путешествие** по городам Европы (1862-1865).

Занятия композицией, языками, науками, опера "Мнимая простушка" Поездка в Италию (1769-1771) Композитор, дирижер, певец-импровизатор, музыкант-виртуоз.

Триумф. Случай в Сикстинской капелле. Избрание в члены Болонской академии.

Отсутствие работы. Новый правитель Зальцбурга граф Колоредо.

Париж - неудачи, одиночество, тяжелое материальное положение. Возращение домой. Уход со службы.

Вена. Последний период жизни и творчества. Наивысший расцвет таланта "Похищение из сераля", "Свадьба Фигаро", "Дон-Жуан", "Волшебная флейта", 3 последние симфонии.

Знакомство с Й. Гайдном

Болезнь и смерть. Сочинение Реквиема. А.С. Пушкин "Моцарт и Сальери" (фрагмент)

Краткий обзор произведений - оперы, Реквием, симфонии, концерты, сонаты, фантазии, квартеты, квинтеты. Богатство и разнообразие музыки, изящество и выразительность. **Соната Ля мажор**

Париж 1779 год. Клавесин

Повторение сведений о строении сонаты и форме вариаций. Строение данной сонаты.

Симфония № 40 соль минор

Подробный разбор произведения.

Характеристика основных тем (образ, тембр, лад, регистр). Контраст и единство симфонии. Драматические и лирические образы.

Опера "Свадьба Фигаро"

Значение оперы в творчестве Моцарта. История создания оперы. Сюжет. Композиция.

Увертюра. Знакомство с главными персонажами и их музыкальными характеристиками.

Людвиг ван Бетховен (1770-1827).

Людвиг ван Бетховен - представитель эпохи музыкального классицизма, продолжатель традиций своих предшественников, а также смелый новатор в музыкальном искусстве.

Европа. Рубеж XVIII-XIX веков. Общественные перемены.

Бонн. Семья придворного музыканта. Тяжелое детство. Игра на клавесине, скрипке, органе, альте. Занятия с Кристианом Нефе. Университет. Творческий рост.

Вена. Встреча с Моцартом. Возвращение домой. Забота о братьях, нужда, лишения. Революция во Франции 1789г. Идеи свободы, равенства, братства. Встреча с Гайдном. Переезд в Вену. Бетховен получает известность как композитор, пианист - виртуоз (фортепиано - новый инструмент). Уроки у Гайдна, Сальери. Независимый нрав Бетховена, отношение к знати. Трагедия жизни – глухота. Кризис. Выход из кризиса. Создание "Героической" симфонии. Расцвет творчества. Создание симфоний, увертюры ("Эгмонт", "Кориолан"), сонат ("Аппассионата", "Крейцера соната"), оперы "Фиделио. Идеи героической борьбы.

Страдания Бетховена. Последние годы жизни и творчества, "Торжественная месса", "Девятая симфония". Тяжелая болезнь и смерть.

Краткий обзор творчества: концертная музыка, камерная, произведения для театра, духовные сочинения. Бурная, стремительная порывистая музыка.

"Патетическая сюита" № 8 до минор

Дальнейшее "погружение" в тему "Соната" и "Сонатная форма". Главное в содержании - идея борьбы и воли к победе.

Роль вступления в построении первой части, его содержание, драматизм, контрастность, необычность. Принципы развития и сопоставления основных тем сонаты. Расширение формы (появление вступления и коды). Новизна сонаты.

Пятая симфония до минор

Грандиозная картина борьбы человека с лишениями и невзгодами жизни во имя радости и счастья. Героико-драматическое содержание, развитие музыки "от мрака к свету"

Увеличение состава оркестра. Особенность музыки Бетховена. Отличие от симфоний Гайдна и Моцарта.

Увертюра "Эгмонт"

Программность увертюры. Трагедия Гете "Эгмонт". Содержание. Героико-драматический характер. Одночастное произведение. Основные моменты развития в сжатой форме (сонатная форма). Характеристика, разбор, прослушивание основных тем увертюры. Концертное исполнение увертюры как самостоятельного сочинения.

Третий год обучения

Романтизм в музыке

Художественный стиль - "романтизм". Обращение к внутреннему миру человека, любовной лирике, фантастике. Получает развитие миниатюра. Программность, синтез искусств - литературы, живописи и музыки. Обращение к фольклору. Возникновение национальных композиторских школ. Новые жанры – фортепианная и вокальная миниатюра, циклы песен, пьес.

Франц Шуберт (1797-1828).

Франц Петер Шуберт - композитор - романтик, современник Бетховена.

Детство — г. Лихтенталь, семья школьного учителя (музыкальная). Игра на скрипке, фортепиано, пение в хоре, первые опыты в сочинении. Обучение в конвикте, обязанности дирижера. Знакомство с Сальери.

Творческий расцвет. Увлечение композицией. Ссора с отцом. Материальная нужда и лишения. Окружение Шуберта. "Шубертиады" Бурное творчество. Работа над сочинениями.

Последние годы жизни. Разнообразный круг сочинений. Единственный прижизненный концерт из произведений Шуберта. Судьба произведений Шуберта. Тяжелая болезнь и смерть.

Краткий обзор произведений - классические и романтические жанры - симфонии, увертюры, сонаты, оперы. Господство песенного начала — более 600 песен.

Песни Ф. Шуберта. Фортепианные произведения.

Песня — один из ведущих жанров романтической музыки. Герой Шуберта - простой человек. Жанровое разнообразие песен. Роль мелодии и фортепианного сопровождения. Песенные циклы. Характеристика, разбор и прослушивание песен по выбору педагога. Показ некоторых фортепианных сочинений Шуберта: вальс си минор, "Музыкальный момент" фа минор, экспромт ми-бемоль мажор. Новые фортепианные жанры – экспромты, музыкальные моменты.

Симфония № 8 си минор "Неоконченная"

Произведение лирическое. Темы имеют песенный характер. Необычное в построении цикла. Круг образов ("романтическое" содержание). Новая трактовка симфонического цикла, специфика песенного тематизма в симфонической музыке.

Фредерик Шопен (1810-1849)

Рассказ Ц. Рацкой "Сердце Шопена"

Фредерик Шопен - польский композитор, основоположник польской музыкальной классики. Национальный характер музыки.

Детство. Желязова Воля, недалеко от Варшавы. Музыкальная семья. Занятия с В. Живным. Успехи в занятиях на фортепиано, также в изучении истории, литературы и иностранных языков. Лицей. Любовь к народной музыке. **Высшая школа музыки.** Занятия у Ю. Эльснера. Создание двух концертов для фортепиано с оркестром. Лучший пианист Польши.

На пути в Париж Концерты в Вене. Восстание в Польше, нет возможности вернуться домой. Рождение "Революционного" этюда. Париж 30-е годы. Покорение Парижа. Всеобщее восхищение гением Шопена - пианиста и композитора. Изнуряющие занятия с учениками. Круг общения Шопена в Париже. Жорж Санд — спутница жизни. Создание лучших произведений.

Последние годы жизни. Одиночество. Болезнь легких. Поездка в Лондон с концертами. Завещание и смерть Шопена. Мировое значение музыки Ф.Шопена.

Краткий обзор творческого наследия. В основе творчества - сочинение для фортепиано. Разнообразие произведений, создание цикла прелюдий, концертных этюдов (новый концертный стиль фортепианных произведений). Содержательная виртуозность.

Мазурки Ф. Шопена

Повторение сведений о мазурке. Концертное исполнение мазурок Шопена. Расширение выразительных возможностей танца. Объединение характерных черт мазура, куявяка и оберека. Картинность мазурок. Воплощение в них польских народных мелодий и ритмов. Сочетание песенности и танцевальности. Жанровые признаки и индивидуальные особенности изучаемых мазурок.

Прелюдии Ф. Шопена

Значение слова "Прелюдия". Возрождение жанра в творчестве Шопена, его преобразование. Первенство в создании цикла прелюдий во всех мажорных и минорных тональностях. Строение цикла, его содержание. Простота форм. Работа с нотным текстом.

Полонез Ля мажор ор. 40 № 1

Праздничное церемониальное шествие. Жанровые черты (ритмическая формула, аккордовый склад, оркестровая звучность, 3-х частность, фанфарность).

Вальс до диез минор ор. 64 № 2

Вальс - концертное произведение танцевального характера. Разнообразие содержания. Наиболее популярный вальс до диез минор. Характеристика и прослушивание трех тем вальса. Черты рондо.

Этюд ор. 10 № 12 "Революционный" до минор

Этюд в творчестве Шопена - виртуозное, художественное произведение. Глубокое содержание. Разбор своеобразных черт мелодии и аккомпанемента.

Ноктюрн фа минор

Ф. Шопена - один из создателей ноктюрна. Характерные черты - умеренный темп, напевность, плавность мелодии, образы ночной природы и исповедь человеческой души. Смена тональностей. Реприза и кода. Светлые тона.

Композиторы-романтики первой половины 19 века (обзор)

Значение национальных композиторских школ. Творчество (исполнительское и композиторское) Ф.Листа. Композитор и музыкальный критик - Р.Шуман. Музыкальное и теоретическое наследие Г.Берлиоза.

Европейская музыка 19 века

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.).

Русская церковная музыка, нотация, жанры и формы

Русская музыка - летопись многовековой истории нашей страны. Ее истоки. Народное искусство. Народная песня, ее жанры. Особенности национального музыкального стиля. Зарождение профессиональной музыки. Расцвет Киевской Руси (IX-XIII века). Принятие христианства (988г.). Устное светское искусства (сказатели, скоморохи) и письменное музыкальное творчество (церковное пение). Невменное, знаменное, крюковое письмо.

Новгород - древнерусский культурный центр. Эпоха Московской Руси - новый этап в развитии национальной культуры и искусства. Эпоха наивысшего расцвета хоровой культуры знаменного пения.

Профессиональная музыка – церковная. Приоритет вокального начала.

Музыкальная культура 18 века, Творчество Д.С.Бортнянского, М.С.Березовского и др.

Краткий экскурс в историю государства российского XVII – начала XVIII века.

Потрясения и бунты. Развитие науки, образования, культуры.

XVII век. Преобразование в литературе и живописи. Утверждение многоголосия в русской духовной музыке. Партесное пение. Киевское письмо. Духовные концерты. Кант, его особенности. Первый русский придворный театр царя Алексея Михайловича.

XVIII век — век разума и просвещения. Развитие естественных наук, философии, литературы и искусства. Преобразования Петра I и Елизаветы Петровны. Развитие общественной мысли, создание национальных школ. Ассамблеи Петра I. Военные духовные оркестры. Музыка в повседневной жизни людей. Возникновение городской песни. Содержание народных песен, изучение фольклора. Сборники русских народных песен.

Российская песня - новый вид вокальной лирической музыки. Развитие камерной инструментальной музыки.

И.Е. Хандошкин — музыкант и композитор. Создатель русской сольной скрипичной сонаты.

Д.С. Бортнянский - автор, хоровых произведений. Духовные концерты.

Зарождение оперы в России. Первые оперы.

Е.И.Фомин — один из создателей первых русских опер. Фрагменты хоровых концертов, увертюры их опер Д.С.Бортнянского, М.С.Березовского, русских кантов.

Музыкальное искусство России в первой половине XIX века. Творчество А.А.Алябьева, А.Е.Варламова, А.Л.Гурилева

Расцвет русской классической музыки. Исторические события. Формирование русской классической литературы, музыки и живописи. Воздействия романтизма. Музыкальные центры. Концертная жизнь. Развитие получает опера, музыка к драматическим спектаклям, балет, романс.

Песня и романс:

Формирование романса, его развитие. Основные жанры русского романса. Формирование русского вокального стиля. Жизнь и творчество А.А. Алябьева. Краткий обзор. Романс "Соловей" или "Нищая"

Краткий обзор жизни и творчества А.Е. Варламова. Романс "Белеет парус одинокий".

Вокальное творчество А. Л. Гурилева. Романс "Колокольчик"

Михаил Иванович Глинка (1804-1857)

Михаил Иванович Глинка — основоположник Русской классической музыки. Творчество Глинки — новый этап в развитии музыкальной культуры России. Отечественная война 1812 года и восстание декабристов. Развитие национальной культуры. Глинка и Пушкин.

Детство — село Новоспасское Смоленской губернии.

Музыкальные впечатления детских лет - народная песня, сказки няни, крепостной оркестр дяди. Воспитание в дворянской семье.

Обучение в Благородном пансионе (1817-1822). Общение с В. Кюхельбекером, В. Жуковским, А. Дельвигом, В. Одоевским, знакомство с А. Пушкиным. Занятия музыкой, первые сочинения. Государственная служба. Отставка.

Поездка в Италию. Увлечение пением и оперным искусством. Германия. Занятия с З. Деном. Совершенствование композиторской техники. Рождение идеи создания отечественной оперы. Возвращение в Россию. Создание оперы "Иван Сусанин", ее премьера. Работа в Придворной певческой капелле (капельмейстер). Создание оперы "Руслан и Людмила", ее постановка. Споры вокруг оперы, ее судьба. Дом литератора Н. Кукольника. Расцвет творчества М. Глинки.

Поездка во Францию. Общение с Г. Берлиозом. Концерт из произведений Глинки во Франции.

Поездка по Испании. Изучение народной испанской музыки и создание на ее основе концертных увертюр. "Камаринская".

Последние годы жизни. Круг друзей. Сестра Людмила Ивановна Шестакова. Смерть в Берлине. Краткий обзор творческого наследия: оперы "Иван Сусанин" и "Руслан и Людмила"; музыка и трагедия "Князь Холмский", произведения для голоса с фортепиано, симфонические и фортепианные пьесы, инструментальные ансамбли.

Любовь к Родине, ее народу, к русской природе.

Опера "Иван Сусанин"

Путь Глинки к идее создания отечественной оперы. Исторический сюжет, героико-патриотическая идея. Композиция оперы. Музыкальные характеристики героев: русских и поляков. Понятия «интродукция», «эпилог». Танцы как характеристика поляков.

Повторяющиеся темы в опере, их смысл и значение.

Один из основных принципов построения оперы - принцип чередования законченных музыкальных номеров (сольных, ансамблевых, хоровых, оркестровых). Связь музыки со сценическими действиями. Обращение к нотному тексту. "Иван Сусанин" и Большой театр. "Жизнь за царя"

Романсы и песни.

Широкое распространение романса в 1-й половине XIX века. Связь с бытовым музицированием. Характерные черты романсов Глинки: искренность и простота, скромность и сдержанность в выражении чувств и настроений, стройность и строгость формы, выразительность мелодии, ясная красочная гармония, разнообразие содержания, слияние текста и музыки. Цикл "Прощание с Петербургом":

Произведения для оркестра. — симфонические произведения Глинки как небольшие (относительно) одночастные оркестровые пьесы. Художественная образность и строения. Обращение к русскому и испанскому фольклору. Программность.

«Вальс - фантазия» и "Камаринская".

Александр Сергеевич Даргомыжский (1813-1869).

Александр Сергеевич Даргомыжский - младший современник и последователь Глинки, смелый новатор.

Жизненный путь. Село Троицкое Белевского уезда Тульской губернии. Дворянское воспитание. Любовь к искусству. Обучение игре на фортепиано, скрипке и пению. Первые композиторские опыты. 1835 встреча с Глинкой. Работа над "Эсмеральдой"

Поездка за границу. Новые впечатления, встречи.

Формирование реалистических художественных принципов. Наступление творческой зрелости. Создание оперы "Русалка", ее постановка. Полемика вокруг оперы.

Сочинение песен и романсов. Сближение Даргомыжского с демократическим литературным кружком, работа в сатирическом журнале "Искра". Песни социально-обличительного характера. Оркестровые пьесы (развитие традиций Глинки в симфонических произведениях). Участие в работе Русского музыкального общества.

Вторая поездка за границу. Признание таланта Даргомыжского - композитора. Возвращение домой. Успех. Сближение с молодыми композиторами "Могучей кучки". Работа над оперой "Каменный гость". Сквозное развитие. Выразительный речитатив. Завершили оперу Кюи и Римский-Корсаков. Тяжелая болезнь и смерть.

Краткий обзор творческого наследия. Опера "Русалка" - Классическая опера. Другие театральные произведения. Ведущая роль произведений со словесным текстом. Жанровое разнообразие и богатство содержания камерных вокальных сочинений. Народная основа оркестровой музыки.

Опера "Русалка"

Психологическая бытовая музыкальная драма. Отражение душевного мира героев, их переживаний и характеров. Принцип сквозного развития. В основе содержания - социальный конфликт. Краткая общая характеристика и прослушивание некоторых фрагментов.

Романсы и песни

Продолжение традиций Глинки. Новизна романсов и песен Даргомыжского. Содержание романсов. Жанры вокального творчества. Новый подход к литературному тексту. Интонации живой разговорной речи. Романсы на слова Пушкина, Лермонтова.

Работа с нотным текстом.

Значение Даргомыжского в истории русской музыки.

Четвёртый год обучения

Русское музыкальное искусство второй половины XIX века. Деятельность и творчество М.Балакирева.

Расцвет русского искусства. Обострение социальных противоречий, развитие революционного движения. Отражение революционных идей в искусстве.

"Товарищество передвижных художественных выставок" Деятельность В. Стасова, П. Третьякова. Деятельность Русского Музыкального общества. Открытие Петербургской (1862), а затем Московской (1866) консерваторий. Бесплатная музыкальная школа. Чайковский П. и "Новая русская школа". Творческие принципы композиторов "Могучей кучки". Общение музыкантов. Роль М.Балакирева. Интерес к народной песне. Борьба за утверждение национальных путей развития отечественной музыки, за музыкальное воспитание широких слоев населения.

Александр Порфирьевич Бородин (1833-1887).

Александр Порфирьевич Бородин - композитор и ученый - химик, общественный деятель. Продолжатель традиций Глинки. Эпический склад музыки.

Детство г. Петербург. Отец - князь Гедианов, мать - А. Антонова, дочь солдата. Отличное домашнее образование. Увлечение химией и музыкой. Игра на флейте, фортепиано, виолончели. Первые сочинения.

Годы учения. Поездка за границу. Учеба в Медико-Хирургической академии, научном центре России. Командировка за границу (1859-1862). Музыкальные занятия. Знакомство с Е. Протопоповой.

"Могучая кучка". Творческий расцвет. Возвращение в Петербург (1862). Профессор академии. Отношение к студентам. Встреча с М. Балакиревым. Сочинение Первой симфонии, ее исполнение. Камерно-вокальная лирика. Работа над Второй симфонией и оперой "Князь Игорь" Многочисленные обязанности Бородина.

Последние годы жизни. Поездка в Европу, встречи с Ф. Листом в Веймаре. Рост известности Бородина - композитора в России и за рубежом. Второй струнный квартет. Третья симфония, романсы, сочинения для фортепиано. Смерть.

Эпос и лирика. Значение оперы "Князь Игорь". Создание симфонических, камерных, инструментальных и вокальных произведений.

Опера "Князь Игорь"

Лирико-эпическая опера в 4-х действиях с прологом. История создания оперы. В. Стасов - друг, советчик и помощник. Обращение к "Слову о полку Игореве" Патриотическая идея оперы. Композиция оперы. Показ Руси и Востока, сопоставление. Основные персонажи оперы, их музыкальная характеристика.

Преимственность традиций: Глинка - Бородин.

Опера изучается с использованием нотного текста (клавир), а также видеокассеты "Князь Игорь"

Вторая симфония си минор

Повторение знаний, связанных с жанром симфонии. Бородин, Римский-Корсаков, Чайковский — создатели русской классической симфонии. Продолжение эпической линии. Близость симфонии и оперы по характеру и содержанию. Названия симфонии.

Воспроизведение звучания в оркестре тембров свирелей, гуслей, балалаек. Краткая характеристика цикла, прослушивание основных тем симфонии.

Модест Петрович Мусоргский (1839-1881).

Модест Петрович Мусоргский - выразитель революционно- демократических идей 60-х годов XIX века., гневный, страстный обличитель социальной несправедливости.

Новаторство его творчества. Продолжение и развитие традиций А. Даргомыжского.

Жизненный путь. Село Карево Торопецкого уезда Псковской губернии (имение отца).

Детские музыкальные впечатления - игра матери, песни, сказки няни и крестьян. Проявление одаренности и занятия по фортепиано. Обучение военному делу в Петербурге. Занятия музыкой с А. Герке. Служба в Преображенском полку. Знакомство и дружба с А. Даргомыжским и М. Балакиревым. Сближение с демократической молодежью. Выход в отставку с военной службы. Создание произведений - оперы "Саламбо", симфонической картины "Иванова ночь на Лысой горе", песен " Калистрат", "Колыбельная Еремушке", 1 действие оперы "Женитьба". Социальная направленность произведений.

Дружба с Римским - Корсаковым. Создание оперы "Борис Годунов", ее постановка, судьба. Общение со В. Стасовым. Создание вокального цикла "Детская", опер "Хованщина" и "Сорочинская ярмарка", цикла фортепианных пьес "Картинки с выставки". Жизненная неустойчивость, разрыв с друзьями, нужда, лишения, болезнь.

Концертное турне с певицей Д. Леоновой. Смерть. Судьба незаконченных опер.

Краткий обзор творческого наследия. Интерес Мусоргского к социальной тематике, историческим сюжетам. Новизна содержания и выразительных средств камерной вокальной лирики. Вокальные и инструментальные циклы. Судьба творческого наследия М. Мусоргского.

Опера "Борис Годунов"

В основе оперы - трагедия А. Пушкина "Борис Годунов". Конфликт между преступным царем Борисом и народом, приводящий к восстанию. Муки царя-убийцы. Роль народа. История создания оперы, развитие идей Пушкина в новых исторических условиях. Композиция оперы. Принципы сквозного развития. Музыкальная характеристика персонажей и народно-хоровых сцен. Вокальный стиль песенный и речитативно - декламационный. Работа с клавиром оперы.

"Картинки с выставки"

История создания. Цикл, объединенный общим замыслом, а также темой "Прогулки". Разнообразие содержания. Характеристика и прослушивание (с нотным текстом) некоторых пьес - "Гном", "Старый замок", "Тюльерийский сад", "Балет невылупившихся птенцов", "Два еврея", "Лиможский рынок", "Избушка на курьих ножках"

Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844-1908).

Николай Андреевич Римский - Корсаков - композитор, педагог, музыкальный писатель и редактор, дирижер и пропагандист русской музыки. Обращение к национальному фольклору.

Жизненный путь г. Тихвин Новгородской губернии. Проявление музыкальных способностей. Учеба в Морском корпусе в Петербурге (1856-1862). Увлечение музыкой.

Занятия с Канилле. Знакомство с Балакиревым, его роль в формировании художественных взглядов Римского-Корсакова. Кругосветное плавание (1862-1865). Возвращение домой. Первая симфония, создание других произведений для оркестра.

Опера "Псковитянка". Работа в консерватории. Совершенствование мастерства. Изучение народной песни, создание песенных сборников. Оперы "Майская ночь" и "Снегурочка"

Творческая зрелость. Выступления в роли дирижера. Беляевский кружок. Произведения для оркестра. Создание опер. Революция 1905-1907 годов. Увольнение из консерватории.

Опера "Золотой петушок". Ученики и последователи Римского-Корсакова. Всемирное признание композитора.

Краткий обзор творческого наследия. Ведущее значение оперы (15). Преобладание сказочно-эпических произведений. Жанровое, тематическое богатство сочинений.

Программная симфоническая музыка, ее народно-жанровая основа. Книги, статьи о музыке "Летопись моей музыкальной жизни".

Опера "Снегурочка"

История создания. Одно из самых любимых произведений Римского-Корсакова. Поэтический текст А. Островского. Единство человека и природы. Воспроизведение старинных обычаев и образов. Сочетание реального и фантастического. Философское начало произведения, языческий пантеизм. Изменение образа Снегурочки. Возможно, на уроке осуществить постановку музыкально-литературной композиции по опере. Сценарий композиции "Весенняя сказка" И. Агаповой имеется в школьной библиотеке. Разучивание хоровых песен "Прощай, Масленица" и "А мы просто сеяли".

Торжество правды и добра, сила любви

"Шехеразада"

Программность симфонической сюиты. Красочное звучание оркестра Римского-Корсакова. Повторение слов, понятий, терминов, относящихся к симфоническому оркестру и оркестровой музыке.

В основе содержания - Арабские сказки "Тысяча и одна ночь". Отсюда сказочный, восточный характер музыки, ее красочность и картинность образов. Роль оркестровых тембров.

Петр Ильич Чайковский (1840-1893).

Петр Ильич Чайковский - композитор, педагог, дирижер, общественный деятель. Разнообразие сочинений. Обращение к народной песне. Свое творчество Чайковский посвятил человеку, его любви к родине и русской природе, борьбе человека за свое счастье. Развитие традиций Глинки и Даргомыжского. Москва. Международный конкурс имени Чайковского.

Детство и отрочество. Годы учения. Поселок Воткинск на Урале. Первые музыкальные впечатления. Обучение игре на рояле. Учеба в Училище правоведения (Петербург). Увлечение музыкой, посещение оперы и концертов. 1859 г. - поступление на службу в департамент Министерства юстиции.

Музыкальные классы РМО, занятия в Петербургской консерватории (Н. Заремба и А. Рубинштейн). Уход со службы. Блестящее завершение консерватории. Переезд в Москву.

Московский период жизни и творчества. Широкий круг друзей. Сближение с композиторами "Могучей кучки" Напряженная композиторская, педагогическая, музыкально-критическая, журналистическая деятельность. Расцвет творчества. Театральные, концертные и камерные сочинения. Женитьба. Ухудшение здоровья. Отъезд за границу.

Годы странствий. Интенсивная творческая работа. Новые темы и жанры. Знакомство с Брамсом, Григом, Массне, Сен-Сансом, Малером, Гуно и другими. Выступления за рубежом. Пропаганда русской музыки.

Последний период творчества. Подмосковье. Повседневность. Концертные поездки за рубеж. Мировая слава. Последние сочинения. Дом в Клину. Внезапная смерть.

Обзор творческого наследия. Ведущая роль оперы и симфонии. Театральные, концертные, камерные, духовные сочинения. Богатство и разнообразие содержания. Литературное наследие.

Составление таблиц, схем по биографии, и сочинениям П.И. Чайковского с целью систематизации и упорядочения знаний учащихся.

Первая симфония П.И. Чайковского "Зимние грезы"

История создания. Лирико-драматическое содержание. Народно-жанровые черты. Программность. Роль симфонии в развитии европейской симфонической музыки. Образы русской природы. Песенный склад основных тем.

Опера "Евгений Онегин"

История создания и первая постановка оперы. Роман Пушкина и опера Чайковского: сходство и различие. "Лирические сцены". Содержание оперы - картины русского быта, зарисовки русской природы, переживания героев. Роль оркестра, роль ариозо. Композиция оперы, особенности драматургии. Сочетание законченных номеров с фрагментами сквозного развития. Характеристика, разбор и прослушивание фрагментов. Обращение к тексту романа Пушкина. Последовательная характеристика, разбор и прослушивание. Оркестровое вступление.

Счастливая судьба оперы "Евгений Онегин"

Пятый год обучения

Русская культура в конце XIX- начале XX веков.

Сопоставление понятий "музыкальная литература" и "музыкальная культура". Состав музыкальной культуры.

Расцвет русской музыкальной культуры на рубеже веков. Признание творчества композиторов в России и за рубежом.

Музыкальное образование. Деятельность музыкальных учебных заведений. Представители отечественной исполнительской культуры. Русские меценаты - Беляев М., Третьяков П., Мамонтов С. и другие.

Деятельность А., Лядова, А. Глазунова, В. Калинникова. С. Танеева, А. Скрябина, С. Рахманинова, И. Стравинского.

Развитие традиций отечественной музыки, поиск новых путей. Связи музыки с русской литературой, поэзией, живописью, архитектурой, театром, хореографией.

Творчество С.И.Танеева.

Многогранность и своеобразие личности. Вклад С.И.Танеева в музыкальную жизнь Москвы. Творческое и научное наследие.

Творчество А.К.Лядова.

Специфика стиля – преобладание малых форм в фортепианной и симфонической музыке. Преобладание сказочной тематики в программных произведениях.

Творчество А.К.Глазунова.

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

Сергей Васильевич Рахманинов (1873-1943).

Сергей Васильевич Рахманинов - композитор, пианист, дирижер. Близость творческой индивидуальности Чайковскому - мелодизм, воплощение лирических и драматических образов.

Жизненный путь. Имение Онег Новгородской губернии. Музыкальная семья. Ранее проявление одаренности. Петербургская консерватория. Перевод в Московскую консерваторию. "Школа" Н. Зверева. Совершенствование знаний по композиции. Разрыв и примирение с Н. Зверевым. Окончание консерватории. Опера "Алеко". Первая симфония. Творческий кризис. Дирижерская деятельность. Дружба с Ф. Шаляпиным.

Выход из кризиса. Создание Второго фортепианного концерта и Второй сюиты для фортепиано. Произведения других жанров. Гастроли в Америке, Англии, Швеции. Революция 1917 года. Жизнь вне родины. Тоска по родине. Вилла "Сенар". Переживания за судьбу родины в годы второй мировой войны. Смерть вдали от родины. Слава

Рахманинова. Присвоение имени залу Московской консерватории, конкурсу пианистов, музыкальному училищу в Тамбове.

Краткий обзор творческого наследия: оперы; произведения для солистов, хора и оркестра; произведения для оркестра; для фортепиано с оркестром; для 2-х фортепиано; хоры а саррелла и др. Многообразие и богатство сочинений.

Прелюдия до -диез минор

Популярность произведения. В основе - эпический, драматический образ колокольного звучания 1 и 3 частей. Средняя часть - лирическая стихия, окрашенная в трагедийные тона.

Второй концерт для фортепиано с оркестром (до минор, ор. 18)

Развитие принципов Чайковского. Приближение жанра концерта к симфонии. Тема Родины. Колокольность. Краткая характеристика частей концерта.

Александр Николаевич Скрябин (1872-1915).

Александр Николаевич Скрябин - композитор; смелый новатор, открывший новые пути в музыке XX века; яркий пианист.

Жизненный путь г. Москва. Воспитанием занималась тетя. Прекрасные музыкальные данные. Увлечение поэзией, живописью. Кадетский корпус и занятия музыкой. Уроки Танеева С. и Зверева Н. Московская консерватория. Поддержка молодого Скрябина Беляевым. Концертная поездка в Европу. Новизна гармонического мышления. Скрябин — профессор Московской консерватории.

Создание Первой и Второй симфоний. Критика Второй симфонии. Обновление средств музыкальной выразительности. Программная Третья симфония "Божественная поэма". Произведения для фортепиано. Гастроли за границей. "Поэма экстаза"

"Прометей" - мечты о синтезе искусств. Увлечение философией. "Мистерия" - "гибель мира" как материального начала и торжество, "освобождение" начала духовного.

Эволюция музыкального языка – гармонии, ритма, метра, мелодии. Усложнение музыкальной речи, грандиозность и сложность симфонических замыслов. Конкурс пианистов имени Скрябина. Дом - музей в Москве.

Творческий облик И.Ф. Стравинского. «Русские сезоны»

Многогранность творческой деятельности Стравинского. Новые стилевые веяния и композиторские техники, менявшиеся на протяжении творчества И.Ф.Стравинского. Личность С.П.Дягилева, роль его антрепризы в развитии и популяризации российской культуры. «Мир искусства».

Балеты И.Ф.Стравинского: «Жар-птица» и «Петрушка». Значение сочинений «русского периода», новации в драматургии, хореографии и музыке балета.

Отечественная музыкальная культура 20-30-х годов XX века.

Октябрьская революция, ее последствия. Мечты социализма и реальность послереволюционных лет. Интенсивная художественная жизнь. Национализация учреждений и ценностей. Привлечение народных масс, развитие художественной самостоятельности. Пути развития музыкального творчества. Произведения на актуальную тематику. Деятельность А. Луначарского. Судьбы творческой интеллигенции.

Создание творческих союзов (1932). Новые жанры и новые темы.

Сергей Сергеевич Прокофьев (1891-1953).

Сергей Сергеевич Прокофьев - крупнейший русский композитор XX века, пианист и дирижер. Музыка Прокофьева сочетает черты отечественной классики с новизной выразительных средств, новаторским подходом в решении творческих задач.

Детство Сонцовка Екатеринославской губернии. Интеллигентная, музыкально-образованная семья. Разносторонние интересы С. Прокофьева. Увлечение музыкой. Занятия с С. Танеевым и Р. Глиэром.

Консерватория Приемные экзамены в Петербургскую консерваторию. Педагоги консерватории. Интерес к классической и современной музыке. Дружба с Н. Мясковским. Окончание консерватории по композиции. Пианист и дирижер.

Ранние сочинения. Фортепианные пьесы 1906-1909 годов, концерт для фортепиано с оркестром № 1. Новизна концерта. Второй концерт, "Скифская сюита". Поиск своего стиля.

Отношение современников. Создание ярких сочинений в различных жанрах. "Гадкий утенок", "Классическая симфония", "Мимолетности", опера "Игрок", балет "Сказка про шута, семерых шутов перешутившего"

Годы пребывания за границей (1918-1933) Мировая слава. Общение с выдающимися представителями западного искусства. Создание новых произведений. Произведения для театра. Творческие контакты с Дягилевым.

Возвращение на родину. Насыщенная творческая и музыкально-общественная деятельность. Высший расцвет творчества. Создание ярких произведений - кантаты "Александр Невский", балетов "Золушка" и "Ромео и Джульетта", оперы "Война и мир" и других. Годы войны.

Последние годы жизни. Годы сталинского режима. Дача на Николиной горе. Болезнь и смерть. Значение музыки Прокофьева, ее популярность.

Обзор творческого наследия. Тематическое, жанровое, образное содержание сочинений Прокофьева. История. Современность. Сказочные и классические сюжеты. Сотрудничество с С. Эйзенштейном..

Кантата "Александр Невский"

Отражение событий отечественной истории. Создание кантаты, ее композиция и состав исполнителей. Основные признаки жанра. Героико-эпический характер музыки. Особенности композиции, народа. Образ тевтонских рыцарей. Работа с нотным текстом. Характеристика частей кантаты.

Балет "Золушка"

История создания. Сказочная линия в творчестве Прокофьева. Содержание балета. Продолжение традиций классического балета. Утверждение добра, красоты. Портреты — характеристики.

Седьмая симфония до -диез минор

Первоначальный замысел. Исполнение в Колонном зале Дома Союзов. Общая характеристика цикла и разбор частей. Черты сказочности. Лирический характер музыки. Проявление национальных черт. Работа с нотным текстом.

Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906-1975).

Дмитрий Дмитриевич Шостакович - величайший композитор современности, продолжатель традиций музыкального искусства прошлого, смелый новатор. Связь музыки с жизнью, историей народа. Шостакович - художник - гуманист. Осуждение зла, насилия, вера в Человека, величие его духа. Разносторонняя деятельность Шостаковича. Трагедия, лирика и сатира в музыке композитора.

Детство г. Петербург. Музичирование в кругу семьи. Интерес к музыке. Музыкальная школа. Первые композиторские опыты.

Консерватория в Петербурге. Успехи по композиции и в игре на фортепиано. Первая мировая война и революция 1917 года. Смерть отца, работа пианиста - иллюстратора в кинотеатре. Успех первой симфонии.

Начало творческого пути. Международный конкурс пианистов им. Шопена в Варшаве (1927). Музыкальные эксперименты. Сатирическая опера "Нос". Споры вокруг оперы.

30-е годы. Поиски своего пути в музыке. Создание произведений для театра, симфоний, концертов, пьес для фортепиано. Жесткая критика произведений

Шостаковича. Опера "Катерина Измайлова" и Пятая симфония. Работа в консерватории.

Годы войны. Вклад Шостаковича в борьбу с врагом. Сочинение Седьмой симфонии. Восьмая симфония - Реквием по погибшим. Переезд в Москву. Фортепианное трио, Вторая фортепианная соната. Постановление правительства 1948 года о формализме в музыке. Преследование композитора. Создание крупных произведений.

50-е годы. Активная общественно-официальная жизнь Шостаковича. Напряженная творческая работа.

Последние годы. Признание таланта Шостаковича в России и за рубежом. Создание последних симфоний. Струнные квартеты. Открытие поэзии М.Цветаевой. Смерть.

Обзор творческого наследия. Ведущее значение симфоний, концертов, камерных ансамблей. Величайший симфонист. Особенности отдельных симфоний: наличие программы, обращение к тексту, количество частей, посвящение памятным датам и событиям.

Жанры театральной и вокальной музыки, прелюдии и фуги для фортепиано, музыка к кинофильмам.

Седьмая симфония

Мир симфоний Шостаковича. Масштабы произведения. История создания, премьера. Посвящение "Городу Ленинграду". Успех симфонии. Значение симфонии. Музыка грядущей Победы. Программность замысла. Идея борьбы. Противопоставление образов мира и войны.

"Казнь Степана Разина"

События отечественной истории. Продолжение традиций М. Мусоргского. Поэма для солиста (баса), смешанного хора и оркестра. Текст одной из глав поэмы Е. Евтушенко "Братская ГЭС" Повествовательный характер тем, былинность. Картинность музыки.

Содержание поэмы, жанровые особенности (концертность, театральность), структура.

Основная идея произведения — превращение толпы в народ, осознающий трагическое величие подвига Разина.

Творчество Арама Ильича Хачатуряна.

Новое поколение композиторов Советского союза. Разнообразное наследие автора. Национальный колорит творчества.

Творчество Георгия Васильевича Свиридова.

Продолжатель традиции русской хоровой школы. Особое значение вокальной и хоровой музыки в творчестве, любовь к русской поэзии, «пушкинская» тема в музыке Г.В.Свиридова. Отечественная музыка второй половины XX века. «Новая фольклорная волна» в творчестве Г. Свиридова, В. Гаврилина, Р. Щедрина, С. Слонимского.

Шестидесятые годы XX века, «оттепель».

Изменения в лучшую сторону в годы хрущевской, "оттепели"

Международные культурные связи, поиск новых путей в музыке. Создание новых произведений, расширение круга образов и тем произведений. Рок - и поп-музыка, появление отечественного мюзикла. Технические средства распространения музыки. Фестивали и конкурсы. Художественные потребности слушательской аудитории.

Творчество Р.К.Щедрина.

Краткое ознакомление с биографией композитора. Прослушивание произведений - «Озорные частушки» для симфонического оркестра

Творчество А.Г.Шнитке и С.А.Губайдулиной

Краткое ознакомление с биографиями композиторов. Для ознакомления рекомендуется прослушивание произведений: А.Шнитке Concerto grosso №1, С.Губайдулина «Detto-I» или других по выбору преподавателя

Музыкальное искусство второй половины XX века в русской музыке

Музыкальный авангард «второй волны». Техники композиции в музыке XX века. В XX веке развитие музыки идет по пути обогащения и обновления ее компонентов, использования новых приемов их организации.

Техническая музыка (электронная, конкретная, магнитофонная, компьютерная). Сериализм. Алеаторика, ее виды.

Творчество Э.Денисова и В.Гаврилина

Музыкальный авангард и поставангард в творчестве отечественных композиторов. Денисов и Томск. История Фестивалей и конкурсов Денисова в Томске. Творчество Э Денисова и В.Гаврилина. Краткое ознакомление с биографиями композиторов. Для ознакомления рекомендуется прослушивание произведений: Э.Денисов «Знаки на белом», фрагменты балета «Анюта» В.Гаврилина или других по выбору преподавателя.

Содержание курса 6 года обучения.

Тема 1 Вводный урок (повторение).

Музыка эпохи барокко. Барочная музыка появилась в конце Возрождения и предшествовала музыке эпохи классицизма. Слово «барокко» означает «причудливый». И действительно, изобразительное искусство и архитектура этого периода характеризовались весьма вычурными формами, сложностью, пышностью и динамикой. Позже это же слово стало применяться и к музыке того времени. Сочинительские и исполнительские приёмы периода барокко стали неотъемлемой и немалой частью музыкального классического канона. Произведения того времени широко исполняются и изучаются. В эпоху барокко родились такие произведения, как фуги Иоганна Себастьяна Баха, хор «Аллилуйя» из оратории «Мессия» Георга Фридриха Генделя, «Времена года» Антонио Вивальди, «Вечерня» Клаудио Монтеверди. Музыкальный орнамент стал весьма изощрённым, сильно изменилась музыкальная нотация, развились способы игры на инструментах. Расширились рамки жанров, выросла сложность исполнения музыкальных произведений, появился такой вид сочинений, как опера. Большое число музыкальных терминов и концепций эры барокко используются до сих пор.

Тема 2 Иоганн Себастьян Бах (1685-1750).

Значение творчества Баха в развитии мирового музыкального искусства. Высший расцвет полифонии в творчестве И.С. Баха. Современность его музыки.

Органные произведения И. Баха

Специфика устройства органа, клавесина, клавикорда.

Вокально-инструментальные произведения Баха: "Месса си минор", "Страсти по Матфею", "Страсти по Иоанну", светские и духовные кантаты. Их создание, жанровые черты, предназначение (лейпцигский период творчества).

Клавирное творчество И.С. Баха

Клавир - общее название старинных клавишных инструментов. Специфика устройства органа, клавесина, клавикорда. Полифонический склад музыки.

Отличительные черты полифонии. Имитация ("подражание")- один из основных приемов полифонического письма. Двухголосные и трехголосные (симфонии) инвенции Баха. Работа с нотным текстом инвенций. Понятия - тема, противосложение, канон, имитация, интермедия.

"Хорошо темперированный клавир" 2 тома.

Французская сюита до минор. Характеристика и разбор основных танцев сюиты — до минор — аллеманды, куранты, сарабанды и жиги, а также дополнительных - арии и менуэт.

Темы 3. Опера и оратория 18 века Г. Гендель, Г. Глюк

Идеи эпохи Просвещения. Общая характеристика эпохи Просвещения. Новые тенденции в общественной жизни. Формирование «третьего сословия». Деятельность философов – энциклопедистов. Их эстетические взгляды. Предпосылки реформы оперного жанра (историко - культурные и эстетические). Значение творческой деятельности Глюка. К.В.Глюк – реформатор оперного жанра. Основные положения оперной реформы. Опера «Орфей».

Формирование сонатно-симфонического цикла, жанров симфонии, сонаты, квартета во 2 половине XVIII века. Особенности строения. Функции различных частей. Строение сонатного аллегро. Краткая биография Г.Генделя. Фрагменты из опер и концертов Генделя.

Музыкальный материал: Глюк «Орфей» 2д.1 сцена с фуриями,

Темы 4. Итальянская музыка 18 века. А. Вивальди. Камерный оркестр

Рождение новых жанров: опера, оратория, кантата, концерт, сюита, соната
Общая характеристика эпохи. Изменения в общественной и духовной жизни. Зарождение новых художественно-эстетических установок.

Инструментальные жанры XVII века. Особенности развития инструментальной музыки. Формирование жанров и форм сюиты, старинной сонаты, сольного и оркестрового концерта, прелюдии, фуги.

Скрипичное искусство. Расцвет в Италии. Творчество А. Вивальди. Образное содержание, особенности стиля.

Тема 5. Итальянская музыка 18-19 веков. Никколо Паганини

Необычная личность Паганини. Облик «свободного художника». Артист-романтик. Virtuoso исполнитель.

Шуман, Лист, Брамс обработали для фортепиано этюды Паганини из «24 каприччио для скрипки соло» ор. 1. Это самое значительное произведение, которое является своего рода энциклопедией новых исполнительских приемов Паганини.

Влияние Паганини на творчество Ф.Шопена (были созданы фортепианные этюды Шопена, новая трактовка этюдного жанра.). Под воздействием нового виртуозного стиля Паганини сложился романтический пианизм в целом.

Тема 6. Классическая музыка Й.Гайдна

Франц Йозеф Гайдн – один из наиболее ярких представителей искусства эпохи Классицизма. Великий австрийский композитор, он оставил огромное творческое наследие – около 1000 произведений в самых разных жанрах. Основную, наиболее значимую часть этого наследия, определившую историческое место Гайдна в развитии мировой культуры, составляют крупные циклические произведения. Это 104 симфонии, 83 квартета, 52 клавирные сонаты, благодаря которым Гайдн завоевал славу основоположника классического симфонизма.

Искусство Гайдна глубоко демократично. Основой его музыкального стиля было народное творчество и музыка повседневного быта. Он с удивительной чуткостью воспринимал народные мелодии различного происхождения, характер крестьянских танцев, особый колорит звучания народных инструментов, какую-нибудь французскую песенку, ставшую популярной в Австрии. Музыка Гайдна проникнута не только ритмами и интонациями фольклора, но и народным юмором, неиссякаемым оптимизмом и жизненной энергией.

Тема 7. Классическая музыка А.Моцарта

Отличительной чертой творчества Моцарта является сочетание строгих, ясных форм с глубокой эмоциональностью. Он не только писал во всех существовавших в его эпоху формах и жанрах, но и в каждом из них оставил произведения непреходящего значения. Музыка Моцарта обнаруживает множество связей с разными национальными культурами (особенно итальянской), тем не менее она принадлежит национальной венской почве и носит печать творческой индивидуальности великого композитора.

Моцарт — один из величайших мелодистов. Его мелодика сочетает черты австрийской и немецкой народной песенности с певучестью итальянской кантилены. Несмотря на то, что его произведения отличаются поэтичностью и тонким изяществом, в них часто встречаются мелодии мужественного характера, с большим драматическим пафосом и контрастными элементами

Особое значение Моцарт придавал опере. Его оперы — целая эпоха в развитии этого вида музыкального искусства. Он был величайшим реформатором жанра оперы, основой оперы считал музыку. Моцарт создал совершенно иной тип музыкальной драматургии, где оперная музыка находится в полном единстве с развитием сценического действия.

Большое внимание Моцарт уделял симфонической музыке. Благодаря тому, что на протяжении своей жизни он работал параллельно над операми и симфониями, его инструментальная музыка отличается певучестью оперной арии и драматической конфликтностью. Наиболее популярными стали три последние симфонии — № 39, № 40 и № 41 («Юпитер»).

Тема 8. Классическая музыка Л.Бетховена

Бетховен — ключевая фигура западной классической музыки в период между классицизмом и романтизмом, один из наиболее уважаемых и исполняемых композиторов в мире. Он писал во всех существовавших в его время жанрах, включая оперу, музыку

к [драматическим спектаклям](#), [хоровые](#) сочинения. Самым значительным в его наследии считаются инструментальные произведения: фортепианные, скрипичные и виолончельные [сонаты](#), [концерты](#) для фортепиано, для скрипки, [квартеты](#), [увертюры](#), [симфонии](#). Творчество Бетховена оказало значительное воздействие на [симфонизм](#) XIX и XX веков.

Тема 9. Романтическая музыка Ф. Шуберта

Основные принципы романтической эстетики. Соотношение категорий идеального и реального. Романтизм и проблема народности. Интерес к истории, быту, искусству, фольклору различных стран и народов. Природа и человек. Выдвижение проблемы личности, обостренный психологизм образом. Конфликт личности со средой. Тема «двоемирия» художника. Роль романтических антитез. Проблема синтеза искусств, традиций и новаторства в искусстве романтиков. Многообразное проявление романтизма в различных национальных культурах.

Особенности развития романтизма в музыкальном искусстве. Связь музыкального романтизма с романтизмом в литературе, поэзии, театре, живописи. Основные этапы развития музыкального романтизма.

Музыкальные жанры эпохи романтизма – вокальные и инструментальные миниатюры, вокальные и инструментальные циклы. Поэма. Баллада. Принципы драматургии.

Первый композитор-романтик, Шуберт – одна из трагичнейших фигур в истории мировой музыкальной культуры. Жизнь его, недолгая и небогатая событиями, оборвалась, когда он был в расцвете сил и таланта. Он не услышал большей части своих сочинений. Во многом трагически складывалась и судьба его музыки. Бесценные рукописи, частью хранившиеся у друзей, частью кому-то подаренные, а порою просто потерянные в бесконечных переездах, долгое время не могли быть собраны воедино. Известно, что «Неоконченная» симфония ждала своего исполнения более 40 лет, а До-мажорная – 11 лет. Пути, открытые в них Шубертом, долгое время оставались неизвестными.

Тема 10. Романтическая музыка Ф. Шопена

Фредерик Франсуа Шопен — польский композитор и пианист-виртуоз, педагог.

Автор многочисленных произведений для фортепиано. Крупнейший представитель польского музыкального искусства. По-новому истолковал многие жанры: возродил на романтической основе прелюдию, создал фортепианную балладу, опозитизировал и драматизировал танцы — мазурку, полонез, вальс; превратил скерцо в самостоятельное произведение. Обогастил гармонию и фортепианную фактуру; сочетал классичность формы с мелодическим богатством и фантазией.

Тема 11. Романтическая музыка Р. Шумана

Лирико-исповедальный характер творчества романтиков (цикл «Любовь поэта» Р. Шумана)

Наследник Ф. Шуберта и К. М. Вебера, Шуман развивал демократические и реалистические тенденции немецкого и австрийского музыкального романтизма. Большая часть его музыки расценивается как смелое и оригинальное явление в гармонии, ритме и форме. Его произведения тесно связаны с традициями немецкой музыкальной классики.

Большая часть фортепианных произведений Шумана — это циклы из небольших пьес лирико-драматического, изобразительного и «портретного» жанров, связанных между собой внутренней сюжетно-психологической линией. Один из самых типичных циклов — «Карнавал» (1834), в котором пёстрой вереницей проходят сценки, танцы, маски, женские образы (среди них Киарина — Клара Вик), музыкальные портреты Паганини, Шопена.

Шуман внёс большой вклад в музыкальную критику. Пропагандируя на страницах своего журнала творчество музыкантов-классиков, борясь против антихудожественных явлений современности, он поддерживал новую европейскую романтическую школу. Шуман бичевал виртуозное франтовство, равнодушие к искусству, которое прячется под маской благонамеренности и фальшивой учёности. Главные из выдуманных персонажей, от лица которых выступал Шуман на страницах печати, — пылкий, неистово дерзкий и иронический Флорестан и нежный мечтатель Эвзебий. Оба символизировали полярные черты характера самого композитора.

Тема 12. Романтическая музыка Ференц Лист

Многогранная творческая деятельность Листа в становлении венгерской национальной музыкальной школы (композиторской и исполнительской) и в развитии мировой музыкальной культуры. Возникновение в его творчестве органического сплава народно-венгерских истоков (вербункош) и достижений европейской профессиональной музыки («Венгерские рапсодии», «Героический марш в венгерском стиле», «Погребальное шествие» для фортепиано, симфонические поэмы, оратории, мессы и другие сочинения). Демократизм и действенный гуманизм идейного содержания творчества Листа, его главные темы - борьба человека за высокие идеалы, стремление к свету, свободе, счастью. Определяющие принципы новаторского творчества композитора — программность и связанный с ней монотематизм. Программность обусловила обновление композитором жанра фантазии и транскрипции, создание нового музыкального жанра— одночастной симфонической поэмы, отразилась на поисках новых музыкально-выразительных средств, что особенно ярко проявилось в поздний период творчества. Идейно-художественные принципы Листа получили распространение в творчестве композиторов различных национальных школ, в т. ч. русской, высоко ценивших его творческий гений, что нашло отражение и в музыкально-критических статьях В. В. Стасова, А. Н. Серова и др.

Тема 13. Французские импрессионисты: К.Дебюсси, М.Равель.

Основные тенденции во французском искусстве конца XIX-начала XX. Эстетика символизма: недосказанность, метафоричность, внимание к подсознанию, культ «невыразимого». История французского литературного символизма. Символизм и театр. Французский живописный импрессионизм. Отражение символистских и импрессионистических идей и образов в музыкальном искусстве. Творчество К. Дебюсси. Особенности эстетических воззрений. Образные, жанровые и стилевые аналогии с живописным импрессионизмом. Новая концепция пространства и времени. Ведущие жанры: эскизы-зарисовки, сжатые программные миниатюры, вокальные миниатюры. Общая характеристика творчества М. Равеля. Сочетание импрессионистических и неоклассических тенденций в творчестве. Эволюция творческого стиля.

Музыкальный материал: Фортепианные и оркестровые произведения К. Дебюсси, М. Равеля

Тема 14. Повторение русских композиторов: М.Глинка, А.Даргомыжский, А.Бородин.

Тема 15. Повторение русских композиторов: М.Мусоргский, Н.Римский-Корсаков, П.Чайковский.

3. Требования к уровню подготовки обучающихся.

В результате освоения учебного предмета «Музыкальная литература» обучающийся должен:

- выработать личностные качества, способствующие восприятию в достаточном объеме учебной информации,
- приобрести навыки творческой деятельности,
- уметь планировать свою домашнюю работу,
- осуществлять самостоятельный контроль за своей учебной деятельностью,
- уметь давать объективную оценку своему труду, сформировать навыки взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности,
- определять наиболее эффективные способы достижения результата.

В результате освоения дисциплины учащийся должен знать:

- 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;

- знание основных исторических периодов развития зарубежного и отечественного музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительного, театрального, киноискусства, литературы), основные стилистические направления, жанры;

- знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков музыки;

- знание профессиональной музыкальной терминологии;

Обучающийся должен уметь:

- исполнять на музыкальном инструменте тематический материал пройденных музыкальных произведений;

- в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве композиторов;

- определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального произведения;

- использовать полученные теоретические знания при исполнении музыкальных произведений на инструменте;

- осмысливать музыкальные произведения, события путем изложения в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий;

Обучающийся должен владеть:

- навыками восприятия музыкального произведения, умение выражать его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств.

- навыками выполнения теоретического анализа музыкального произведения – формы, стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, метrorитмических, ладовых особенностей;

- навыками восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды;

- навыками анализа нотного текста с объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального произведения;

- навыками восприятия современной музыки

Учебно-тематический план

Предлагаемые музыкальные примеры в классе могут быть дополнены или заменены другими по выбору преподавателя.

Первый год обучения

№	Тема	Музыкальный материал	Кол-во часов
1	Введение. Место музыки в жизни человека.	Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский»; музыка из м/ фильмов и к/фильмов.	1
2	Содержание музыкальных произведений.	П. Чайковский «Осенняя песнь» из цикла «Времена года»; Н. Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане»; М. Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов», «Тюильрийский сад» из цикла «Картинки с выставки»; К. Сен-Санс «Кенгуру», «Слон», «Лебедь» из цикла «Карнавал животных».	2

3	Выразительные средства музыки.	М. Глинка «Патриотическая песнь», Речитатив из арии Сусанина «Иван Сусанин» 4 действие; Ф.Шуберт «Липа»; Ф.Шопен Ноктюрн для фортепиано Es-dur; С.Прокофьев «Сказочка», «Дождь и радуга» из цикла «Детская музыка».	2
4	Состав симфонического оркестра.	С.Прокофьев «Петя и волк»; Б.Бриттен «Вариации и фуга на тему Пёрселла» («Путеводитель по оркестру»)	2
5	Тембры певческих голосов	Н. Римский-Корсаков "Садко" Песня Варяжского гостя, Песня Индийского гостя, Песня Венецианского гостя М. Глинка "Иван Сусанин" Песня Вани Н. Римский-Корсаков "Снегурочка" Ария Снегурочки	1
6	Понятие жанра в музыке. основные жанры – песня, марш, танец.	Н. Римский-Корсаков "Снегурочка", "Ай, во поле липенька" М. Мусоргский "Хованщина", "Исходила младешенька" Марш Преображенского полка Гопак - М. Мусоргский "Сорочинская ярмарка" Вальс - И. Штраус "На прекрасном голубом Дунае"	2
7	Песня. Куплетная форма в песнях.	И. Дунаевский «Марш весёлых ребят»; А.Александров «Священная война»; Д.Тухманов «День Победы»; А.Островский «Пусть всегда будет солнце».	2
8	Марш, танец.	П. Чайковский "Детский альбом", "Похороны куклы" Р. Шуман "Два Гренадера" П. Чайковский Трепак из балета "Щелкунчик" А. Хачатурян Лезгинка из балета "Гаянэ" Л. Боккерини Менуэт - A-dur Б. Сметана Полька из оперы "Проданная невеста" Ф. Шопен. Мазурка B-dur Ф. Шопен Полонез c-moll, A-dur	3
9	Контрольный урок		1
		Итого	16
II полугодие			
10	Народная песня в произведениях русских композиторов. Музыкальные жанры: вариации, концерт, сюита.	Народные песни «Эй, ухнем», «Как за речкою, да за Дарьєю», «Среди долины ровныя»; М.Глинка вариации на Р.Н.П. «Среди долины ровныя»; М.Мусоргский Песня Марфы из оперы «Хованщина»; Н.Римский-Корсаков Песня Садко с хором из оперы «Садко»; А.Лядов «8 русских народных песен для оркестра».	4
11	Программная музыка	А.Лядов «Кикимора»; П.Чайковский «На тройке» из цикла «Времена года»; М.Мусоргский «Избушка на курьих ножках» из цикла «Картинки с выставки».	2
12	Музыка в театре (музыка в драматическом театре)	Э.Григ «Пер Гюнт»	2
13	Контрольный урок		1

14	Музыка в театре (раздел балет)	П.Чайковский. Балет «Щелкунчик»: Увертюра, I действие – Марш, сцена Сражения; II действие – Испанский танец, Арабский танец, Китайский танец, Русский танец, Вальс цветов, Па-де-де, Танец Феи Драже.	3
15	Музыка в театре (раздел опера)	М Глинка. Фрагменты оперы «Руслан и Людмила»: увертюра, Вторая песня Баяна, Сцена похищения Людмилы из 1-го д., Ария Фарлафа, Ария Руслана из 2-го д., персидский хор из 3-го д., Ария Людмилы, Марш Черномора, Восточные танцы из 4-го д., Хор «Ах ты, свет Людмила» из 5-го д.	4
16	Контрольный урок		1
		Итого	17
Итого часов за год			33

Второй год обучения

№	Тема	Музыкальный материал	Кол-во часов
1.	История развития музыки от Древней Греции до эпохи барокко	Танцевальная и вокальная музыка мастеров эпохи Возрождения (О.Лассо, К.Монтеверди, К.Жанекен и др.)	1
2.	Музыкальная культура эпохи барокко, итальянская школа	А. Вивальди «Времена года», пьесы для клавесина Ф. Куперена и Ж.Ф. Рамо	1
3.	И.С. Бах Творческий облик композитора Органное произведение Клавирная музыка. Инвенции «Хорошо темперированный клавир» Сюиты	«Токката и фуга» d moll, Хоральная прелюдия f- moll, Двухголосные инвенции F-dur, C- dur Прелюдия и фуга c-moll из I тома «ХТК» «Французская сюита» c moll. <u>Для ознакомления:</u> Хоральная прелюдия Es- dur Трёхголосная инвенция h- moll, Прелюдия и фуга C-dur Фрагменты сюит, партит, сонат для скрипки и для виолончели соло	5
4.	Контрольный урок		1
5.	Современники И.С.Баха Г.Ф.Гендель	Фрагменты из опер и концертов Генделя	1
6.	Классицизм, возникновение и обновление инструментальных жанров, опера	К.В.Глюк. Опера «Орфей и Эвридика»: хор и танцы Фурий (2 действие), ария Орфея «Потерял я Эвридику» (4 действие), «Мелодия» (2 действие, 2 картина).	2
7.	Й. Гайдн Творческий облик композитора, Сонатно-симфонический цикл	Симфония №103 Es-dur.	3
8.	Контрольный урок		1
		Итого:	15
II полугодие			

9.	Й. Гайдн Клавирное творчество	Соната D-dur или e-moll. <u>Для ознакомления:</u> «Прощальная симфония» (финал)	2
10.	В.А. Моцарт Творческий облик композитора, Симфония, Опера, Соната.	Симфония №40 g moll. Опера «Свадьба Фигаро» (фрагменты по выбору преподавателя) Соната Ля-мажор №11 <u>Для ознакомления:</u> Музыкальные фрагменты: «Маленькая ночная серенада»; «Dies irae», «Lacrimosa» из Реквиема, увертюры к операм «Дон Жуан», «Волшебная флейта»	7
11.	Контрольный урок		1
12.	Л. Бетховен Творческий облик композитора, «Патетическая соната», Увертюра «Эгмонт», Симфония №5 до-минор	«Патетическая соната» №8 c-moll, Увертюра из музыки к драме И.Гёте «Эгмонт», Симфония №5 c-moll. <u>Для ознакомления:</u> Сонаты №14 (1ч) и №23(1ч);Симфонии №9(финал) и №6	6
13.	Классический сонатно-симфонический цикл (повторение)		1
14.	Контрольный урок		1
		Итого:	18
Итого часов за год			33

Третий год обучения

№	Тема	Музыкальный материал	Количество часов
1.	Вводный урок		1
2.	Романтизм в музыке Живопись, литература, театр в первой половине XIX века. Музыкальное искусство этой эпохи: расцвет национальных композиторских школ, появление новых жанров, музыкальный театр	Ф.Мендельсон "Песни без слов" или «Сон в летнюю ночь». Ф.Мендельсон Концерт для скрипки с оркестром, 1-ая часть	1

3.	Ф. Шуберт Творческий облик композитора Вокальные циклы и песни Симфоническое творчество Фортепианные сочинения	Песни «Маргарита за прялкой», «Форель», «Серенада», «Аве Мария», песни из циклов «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь», баллада «Лесной царь». «Неоконченная симфония» h moll. Музыкальный момент f- moll, Экспромт Es-dur. Для ознакомления: Вальс h moll, Военный марш	5
4.	Контрольный урок		1
5.	Ф. Шопен Творческий облик композитора. Фортепианные сочинения	Мазурки B-dur, a-moll, C-dur; Полонез A-dur; Прелюдии e-moll, A-dur, c-moll; Ноктюрн f- moll; Этюды E-dur и c-moll; «Вальсы» на выбор педагога. Для ознакомления: Баллада №1, Ноктюрн Es-dur, Полонез As-dur.	4
6.	Композиторы-романтики первой половины 19 века (обзор)	Ф. Лист « Венгерская рапсодия» № 2. Р. Шуман «Карнавал». Г. Берлиоз отрывки из «Фантастической симфонии»	1
7.	Европейская музыка 19 века	фрагменты из опер Д. Верди «Аида», «Риголетто», «Травиата»; Ж. Бизе «Кармен».	1
8.	Контрольный урок		1
Итого:			15
II полугодие			
9.	Вводный урок		1
10.	Русская церковная музыка нотация, жанры и формы	Любые образцы знаменного распева, примеры раннего многоголосия (стихиры, кондаки и тропари)	1
11.	Музыкальная культура 19 века, Творчество Д.С. Бортнянского, М.С. Березовского и др.	Фрагменты хоровых концертов, увертюры их опер Д.С. Бортнянского, М.С. Березовского, русских кантов	1
12.	Музыкальное искусство России в первой половине XIX века Творчество А.А. Алябьева, А.Е. Варламова, А.Л. Гурилева.	А. Алябьев «Соловей»; А. Варламов «Белеет парус одинокий», «Красный сарафан»; А. Гурилёв «Колокольчик» Для ознакомления: А. Алябьев «Иртыш»; А. Гурилёв «Домик-крошечка»	1
13.	М.И. Глинка Творческий облик композитора. Оперное творчество	Опера «Иван Сусанин» I д.: Интродукция, Каватина и рондо Антонида, трио «Не томи, родимый»; 2д.: Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка; 3д.: песня Вани, Сцена Сусанина с поляками, Свадебный хор, Романс Антонида; 4д.: ария Сусанина; Эпilog: хор «Славься».	5
14.	Контрольный урок		1

15.	М.И. Глинка Произведение для оркестра Романсы и песни.	«Камаринская», «Вальс-фантазия» Романсы: «Жаворонок», «Я помню чудное мгновенье», «Попутная песня» Для ознакомления: Увертюра к опере «Руслан и Людмила»; «Арагонская хота», романсы «Я здесь, Инезилья», «В крови горит огонь желанья», «Венецианская ночь» и др. по выбору преподавателя	3
16.	А.С. Даргомыжский Творческий облик композитора. Романсы и песни. Опера «Русалка».	Вокальные произведения: «Старый капрал», «Мне грустно», «Титулярный советник», «Мне минуло шестнадцать лет»; Опера «Русалка»: ария Мельника из 1д, и сцена Мельника из 3д., хор из 2д. «Сватушка» и хоры русалок из 3д., песня Наташи из 2д., Каватина Князя из 3д. Для ознакомления: Романсы и песни «Ночной зефир», «Мельник» и др. по выбору преподавателя	4
17.	Контрольный урок		1
		Итого:	18
Итого часов за год			33

Четвёртый год обучения

№	Тема	Музыкальный материал	Количество часов
1.	Русское музыкальное искусство второй половины XIX века Литература, живопись и музыка того времени. «Могучая кучка». Деятельность творчества М.Балакирева	М.А. Балакирев «Тамара» или фортепианная фантазия «Исламей».	2
2.	А.П. Бородин Творческий облик композитора Песни Оперное творчество	Романсы и песни («Для берегов отчизны дальней», «Песня темного леса», «Спящая княжна») Опера «Князь Игорь»: пролог, хор народа «Солнцу красному слава», сцена затмения; 1д.: Песня Галицкого, ариозо Ярославны, хор девушек «Мы к тебе, княгиня»; 2д.: каватина Кончаковны, ария Игоря, ария Кончака, Половецкие пляски; 4д.: Плач Ярославны, хор поселян. Для ознакомления: 2 квартет III часть «Ноктюрн»	5
3.	Контрольный урок		1
4.	А.П. Бородин Симфоническое творчество	Симфония №2 «Богатырская» h moll.	1

5.	М.П. Мусоргский Творческий облик композитора Песни Оперное творчество Симфоническое творчество	Песни – «Колыбельная Еремущке», «Сиротка», «Озорник» Опера «Борис Годунов»: оркестровое вступление, пролог 1к.: хор «На кого ты нас покидаешь», сцена с Митюхой, 2к целиком, 1д.1к.: Монолог Пимена, 1д2к.: песня Варлаама 2д. монолог Бориса, сцена с курантами, 4д 1к.: хор «Кормилец-батюшка», сцена с Юродивым, 4д.3к.: хор «Расходилась, разгулялась». «Картинки с выставки». Для ознакомления: Песни «Семинарист», «Светик Савишна», вокальный цикл «Детская» Вступление к опере «Хованщина» («Рассвет на Москве-реке»).	6
6.	Контрольный урок		1
II полугодие			
7.	Н.А. Римский- Корсаков Творческий облик композитора Оперное творчество Симфоническое творчество Романсы	Опера «Снегурочка»: Пролог-вступление, песни и пляска птиц, ария и ариэтта Снегурочки, проводы масленицы; 1д.: 1и2 песни Леля, ариозо Снегурочки; 2д.: клич Бирючей, шествие царя Берендея, каватина царя Берендея; 3.: хор « Ай, во поле липенька», пляска скоморохов, 3-я песня Леля, ариозо Мизгиря; 4д.: сцена таяния Снегурочки, з аклЮчительный хор. Симфоническая сюита «Шехеразада». Для ознакомления: Романсы, камерная лирика «Не ветер, вея с высоты», «Звонче жаворонка пенье», «Не пой, красавица...» и др. «Испанское каприччио», номера из «Садко».	8
8.	П.И. Чайковский Творческий облик композитора		1
9.	Контрольный урок		1
10.	П.И. Чайковский Симфоническое творчество Оперное творчество Романсное творчество	Симфония №1 или 4. Опера «Евгений Онегин»: 1к.: вступление, дуэт Татьяны и Ольги, хоры крестьян, ария Ольги, ариозо Ленского «Я люблю Ва 2кю: вступление, сцена письма Татьяны; 3к.: хор «Девицы, красавицы», ария Онегина, 4к.: вступление, вальс с хором, мазурка и финал, 5к.: вступление, ария Ленского, дуэт «Враги». Сцена поединка, 6 к.: полонез, ария Гремина, ариозо Онегина; 7к.: монолог татьяны, дуэт «счастье было так возможно», ариозо Онегина «О, не гони, меня ты любишь». Романсы «День ли царит», «То было ранней весной», «Благославляю вас, леса» и др. на выбор преподавателя Для ознакомления: Пьесы из фортепианного цикла «Времена года», номера из балета «Лебединое озеро». Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Квартет №1 (2 часть), концерт для фортепиано №1	6
11.	Контрольный урок		1
		Итого:	16
Итого часов за год			33

Пятый год обучения

№	Тема	Музыкальный материал	Кол-во часов
1.	Русская культура рубежа XIX-XX веков Литература, живопись, музыка того времени		1,5
2.	Творчество С.И.Танеева	Кантата «Иоанн Дамаскин», Симфония c-moll; романсы и хоры по выбору преподавателя	1,5
3.	Творчество А.К.Лядова	А.К. Лядов «Баба-Яга», «Кикимора», «Волшебное озеро», фортепианных пьес «Музыкальная табакерка», «Про старину».	1,5
4.	Творчество А.К.Глазунова	Симфония №5, концерт для скрипки с оркестром, фрагменты балета «Раймонда».	1,5
5.	Творческий облик С.В. Рахманинова	Концерт №2 для фортепиано с оркестром; Романсы «Не пой, красавица», «Вешние воды», «Вокализ». фортепианные сочинения : Прелюдии D-dur и cis -moll; Музыкальный момент e -moll; <u>Для ознакомления:</u> Концерт №3 для фортепиано с оркестром Романсы «Сирень», «Мне хорошо» и др. Этюды-картины	3
6.	Творческий облик А.Н. Скрябина	Прелюдии ор. 11 по выбору преподавателя, этюд dis moll соч. 8 №12. <u>Для ознакомления:</u> «Поэма экстаза», Две поэмы ор.32.	3
7.	Творческий облик И.Ф. Стравинского. «Русские сезоны»	Балет «Петрушка». <u>Для ознакомления:</u> Фрагменты балетов «Жар-птица», «Весна священная».	1,5
8.	Отечественная музыкальная культура 20-30-х годов XX века	<u>Для ознакомления:</u> А.В.Мосолов «Завод»; В.М.Дешевов «Рельсы» и др.	1,5
9.	С.С. Прокофьев. Творческий облик Кантатно-ораториальное творчество	Пьесы для фортепиано из ор.12 (Гавот, прелюд, юмористическое скерцо), «Мимолётности», Кантата «Александр Невский»	4,5
10.	Контрольный урок		1,5
Итого:			21
II полугодие			
11.	С.С. Прокофьев Симфоническое творчество Балетное творчество	Симфония №7 Балет «Ромео и Джульетта»: вступление, 1д.: «Улица просыпается», «Джульетта-девочка», «Маски», «Танец рыцарей», «Мадригал»; 2д.: «Ромео у патера Лоренцо»; 3д.: «Прощание перед разлукой». Балет «Золушка». 1д.: «Па-де-шаль», «Золушка», «Вальс соль минор»; 2д.: Адажио Золушки и Принца; 3д.: первый галоп Принца. <u>Для ознакомления:</u> «Концерт для фортепиано с оркестром» №1. Фрагменты оперы «Любовь к трём апельсинам»	6

12.	Д.Д. Шостакович. Творческий облик Симфоническое творчество Фортепианное творчество Оперное творчество	Симфония № 7 C-dur; Прелюдии и фуги, Фортепианный квинтет g-moll; «Казнь Степана Разина». «Фантастические танцы» Опера «Катерина Измайлова» Для ознакомления: Симфония №5 (I ч), музыка к кинофильму «Овод».	9
13.	Контрольный урок		1,5
14.	А.И.Хачатурян. Творческий путь	Для ознакомления: Концерт для скрипки с оркестром, фрагменты из балетов «Гаянэ» и «Спартак».	1,5
15.	Творческий облик Г.В.Свиридова.	Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина «Метель» («Романс», «Вальс»), поэма «Памяти С. Есенина»(№№1,2,10). Романсы и хоры по выбору преподавателя («Пушкинский венок», цикл на стихи Р.Бернса и др.)	1,5
16.	60-е годы XX века. Творческий облик Р.К.Щедрина	«Подражание Альбенису», «Озорные частушки» для симфонического оркестра	1,5
17.	Творчество А.Г.Шнитке и С.А.Губайдулиной	Для ознакомления: А.Шнитке Concerto grosso №1, С.Губайдулина «Detto-I» или других по выбору преподавателя.	1,5
18.	Творчество Э.Денисова и В.Гаврилина	Э.Денисов «Знаки на белом», фрагменты балета «Анюта» В.Гаврилина или других по выбору преподавателя.	1,5
19.	Повторение пройденного		1,5
20.	Контрольный урок		1,5
21.	Резервный урок		1,5
		Итого:	28,5
Итого часов за год			49,5

6 год обучения. Учебно-тематический план

№№ темы	Содержание уроков (темы)	Кол-во часов	Музыкальные произведения
I полугодие			
1.	Вводный урок	1,5	
2.	Немецкая музыка 18 века И.С.Бах	3	«Брандербургские концерты» №3 и №4 Соль мажор; «Страсти по Матфею», фрагменты
3.	Опера и оратория 18 века Г. Гендель, Г. Глюк	3	"Музыка на воде" части из сюит для оркестра. "Орфей и Эвридика" фрагменты из оперы
4.	Итальянская музыка 18 века А. Вивальди. Камерный оркестр	3	"Времена года", либо концерт для 2-х скрипок, струнных и клавесина ля минор соч. 3
5.	Итальянская музыка 18-19 веков Н. Паганини	1,5	Каприс № 24 и сочинения Листа, Брамса на его тему.
6.	Классическая музыка Й.Гайдн	3	Другие симфонии и сонаты

7.	Классическая музыка А.Моцарт	3	Симфония №41 «Юпитер», оперы «Дон Жуан», «Волшебная флейта».
8.	Классическая музыка Л.Бетховен	3	Симфония №6 фа-мажор, «Пасторальная», другие сонаты.
	Подведение итогов. Контрольный урок.	1,5	
	Резервный урок	1,5	

2 –е полугодие

9.	Романтическая музыка. Ф.Шуберт	3	Фортепианные сонаты, камерно-инструментальные сочинения.
10.	Романтическая музыка. Ф.Шопен	3	Другие мазурки, экспромты, ноктюрны, фортепианный концерт №1 ми минор.
11.	Романтическая музыка. Р.Шуман.	3	"Карнавал"
12.	Романтическая музыка Ф. Лист	3	Венгерская рапсодия № 2 до минор; "Грезы любви", "Прелюды"
13.	Французские импрессионисты Дебюсси, Равель	3	Прелюдии для ф-но, тетрадь 1 (Девушка с волосами цвета льна, прерванная серенада Болеро)
14.	Повторение русских композиторов: М.Глинка, А.Даргомыжский, А.Бородин.	3	Повторение пройденных произведений.
15.	Повторение русских композиторов: М.Мусоргский, Н.Римский-Корсаков, П.Чайковский.	3	Повторение пройденных произведений.
	Подведение итогов Контрольный урок	3	
	Резервный урок	1,5	
	Итого часов за год	49,5	

3. Требования к уровню подготовки обучающихся

Критерии оценок текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся

Оценка «5» («отлично»):

- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований программы;
- владение музыкальной терминологией;
- умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.

Оценка «4» («хорошо»):

- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований программы;
- владение музыкальной терминологией;
- недостаточное умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.

Оценка «3» («удовлетворительно»):

- неполные знания музыкального, исторического и теоретического материала;
- неуверенное владение музыкальной терминологией;
- слабое умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.

Оценка «2» («неудовлетворительно»):

- незнание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований программы;
- не владение музыкальной терминологией;
- неумение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.

4.Формы и методы контроля.

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

Виды контроля и учёта успеваемости: текущий контроль, промежуточная аттестация, итоговая аттестация.

Текущий контроль - осуществляется регулярно преподавателем на уроках. Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на ответственную организацию домашних заданий, на оперативный контроль за качеством освоения программы.

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

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.

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который проводится преподавателем, ведущим предмет. Целесообразно проводить контрольные уроки в конце каждой четверти. На основании текущего контроля и контрольного урока выводятся четвертные оценки.

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств и проводится с целью определения:

- качества реализации образовательного процесса;
- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету;
- уровня умений и навыков, сформированных и обучающегося на определённом этапе обучения.

Промежуточный контроль осуществляется в конце каждого учебного года. Может проводиться в форме контрольного урока, зачёта. Контрольные уроки могут проходить в виде письменных работ и устных опросов, викторин.

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.

Задания для промежуточного контроля должны охватывать весь объём изученного материала.

Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце полугодия на учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Итоговая аттестация выпускников осуществляется с целью контроля (оценки) освоения дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в соответствии с федеральными государственными требованиями, установленными к минимуму содержания, структуре и условиям реализации указанных образовательных программ, а также срокам их реализации.

Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена, который организуется на основе материала полного курса в соответствии с содержанием программы «Музыкальная

литература».

Экзамен должен включать следующие виды работы:

- музыкальную викторину на основе изученных за пять лет музыкальных произведений;
- письменная работа в форме тестов по музыкально-историческим, теоретическим вопросам.

Экзамен проводится за пределами аудиторных учебных занятий.

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка, полученная на выпускном экзамене, заносится в свидетельство об окончании Школы.

График промежуточной и итоговой аттестации

Класс	Вид контрольных точек	Месяц проведения
4 класс (1 класс) первый год обучения	Контрольный урок	декабрь
	Контрольный урок	май
5 класс (2 класс) второй год обучения	Контрольный урок	декабрь
	Контрольный урок	май
6 класс (3 класс) третий год обучения	Контрольный урок	декабрь
	Контрольный урок	май
7 класс (4 класс) четвёртый год обучения	Контрольный урок	декабрь
	Контрольный урок	май
8 класс (5 класс) пятый год обучения	Контрольный урок Итоговый экзамен	май
9 класс (6 класс)	Контрольный урок	декабрь
	Итоговый экзамен	май

5. Методические рекомендации

«Музыкальная литература» – один из обязательных учебных предметов музыкально-теоретического цикла в системе музыкального образования. В процессе изучения предмета, обучающиеся приобщаются к различным образцам музыкальной культуры, совершенствуют свой художественный вкус. Как предмет комплексный, музыкальная литература рассматривает музыкальные явления во взаимосвязи с историей, литературой, живописью, архитектурой и т.д. Это помогает приобщить юных музыкантов к постижению всего разнообразия музыкальной культуры, воспитывать интерес и уважение к духовным ценностям человечества.

Изучение предмета «Музыкальная литература» предполагает приобретение информативных знаний и специальных умений таких, как эстетическое восприятие музыки, анализ произведений на слух и по нотам, умение выразить свои впечатления о музыке в устной и письменной форме. Учащийся должен усвоить музыкальную терминологию, иметь чёткое представление о жанрах и формах музыкальных произведений. Накопление таких умений позволяет ученику грамотно подходить к разучиванию произведений по специальности, формирует у него профессиональное отношение к исполнительскому искусству.

Одной из главных задач предмета «Музыкальная литература» является пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. Прежде всего, это связано с формированием слуховой культуры учеников, на основе умения слушать и понимать музыку разных стилей. Процесс такого формирования осуществляется непроизвольно, без видимых усилий. Управление этим процессом – необходимая, но сложная задача для преподавателя, так как он не может показать, как именно нужно слушать музыку, а также проверить, насколько обучающиеся овладели слушательским навыком.

Развитие музыкально-художественного мышления исполнителя не может складываться лишь из накопления знаний и умений. Учась ориентироваться в различных исторических эпохах, творческих стилях и направлениях, обучающиеся постигают азы профессионального, творческого отношения к музыкальному искусству. Без творческого переосмысления полученных знаний, активной музыкальной деятельности и развития художественных и интеллектуальных возможностей ученика невозможно представить воспитание музыканта-исполнителя.

Знакомство обучающихся с особым миром звуков, их приобщение к ценностям мировой музыкальной культуры начинается с организации восприятия. Однако в процессе обучения музыке, как известно, специально не учат эмоциональному сознательному восприятию. Негласно считается, что исполнение музыкальных произведений само собой обеспечивает и их восприятие. Конечно, между исполнением и восприятием существует тесная связь. Вместе с тем, актуальность проблемы восприятия обусловлена, с одной стороны, сложностью того, что понимается под содержанием музыкальных произведений, с другой - многообразием и противоречивостью музыкального мира, требующим от слушателя способности оценивать явления искусства адекватно их сути.

Восприятие серьезной музыки - это сложный познавательный акт, требующий специальных знаний и навыков. Следовательно, основная задача преподавателя музыкальной литературы заключается в том, чтобы не просто познакомить обучающихся с музыкальными произведениями различных стилей и жанров, но научить понимать, любить и в меру сил оценивать их.

На занятиях по предмету «Музыкальная литература» процесс восприятия музыкального произведения состоит из трех этапов:

- первоначальное прослушивание произведения в записи или в исполнении педагога
- анализ произведения (осмысление музыкального содержания, выявление роли средств музыкальной выразительности и формы в создании музыкального образа)
- повторное прослушивание. Эта стадия изучения музыкального произведения представляет собой особое познание – это восприятие более сознательное и глубокое. Именно ради такого активного восприятия и проводится анализ музыкального произведения.

Остановимся подробнее на "анализе" музыкальных произведений, так как именно эта часть работы над произведением вызывает особые трудности у педагога. Учить слушателей анализировать музыкальные произведения и постигать в таком анализе истинное их содержание необходимо во всех звеньях системы образования. Очевидно, что аналитические задачи, которые ставятся перед слушателем – школьником и слушателем – студентом, различны.

Одна из самых главных задач на первом этапе обучения заключается в том, чтобы научить "слушать" музыку, так как далеко не все умеют слушать сосредоточенно. Известно, что многие *слушают* музыку, но не *слышат* ее. Эту особенность восприятия очень важно учитывать именно сегодня, когда для многих людей уже с детства музыка – это лишь привычный фон существования.

Наиболее гибкой формой, позволяющей активизировать восприятие, является беседа эвристического типа. Суть ее заключается в том, что педагог обсуждает с обучающимися, прозвучавшее в классе музыкальное произведение. Благодаря поисковому характеру беседы, можно осуществлять знакомство детей с новым музыкальным и теоретическим материалом, обеспечивая при этом высокий уровень мыслительной активности и прочности запоминания, так как учащиеся сами решают проблемные задачи, связывая полученные прежде знания с навыками. Эвристическая беседа является наиболее полезной формой общения педагога с учащимися на первом году обучения при знакомстве со средствами выразительности, музыкальными формами и жанрами. Как правило, показу музыкального произведения предшествует вступительное слово педагога, содержание которого должно быть сжатым, но по возможности, живым. Прежде всего, называется произведение, его автор. Если это отрывок из оперы или балета, педагог коротко рассказывает содержание всего произведения;

если это вокальное сочинение, то предварительно читает текст. Полезно бывает записать незнакомые слова на доске. Дети часто искажают фамилию композиторов, неверно пишут термины. Далее следует прослушивание музыкального произведения. Пока у учащихся нет ни достаточного опыта слушания музыки, ни знаний, следует широко пользоваться методом предварительных вопросов. То есть до слушания задается такой вопрос, который заставляет обучающихся внимательно прослушать все произведение. Такие вопросы нужны не всегда и не всем. Если обучающиеся уже умеют слушать музыку внимательно и активно, то предварительные вопросы могут помешать непосредственному, эмоциональному впечатлению от музыки. После прослушивания следует беседа, состоящая из вопросов учителя и ответов учеников. Анализ произведения предполагает словесную формулировку музыкального содержания. Хорошо известно, как нелегко это сделать, не упрощая, особенно если речь идет о не программном инструментальном произведении. Но можно несколькими определениями более или менее точно передать общий характер произведения. Поиски подходящих слов заставляет учащихся внимательно вслушиваться в музыку и отдавать себе отчет в том, что она выражает.

После того как в общих чертах выяснено содержание музыкального произведений, учащиеся выявляют, какими средствами композитор воплотил свой замысел. Несмотря на сложность этой задачи, ее можно предложить детям в несколько облегченном виде, задавая "наводящие" вопросы. А преподаватель корректирует суждения детей.

Беседа эвристического типа - очень гибкая форма. Она может гармонично сочетаться с традиционным объяснительно-иллюстративным методом, при котором вся информация исходит от преподавателя, а ученик должен запомнить ее и при необходимости воспроизвести. Активность ученика в этом случае проявляется при контрольном опросе. Именно музыкальная литература формирует множество понятий, дает знания о творчестве композиторов в связи с эпохой, с тем или иным художественным направлением. И объяснение педагога, его рассказ становится главным учебным материалом для обучающихся. Роль объяснительно-иллюстративного метода еще больше возрастает в вузовском курсе, где объектом изучения становятся не сами произведения и творчество композиторов, а музыкально-исторический процесс в своей целостности. Как самостоятельный объяснительно-иллюстративный метод применяется и в школе искусств. Он дает положительные результаты на тех этапах обучения, когда усваиваются базовые понятия. Но на определенном этапе этот метод становится тормозящим фактором. Педагог не оставляет детям простора для самостоятельного наблюдения, мышления, высказывания, а это, как правило, вызывает пассивное отношение обучающихся к самому предмету "Музыкальная литература" и к той музыке, которая на этих занятиях изучается. Наибольший эффект дает сочетание объяснительно-иллюстративного метода с эвристическим. Так, на первом году обучения педагог сообщает основные теоретические сведения о средствах выразительности. И по мере знакомства с основными элементами музыкального языка необходимо выявлять их взаимодействие в произведениях, которые проходятся в классе. То есть постепенно подходить к решению главного вопроса: "О чем и как рассказывает музыка?". Например, ребята сами замечают, что песня Варяжского и песня Индийского гостей различны. Определив содержание и характер этих музыкальных номеров, учащиеся с помощью педагога отмечают наиболее яркие и доступные их восприятию средства: регистр, характер мелодии, лад, размер, особенности фактуры. Другой пример, общие черты классической сонатной формы выделяются на материале произведений Й.Гайдна и В.А.Моцарта. В данном случае, вся информация исходит от преподавателя. Задача ученика – воспринять и запомнить ее. При знакомстве с сонатной формой в творчестве Л.Бетховена целесообразно использовать эвристический метод. Показывая I часть 8 сонаты Бетховена, педагог обращает внимание учащихся на особенности ее строения, апеллируя к уже полученным знаниям о сонатной форме. Своими вопросами педагог помогает перевести общие понятия в конкретные, частные, реализуя их в анализе "живой музыки". Аналогичный подход можно использовать и при изучении жанров *симфонии* (от Й.Гайдна к Ф.Шуберту, С.С.Прокофьеву и Д.Д.Шостаковичу), *романса* (от Ф.Шуберта к М.И.Глинке и

С.В.Рахманинову), *фортепианной миниатюры* (от Ф.Шуберта к К.Дебюсси, Р.К.Щедрину и Б.Бартоку), *сюиты* (от английских верджинелистов к И.С.Баху, М.П.Мусоргскому и Н.А.Римскому-Корсакову). Такой подход позволяет помимо историко-хронологической последовательности тем, использовать жанровый подход в рассмотрении явлений музыкального искусства. Тем самым учащиеся приобретают знания не только об исторически сложившихся музыкальных жанрах, но и имеют возможность более разностороннего изучения различных этапов их эволюции. Необходимо подчеркнуть, что любой анализ должен опираться на слуховые представления учащихся, а не являться сухим теоретизированием. Поэтому беседа должна иллюстрироваться отрывками из музыкального произведения. Такой метод работы дает отличные результаты, он помогает сделать последующее слушание более целенаправленным. Обучающимся интересно узнать только что услышанную мелодию (на фортепиано) в исполнении другого инструмента, оркестра или хора. Таким образом, слушание в оригинальной записи ни в какой мере не исключает исполнение педагогом того или иного произведения целиком или в отрывках. Надо заметить, что проигрывание отдельных мест произведения практикуется не только при его разборе, но и при повторении. Ведь хорошо известно, что запомнить музыкальное сочинение с одного раза не может даже опытный слушатель. Очень важно твердо усвоить музыкальный материал. Чем лучше музыка запомнилась, тем она легче и чаще возникает в памяти как произвольно, так и не произвольно. Хорошо знать хотя бы небольшое количество подлинно художественных произведений – это самый надежный способ научить понимать и любить музыку.

Особенности изучения "биографических" и обзорных тем. Темы, условно называемые "биографическими", открывают каждую из монографических тем о композиторах. В предложенной программе название "Биография..." Заменено другим: "Творческий облик.....". Изменение названия отражает перенесение акцента с описания жизни композитора на характеристику его творчества и личности. Сами по себе биографические сведения не столь важны, быстро забываются. Целесообразнее дать знание о фактах жизни и творчестве композитора в связи с конкретной эпохой, национальной культурой, с тем или иным художественным направлением. Вопросы биографии и творчества педагог обязательно включает в домашнее задание – ребята прекрасно могут подготовить этот материал, пользуясь существующими учебниками. Таким образом, при изучении "биографических" тем обучающиеся получают навыки работы с книгой, умение отбирать и компоновать материал соответственно плану педагога.

Программой предусмотрены и обзорные темы. Изложенный в них музыкально-исторический материал должен не только объединить монографические темы, относящиеся к одной эпохе, но и способствовать расширению общекультурного и художественного кругозора учащихся.

Важная функция обзорных уроков – представить музыку как часть духовной культуры. Показать, как соотносились другие виды искусства с музыкой (родственные темы и сюжеты, общие эстетические принципы и т.п.). Идея такого рода интегрированных уроков не нова. Взаимосвязи искусств принято рассматривать в рамках предмета "История мировой культуры", который в последние годы широко вводится в программу многих общеобразовательных школ. Однако на занятиях по музыкальной литературе весь историко-культурный контекст эпохи показывается в органической связи с музыкой. Такие уроки выполняют важные информативные и этико-эстетические функции. Образные параллели музыки с другими искусствами позволяют акцентировать внимание обучающихся на том, что музыка просто не отделима от жизни. Место музыки в историческом развитии общества бесконечно значительнее, чем обычно считают. Невольно вспоминаются слова Р. Роллана: "Искусство неисчерпаемо, как жизнь и ничто не позволяет нам почувствовать это лучше, чем неиссякающая музыка, чем океан музыки, наполняющий собою века" (19, с.20). Эта мысль для ребят становится яснее при рассмотрении художественной и, шире, духовной культуры различных исторических периодов.

Согласно учебному плану основной формой обучения являются групповые занятия

один раз в неделю по 40 минут. Это обуславливает предельную насыщенность каждого урока. Последний включает в себя проверку домашних заданий, знакомство с новым теоретическим и музыкальным материалом, и хотя бы частичное закрепление пройденного музыкального материала. Необходимо напомнить, что важнейшей задачей обучения является поддержание познавательного интереса учащихся. С этой целью нужно разнообразить уроки. Помимо беседы эвристического типа, проводятся "уроки – выставки", во время которых ребята воплощают свои впечатления от прослушанного произведения в рисунках (I-II годы обучения); "уроки – концерты", в которых обучающиеся исполняют произведения, выученные в классе по специальности с последующим анализом (I-V годы обучения).

Важно помнить о поставленной цели: научить обучающихся слушать, любить и понимать как классическую, так и современную музыку, вырастить из них просвещенных любителей и ценителей музыкального искусства.

Материально-технические условия реализации учебного предмета

- учебная аудитория для групповых занятий, оформленная наглядными пособиями;
- фортепиано;
- учебная мебель (доски, шкафы, столы и стулья для учеников и учителя);
- звукотехническая аппаратура: телевизор, видео аппаратура, компьютер.
- DVD-диски, учебный комплект музыкального материала, аудио, видеозаписи изучаемого музыкального материала.
- Ноутбук, интернет.
- Учебники, музыкальные словари, энциклопедии, клавиры опер.
- Альбомы для рисования, карандаши цветные, фломастеры.
- Ксерокс.

6. Список литературы и средств обучения

Список учебной литературы

1. Аверьянова О. И. Отечественная музыкальная литература XX века. Учебник для ДМШ: четвертый год обучения. - М.: Музыка, 2006, 2011
2. Брянцева В.Н. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебник для ДМШ: второй год обучения. -М.: Музыка, 2007, 2012
3. Владимиров В., Лагутин А. Музыкальная литература 4 класс -М.: «Музыка», 1988
4. Владимиров В., Лагутин А. Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ –М.: «Музыка», 1987
5. Глинка М. Руслан и Людмила. -М.: «Музыка», 1985
6. Калинина Г. Игры на уроках музыкальной литературы. Выпуск 1. Вводный курс –М., 2011
7. Калинина Г. Игры на уроках музыкальной литературы. Выпуск 2. Зарубежная музыка –М., 2011
8. Калинина Г. Игры на уроках музыкальной литературы. Выпуск 3. Русская музыка – М., 2012
9. Калинина Г. Ф. Музыкальная литература. Вопросы, задания, тесты. Выпуск 1 –М., 2003
10. Калинина Г. Ф. Музыкальная литература. Тесты по зарубежной музыке. Выпуск 2 – М., 2004
11. Калинина Г. Ф. Музыкальная литература. Тесты по русской музыке. Выпуск 3 –М., 2004
12. Калинина Г., Егорова Л. Музыкальная литература. Тесты по отечественной музыке XX века. Выпуск 4 –М., 2004
13. Калинина Н. С.В. Рахманинов -М.: «Детская литература», 1989
14. Козлова Н.П. Русская музыкальная литература. Третий год обучения. – М.: «Музыка», 2010

15. Кунин И. Петр Ильич Чайковский –М.: «Молодая гвардия», 1958
16. Левашева О. Михаил Иванович Глинка Книга 1 –М.: «Музыка», 1987
17. Левашева О. Михаил Иванович Глинка Книга 2 –М.: «Музыка», 1988
18. Левица Б. Музыкальная литература зарубежных стран –М.: «Музыка», 1984
19. Лихачева И. Серафим Туликов –М.: «Советский композитор», 1984
20. Малиньон Ж. Рамо Ж. Ф. –Л.: «Музыка», 1983
21. Мидьштейн Я. Очерки о Шопене –М.: «Музыка», 1987
22. Николаев А. Князь Игорь Бородин А.. Музыкально-литературная композиция –М.: «Музыка», 1988
23. Островская Я., Фролова Л., Цес Н. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе. Учебное пособие для детей музыкальной школы. 1 год обучения –СПб.: «Композитор», 2010
24. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебник для 5 кл. ДМШ. – М.: «Музыка», 1990, 1994
25. Прохорова И., Скудина Г. Советская музыкальная литература. Учебник для 7 кл. ДМШ. М.: «Музыка», 1984
26. Рыцарев С. Кристоф Виллибальд Глюк –М.: «Музыка», 1987
27. Самонов А. Хрестоматия по советской музыкальной литературе для 7 класса ДМШ – М.: «Музыка», 1975
28. Синьковская Н. П.И Чайковский. Избранные письма –М.: «Музыка», 2002
29. Смирнова Э. Русская музыкальная литература. Учебник для 6-7 кл. ДМШ. М.: «Музыка», 1994, 2002
30. Сорокотягин Д.А. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе. Полный курс обучения. – Ростов н/Д.: «Феникс», 2014
31. Столова Е., Кельх Э, Нестерова Н.. Музыкальная литература – экспресс-курс. Учебное пособие. – СПб.: «Композитор», 2010
32. Столова Е., Кельх Э. Музыкальный детектив. Занимательное пособие по музыкальной литературе в вопросах и ответах. – СПб.: «Композитор», 2006
33. Фролов А. Музыкальная литература. Учебник для 3 класса ДМШ –СПб.: «Композитор», 2005
34. Фролов А. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса ДМШ –СПб.: «Композитор», 2005
35. Цукер А. Микаэл Таривердиев –М.: «Советский композитор», 1985
36. Шольп А. «Евгений Онегин» Чайковского –Л.: «Музыка», 1982
37. Шорникова М.И. Музыкальная литература. Музыка, ее формы и жанры уч.пос.1 год обучения в ДМШ. – Ростов н/Д.: «Феникс», 2013
38. Шорникова М.И. Музыкальная литература. Развитие западноевропейской музыки уч.пос. 2 год обучения в ДМШ. – Ростов н/Д.: «Феникс», 2013
39. Шорникова М.И. Музыкальная литература. Русская музыкальная классика уч.пос.3 год обучения в ДМШ. – Ростов н/Д.: «Феникс», 2013
40. Шорникова М.И. Музыкальная литература. Русская музыка 20 века уч.пос.4 год обучения в ДМШ. – Ростов н/Д.: «Феникс», 2012
41. Щербакова Т. Цыганское музыкальное исполнительство и творчество в России -М.: «Музыка», 1984
42. Ковалева Е.В. Музыкально-интеллектуальные викторины для детей 11-14 лет. – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2015
43. Костюкова О.Д. Музыкальная литература в таблицах, схемах и теста. – Ростов н/Д.: Феникс, 2019
44. Островская Я., Фролова Л. Музыкальная литература. Учебное пособие (1-й год обучения). – СПб.: Композитор Санкт-Петербург, 2018
45. Островская Я., Фролова Л., Цес Н. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе зарубежных стран (2-й год обучения). – СПб.: Композитор Санкт-Петербург, 2018

46. Панова Н. Музыкальная литература зарубежных стран. Рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: «Престо», 2018
47. Панова Н. Русская музыкальная литература. Рабочая тетрадь для 6-7 классов. Часть 1. – М.: «Престо», 2018
48. Привалов С. Б. Зарубежная музыкальная литература. Эпоха романтизма. Шуман, Россини, Верди, Лист. Вагнер, Бизе. ДМШ, колледжи, лицеи. Старшие классы. – СПб.: Композитор Санкт-Петербург, 2019

Список учебно-методической литературы

1. Глядешкина З.И. Хрестоматия по гармоническому анализу на материале музыки советских композиторов. - М.: «Музыка», 1984
2. Иванов К. Волшебство музыки -М.: «Молодая гвардия», 1983
3. Ильичева А. Иофис Б. Европейская музыка 20 века –М.: «Росмэн», 2004
4. Казенин В. Композиторы Российской Федерации. Сборник статей. Выпуск второй – М.: «Советский композитор», 1982
5. Камазина О. Неправильная музыкальная литература. История музыки. Первый год обучения – Ростов н/Д.: «Феникс», 2013
6. Курьшева Т. Театральность и музыка –М.: «Советский композитор», 1984
7. Лисянская Е. Музыкальная литература (методическое пособие) –М.: «Росмен», 2001
8. Михно А. Джованни Боттезини жизнь и творчество –М.: «Музыка», 2008
9. Могилевская Л. За кулисами оперы. Записки концертмейстера-М.: «Музыка», 2010
10. Первозванская Т. Мир музыки. Полный курс теоретических дисциплин. Учебное пособие по музыкальной литературе 5 класс. – СПб.: «Композитор Санкт-Петербург», 2014
11. Понятовский С. Оркестр графа А. Д. Шереметьева. Общедоступные концерты –М.: «Музыка», 2011
12. Раабен Л. Кризис буржуазной культуры и музыка. Выпуск 4, 5 –М.: «Музыка», 1983
13. Рацкая Ц. Музыка в жизни и творчестве А. М. Горького –М.: «Музыка», 1985 (2 экз.)
14. Сорокотягин Д. Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения. Учебное пособие. – Ростов н/Д.: «Феникс», 2015
15. Станишевский Ю. Анатолий Соловьяненко. Творческий портрет –М.: «Музыка», 1984
16. Столпянский П. Музыка и музицирование в старом Петербурге –Л.: «Музыка», 1989
17. Торская М.Н. Воспитание творческой активности учащихся на уроках музыкальной литературы в ДМШ. – Иркутск, 1995
18. Торская М.Н. Методические аспекты и конкретные формы проблемного обучения музыкальной литературе в ДМШ. – Иркутск, 1995
19. Царёва Н.А., Сорокина Н.А. Практикум по музыкальной литературе для ДМШ и ДШИ. 4 класс. – «Престо»
20. Шароев И. Музыка которую мы видим –М.: «Советский композитор», 1989

Учебно-методический материал

1. Комплект портретов композиторов
2. Наборы открыток:
 - a) Народные артисты СССР Солисты оперы большого театра
 - b) Фредерик Шопен
 - c) Большой театр
 - d) Чайковский П. И.
 - e) Дом-музей П. И. Чайковского в Воткинске
 - f) Рубинштейн А. Г.
 - g) Шекспир В. Ромео и Джульетта
 - h) Шостакович Д. Д.

Аудио-фонотека

1. Ария Ленского из оперы «Евгений Онегин»

2. Аудиопособие для учебных заведений. Введение в мир музыки.(4 класс) на 10 дисках. Музыкальный издательский дом «Ландграф»
3. Аудиопособие для учебных заведений. Введение в мир музыки.(5 класс) на 10 дисках. Музыкальный издательский дом «Ландграф»
4. Аудиопособие для учебных заведений. Введение в мир музыки.(6 класс) на 10 дисках. Музыкальный издательский дом «Ландграф»
5. Аудиопособие для учебных заведений. Введение в мир музыки.(7 класс) на 10 дисках. Музыкальный издательский дом «Ландграф»
6. Аудиоприложение к учебнику Шорникова М. Музыкальная литература. Русская музыкальная классика
7. Аудиоприложение к учебнику Шорникова М. Музыкальная литература. Русская музыка XX века
8. Аудиоприложение к учебнику Шорникова М. Музыкальная литература. Развитие западно-европейской музыки
9. Бах. Великие композиторы. Жизнь и творчество
10. Бетховен Л. Концерт №1
11. Бетховен Л. Симфония № 5
12. Бетховен.(15) Великие композиторы. Жизнь и творчество
13. Бетховен.(2) Великие композиторы. Жизнь и творчество
14. Григ Э. Пер Гюнт
15. Григ Эдвард Пер Гюнт две сюиты из музыки к драме Ибсена. Лирическая сюита
16. Данилов Александр Балалайка
17. Зарубежное оперное искусство. Итальянская опера XVII-XX вв.
18. Иржи Рейнберг Орган.
19. Квартет до минор Органные произведения М. К. Чюрленис
20. Коган Дмитрий Благотворительный концерт «Время высокой музыки»
21. Лауреаты Международного конкурса имени П. Чайковского 1-й концерт
22. Лидия Русланова Русские песни
23. Лист Юрий Ф. Лиси, И. Альбенис, М. де Фалья
24. Мендельсон. Великие композиторы. Жизнь и творчество
25. Моцарт. (14)Великие композиторы. Жизнь и творчество
26. Моцарт.(1) Великие композиторы. Жизнь и творчество
27. Музыка для слушания в 5 классе
28. Музыка для слушания в 6 классе
29. Музыка для слушания в 7 классе
30. Музыка для слушания в 7 классе
31. Музыка для слушания в детском саду
32. Музыка для слушания в детском саду
33. Мусоргский. Великие композиторы. Жизнь и творчество Проккофьев Сергей Александр Невский
34. Римский-Корсаков Н. Шехеразада
35. Римский-Корсаков. Великие композиторы. Жизнь и творчество Рождественский Геннадий Антонин Дворжак Симфония № 9
36. Россини Дж. Семирамида
37. Россини Дж. Семирамида
38. Серебряков Павел Бетховен Сонаты
39. Уральская рябинушка. Государственный Уральский русский народный хор
40. Фонохрестоматия по Русской музыкальной литературе для 6-7 классов музыкальных школ.
41. Фонохрестоматия для музыкальных школ. Второй год обучения(9, 10,11,13, 14)
42. Фонохрестоматия для музыкальных школ. Первый год обучения(1,2,3,4,7,8)
43. Фонохрестоматия для музыкальных школ. Третий год обучения(15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,23)

44. Фонохрестоматия к программе по музыке для общеобразовательной школы
45. Фонохрестоматия к урокам музыки в подготовительных классах
46. Фонохрестоматия к учебному курсу «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ 1-й год обучения
47. Фонохрестоматия к учебному курсу «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ 2-й год обучения
48. Фонохрестоматия к учебному курсу «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ 3-й год обучения
49. Фонохрестоматия к учебному курсу «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ 4-й год обучения
50. Чайковский Сюиты из балетов «Спящая красавица», «Щелкунчик»
51. Чайковский. Великие композиторы. Жизнь и творчество
52. Чеботарян Г. Полифонический альбом для юношества
53. Шопен. Великие композиторы. Жизнь и творчество
54. Штраус. Великие композиторы. Жизнь и творчество
55. Шуберт Ф., Лист Ф. Песни Петрова Татьяна И в сердце русском отзовется
56. Шуман. Великие композиторы. Жизнь и творчество
57. Эдуард грач А. Алябьев Г. Венявский Ю. Конюс