

Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение
Свердловской области «Дворец молодёжи»
Центр развития художественно-эстетической направленности

Принята на заседании
научно-методического совета
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»
Протокол № 5 от 25.05.2023г.

Утверждаю
Директор
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»
А.Н. Слизько
Приказ № 603-д от 25.05.2023г.

**Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области музыкального искусства
«ОРКЕСТРОВАЯ ШКОЛА-СТУДИЯ»**

Срок реализации: 8 (9) лет
Возраст обучающихся: от 6 л. 6 мес.-9 лет до 18 лет
Срок реализации: 5 (6) лет
Возраст обучающихся: от 10-12 лет до 18 лет

Предметная область ПО.02. Теория и история музыки
Программа по учебному предмету
ПО.02.УП.03. «Музыкальная литература»
для 4 - 8 года обучения с 8-летним сроком освоения
для 1 - 5 года обучения с 5-летним сроком освоения

СОГЛАСОВАНО:
Начальник центра развития
художественно-эстетической
направленности
А. Н. Назаров
«12» мая 2023 г.

Автор-составитель:
Матвеева Е.С., педагог
дополнительного образования

г. Екатеринбург, 2023

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;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цель и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

II. Учебно-тематический план

III. Содержание учебного предмета

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся

V. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена и итоговой аттестации;
- Контрольные требования на разных этапах обучения

VI. Шестой год обучения по учебному предмету «Музыкальная литература» (9-й или 6-й класс)

VII. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации педагогическим работникам;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

VIII. Список учебной и методической литературы

- Учебники;
- Учебные пособия;
- Хрестоматии;
- Методическая литература;
- Рекомендуемая дополнительная литература.

I. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты».

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

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

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

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

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.

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте

с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 5 лет (с 4 по 8 год обучения).

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет (с 1 по 5 год обучения).

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, может быть увеличен на один год.

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

<i>Год обучения</i>	<i>1-й</i>	<i>2-й</i>	<i>3-й</i>	<i>4-й</i>	<i>5-й</i>	<i>Итого часов</i>
<i>Форма занятий</i>						
Аудиторная (в часах)	33	33	33	33	49,5	181,5
Внеаудиторная (самостоятельная, в часах)	33	33	33	33	33	165

Максимальная учебная нагрузка по предмету «Музыкальная литература» составляет 346,5 часов.

На 9-м (6-м) году обучения учебная нагрузка распределяется следующим образом: аудиторная работа – 49,5 часа, самостоятельная (внеаудиторная) работа – 33 часа, максимальная учебная нагрузка – 82,5 часа.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература» мелкогрупповая (от 4 до 10 человек), а также в индивидуализированной (дистанционной) форме. Продолжительность занятия на 1-4 годах обучения – один академический час в неделю, на 5 году обучения – 1,5 академических часа. При дистанционном обучении – 30 минут.

Цель и задачи учебного предмета

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

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

Задачами предмета являются:

- формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной культуре в целом;
- формирование музыкального восприятия: музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды и в разных странах;
- овладение навыками восприятия элементов музыкального языка;
- знания специфики различных музыкально-театральных и инструментальных жанров;
- знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве;
- умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой);
- умение использовать полученные теоретические знания при исполнении музыкальных произведений на инструменте;
- формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в образовательное учреждение, реализующее профессиональные программы.

Обоснование структуры программы учебного предмета

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

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Учебно-тематический план и содержание учебного предмета «Музыкальная литература» для 9 (б) годов обучения 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).

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

- обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, формируемым по полному перечню учебного плана; во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет;
- укомплектование библиотечного фонда электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы, изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, соответствующем требованиям программы;
- наличие фонотеки (в т.ч. и в электронном виде), укомплектованной аудио- и видеозаписями музыкальных произведений, соответствующих требованиям программы;

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Музыкальная литература», оснащаются пианино или роялями, звукотехническим оборудованием, видеооборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами).

II. Учебно-тематический план

Для учащихся на 4 году обучения (освоивших курс учебного предмета «Слушание музыки с 1 по 3 год обучения») содержание тем первого года обучения раскрывается с учетом полученных знаний, умений, навыков.

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

1 год обучения

Тема	Количество часов
Введение. Место музыки в жизни человека	1
Содержание музыкальных произведений	2
Выразительные средства музыки	2
Состав симфонического оркестра	1
Тембры певческих голосов	1
Контрольный урок	1
Понятие жанра в музыке. Основные жанры – песня, марш, танец	2
Песня. Куплетная форма в песнях	2
Марш, танец. Трехчастная форма в маршах и танцах	3
Контрольный урок	1
Народная песня в произведениях русских композиторов. Сборники русских народных песен. Музыкальные жанры: вариации, квартет, концерт, сюита	4
Программно-изобразительная музыка	2
Музыка в театре (раздел «Музыка в драматическом театре»)	2
Повторение	1
Контрольный урок	1
Музыка в театре (раздел «Балет»)	2
Музыка в театре (раздел «Опера»)	4
Повторение	1
Контрольный урок	1
Выполнение творческих заданий	1

«Музыкальная литература зарубежных стран»

2 год обучения

Тема	Количество часов
История развития музыки от Древней Греции до эпохи барокко	1
Музыкальная культура эпохи барокко, итальянская школа	1
И.С.Бах. Жизненный и творческий путь	1
Органное сочинения	1

Клавирная музыка. Инвенции	1
Хорошо темперированный клавир	1
Сюиты	1
Контрольный урок	1
Современники И.С.Баха. Г.Ф.Гендель	1
Классицизм, возникновение и обновление инструментальных жанров и форм, опера	2
Й.Гайдн. Жизненный и творческий путь	1
Симфония Ми-бемоль мажор	2
Контрольный урок	1
И.Гайдн. Клавирное творчество	2
В.А.Моцарт. Жизненный и творческий путь	1
Симфония соль-минор	2
«Свадьба Фигаро»	1
Соната Ля-мажор, другие клавирные сочинения	1
Л. ван Бетховен. Жизненный и творческий путь	1
Контрольный урок	1
Патетическая соната	2
«Эгмонт»	1
Симфония до-минор	2
Классический сонатно-симфонический цикл (повторение)	1
Контрольный урок	1
Выполнение творческих заданий	1

3 год обучения

Тема	Количество часов
Вводный урок	1
Романтизм в музыке	1
Ф.Шуберт. Жизненный и творческий путь	1
Песни	1
Фортепианные сочинения	1
«Неоконченная» симфония	1
Вокальные циклы	1
Контрольный урок	1
Ф.Шопен. Жизненный и творческий путь	1
Мазурки и полонезы	1
Прелюдии, этюды	1
Вальсы, ноктюрны	1
Композиторы-романтики первой половины 19 века (обзор)	1
Европейская музыка XIX века (обзор)	1
Выполнение творческих заданий	1

«Музыкальная литература русских композиторов»

Тема	Количество часов
Вводный урок	1
Русская церковная музыка, нотация, жанры и формы	1

Музыкальная культура XVIII века, творчество Д.С.Бортнянского, М.С.Березовского и др.	1
Культура начала XX века. Романсы. Творчество А.А.Алябьева, А.Л.Гурилева, А.Е.Варламова	1
М.И.Глинка. Биография	1
«Иван Сусанин»	4
Контрольный урок	1
Романсы	1
Симфонические сочинения	1
А.С.Даргомыжский. Биография	1
Романсы	1
«Русалка»	1
Повторение пройденного материала	1
Контрольный урок	1
Выполнение творческих заданий	1

4 год обучения

Тема	Количество часов
Русская культура 60-х годов XIX века. Деятельность и творчество М.А.Балакирева	2
А.П.Бородин. Биография. Романсы	1
«Князь Игорь»	3
«Богатырская» симфония	1
Струнный квартет № 1 Ля мажор	1
Контрольный урок	1
М.П.Мусоргский. Биография. Песни	1
«Борис Годунов»	3
«Картинки с выставки»	1
Контрольный урок	1
Н.А.Римский-Корсаков. Биография	1
«Шехерезада»	2
«Снегурочка»	3
Романсы	1
П.И.Чайковский. Биография	1
Контрольный урок	1
Первая симфония «Зимние грезы»	2
«Евгений Онегин»	3
Концерт для скрипки с оркестром	1
Концерт для фортепиано с оркестром	1
Повторение пройденного	1
Контрольный урок	1
Выполнение творческих заданий	1

«Отечественная музыкальная литература XX века»

5 год обучения

Тема	Количество часов
Русская культура конца 19 – начала 20 века	1,5
Творчество С.И.Танеева	1,5
Творчество А.К.Лядова	1,5
Творчество А.К. Глазунова	1,5
С.В.Рахманинов. Биография. Романсы	1,5
А.Н.Скрябин. Биография. Фортепианные сочинения	1,5
Контрольный урок	1,5
А.Н.Скрябин. Симфоническое творчество	1,5
И.Ф.Стравинский. Биография. «Русские сезоны»	1,5
«Жар-птица»	1,5
«Петрушка»	1,5
Отечественная музыкальная культура 20-30-х годов XX века	1,5
С.С.Прокофьев. Биография	1,5
«Александр Невский»	3
Контрольный урок	1,5
С.С.Прокофьев. Седьмая симфония	1,5
«Золушка»	1,5
«Ромео и Джульетта»	3
Д.Д.Шостакович. Биография	1,5
Седьмая симфония	1,5
Квintет соль-минор	1,5
«Казнь Степана Разина»	1,5
Контрольный урок	1,5
А.И.Хачатурян. Творческий путь	1,5
Г.В.Свиридов. Творческий путь	1,5
60-годы XX века, творчество Р.К.Щедрина	1,5
Творчество А.Г.Шнитке и С.А.Губайдулиной	1,5
Творчество Э.Денисова и Гаврилина	1,5
Повторение пройденного	1,5
Контрольный урок	1,5
Выполнение творческих заданий	1,5

III. Содержание учебного предмета

Первый год обучения

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

Для тех учащихся, которые поступили на первый год обучения в возрасте от десяти до двенадцати лет, изучение музыкальной литературы начинается с 1 года обучения. Учитывая, что эти учащиеся не имеют предварительной подготовки по учебному предмету «Слушание музыки», педагог может уделить большее внимание начальным темам «Музыкальной литературы», посвященным содержанию музыкальных произведений, выразительным средствам музыки.

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

Введение. Место музыки в жизни человека. Музыка «серьезная» и «легкая». Музыкальные впечатления учащихся – посещение театров, концертов. Понятия «народная», «церковная», «камерная», «концертная», «театральная», «эстрадная», «военная» музыка.

Содержание музыкальных произведений. Воплощение в музыке образов природы, сказочных образов, чувств и характера человека, различных событий. Содержание музыки столь же богато, как и содержание других видов искусств, но раскрывается оно с помощью музыкальных средств. Как работать с нотными примерами в учебнике музыкальной литературы.

Прослушивание произведений:

П.И.Чайковский «Осенняя песнь» из цикла «Времена года»,

Н.А. Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане»,

М.П.Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов», «Тюильрийский сад» из цикла «Картинки с выставки»,

Р.Шуман «Пьеро», «Арлекин», «Флорестан», «Эвзебий» из цикла «Карнавал»,

К. Сен-Санс «Слон», «Лебедь» из цикла «Карнавал животных».

Выразительные средства музыки. Основные выразительные средства музыкального языка (повторение). Понятия: мелодия (кантилена, речитатив), лад (мажор, минор, специальные лады – целотонная гамма, гамма Римского-Корсакова), ритм (понятие ритмическое остинато), темп, гармония (последовательность аккордов, отдельный аккорд), фактура (унисон, мелодия и аккомпанемент, полифония, аккордовое изложение), регистр, тембр.

Прослушивание произведений

Ф. Шопен Ноктюрн для фортепиано Ми-бемоль мажор,

С.С. Прокофьев «Сказочка», «Дождь и радуга» из цикла «Детская музыка».

Состав симфонического оркестра. Четыре основные группы инструментов симфонического оркестра. Принципы записи произведения для оркестра (партитура). Тембры инструментов.

Прослушивание произведений

С.С. Прокофьев «Петя и волк»

Тембры певческих голосов. Голоса певцов-солистов и голоса в хоре. Виды хоров. Различный состав хора. Тембр певческого голоса и характер героя в музыкальном спектакле.

Прослушивание произведений

Н.А. Римский-Корсаков. Фрагменты из оперы «Садко» (песня Садко, Колыбельная Волховы, сцена в подводном царстве).

Понятие жанра в музыке. Основные жанры – песня, марш, танец (повторение). Понятие о музыкальных жанрах. Вокальные и инструментальные жанры. Песенность, маршевость, танцевальность.

Песня. Куплетная форма в песнях. Причины популярности жанра песни. Народная песня; песня, сочиненная композитором; «авторская» песня. Воплощение различных чувств, настроений, событий в текстах и музыке песен. Строение песни (куплетная форма). Понятия «запев», «припев», «вступление», «заклучение», «проигрыш», «вокализ», «а капелла».

Прослушивание произведений

Русская народная песня «Дубинушка»,

И.О. Дунаевский «Марш веселых ребят», «Моя Москва»,

А.И. Островский «Пусть всегда будет солнце»,

Д.Д. Шостакович «Родина слышит»,

Песни современных композиторов, авторские песни по выбору преподавателя.

Марш, танец. Трехчастная форма в маршах и танцах. Связь музыки с движением. Отличия марша и танца. Разновидности марша (торжественные, военно-строевые, спортивные, траурные, походные, детские, песни-марши). Танец как пластический вид искусства и как музыкальное произведение.

Народное происхождение большинства танцев. Исторические, бальные, современные танцы. Музыкальные особенности марша, проявляющиеся в темпе, размере, ритме, фактуре, музыкальном строении. Характерные музыкальные особенности различных танцев (темп, размер, особенности ритма, аккомпанемента).

Прослушивание произведений

С.С.Прокофьев Марш из сборника «Детская музыка»,
Ф.Мендельсон Песня без слов № 27, «Свадебный марш» из музыки к комедии В.Шекспира «Сон в летнюю ночь»,
Д.Верди Марш из оперы «Аида»,
П.И.Чайковский Камаринская из «Детского альбома», Трепак из балета «Щелкунчик»,
Э. Григ «Норвежский танец» ля мажор,
Л. Боккерини Менуэт,
Д. Скарлатти Гавот,
К. Вебер Вальс из оперы «Волшебный стрелок»,
Б. Сметана Полька из оперы «Проданная невеста»,
Г. Венявский Мазурка для скрипки и фортепиано,
М.К.Огиньский Полонез ля минор.

Народная песня в произведениях русских композиторов. Сборники русских народных песен. Музыкальные жанры: вариации, квартет, концерт, сюита. Понятие «музыкальный фольклор» (вокальный и инструментальный), аранжировка, обработка. Жанры народных песен, сборники народных песен М.А. Балакирева, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского. Значение сборников народных песен. Знакомство с музыкальной формой вариаций, варьированными куплетами. Жанры «квартет», «концерт», «сюита».

Прослушивание произведений

Народные песни «Эй, ухнем»,
М.П. Мусоргский Песня Марфы из оперы «Хованщина»,
Н.А. Римский-Корсаков Песня Садко с хором из оперы «Садко»,
П.И. Чайковский II часть из Первого струнного квартета, финал Первого концерта для фортепиано с оркестром,
А.К. Лядов 8 русских народных песен для оркестра.

Программно-изобразительная музыка. Понятия «программная музыка», «звукоизобразительность», «звукоподражание». Роль названия и литературного предисловия в программной музыке. Понятие цикла в музыке.

Прослушивание произведений

А.К. Лядов «Кикимора» (фрагмент),

Л. ван Бетховен Симфония №6 «Пасторальная», 2 часть (фрагмент),
П.И. Чайковский «На тройке» из цикла «Времена года»,
М.П. Мусоргский «Избушка на курьих ножках» из цикла «Картинки с выставки».

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.

Прослушивание произведений

Э.Григ «Утро», «Смерть Озе», «Танец Анитры», «В пещере горного короля».

Балет. Особенности балета как театрального вида искусств. Значение танца и пантомимы в балете. Значение музыки в балете. П.И. Чайковский - создатель русского классического балета. Балет «Щелкунчик» - сюжет, содержание, построение балета. Дивертисмент. Подробный разбор Марша и танцев дивертисмента. Новый инструмент в оркестре – челеста.

Прослушивание произведений

П.И. Чайковский «Марш», «Арабский танец», «Китайский танец», «Танец пастушков», «Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик»

Опера. Опера как синтетический вид искусства, соединяющий театр и музыку, пение и танец, игру актеров и сценическое оформление. Ведущая роль музыки в опере.

Содержание оперы, оперные сюжеты: исторические, бытовые, сказочные, лирические. Понятие «либретто оперы». Структура оперы: действия, картины. Роль оркестра в опере, значение увертюры. Сольные номера в опере (разновидности), виды ансамблей, различные составы хора, самостоятельные оркестровые фрагменты.

Разбор содержания и построения оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила». Разбор отдельных номеров из оперы. Понятия «канон», «рондо», «речитатив», «ария», «ариозо».

Прослушивание произведений

М.И. Глинка. Фрагменты оперы «Руслан и Людмила»: увертюра, Вторая песня Баяна, Сцена похищения Людмилы из 1 д., Ария Фарлафа, Ария Руслана из 2 д., персидский хор из 3 д., Ария Людмилы, Марш Черномора, Восточные танцы из 4 д., хор «Ах ты, свет Людмила» из 5 д.

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» **(Второй и Третий годы обучения)**

Второй и третий год обучения музыкальной литературы являются базовыми для формирования у учащихся знаний о музыкальных жанрах и формах. Важной задачей становится развитие исторического мышления: обучающиеся должны представлять себе последовательную смену культурных эпох, причем не только в мире музыки, но и в других видах искусства. Главная задача предмета состоит в том, чтобы интересы учащихся в итоге становились шире заданного минимума, чтобы общение с музыкой, историей, литературой, живописью стали для них необходимостью.

Благодаря увеличению сроков освоения учебного предмета «Музыкальная литература», предусмотренному федеральными государственными требованиями, появляется возможность увеличить время на изучение «Музыкальной литературы зарубежных стран» - 2-й год обучения и первое полугодие 3-го года обучения. В центре внимания курса находятся темы «Жизнь и творчество» И.С.Баха, И.Гайдна, В.А.Моцарта, Л. ван Бетховена, Ф.Шуберта, Ф.Шопена. Каждая из этих тем предполагает знакомство с биографией композитора, с особенностями его творческого наследия, подробный разбор и прослушивание нескольких произведений. В списке музыкальных произведений также приводятся варианты сочинений композиторов, данные для более широкого ознакомления, которые можно использовать на биографических занятиях или рекомендовать ученикам для самостоятельного прослушивания. Остальные темы курса являются ознакомительными, в них представлен обзор определенной эпохи и упомянуты наиболее значительные явления в музыкальной жизни.

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.

Для ознакомления рекомендуется прослушивание небольших фрагментов танцевальной и вокальной музыки мастеров эпохи Возрождения (О. ди Лассо, К. Монтеверди и т.д.).

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

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

Иоганн Себастьян Бах. Жизненный и творческий путь. Работа Баха органистом, придворным музыкантом, кантором в разных городах Германии. Специфика устройства органа, клавесина, клавикорда. Принципы использования органной музыки в церковной службе. Инвенции. Уникальное учебное пособие для начинающих исполнителей на клавире Хорошо темперированный клавир – принцип организации цикла. Инструментальные сюиты – история формирования цикла, обязательные и дополнительные танцы.

Прослушивание произведений

Хоральная прелюдия фа минор, Токката и fuga ре минор для органа,
Двухголосные инвенции До мажор, Фа мажор,
Прелюдия и fuga до минор из 1 тома ХТК,
Французская сюита до минор.

Для ознакомления

Прелюдия и fuga До мажор из 1 тома ХТК,
Фрагменты сюит, партит, сонат для скрипки и для виолончели соло.

Современники И.С. Баха: Г.Ф. Гендель. Краткое изложение биографии Г.Ф. Генделя. Влияние итальянской школы на его творчество, основные жанры. Для ознакомления рекомендуется прослушивание отрывков из оперного наследия Г.Ф. Генделя или его концертов.

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

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

Йозеф Гайдн. Жизненный и творческий путь. Судьба придворного музыканта.

Ознакомление со спецификой строения сонатно-симфонического цикла на примере симфонии Ми-бемоль мажор (1 часть – сонатная форма, 2 часть - двойные вариации, 3 часть - менуэт, финал). Строение классической сонаты.

Прослушивание произведений

Симфония Ми-бемоль мажор (все части),
Сонаты Ре мажор и ми минор,

Для ознакомления

«Прощальная» симфония, финал.

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

Прослушивание произведений

Симфония соль минор (все части),

Опера «Свадьба Фигаро» - увертюра, Ария Фигаро, две арии Керубино, ария Сюзанны смч,

Соната Ля мажор.

Для ознакомления

Увертюры к операм «Дон Жуан», «Волшебная флейта»,

«Реквием» - фрагменты

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

Прослушивание произведений

Соната №8 «Патетическая»,

Симфония №5 до минор,

Увертюра из музыки к драме И.В. Гете «Эгмонт».

Для ознакомления

Соната для фортепиано №14, 1 ч.,

Соната для фортепиано №23, 1ч.,

Симфония № 9, финал,

Симфония № 6 «Пасторальная».

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

Для ознакомления:

Ф. Мендельсон «Песни без слов» (по выбору преподавателя), Концерт для скрипки с оркестром, 1 часть.

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

Прслушивание произведений

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

Экспромт Ми-бемоль мажор, Музыкальный момент фа минор,

Симфония № 8 «Неоконченная».

Для ознакомления

Вальс си минор,

Военный марш.

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

Прслушивание произведений

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

Полонез Ля мажор,

Прелюдии ми минор, Ля мажор, до минор,

Вальс до-диез минор,

Этюды Ми мажор и до минор «Революционный»,

Ноктюрн фа минор.

Для ознакомления

Ноктюрн Ми-бемоль мажор,

Полонез Ля-бемоль мажор.

Композиторы-романтики первой половины XIX века. Значение национальных композиторских школ. Творчество (исполнительское и композиторское) Ф. Листа. Р. Шуман – композитор и музыкальный критик.

Музыкальное и теоретическое наследие Г. Берлиоза.

Для ознакомления предлагается прослушивание рапсодий Ф. Листа, отрывков из «Фантастической» симфонии Г. Берлиоза, номеров из «Фантастических пьес» или вокальных циклов Р. Шумана.

Европейская музыка в XIX веке. Разные пути развития оперного жанра. Творчество Д. и Р. Вагнера. Инструментальная музыка Германии и Австрии (И. Брамс). Французская композиторская школа (Ж. Бизе, С. Франк и др.). Для ознакомления предлагается прослушивание номеров из опер Д. Верди («Травиата», «Аида», «Риголетто») и Р. Вагнера («Лоэнгрин», «Летучий голландец», «Валькирия») на усмотрение преподавателя.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ (Третий и четвертый годы обучения)

Данный раздел учебного предмета «Музыкальная литература», посвященный отечественной музыке XIX-XX веков, – ключевой в курсе. Он имеет как познавательное, так и воспитательное значение для школьников подросткового возраста. В данной программе изучению русской музыкальной литературе отводится второе полугодие 6 класса и весь 7 класс.

Русская церковная музыка, нотация, жанры и формы. Уникальная история формирования русской культуры в целом и музыкальной в частности. Особенности нотации (крюки и знамена). Профессиональная музыка – церковная. Приоритет вокального начала.

Для ознакомления предлагается прослушивание любых образцов знаменного распева, примеров раннего многоголосия (стихир, тропарей и кондаков).

Музыкальная культура XVIII века. Творчество Д.С. Бортнянского, М.С. Березовского и других. Краткий экскурс в историю государства российского XVII – начала XVIII века. Раскол. Реформы Петра Великого. Новые эстетические нормы русской культуры. Жанры канта, партесного концерта. Возрастание роли инструментальной музыки. Возникновение русской оперы.

Для ознакомления предлагается прослушивание частей хоровых концертов, увертюр из опер Д.С. Бортнянского и М.С. Березовского; русских кантов.

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

Прослушивание произведений

А.А. Алябьев «Соловей»,

А.Л. Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий»,

А.Е. Гурилев «Колокольчик».

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

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

Романсы Глинки – новое наполнение жанра, превращение романса в особый жанр камерной вокальной миниатюры. Роль русской поэзии, внимание к поэтическому тексту. Роль фортепианной партии в романсах. Разнообразие музыкальных форм.

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

Прослушивание произведений

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

Романсы: «Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновенье».

Симфонические произведения: «Камаринская», «Вальс-фантазия».

Для ознакомления

Увертюра к опере «Руслан и Людмила»,

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

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

Социально-обличительная тематика в вокальных сочинениях.

Опера в творчестве композитора, особенности музыкального языка в

операх «Русалка», «Каменный гость». Психологизм образа Мельника, жанровые хоровые сцены, портретная характеристика Князя.

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

Прислушивание произведений

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

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

Для ознакомления

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

Русская культура 60-х годов XIX века. Деятельность и творчество М.А. Балакирева. Общественно-политическая жизнь в 60-е годы. Расцвет литературы и искусства. Расцвет русской музыкальной классики во второй половине XIX века, ее великие представители. Изменения в музыкальной жизни столиц. Образование РМО, открытие консерваторий, Бесплатная музыкальная школа. А.Н. Серов и В.В. Стасов, Антон и Николай Рубинштейны, М.А. Балакирев и «Могучая кучка».

Для ознакомления возможно прослушивание фрагментов фортепианной фантазии М.А. Балакирева «Исламей» или других произведений на усмотрение преподавателя.

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

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

Романсы А.П. Бородина. Глубокая лирика, красочность гармоний. Роль текста, фортепианной партии.

Симфоническое наследие А.П. Бородина, формирование жанра русской симфонии в 60-х годах XIX века. «Богатырская» симфония.

Прислушивание произведений

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

Игоря, ария Кончака, Половецкие пляски, 4 д.: Плач Ярославны, хор поселян.
Романсы «Спящая княжна», «Для берегов Отчизны»,
Симфония №2 «Богатырская».

Для ознакомления

Квартет №2, 3 часть «Ноктюрн».

Модест Петрович Мусоргский. Жизненный и творческий путь.

Социальная направленность, историзм и новаторство творчества М.П. Мусоргского. Судьба наследия композитора, редакции его сочинений.

«Борис Годунов», история создания, редакции оперы. Идейное содержание оперы. Композиция оперы, сквозное развитие действия, декламационное начало вокальных партий ряда персонажей – характерные черты новаторского подхода композитора к реализации замысла оперы.

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

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

Прослушивание произведений:

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

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

Для ознакомления

Песни: «Светик Савишна», вокальный цикл «Детская», вступление к опере «Хованщина» («Рассвет на Москве-реке»).

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

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

Прослушивание произведений:

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

Для ознакомления

Романсы, камерная лирика Н.А. Римского-Корсакова («Не ветер, вея с высоты», «Не пой, красавица...»).

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

Первая симфония «Зимние грезы», ее программный замысел. Строение цикла, особенности сонатной формы 1 части. Использование народной песни как темы в финале симфонии.

«Евгений Онегин» – «лирические сцены». Литературный источник сюжета, история первой постановки оперы силами студентов Московской консерватории. Композиция оперы. Новый тип русской оперы – лирико-психологический. Музыкальные характеристики главных героев.

Прослушивание произведений

Симфония №1 «Зимние грезы»,

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

Для ознакомления

Квартет № 1, 2 часть,

Концерт для фортепиано с оркестром № 1,

Романсы «День ли царит», «То было раннею весной».

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (Пятый год обучения)

Пятый год обучения музыкальной литературе является итоговым в музыкальной школе. Его основная задача – при помощи уже имеющихся у учащихся навыков работы с учебником, нотным текстом, дополнительными источниками информации существенно расширить их музыкальный кругозор, увеличить объем знаний в области русской и советской музыкальной культуры, научить подростков ориентироваться в современном музыкальном мире. При изучении театральных произведений рекомендуется использовать возможности видеозаписи. Необходимо также знакомить обучающихся с выдающимися исполнителями современности. Заключительный раздел, посвященный изучению музыки последней трети двадцатого столетия, является ознакомительным, музыкальные примеры для прослушивания педагог может отобрать исходя из уровня подготовки учащихся, их интересов, наличия звукозаписей.

Русская культура в конце XIX - начале XX веков. «Серебряный век» русской культуры. Меценаты и музыкально-общественные деятели. Развитие музыкального образования. Связи с отечественным искусством и литературой. «Мир искусства». Выдающиеся исполнители этого периода.

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

Для ознакомления рекомендуется прослушивание кантаты «Иоанн Дамаскин», Симфонии до минор.

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

Для ознакомления рекомендуется прослушивание симфонических произведений «Волшебное озеро», «Кикимора», фортепианных пьес «Музыкальная табакерка», «Про старину».

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

Для ознакомления рекомендуется прослушивание Симфонии №5, Концерта для скрипки с оркестром, фрагментов балета «Раймонда».

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

Прослушивание произведений

Концерт № 2 для фортепиано с оркестром,
Романсы «Не пой, красавица», «Вешние воды», «Вокализ»,
Прелюдии до-диез минор, Ре мажор,
Музыкальный момент ми минор.

Для ознакомления

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром.

Творчество А.Н. Скрябина. Биография. Особенности мировоззрения и отношения к творчеству. Эволюция музыкального языка – гармонии, ритма, метра, мелодии. Симфонические и фортепианные жанры в музыке Скрябина. Жанр поэмы. Новая трактовка симфонического оркестра, расширение состава, особенности тематизма, тембры-символы.

Прослушивание произведений

Прелюдии ор. 11 по выбору преподавателя,
Этюд ре-диез минор ор. 8,

Биография И.Ф. Стравинского, «Русские сезоны». Многогранность творческой деятельности Стравинского. Новые стилевые веяния и композиторские техники. Личность С.П. Дягилева.

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

Новые стилевые веяния и композиторские техники, менявшиеся на протяжении творчества И.Ф. Стравинского.

Прослушивание произведений

«Петрушка», «Жар-Птица»

Для ознакомления

Фрагменты балета «Весна священная».

Отечественная музыкальная культура 20-30-х годов XX века. Революции в России начала XX века. Социально-культурный перелом. Новые условия бытования музыкальной культуры в 20-40-е годы XX века. Новые жанры и новые темы.

Сергей Сергеевич Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Сочетание двух эпох в его творчестве: дореволюционной и советской. С.С. Прокофьев – выдающийся пианист. Уникальное сотрудничество С.С. Прокофьева и С.М. Эйзенштейна. «Александр Невский» - киномузыка, переросшая в самостоятельное оркестровое произведение.

Балеты С.С. Прокофьева – продолжение реформ П.И. Чайковского, И.Ф. Стравинского. Выбор сюжетов. Лейтмотивы, их роль в симфонизации балетной музыки.

Симфоническое творчество С.С. Прокофьева. Седьмая симфония – последнее завершённое произведение композитора. Особенности строения цикла.

Прослушивание произведений

Кантата «Александр Невский»,

Балет «Ромео и Джульетта»: вступление, 1 д.: «Улица просыпается», «Джульетта-девочка», «Маски», «Танец рыцарей», «Мадригал»; 2 д.: «Ромео у патера Лоренцо»; 3 д.: «Прощание перед разлукой»,

Балет «Золушка». 1 д.: «Па-де-шаль», «Золушка», Вальс соль минор; 2 д.: Адажио Золушки и Принца; 3 д.: первый галоп Принца,

Симфония №7.

Для ознакомления

Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам»,

Первый концерт для фортепиано с оркестром.

Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Жизненный и творческий путь.

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

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

Камерная музыка, основные жанры. Фортепианный квинтет соль минор. Особенности строения цикла, использование барочных жанров и форм (прелюдия, fuga, пассакалия).

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

Прослушивание произведений

Симфония №7 До мажор,

Фортепианный квинтет соль минор,

«Казнь Степана Разина».

Творчество Арама Ильича Хачатуряна. Новое поколение композиторов Советского Союза. Разнообразное наследие автора. Национальный колорит творчества. Для ознакомления возможно прослушивание произведений: Концерт для скрипки с оркестром, фрагменты из балетов «Гаянэ» и «Спартак».

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.

Для ознакомления возможно прослушивание произведений: «Романс» и «Вальс» из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель».

Шестидесятые годы XX века, «оттепель». Отечественная музыка второй половины XX века. Связи процессов музыкального творчества с событиями общественно-политической жизни страны. Общее представление о композиторских техниках конца XX века.

Творчество Р.К. Щедрина. Краткое ознакомление с биографией композитора. Прослушивание произведений:

Концерт для оркестра «Озорные частушки».

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

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

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

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

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся

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

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

Результатами обучения также являются:

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

V. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Цель аттестационных (контрольных) мероприятий – определить успешность развития учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе.

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый.

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

Формы текущего контроля:

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

При ведении **дистанционного обучения** устные ответы учащихся могут быть записаны дома в формате аудио и/или видео; письменные работы – в формате текстовых файлов, либо фото, на основании которых педагог отслеживает успеваемость обучающихся.

Особой формой текущего контроля является **контрольное занятие**, которое проводится педагогом, ведущим предмет. Целесообразно проводить контрольные занятия в конце каждой учебной четверти. На основании текущего контроля и контрольного занятия выводятся четвертные оценки.

На контрольном занятии 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.

При ведении дистанционного обучения контрольное занятие возможно проводить с применением сетевых ресурсов (в режиме онлайн-конференции) в виде блиц-опроса, семинара, музыкальной викторины в режиме онлайн.

Пример письменных вопросов для контрольного занятия

"Евгений Онегин» 8 класс

1. Как определил П.И. Чайковский жанр оперы "Евгений Онегин" и почему.
2. В какой картине находится «Сцена письма Татьяны»? Какие музыкальные темы из этой сцены еще звучат в опере, где?
3. В какой картине показан бал в Петербурге, и какие танцы там использованы?
4. Перечислите хоровые эпизоды в опере (картина, состав хора).
5. С какой темы начинается опера? Дайте ей характеристику. Где еще звучит эта тема?
6. Что такое ариозо? Ариозо каких персонажей есть в опере? Где находятся эти ариозо?

Промежуточный контроль – осуществляется в конце каждого учебного года. Может проводиться в форме контрольной работы, зачета. Включает индивидуальный устный опрос или различные виды письменного задания, в том числе, анализ незнакомого произведения. Задания для промежуточного контроля должны охватывать весь объем изученного материала.

Пример письменных вопросов для контрольного занятия (зачета)

2 год обучения, 1 вариант

1. В каких странах жили и творили композиторы: Г.Ф. Гендель, К.В. Глюк, К.М. Вебер, Д. Верди, Ф. Мендельсон.
2. Чем отличается квартет от концерта?
3. Назовите танцы, популярные в XIX веке. В творчестве каких композиторов они встречались?
4. Чем отличается экспозиция сонатной формы от репризы?
5. Укажите жанр этих произведений, их авторов и объясните названия: «Страсти по Матфею», «Кофейная кантата», «Времена года», «Неоконченная», «Пасторальная», «Лесной царь», «Зимний путь».
6. Кого из композиторов мы называем «венскими классиками» и почему? Какие жанры являются главными в их творчестве?
7. Объясните термины: рондо, имитация, разработка

Учебным планом по образовательной программе «Оркестровая школа-студия» в качестве промежуточной аттестации может быть предусмотрен экзамен по учебному предмету «Музыкальная литература» в конце 14 полугодия – то есть в конце 7 года обучения. Его можно проводить как устный экзамен, предполагающий подготовку билетов, или как развернутую письменную работу.

Итоговый контроль

Итоговый контроль осуществляется в конце 8 года обучения. Федеральными государственными требованиями предусмотрен экзамен по музыкальной литературе, который может проходить в устной форме (подготовка и ответы вопросов по билетам) и в письменном виде (итоговая письменная работа).

Итоговая работа

1. Каких композиторов и почему мы называем «венскими классиками»?
2. Кто из великих композиторов был выдающимся музыкантом-исполнителем? (желательно указать страну и время, когда жил этот музыкант)
3. Назовите основные жанры русских народных песен. Кто из композиторов и как работал с народными песнями?
4. Какие виды оркестров вы знаете, в чем их различие?
5. Когда и где возникли первые консерватории в России, кем они основаны, чьи имена носят?

6. вспомните произведения русских композиторов, в которых есть образы Востока, Испании, Италии (напишите автора, жанр, название).
7. У кого из композиторов есть циклы из 24 пьес, с чем связано такое количество?
8. вспомните, какие партии мужских персонажей в опере исполняет женский голос (автор, название оперы, персонаж).
9. Что такое либретто, концерт?
10. В основе каких музыкальных форм лежат две темы?
11. Какие музыкальные произведения возникли как отклик на современные исторические события (автор, жанр, название)?

Эффективной формой подготовки к итоговому экзамену является коллоквиум.

Для подготовки к коллоквиуму учащиеся должны использовать в первую очередь учебники по музыкальной литературе, а также «Музыкальную энциклопедию», музыкальные словари, книги по данной теме.

Полный список вопросов учащимся до коллоквиума не известен. Коллоквиум проводится в устной индивидуальной или мелкогрупповой форме (группы не более 4 человек). Возможно выполнение небольшого письменного задания, например, запись различных музыкальных терминов, названий произведений, фамилий деятелей культуры с целью проверки уровня грамотности и владения профессиональной терминологией у учащихся.

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена и итоговой аттестации

<i>Оценка</i>	<i>Критерии оценки</i>
5 («отлично»)	содержательный и грамотный (с позиции русского языка) устный или письменный ответ с верным изложением фактов. Точное определение на слух тематического материала пройденных сочинений. Свободное ориентирование в определенных эпохах (историческом контексте, других видах искусств).
4 («хорошо»)	устный или письменный ответ, содержащий не более 2-3 незначительных ошибок. Определение на слух тематического материала также содержит 2-3 неточности негрубого характера или 1 грубую ошибку и 1 незначительную. Ориентирование в историческом контексте может вызывать небольшое затруднение, требовать время на размышление, но в итоге дается необходимый ответ
3 («удовлетворительно»)	устный или письменный ответ, содержащий 3 грубые ошибки или 4-5 незначительных. В определении на слух тематического материала допускаются: 3 грубые ошибки или 4-5 незначительные. В целом ответ производит впечатление поверхностное, что говорит о недостаточно качественной или непродолжительной подготовке обучающегося.
2 («неудовлетворительно»)	большая часть устного или письменного ответа неверна; в определении на слух тематического материала более 70% ответов ошибочны. Обучающийся слабо представляет себе эпохи, стилевые направления, другие виды искусства.
Зачет	грамотный устный или письменный ответ с верным изложением фактов. Точное определение на слух тематического материала пройденных сочинений. Свободное ориентирование в определенных эпохах (историческом контексте, других видах искусств).
Не зачет	устный или письменный ответ, содержащий грубые ошибки. В целом ответ производит впечатление поверхностное, что говорит о недостаточно качественной или непродолжительной подготовке обучающегося.

Контрольные требования на разных этапах обучения

Содержание и требование программы «Музыкальная литература» определяет уровень подготовки обучающихся. В соответствии с ними учащиеся должны уметь:

- грамотно и связно рассказывать о том или ином сочинении или историческом событии,
- знать специальную терминологию,
- ориентироваться в биографии композитора,
- представлять исторический контекст событий, изложенных в биографиях композиторов,

- определить на слух тематический материал пройденных произведений,
- играть на фортепиано тематический материал пройденных произведений,
- знать основные стилевые направления в культуре и определять их характерные черты,
- знать и определять характерные черты пройденных жанров и форм.

VI. ШЕСТОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА» (9-й или 6-й год обучения)

Пояснительная записка

Содержание учебного предмета «Музыкальная литература» при 9-летнем и 6-летнем сроке направлено на подготовку учащихся к поступлению в профессиональные учебные заведения.

В то же время освоение выпускниками данной программы создает благоприятные условия для развития личности, укрепляет мотивацию к познанию и творчеству, эмоциональному обогащению.

Содержание программы рассчитано на годовой курс. Время аудиторных занятий – 1,5 часа в неделю. Время самостоятельных занятий – 1 час в неделю. В целом максимальная нагрузка за год составляет 82,5 часа, из них 33 часа – самостоятельная (внеаудиторная) работа, а 49, 5 часа – аудиторная.

Обоснованность последовательности тем в программе отвечает ходу музыкально-исторического процесса последних трех веков и включает темы по творчеству ведущих композиторов европейских стран.

Главная цель занятий (сверх перечисленных в начале данной учебной программы) – научить обучающихся вслушиваться в звучащую музыку при максимальном слуховом внимании. Регулярное знакомство с выдающимися творениями великих композиторов способствует формированию художественного вкуса, умению слышать красоту художественных образов, осознавать талант их авторов. Помимо чисто музыкальных навыков, обучающиеся получают немало знаний о великих композиторах европейских стран, основных событиях музыкальной жизни минувших эпох, ведущих стилях, направлениях в развитии европейской музыки.

Шестой и девятый года обучения по учебному предмету «Музыкальная литература» являются дополнительным к основному курсу.

Назначение занятий по музыкальной литературе - содействовать профессиональной ориентации учащихся, их сознательному выбору профессии музыканта через расширение и углубление знаний, навыков и умений, приобретенных при изучении основного курса и в самостоятельном общении с музыкой.

Одной из основных целей учебного предмета «Музыкальная литература» является дальнейшее художественно-эстетическое развитие учащихся, а также овладение ими знаниями, умениями, навыками, достаточными для поступления в профессиональное учебное заведение.

Из подбора и последовательности тем и произведений у учащихся

должно сложиться общее представление о музыкальном процессе в Европе XVIII-XX веков, об основных жанрах музыки, художественных направлениях и национальных композиторских школах в их наиболее ярких проявлениях.

Формы занятий

Занятия могут проводиться в форме очных бесед и лекций преподавателя, диалога между преподавателем и обучающимися, а также в форме дистанционного обучения с применением сетевых технологий (например, в виде онлайн-конференций). Эффективной формой занятий являются выступления обучающихся с заранее подготовленными докладами по заданной теме. На занятии выступают не более двух докладчиков (занятия в форме семинара). Остальные учащиеся являются активными слушателями, задают вопросы, высказывают свои суждения. Доклад подкрепляется прослушиванием музыкальных произведений. Накопленный учащимися опыт позволит обращаться к более сложным и объемным произведениям, позволит затрагивать вопросы, отвечающие интересам взрослеющих школьников. Безусловно, подготовка к докладу осуществляется с помощью преподавателя, который рекомендует перечень литературы; объясняет схему выступления; контролирует продолжительность выступления; указывает моменты, на которые необходимо при выступлении обратить особое внимание учеников.

Отличительная особенность программы шестого года обучения

Учитывая, что русская музыкальная классика XIX-XX веков в лице всех ее основных представителей учащимся уже знакома, а европейская классика в предшествующем курсе (пять лет обучения) была представлена лишь шестью монографическими темами, целесообразно вновь вернуться к классическому периоду европейской музыки и, не дублируя темы основного курса, познакомить их с именами и некоторыми сочинениями крупнейших композиторов Италии, Германии, Франции, ряда других стран, музыкальное искусство которых входит в сокровищницу мировой музыкальной культуры.

Обозревая европейскую классику трех последних веков, необходимо найти возможность приблизить школьников к современной музыкальной жизни, участниками которой они становятся, к некоторым ее проблемам. Хорошим материалом для этого могут послужить важнейшие события музыкальной жизни (конкурсы, фестивали, премьеры музыкальных театров и т.п.), обзор событий и фактов, содержащийся в средствах массовой информации, в интернете. Свое место в учебной работе должны найти и памятные музыкальные даты.

На усмотрение преподавателя несколько занятий можно посвятить творчеству выдающихся исполнителей XX века (пианистов, скрипачей, виолончелистов, певцов, дирижеров).

Учебный план

Предлагаемый план является одним из возможных вариантов содержания предмета на 9 (6) году обучения. Педагог должен ориентироваться на уровень подготовки учащихся и исходить из методической целесообразности изучения той или иной темы.

Примерный учебный план

№№ тем	Темы уроков	кол-во часов	Содержание
1 полугодие			
1	Вводная лекция	3	Музыка в античном мире, в эпоху Средневековья и Ренессанса (повторение).
2	Итальянская музыка XVIII века; А. Вивальди, Д. Скарлатти; скрипка и клавесин; камерный оркестр	3	Эпоха Барокко; расцвет инструментальной музыки; формирование оркестров; жанр скрипичного концерта; concerto grosso; клавирные сонаты; неаполитанская школа.
3	Опера и оратория в XVIII веке; Г.Ф. Гендель, К.В. Глюк	3	Монументальные вокально-оркестровые сочинения эпохи Барокко и классицизма. Ознакомление с отдельными частями из произведений для камерного оркестра Г.Ф. Генделя, ариями из опер, хорами из ораторий; фрагментами из оперы «Орфей».
4	Немецкие романтики первой половины XIX века: К.М. Вебер, Ф. Мендельсон, Р. Шуман	3	Новая стилистика; романтическая опера (увертюра, хор охотников из оперы «Волшебный стрелок»). Музыка в драматическом театре («Сон в летнюю ночь»), лирико-исповедальный характер творчества романтиков (цикл «Любовь поэта»).
5	Ф. Лист	1,5	Программный симфонизм, его специфика; «Прелюды».
6	Г. Берлиоз	1,5	Программный симфонизм; гротеск в музыке; «Фантастическая» симфония 2, 4, 5 части.
7	Н. Паганини	1,5	Виртуозы-исполнители и их творчество; Каприс №24 и сочинения Ф. Листа, И. Брамса на тему Н. Паганини.
8	Д. Россини	3	Разнообразие творчества итальянского композитора; духовная музыка Д. Россини. Три оперные увертюры и части из «Маленькой торжественной мессы».
	Контрольное занятие (семинар)	3	

	Резервное занятие	1,5	
2 полугодие			
9	К.Сен-Санс	3	Творчество французского романтика. Ознакомление со Вторым фортепианным концертом; рондо-каприччиозо (для скрипки); ария Далилы из оперы «Самсон и Далила»
10	И.Брамс	1,5	Симфонические циклы второй половины XIX века; финалы Первой и Четвертой симфоний.
11	Д.Верди	3	Развитие оперных традиций; духовная музыка (фрагмент из «Реквиема»), ознакомление со сценами из опер («Аида», «Травиата», «Риголетто») в видеозаписи.
12	Р.Вагнер	3	Музыкальная драма, новое отношение к структуре оперы. Прослушивание: «Лоэнгрин»: вступление к 1 и 3 действиям; «Тристан и Изольда»: вступление к 1 и 3 действию, смерть Изольды.
13	А.Дворжак или Б.Сметана	1,5	Творчество чешских композиторов; А.Дворжак: 9-я симфония, части 3,4, Влтава; Б.Сметана: увертюра к опере «Проданная невеста».
14	Г. Малер	1,5	Музыкальный постромантизм и экспрессионизм. Возможно прослушивание: 1-я симфония, 3,4 части, Адажиетто из 5 симфонии.
15	Французские импрессионисты: К. Дебюсси, М. Равель, П. Дюка	3	Новая стилистика; новые трактовки средств выразительности, звукопись. Ознакомление с фортепианными и симфоническими сочинениями К. Дебюсси и М. Равеля («Прелюдии», «Болеро» и т.д.). Симфоническая сказка П. Дюка «Ученик Чародея».
16	Б. Бриттен и английская музыка	1,5	Симфоническая музыка в XX веке. Вариации на тему Г. Перселла.
17	Д. Гершвин и американская музыка	1,5	Джазовая культура. Рапсодия в стиле блюз.
18	О. Мессиаен и французская музыка или композиторы Нововенской школы	1,5	Квартет «На конец времени», различные органые пьесы или отрывки из «Лунного Пьеро» А. Шенберга, «Воццека» А. Берга и фортепианные пьесы А. Веберна.
19.	Выдающиеся исполнители XX века	3	Знакомство с аудио- и видео-записями, характеристика и особенности исполнения
	Итоговый семинар, коллоквиум	3	
	Резервное занятие	1,5	

Методические рекомендации по проведению урока на 9 (б) году обучения

Каждую новую тему открывает небольшое вступительное слово преподавателя, устанавливающее связи новой темы с содержанием предшествующих занятий, собирающее внимание учащихся. Затем слово передается обучающемуся, подготовившего сообщение (доклад) по данной теме в пределах 5-10 минут (возможно чтение заранее написанного текста). Оно должно содержать краткую характеристику эпохи, среды, личности и творческого наследия композитора (при этом необходимо приводить наиболее значительные факты из жизни композитора). Ввиду того, что подобная форма заданий ранее не практиковалась и представляет для подростка определенную сложность, задача преподавателя - объяснить, каким должно быть подобное сообщение и как его следует готовить.

Отсутствие единого учебника по тематическому плану дополнительного года обучения делает необходимым обращение к иным источникам информации (словари, справочники, энциклопедии, литература о музыке для школьников). И здесь не обойтись без советов и практической помощи преподавателя.

Выступление учащегося перед своими одноклассниками должно быть прокомментировано преподавателем, а его замечания и советы – учтены будущими «докладчиками». Количество выступлений каждого учащегося зависит от численного состава группы, но не должно быть менее 2-3-х раз в учебном году. Каждое выступление засчитывается как выполнение требований и включается в общий зачет. Оценивать выступления в баллах нежелательно, - самостоятельность учащихся при подготовке выступления всегда относительна, и это неизбежно в силу характера самого задания и отсутствия опыта. Обучающая направленность такого задания - в приобщении учащихся к студенческому виду работы над текстовым материалом, из которого нужно отобрать минимум необходимого. Распределение тем для сообщений можно осуществить как в начале четверти, полугодия, так и по ходу занятий.

Основное время занятия посвящается прослушиванию музыки с необходимым предисловием преподавателя, подготавливающим осмысленное восприятие произведения (возможен предварительный показ одной или нескольких основных тем на фортепиано). Обмен впечатлениями и краткое подведение итогов завершают занятие.

Ожидаемые результаты и способы их проверки

Дополнительный год обучения должен содействовать проявлению творческой инициативы учащихся. Хорошо обсудить с ними на первых занятиях общую тематику занятий, выслушать и учесть пожелания учащихся, объяснить назначение и содержание их сообщений, предусмотреть возможность исполнения музыки (по тематике занятия) школьниками.

Текущий контроль. Традиционная проверка знаний на каждом занятии должна сочетаться с иными формами контроля, например, небольшими тестовыми работами.

Пример тестовой работы

Тема: Творчество Паганини, Листа, Берлиоза.

1. Назовите произведения композиторов, которые обращались к творчеству Н.Паганини.
2. Лист создавал фортепианные транскрипции произведений (перечислить). Какую цель он преследовал?
3. Кто является автором произведений:
«Прелюды»,
24 каприза,
«Фантастическая симфония»,
«Гарольд в Италии»,
«Годы странствий»,
5 скрипичных концертов.
4. В каком прослушанном произведении использован принцип монотематизма (автор, жанр, название).
5. В каком прослушанном произведении использован лейтмотив (автор, жанр, название).

Должны оцениваться также сообщения учащихся, поощряться и учитываться высказывания по ходу занятия. Возникающие элементы дискуссии могут свидетельствовать о растущем интересе к занятиям, способствовать выявлению собственных суждений.

Видом текущего контроля является контрольная работа, если проводится самим преподавателем без присутствия комиссии.

Промежуточный контроль в виде контрольного занятия или зачета может проводиться в конце полугодий. Можно рекомендовать для такого контроля такой вид оценивания, как семинар по пройденному материалу. Ответы на семинаре, как и активность учащихся в его работе, оцениваются дифференцированно. Эффективным видом оценивания является также анализ нового (незнакомого) музыкального произведения, который проводится в старших классах. Контрольное занятие или зачет как промежуточная

аттестация проводится в присутствии комиссии.

Итоговый контроль предполагает проведение экзамена по музыкальной литературе в соответствии с федеральными государственными требованиями. Если учащийся осваивает дополнительный год обучения (6-й или 9-й класс) итоговая аттестация (экзамен) завершает дополнительный год обучения.

Целесообразно выпускной экзамен проводить не в виде ответов по заранее подготовленным билетам, а в виде коллоквиума и итоговой письменной работы. Одним из вариантов письменной работы может быть предложен анализ незнакомого произведения.

Возможно проведение своеобразной олимпиады, содержание и формы которой выбирает сам преподаватель. Особого внимания потребуют учащиеся, поступающие на теоретическое отделение, где проводится вступительный экзамен по музыкальной литературе.

Примерный образец коллоквиума приведен в настоящей программе в разделе «Формы и методы контроля» (итоговый контроль) и может быть использован также для дополнительного года обучения.

***Варианты вопросов для итоговой письменной работы
или устного экзамена***

1. В какой исторической последовательности возникли эти жанры: симфония, концертная увертюра, опера, концерт.
2. Назовите композиторов, в творчестве которых особое значение принадлежит полифонии. Укажите, в какой стране и в какое время они жили.
3. Кто из великих композиторов был выдающимся музыкантом-исполнителем? (укажите страну и время, когда жил этот музыкант)
4. Какие оперные жанры сложились к XVIII веку.
5. Назовите оперы Д. Россини, которые написаны на необычные для его времени сюжеты.
6. Кто считается создателем первой романтической оперы и как называется это произведение?
7. Какие новые, «романтические» жанры появляются в творчестве Ф. Мендельсона?
8. Какие произведения написал И.Брамс для фортепиано?
9. Где был построен «вагнеровский» театр и в чем его особенности?
10. Что такое тетралогия?
11. Какие страны представляют данные композиторы:
Б. Сметана, Э. Григ, А. Дворжак, К. Дебюсси, Я. Сибелиус, М. Равель.
12. Укажите жанры и авторов этих произведений:

«Из Нового света»
«Проданная невеста»
«Море»
«Туонельский лебедь»
«Влтава»
«Пер Гюнт»
«Норвежские танцы»
«Славянские танцы»
«Грустный вальс»
«Болеро»

Результат освоения программы «Музыкальная литература».

Шестой год обучения

Выпускники должны продемонстрировать:

- первичные знания в области основных эстетических и стилевых направлений музыкального, изобразительного, театрального и киноискусства;
- навыки восприятия современной музыки;
- умение понять и объяснить роль и значимость выразительных средств музыки в исполняемом музыкальном произведении; умение проанализировать незнакомое музыкальное произведение.

VII. Методическое обеспечение учебного процесса

Занятия по предмету «Музыкальная литература» проводятся в сформированных группах от 4 до 10 человек (мелкогрупповые занятия), а также в индивидуализированной (дистанционной) форме.

Работа на занятиях предполагает соединение нескольких видов получения информации: рассказ (но не монолог) педагога, разбор и прослушивание музыкального произведения. Методически оправдано постоянное подключение обучающихся к обсуждаемой теме, вовлечение их в активный диалог. Подобный метод способствует осознанному восприятию информации, что приводит к формированию устойчивых знаний. Реализация этого возможна не только в очной форме, но и в виде онлайн-конференций с применением сетевых технологий (дистанционное обучение).

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

Современные технологии позволяют не только прослушивать музыкальные произведения, но и осуществлять просмотр видеозаписей, в т.ч. и в процессе проведения онлайн-конференций с учениками. Наиболее целесообразными становятся просмотры на занятиях отрывков балетов и опер,

концертных фрагментов, сопровождаемых комментариями педагога.

На занятиях зачастую невозможно прослушать или просмотреть произведение целиком, подобная ситуация предусмотрена учебным планом. Однако в старших группах учащихся целесообразно в пределах самостоятельной работы предлагать обучающимся ознакомиться с сочинением в целом, используя возможности Интернета.

Методические рекомендации педагогическим работникам

Занятие музыкальной литературы, как правило, имеет следующую структуру: повторение пройденного и проверка самостоятельной работы, изучение нового материала, закрепление и объяснение домашнего задания.

Повторение и проверка знаний в начале занятия помогает мобилизовать внимание обучающихся, активизировать работу группы и установить связь между темами уроков. Чтобы вовлечь в процесс всех присутствующих в группе, рекомендуется пользоваться формой фронтального устного опроса. Возможно проведение небольшой тестовой работы в письменном виде. Реже используется форма индивидуального опроса. При реализации дистанционного обучения возможен блиц-опрос, проводимый педагогом онлайн.

Изложение нового материала и прослушивание музыкальных произведений занимает основную часть занятия. Необходимо пользоваться всеми возможными методами обучения для достижения максимально эффективных результатов обучения.

Практически весь новый материал учащиеся воспринимают со слов преподавателя и при музыкальных прослушиваниях, поэтому огромное значение имеют разнообразные **словесные методы** (объяснение, поисковая и закрепляющая беседа, рассказ). Предпочтение должно быть отдано такому методу, как **беседа**, в результате которой учащиеся самостоятельно приходят к новым знаниям. Беседа, особенно поисковая, требует от преподавателя умения грамотно составить систему направленных вопросов и опыта управления беседой. Конечно, на занятиях музыкальной литературы нельзя обойтись без такого универсального метода обучения, как **объяснение**. Объяснение необходимо при разговоре о различных музыкальных жанрах, формах, приемах композиции, нередко нуждаются в объяснении названия музыкальных произведений, вышедшие из употребления слова, различные словосочетания, фразеологические обороты. Специфическим именно для занятий музыкальной литературы является такой словесный метод, как **рассказ**, который требует от педагога владения не только информацией, но и ораторским и актерским мастерством. В построении рассказа могут

использоваться прямая речь, цитаты, риторические вопросы, рассуждения. Рассказ должен быть подан эмоционально, с хорошей дикцией, интонационной гибкостью, в определенном темпе. В форме рассказа может быть представлена биография композитора, изложение оперного сюжета, история создания и исполнения некоторых произведений.

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

В настоящее время, которое позволяет пользоваться высоко развитыми информационными технологиями, все вышеперечисленные методы обучения могут реализовываться и в онлайн-режиме без ущерба для процесса обучения.

Пример таблицы по биографии П.И. Чайковского

Годы жизни				
1840-1850	1850-1865	1866-1877	1877-1885	1885-1893
Место пребывания				
Воткинск	Петербург	Москва	Европа, Россия	Подмосковье, Клин
Периоды в биографии				
Детство	Обучение в училище правоведения и консерватории	Работа в консерватории. Педагогическая, композиторская, музыкально-критическая деятельность	Композиторская и дирижерская деятельность, концертные поездки по России, городам Европы и Америки	

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

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

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

Работа с учебником является одним из общих учебных видов работы. На музыкальной литературе целесообразно использовать учебник для того, чтобы обучающиеся рассмотрели иллюстрацию, разобрали нотный пример, сверили написание сложных имен и фамилий, названий произведений, терминов,

нашли в тексте определенную информацию (даты, перечисление жанров, количество произведений). Возможно выполнение небольшого самостоятельного задания в группе по учебнику (например, чтение фрагмента биографии, содержания сценического произведения). Учащийся должен максимально использоваться учащимися для самостоятельной домашней работы.

Завершая занятие, целесообразно сделать небольшое повторение, акцентировав внимание обучающихся на новых знаниях, полученных во время занятия.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

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

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

При реализации дистанционного обучения домашние задания могут быть выполнены в формате текстовых файлов, аудио и/или видео, презентаций, которые заранее высылаются педагогу на проверку. На основании этого педагог анализирует успеваемость материала, а также индивидуальное усвоение той или иной темы каждым учеником.

VIII. Список учебной и методической литературы

Учебники:

1. Аверьянова О.И. «Отечественная музыкальная литература XX века». Учебник для ДМШ (четвертый год обучения). М.: «Музыка», 2005. – 256 с.
2. Брянцева В.Н. «Музыкальная литература зарубежных стран: учебник для детских музыкальных школ (второй год обучения)», М. «Музыка», 2002. – 184 с.
3. Козлова Н.П. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ. Третий год обучения. М.: «Музыка», 2004. – 224 с.
4. Лагутин А. И, Владимиров В.Н. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса детских музыкальных школ и школ искусств (первый год обучения). М.: «Престо», 2006. – 174 с.
5. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Первый год обучения. М.: Музыка, 2007. – 224 с.
6. Прохорова И.А. «Музыкальная литература зарубежных стран» для 5 класса ДМШ. М.: «Музыка», 1985. – 128 с.

Учебные пособия

1. Калинина Г.Ф. Тесты по музыкальной литературе для 4 класса
Тесты по зарубежной музыке
Тесты по русской музыке
2. Калинина Г.Ф., Егорова Л.Н. Вып. 4. Тесты по отечественной музыке XX века. М.: 2010 г. – 32 с.
3. Островская Я.Е., Фролова Л. А., Цес Н.Н. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе зарубежных стран 5 класс (2 год обучения). «Композитор» СПб, 2012. – 158 с.
3. Панова Н.В. Музыкальная литература зарубежных стран (рабочая тетрадь для 5 кл.). М., «Престо», 2009. – 48 с.
4. Панова Н.В. Русская музыкальная литература (рабочая тетрадь для 6-7 кл.). I часть. М., «Престо», 2009; II часть. М., «Престо», 2010

Хрестоматии

1. Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ. Сост. Владимиров В.Н., Лагутин А.М.: «Музыка», 1970
2. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5 класса ДМШ. Составитель Прохорова И.М.: «Музыка», 1990
3. Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 классов ДМШ. Составители. Смирнова Э.С., Самонов А.М.: «Музыка», 1968
4. Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для 7 класса ДМШ. Составитель Самонов А.М.: «Музыка», 1993

Методическая литература

1. Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе (для музыкальных училищ). М., 2005. – 176 с.
2. Лисянская Е.Б. Музыкальная литература: методическое пособие. Росмэн, 2001. – 80 с.

Рекомендуемая дополнительная литература

1. Всеобщая история музыки /авт.-сост. А. Минакова, С. Минаков – М.: Эксмо, 2009. – 541 с.
2. Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества:
вып.1 – Роланд Вернон, А. Вивальди, И.С. Бах, В.А. Моцарт, Л. Бетховен;
вып.2 – Роланд Вернон. Ф. Шопен, Дж. Верди, Дж. Гершвин, И. Стравинский;
вып.3 – Николай Осипов. М. Глинка, П. Чайковский, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков. Изд-во «Поматур».

Электронные ресурсы:

1. *Belcanto.ru* — классическая музыка, опера и балет URL: <https://www.belcanto.ru/> (дата обращения: 03.05.2021)
2. *Classical Forum.ru* — форум об опере и классической музыке URL: <http://classicalforum.ru/> (дата обращения: 03.05.2021)
3. *http://intoclassics.net* «Погружение в классику» URL: <http://www.intoclassics.net/> (дата обращения: 03.05.2021)
4. **Культура.РФ.** Портал культурного наследия, традиций народов России URL: <https://www.culture.ru/> (дата обращения: 03.05.2021)