

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ФОРТЕПИАНО», «СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»,
«ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»,
«НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»**

**Предметная область
ПО.02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ**

ПО.02.УП.03.МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Срок обучения 7 лет

<p>«Принято» Педсоветом МБУ ДО «ДМШ № 17 им. Александра Цфасмана»</p> <p><u>1 сентября 2016г.</u> дата рассмотрения</p>	<p>«Утверждаю» Директор: В.А. Бунегин</p> <p> _____ подпись</p> <p> _____ дата утверждения</p>
---	---

Разработчик: Козлова Н.В. преподаватель Высшей категории МБУ ДО «ДМШ № 17 им. Александра Цфасмана».

Рецензент: Белова С.В., преподаватель Высшей категории МБУ ДО ДМШ №3 г. Нижнего Новгорода

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная программа предназначена для детей, обучающихся в ДМШ как по семилетнему, так и по пятилетнему срокам. Она рассчитана на четыре года (4₇ – 7₇ или 2₅ – 5₅ классы). Возраст учащихся: 10 – 18 лет.

Материал курса распределен согласно программе по «Музыкальной литературе» для V – VII классов ДМШ и ДШИ Фоменковой Е.П.

Музыкальное образование способствует целостному формированию личности. Музыкальная школа дает возможность приобщить всех желающих к миру искусства, а также подготовить наиболее одаренных к поступлению в музыкальное училище.

Изучение музыкальной литературы должно способствовать расширению общего музыкального кругозора и повышению культурного уровня учащихся. Главная задача педагога – научить детей слушать музыку, понимать ее и уметь грамотно рассказать о ней.

Музыкальная литература является естественным продолжением курса слушание музыки. Преподавание музыкальной литературы должно быть тесно связано со всем комплексом музыкальных дисциплин. На уроках музыкальной литературе преподаватель должен побуждать учащихся использовать знания и навыки, полученные на уроках сольфеджио (например, определение элементов музыкальной речи при прослушивании музыкальных произведений). Проигрывание учащимися отдельных тем и эпизодов изучаемых произведений, а также их использование в качестве учебного материала в курсе сольфеджио, закрепляет знание музыки.

В программу включены произведения, различные по музыкальному содержанию, жанрам, формам. Предусматривается незначительная вариативность в выборе конкретных произведений из составленного перечня.

Основные формы работы на занятиях музыкальной литературе:

- объяснение нового материала педагогом в форме рассказа, лекции или беседы;
- слушание музыки с одновременным письменным анализом элементов музыкальной речи;
- наблюдение по нотам (в старших классах);
- использование изобразительных средств в качестве иллюстраций;
- работа с литературой (учебником, словарем, дополнительными источниками);
- опрос учащихся: устный, тестовые работы, викторины;

Основным критерием при оценке знаний учащихся по курсу музыкальной литературы является знание самой музыки и умение убедительно рассказать о ее содержание и основных средствах музыкальной выразительности.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Основой обучения музыкального искусства (в курсе музыкальной литературе) является изучение элементов музыкальной речи. Начавшись с первого урока первого года обучения, эта работа, постоянно углубляясь и усложняясь, должна продолжаться всё последующее время.

Анализ элементов музыкальной речи, определение формы произведения, характеристика темы произведения, раскрытие образного содержания – основная работа учащихся при прослушивании музыкальных произведений. Она осуществляется письменно, в тетрадях. При изучении нового произведения необходимо находить связи с пройденными ранее произведениями, постоянно увеличивая музыкальный багаж учащихся. Последовательность изучаемых произведений выстроено по принципу «от простого к сложному». Используется принцип повторного обращения к творчеству отдельных композиторов, каждый раз углубляя знания учащихся об их стилевых особенностях, связях с эпохой, этапах творческого пути.

При прохождении оперных произведений в подвинутых группах программа предусматривает знакомство с операми не по развитию содержания от действия к действию, а отдельными фрагментами, которые не связаны между собой развитием сюжета, но являются характеристиками героев, обрисовкой определенных ситуаций, хоровыми сценами. Это позволяет уделить больше внимания особенностям музыкального языка оперы, выделить наиболее важные моменты.

Особо следует сказать о домашних заданиях. Они выполняются учащимися в отдельных тетрадях-словарях и могут носить характер «понятийный», биографический или раскрывать особенности одного произведения. Таких заданий в каждой четверти может быть 5 - 10.

ПРОВЕРКА УСПЕВАЕМОСТИ И УЧЁТ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ

Контроль знаний осуществляется следующим образом:

- 1) беглый текущий опрос учащихся на уроке;
- 2) проверка и анализ педагогом классных и домашних работ в тетрадях на каждом уроке;
- 3) периодическое тестирование по пройденному материалу;
- 4) викторины;
- 5) тесты.

Итоговой формой контроля служит зачетный урок в конце курса, заключительная викторина и тест по всему пройденному музыкальному материалу.

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

При индивидуальном опросе преподаватель имеет возможность обстоятельно

проверить усвоение отдельными учащимися биографического и музыкального материала посредством его пересказа, ответом на вопросы, определения музыки на слух.

Фронтальный опрос, сопровождаемый обычно более высокой активностью учащихся, позволяет в течение ограниченного времени осуществить проверку знаний большинства учеников. Такой же опрос предполагает постановку вопросов перед всей группой с целью воспроизведения фактов, объяснения понятий, терминов, названий, приведения доказательств характеристики содержания и выразительных средств музыки, сравнения отдельных её фрагментов и т. п.

Если при проверке знаний биографий композиторов от учащихся требуются более сжатые ответы, то при разборе музыкального материала они могут полнее раскрыть свои возможности. В таком ответе должны проявиться слуховые представления детей, их умение передать словами выразительность музыки. По ходу ответа возможно напоминание учащимся звучания музыкальных фрагментов.

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

На контрольных уроках проверку знаний можно осуществлять как в форме индивидуального, так и фронтального опроса, или предложить учащимся ответить на вопросы в письменной форме, но такие, которые требовали бы сжатых ответов и могли выявить степень усвоения всего учебного материала, подлежащего контролю.

Письменные ответы на один-два вопроса в форме развёрнутого изложения или сочинения оказываются не показательными для контроля по материалу всей четверти и не оправдывают себя. В письменной форме удобно проводить проверку знания музыки (возможно исполнение промеров на фортепиано или специальная подготовка аудиокассеты с записью фрагментов музыки для контрольной проверки). Письменные работы позволяют осуществлять контроль, равнозначный для всех учащихся группы, а сопоставление знаний, проявленных в одинаковых условиях, даёт педагогу немало ценных сведений об усвоении отдельными учащимися содержания предмета.

Контроль над учебной работой учащихся по музыкальной литературе предполагает наличие общепедагогических требований, основными из которых являются: всесторонность, объективность, индивидуальный характер и разнообразие форм проверки. При оптимальном контроле преподаватель следит за усвоением всего учебного материала каждым учеником группы. Эффективность любой формы контроля повышается, если собственно проверочные его функции умело сочетаются с обучающими и воспитательными.

Сочетание текущего и периодического контроля позволяет достаточно полно судить о процессе усвоения знаний, всесторонне и объективно оценивать достижения учащихся, что снимает необходимость в дополнительном итоговом контроле в виде годовых зачётов или заключительного экзамена. Характер учебного материала по музыкальной литературе, особенности его усвоения и сохранения в памяти, форма предъявления знаний не позволяют сделать итоговый экзамен в его

традиционной форме эффективным по своим дидактическим результатам.

Для того, чтобы получить определённое представление о запасе накопленных за годы учёбы знаний, полученных учащимися, как в классе, так и в самостоятельном общении с музыкой, можно рекомендовать вопросы, связанные с теми знаниями, которые долгое время должны сохраняться в памяти детей, оканчивающих музыкальную школу. Это могут быть вопросы музыкально-исторические, теоретические, связанные с объяснением музыкальных понятий, терминов, вопросы, касающиеся современной музыкальной жизни, творчества известных композиторов и музыкальных произведений.

Такая итоговая проверка не потребует специальной подготовки и будет напоминать не обычный экзамен, а скорее своеобразную музыкальную олимпиаду, где лучшие ответы могут поощряться не только в оценках, но и призами. Выносить же на заключительный контрольный урок большой материал по конкретным разделам курса (биографии композиторов, полная характеристика и разбор произведений, угадывание на слух музыки, пройденной задолго до контрольного урока) и проводить его в индивидуальной форме, превращая, по существу, в экзамен, не следует.

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

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

Оцениваться могут не только отдельные ответы при индивидуальном и фронтальном опросе, но и качество учебной работы в классе. В связи с этим целесообразным может быть введение поурочного балла, что сделает контроль всесторонним и облегчит четвертную аттестацию.

Четвертные отметки выводятся по результатам текущего опроса и обобщающей проверки на контрольном уроке и должны объективно отражать степень усвоения учебного материала. Итоговыми отметками по музыкальной литературе являются годовые, которые определяются на основании четвертных и с учётом тенденции роста учащихся. Итоговая отметка за последний год обучения идёт в документ об окончании музыкальной школы.

**Примерный тематический план по музыкальной литературе
для 1-го года обучения: 4₇ класса (1 час в неделю)**

№ темы	Наименование темы	Кол-во часов
1.	История развития музыки до XVII в.	2
2.	Музыкальная культура Западной Европы XVII – нач. XVIII вв.	2
3.	Русская музыка эпохи Средневековья (X – XVI вв.) и XVII – нач. XVIII вв.	2
4.	Г.Ф.Гендель.	2
5.	И.С.Бах.	5
6.	Классицизм.	2
7.	Й. Гайдн.	5
8.	В.А.Моцарт.	5
9.	Л.Бетховен.	5
10.	Русская музыка эпохи классицизма.	2
<i>Уроки на закрепление материала (в конце каждой четверти).</i>		4
Итого:		36

**Примерный тематический план по музыкальной литературе
для 2-го года обучения: 5₇ класса (1 час в неделю)**

№ темы	Наименование темы	Кол-во часов
<i>Уроки на повторение материала предыдущего года обучения.</i>		2
1.	Романтизм.	1
2.	Ф.Шуберт.	2
3.	Немецкий романтизм: К.М.Вебер, Ф.Мендельсон, Р.Шуман.	1
4.	Итальянский романтизм: Н.Паганини, В.Беллини, Дж. Россини, Г. Доницетти.	1
5.	Г. Берлиоз.	1
6.	Ф. Шопен.	5
7.	Ф. Лист.	2
8.	Русская музыка нач. XIX в.	1
9.	М.И.Глинка	6
10.	А.С.Даргомыжский	2
11.	Р. Вагнер.	1
12.	Дж. Верди.	4
13.	Ж. Бизе	2
14.	Й. Брамс.	1
<i>Уроки на закрепление материала (в конце каждой четверти).</i>		4
Итого:		36

**Примерный тематический план по музыкальной литературе
для 3-го года обучения: 6₇ класса (1 час в неделю)**

№ темы	Наименование темы	Кол-во часов
<i>Уроки на повторение материала предыдущих лет обучения.</i>		2
1.	Русская музыкальная культура 60 – нач. 70-х гг. XIX в.	1
2.	М.А.Балакирев.	1
3.	М.П.Мусоргский.	6
4.	А.П.Бородин.	4
5.	Н.А.Римский-Корсаков.	6
6.	П.И.Чайковский.	8
7.	Э.Григ.	2
8.	Импрессионизм. К.Дебюсси, М.Равель.	2
<i>Уроки на закрепление материала (в конце каждой четверти).</i>		4
Итого:		36

**Примерный тематический план по музыкальной литературе
для 4-го года обучения: 7₇ класса (1 час в неделю)**

№ темы	Наименование темы	Кол-во часов
<i>Уроки на повторение материала предыдущих лет обучения.</i>		2
1.	А.К.Лядов. А.К.Глазунов. С.И.Танеев.	3
2.	А.Н.Скрябин.	2
3.	С.В.Рахманинов.	4
4.	И.Ф.Стравинский.	2
5.	С.С.Прокофьев.	8
6.	Д.Д.Шостакович.	5
7.	Г.В.Свиридов.	2
8.	Р.К.Щедрин.	1
9.	А.Г.Шнитке.	1
<i>Уроки на закрепление материала (в конце каждой четверти).</i>		4
<i>Уроки на закрепление материала всего курса обучения (в конце года).</i>		2
Итого:		36

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА

Первый год обучения

Тема 1. История развития музыки до XVII века.

Происхождение музыки – 3 точки зрения: 1) биологическая (подражание природе); 2) трудовая; 3) обрядовая.

Музыка древнего мира – одноголосная, простая по интонациям, сначала – только вокальная. Первые инструменты: ударные духовые струнные.

Страны Древнего Востока – Разделение искусства на **народное** и **профессиональное**, а профессиональное на **культовое** (религиозное) и **светское** (вне храма).

Античные (древние) страны – Древняя Греция и Древний Рим. Основа искусства – мифы.

В древности музыка не была отделена от других видов искусств.

Средневековье (с V века).

Христианство. Культовая музыка – **хорал** (церковное песнопение) и **месса**. Светская музыка – искусство трубадуров, труверов, миннезингеров. Жанр – **канцона** (песня).

Возрождение (XIV – XVI вв.).

Культовая музыка – месса. Светская музыка – **мадригал**. Инструменты: орган, виола, лютня. Расцвет полифонии.

Музыкальный материал.

Дж. Верди, опера «Аида»: марш и начало II к., I д.

К.В.Глюк, опера «Орфей и Эвридика»: Мелодия.

Григорианский хорал.

О.Лассо, Мадригал.

В. фон Эшенбах, Канцона.

Франческо да Милано, Канцона.

Тема 2. Музыкальная культура Западной Европы XVII – нач. XVIII

66.

Новые жанры: опера, кантата, оратория, сюита (аллеманда, куранта, сарабанда, жига и дополнительные танцы), концерто grosso, сольный концерт. Инструменты: орган, клавесин, струнно-смычковые (старые и новые), духовые. Направления в искусстве: барокко (причудливый, странный); представители: - Корелли, Вивальди, Пёрселл, отчасти Бах и Гендель), **классицизм** (образцовый; представитель в XVII в. Люлли, в XVIII в. – Глюк, Гайдн, Моцарт, Бетховен и др.), **рококо** (раковинка; представители – Куперен, Рамо).

Музыкальный материал.

К.Монтеверди, опера «Ариадна»: «Плач Ариадны».

Г.Пёрселл, опера «Дидона и Эней»: ария Дидоны.

Г.Шютц, Маленький духовный концерт.

Ж.Ф.Рамо, «Тамбурин», «Курица».

Г.Ф.Гендель клавиро-органная сюита № 7: пассакалья.

И.С.Бах; Французская сюита № 2.

А.Корелли, Концерто grosso №8 (пастораль).

А.Вивальди, «Времена года».

Тема 3. Русская музыка эпохи Средневековья (X – XVI вв.) и XVII – нач. XVIII вв.

Русская музыка эпохи Средневековья (X – XVI века).

Культовое – **знаменное пение** (знамя – знак): светская – **скоморохи** (пение, игра на инструментах, пляски).

Русская музыка XVII – нач. XVIII вв.

Культовая – **партесный концерт**, светская – **кант** (Бытовая многоголосная песня).

Музыкальный материал.

С.В.Рахманинов, «Всенощная»: ч. 6.

В.Титов, Концерт в честь Полтавской победы.

Виватный кант «Орле российский».

Колокольные звоны.

М.П.Мусоргский, опера «Борис Годунов»: пролог; 2 к., вступление.

Тема 4. Георг Фридрих Гендель.

1685 - 1759

Галле Лондон

Великий немецкий композитор, органист, клавесинист. Отец – цирюльник – хирург. Учитель – Цихау, 1698 – 1702 – гимназия, 1702 –1703 – юридический факультете университета, служба в соборе (органист) и гимназии, 1703 –1706 – Гамбург, 1706-1710 – Италия, 1710 –1717 – «годы странствий», 1717 – 1759 – Лондон. Жанры: оратория, кантата, опера, кончетро гроссо, органные произведения, сюиты и др.

Творчество Генделя соединяет черты **барокко** (яркость контрастность, пышность, торжественность; жанры – сюита, кончетро гроссо, опера – seria) и **классицизма** (социально значимые темы, герой, живущий для других, верность долгу).

Гендель – художник **светский**, (что особенно подчеркивает В.Д.Конен), создатель героического стиля в музыке, оказал большое влияние на Бетховена. Искусству Гендель придавал огромное воспитательное значение, поэтому музыка его глубоко серьезна, величественна, возвышенна. Преобладания в произведениях Генделя радостных праздничных настроений позволило Р.Роллану назвать его творчество «искусством света и радости».

Музыкальный материал.

Оратории «Мессия»: хор «Аллилуйя».

Клавиро-органная сюиты № 7: пассакалья.

Сюита «Музыка на воде» (фрагменты).

Органный концерт ор. 4 № 4: ч. 1.

Тема 5. Иоганн Себастьян Бах.

1685 - 1750

Эйзенах Лейпциг

Гениальный немецкий композитор, органист, клавесинист, педагог. Играл на скрипке, руководил хором, был знатоком акустики и органов. Из семьи потомственных музыкантов (четверо его сыновей тоже стали музыкантами).

Стиль Баха гомофонно-полифонический. Гомофония – многоголосие, в котором один голос (мелодия) главенствует, а остальные имеют подчиненное

значение. **Полифония** – многоголосие, основанное на равноправии голосов. **Контрастная полифония** – соединение самостоятельных тем. **Имитационная полифония** – повторение темы в разных голосах (имитация – подражание). **Фуга** (бег) – полифонический жанр и высшая форма полифонической музыки. Начинается **одноголосно с темы** (основная музыкальная мысль произведения). Голоса вступают поочередно. 3 раздела: экспозиция, средний раздел (разработка), реприза. (Схема строения фуги.)

В произведениях Баха раскрываются вечные темы: жизнь и смерть, добро и зло, любовь и ненависть. Большинство сочинений – религиозно-философские. Баховское творчество сложнее и глубже, чем произведения его современников.

Музыкальный материал.

Хоральная прелюдия фа минор (№ 40) «Я взываю к Тебе, Господи».

Токката и фуга ре минор.

Пассакалья до минор.

Сюиты (фрагменты по выбору педагога).

«ХТК»: прелюдии и фуги До мажор, до минор, ми-бемоль минор.

Оркестровая сюита № 2: «Шутка».

Месса си минор (фрагменты из №№ 1, 4, 16, 17, 23, 24).

Инвенции (из репертуара учащихся).

Тема 6. Классицизм.

Ведущее направление в музыке 2-ой половины XVIII – начала XIX вв. Особенности: вера в разум, сдержанность в выражении чувств, логичность, совершенство форм. Жанры: опера, симфония, соната, квартет, концерт. Представители: Глюк, сыновья Баха, Гайдн, Моцарт, Бетховен и др.

К.В.Глюк (1714 – 1787) – реформатор оперы. «Орфей и Эвридика» (1762 г.) – античный сюжет, возвышенные идеи.

Симфония – ведущий жанр эпохи классицизма, сформировавшийся в творчестве Гайдна (схема строения сонатно-симфонического цикла).

Музыкальный материал.

К.В.Глюк, опера «Орфей и Эвридика»: Мелодия (II д.); ария Орфея (III д.).

Й.Гайдн, Прощальная симфония: финал.

Тема 7. Йозеф Гайдн.

1732 - 1808

Рорау Вена

Великий австрийский композитор. Основоположник венского классицизма. Создатель классической симфонии (более 100), сонаты (более 60), квартета (более 80); автор 14 месс, 4 ораторий, ок. 20 опер, ок. 30 концертов для разных инструментов, множества песен, танцев маршей, серенад, дивертисментов и других произведений.

Гайдна называют «отцом симфонии». Сочинял их с 1759 по 1795. Лучшие – 12 Лондонских симфоний (№№ 93-104).

Сонатная форма

3 раздела: экспозиция, разработка, реприза. (Схема строения сонатной формы.)

Творчество Гайдна связано с реальными образами, с окружающим миром, с природой. Это один из самых светлых и оптимистичных художников. Его

мировоззрение отличала редкая гармоничность. От его музыки веет весельем и мудрым покоем. Ощущение радости бытия – вот, видимо, главное, что есть в музыке Гайдна.

Музыкальный материал.

Симфонии №№ 45, 103.

Соната № 37, Ре мажор.

Произведения из репертуара учащихся.

Тема 8. Вольфганг Амадей Моцарт.

1756 - 1791

Зальцбург Вена

Гениальный австрийский композитор, пианист, органист, дирижер, скрипач, педагог. Представитель венского классицизма. Обращался ко всем существовавшим в то время жанрам. Творческое наследие огромно, большая часть произведений – шедевры.

Имя Моцарта окружено легендами (о детстве, о необыкновенной быстроте работы над произведениями, о последних днях жизни). В них – доля правды: необыкновенно раннее развитие (начал сочинять с 5 лет, из 35 лет жизни – 30 занимает творческий путь). Причины: гениальная одаренность, великолепный педагог (отец – Леопольд Моцарт) и многочисленные поездки с 1762 года, которые принесли много музыкальных впечатлений, но они же вызвали переутомление, ослабили здоровье и привели к ранней смерти.

Основное направление в творчестве Моцарта – **классицизм** (гармоничность, обращение к жанрам симфонии, сонаты, квартета: совершенство форм), но в ранних произведениях черты **рококо** (изящества, мелизмы), а в поздних – предвосхищение **романтизма** (повышение внимания к чувствам, неразрешимость проблем – например, Симфония № 40).

В своих произведениях Моцарт раскрыл жизнь со всеми ее контрастами, но при этом музыка его всегда прекрасна и **гармонична**.

Музыкальный материал.

Опера «Свадьба Фигаро».

Опера «Дон Жуан»: увертюра (по желанию педагога).

Опера «Волшебная флейта»: ария Царицы Ночи.

Симфонии №№ 1, 40.

Маленькая ночная серенада.

Фортепианные сонаты: № 11 и из репертуара учащихся.

Клавирные пьесы КУ 1-5 (соч. 1761 года).

Реквием.

Тема 9. Людвиг ван Бетховен.

1770 - 1827

Бонн Вена

Великий немецкий композитор, педагог, дирижер. С творчеством Бетховена музыка вступила в новую фазу своего развития. Младший современник Гайдна и Моцарта, он воспитывался в другой обстановке, чем они – под влиянием идей Великой Французской революции. Его творчество отразило героику и трагизм этой эпохи.

Жизнь композитора сложилась трагически: уже в молодости он почувствовал первые признаки ухудшения слуха, что привело к полной глухоте. Лишь огромная

сила воли и любви к искусству помогли Бетховену победить тяжелую судьбу.

Творчество Бетховена – вершина в развитии музыкального классицизма. Оно воплощает веру в человеческий разум и волю (симфония № 5, соната № 23), отражает важнейшие идеи эпохи Просвещения (Ода Шиллера «К радости» введена в финал симфонии № 9). Бетховена привлекали героические сюжеты: борьба за независимость («Эгмонт»), борьба с тиранией («Фиделио»). Его герои – личности сильные, сохраняющие верность долгу наперекор судьбе.

Творческое наследие Бетховена огромно и основное место в нем принадлежит жанрам, сформированным в эпоху классицизма: 9 симфоний, 32 фортепианных сонаты, 10 скрипичных сонат, 5 виолончельных сонат, 16 квартетов.

О классицизме творчества Бетховена свидетельствуют и безупречная логика его произведений, четкость форм (особенно сонатной).

Одновременно музыка Бетховена подготавливает романтизм: повышается внимание к переживаниям человека (I ч. «Лунной» сонаты), к образам природы («Пасторальная» симфония); в фортепианных пьесах «Багатели» («Безделушки») и вокальном цикле «К далекой возлюбленной» закладываются основы, развитые вскоре Шубертом, Шуманом и другими композиторами-романтиками.

Творчество Бетховена – одна из самых величественных страниц в истории музыкального искусства. Оно всегда будет вызывать изумление и восхищение. «Бетховен – это возрожденный миф о Прометее, это искусство Эсхила, Шекспира, Микеланджело, Льва Толстого». (Асафьев).

Музыкальный материал.

Симфонии: №№ 5, 9 (финал) и фрагменты других (по выбору педагога).

Сонаты: №№ 8, 14, 23.

Увертюра «Эгмонт».

«К Элизе».

Тема 10. Русская музыка эпохи классицизма.

XVIII век – период интенсивного развития музыки не только в Западной Европе, но и в России. Формируется национальная школа.

Русская музыка XVIII века. Новое в музыке: ведущее значение **светских** жанров, контакты с Западом, формирование **национальной** композиторской школы.

Петровские времена: военная музыка (для духовых оркестров), виватные (хвалебные) канты, танцы (менуэт, гавот). **30-60 годы:** опера («Цефал и Прокрис» Арайи на **русский** текст Сумарокова), кантаты, оратории. **70-90 годы:** - Березовский, Бортнянский, Фомин, Хандошкин. Жанры: **духовный концерт**, опера, «Российская песня», фортепианные вариации и сонаты, произведения для скрипки.

Музыкальный материал.

М.С.Березовский, хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости».

Е.И.Фомин, мелодрама «Орфей»: увертюра и «Пляски фурий».

Виватный кант «Орле российский».

Второй год обучения

Тема 1. Романтизм.

Ведущее направление искусства XIX века. Особенности: **внимание к чувствам** человека. Самым прекрасным искусством романтики считали музыку.

Темы: любовь, природа, искусство (герой – художник, поэт, музыкант),

одиночество, непонятость художника (часто автобиографичность), желание уйти от действительности в сказку, прошлое (Средневековье), экзотические страны.

Жанры: песня, романс, инструментальные миниатюры (прелюдия, ноктюрн, вальс, этюд и т. д.), вокальные и фортепианные циклы, программная музыка (идея синтеза искусств).

Представители: Шуберт, Вебер, Мендельсон, Шопен, Шуман, Лист, Вагнер, Чайковский, Рахманинов и другие.

Музыкальный материал.

М.А.Балакирев, «Исламей».

Г.Берлиоз, «Фантастическая симфония: III часть (начало).

Дж. Верди, опера «Аида»: марш из II д.

М.И.Глинка, «Камаринская».

Ф.Лист, Венгерская рапсодия № 2.

П.И.Чайковский, «Времена года»: «Октябрь».

П.И.Чайковский, балет «Щелкунчик: вариации Феи Драже.

Ф.Шопен, Полонез Ля мажор или Вальс до-диез минор.

Ф.Шуберт, «Лебединая песня»: «Серенада».

Р.Шуман, «Карнавал»: «Шопен».

Тема 2. Франц Шуберт.

1797 - 1828

Лихтеналь Вена

Великий австрийский композитор-романтик, автор около 1500 произведений: более 600 песен, 18 музыкально-сценических произведений, 9 симфоний, более 100 хоровых произведений, многочисленных сочинений для фортепиано (22 сонаты, 8 экспромтов, 6 «Музыкальных моментов», вальсы, марши и др.).

Творчество Шуберта развивалось в неблагоприятных условиях (реакция, наступившая после наполеоновских войн, от искусства требовалась развлекательность, а не серьезные идеи). При жизни композитора его произведения почти не издавались и редко звучали со сцены. Единственный авторский концерт состоялся за полгода до смерти. Распространялись его сочинения благодаря друзьям на «шубертиадах» (любительских концертах, где звучала музыка Шуберта в исполнении автора и других музыкантов).

Музыкальный материал.

«Прекрасная мельничиха»: №№ 1, 19.

«Зимний путь»: №№ 1, 24.

«Лебединая песня»: «Серенада», «Двойник», «Голубиная почта».

«Маргарита за прялкой», «Лесной царь», «Форель» и др.

Неоконченная симфония.

Музыкальный момент фа минор.

Экспромт (по выбору педагога).

Тема 3. Немецкий романтизм: К.М.Вебер, Ф.Мендельсон, Р.Шуман.

Немецкая музыкальная культура 1 половины XIX века – расцвет немецкого романтизма.

К.М.Вебер (1786 – 1826) – создатель немецкой национальной романтической оперы («Волшебный стрелок», «Оберон», «Эврианта»); музыкальный критик, пианист, дирижер.

Ф.Мендельсон (1809 – 1847) – выдающийся композитор, педагог, (основатель

Лейпцигской консерватории), дирижер, пианист. Пропагандировал творчество Баха, Моцарта, Бетховена и др.

Р.Шуман (1810 – 1856) – великий немецкий композитор и музыкальный критик. Был также дирижером и педагогом. Романтик во всем: в жизни (противоречивый характер – 2 псевдонима: Флорестан и Эвсебий), в деятельности, в творчестве.

К.М.Вебер, «Приглашение к танцу».

Ф.Мендельсон, «Сон в летнюю ночь»: Свадебный марш.

Ф.Мендельсон, «Песня без слов» (по выбору педагога).

Р.Шуман, «Карнавал» (фрагменты).

Тема 4. Итальянский романтизм: Н.Паганини, В.Беллини, Дж. Россини, Г.Доницетти.

Итальянская музыкальная культура нач. XIX в. – развитие традиционных для Италии жанров: оперы (Россини, Беллини, Доницетти) и виртуозных произведений для скрипки (Паганини).

Дж. Россини (1792 – 1868) – популярнейший итальянский композитор того времени. Музыку его Пушкин сравнивал с золотистыми брызгами шампанского, а Серов дал ей следующее определение: «Жизнь, ум, творчество, мысль, свет, логика, красота и великолепия».

В.Беллини (1801 – 1835) – выдающийся итальянский композитор, происходивший из семьи потомственных музыкантов. За свою короткую жизнь создал 11 опер. Произведения Беллини с восторгом слушали Глинка и Лист. Прекрасная мелодика его опер оказала влияние на стиль многих композиторов-романтиков XIX века.

Г.Доницетти (1797 – 1848). Творческое наследие композитора весьма внушительно – 65 опер. Они отличаются занимательностью сюжетов, изяществом и виртуозностью, но им недостает глубины и разнообразия, присущих творениям Россини и Беллини.

Н.Паганини (1782 – 1840) – гениальный скрипач-виртуоз и талантливый композитор, которым были блестяще развиты традиции итальянской скрипичной школы в начале XIX века. Творческое наследие Паганини представлено в основном произведениями для скрипки. Самое известное – «24 каприза для скрипки соло» – явилось как бы энциклопедией созданных великим скрипачом новых исполнительских приемов.

Музыкальный материал.

Дж. Россини, опера «Севильский Цирюльник»: каватина Фигаро.

Дж. Россини, опера «Севильский Цирюльник»: каватина Розины.

В.Беллини, опера «Норма»: каватина Нормы.

Г.Доницетти, опера «Любовный напиток»: романс Неморино.

Н.Паганини, 24 каприс (возможно прослушивание обработок).

Тема 5. Гектор Берлиоз.

1803 - 1869

Кот-Сент-Андре Париж

Великий французский композитор («Фантастическая симфония», «Ромео и Джульетта» и др.), дирижер, музыкальный критик. Родился в семье врача и по желанию отца учился этой профессии в Парижской медицинской школе,

одновременно занимался музыкой у Лесюэра. В 1826 году поступил в Парижскую консерваторию. В 1830 году участвовал в конкурсе композиторов и получил Большую Римскую премию, дававшую право 3-летнего пребывания в Италии. В этом же году написал «Фантастическую симфонию» - программное автобиографическое произведение. Каждая часть имеет свое название, а также подробное пояснение. В симфонии заметна влияние театра: каждая часть – словно оперная сцена, в каждой звучит лейтмотив возлюбленной (**лейтмотив** – тема, сопровождающая в опере появление героя и являющаяся его характеристикой). Обновлен состав оркестра, введены дополнительные инструменты: деревянные духовые (малая флейта, английский рожок, малый кларнет), медные духовые (тромбон, туба), ударные (большой и малый барабаны, тарелки, колокола), струнно-щипковые (2 арфы).

Берлиоз – смелый новатор, поэтому его музыка не пользовалась успехом при жизни. Лишь немногие музыканты сумели оценить его по достоинству.

Музыкальный материал.

«Фантастическая симфония».

Тема 6. Фридерик Франтишек Шопен.

1819 - 1849

Желязова Воля Париж

Великий польский композитор и пианист. Основоположник польской национальной композиторской школы (как Лист в Венгрии, Глинка в России).

Представитель романтизма: лирика, национальные особенности (в содержании – образ Польши, как романтической мечты, присутствует постоянно: в жанрах – мазурка, полонез, краковяк); в музыкальном языке интонации, ритмы, лады народной музыки); жанры (баллада, фантазия, фортепианные миниатюры – прелюдия, этюд, ноктюрн, вальс и др.).

Большое значение в творчестве Шопена танцевальных жанров – особенно польской музыки.

Музыка Шопена, получив признание при жизни композитора, популярна и сейчас. Шопен является «главным и общепризнанным представителем культуры своей страны и духа своего народа перед миром» (Мазель).

Музыкальный материал.

Полонез Ля мажор (ор. 14 № 1).

Мазурки: № 7, Си-бемоль мажор (ор. 7 № 1),
№ 15, До мажор (ор. 24 № 1),
№ 49, ля минор (ор. 68 № 2).

Вальс № 7, до-диез минор (ор. 64 № 2).

Ноктюрны: № 2, Ми-бемоль мажор (ор. 9 № 2),
№ 13, до минор (ор. 48 № 1).

Этюды: ор. 10, №№ 3, 12.

Прелюдии: ор. 28, №№ 7, 20.

Соната № 2: Траурный марш.

Дополнительный материал.

Мазурка № 51, фа минор (ор. 68 № 4).

Вальс № 1, Ми-бемоль мажор (ор. 18).

Этюд № 13, Ля-бемоль мажор (ор. 25, № 1).

Прелюдии №№ 1-6, 15, 24.

Соната № 2: I и II части (фрагменты), III и IV части (целиком).

Тема 7. Ференц Лист.

1811 - 1886

д. Доборьян Байреит

Великий венгерский композитор, пианист, дирижер, педагог, музыкальный критик, музыкально-общественный деятель. Основоположник венгерской национальной композиторской школы. В Венгрии жил недолго, но его творчество связано с культурой этой страны: содержание (Венгерские рапсодии, «Погребальное шествие, симфоническая поэма «Венгрия» и др.) и жанры, ритмы, интонации народной музыки в большинстве произведений.

Лист – представитель романтизма: близка идея синтеза искусств (поэтому большинство произведений программные); темы – любовь («Грезы любви»), природа («Метель»), искусство («Обручение» по картине Рафаэля), странствия (цикл «Годы странствий» автобиографичен); обращение к национальным культурам – венгерской, испанской, итальянской (Тарантелла), русской (обработки песни «Соловей» Алябьева, «Марш Черномора» Глинки и др.); жанры – циклы программных фортепианных миниатюр, этюды, вальсы, баллады, рапсодии, симфонические поэмы (программные одночастные произведения – жанр создан Листом).

Свою роль в музыке Лист видел в утверждении национального искусства («Я от колыбели до могилы душой и телом остаюсь мадьяром: цель моей жизни заключается в том, чтобы Венгрия когда-нибудь с гордостью могла указать на меня») и в поисках новых путей: «Даже если бы все мои произведения были неудачными, это не означало бы, что они являются совсем бесполезными, ибо они дали толчок к дальнейшему развитию» (Лист).

Музыкальный материал.

Венгерская рапсодия № 2.

«Прелюды» (фрагменты).

«Грезы любви».

«Тарантелла» (фрагменты).

«Кампанелла».

Концерт для фортепиано с оркестром № 1 (фрагменты).

Дополнительный материал.

Испанская рапсодия.

Тема 8. Русская музыка нач. XIX в.

Начало XIX века было в России временем, богатым общественно-политическими событиями, оказавшими влияние на развитие искусства: наполеоновские войны, победа России в Отечественной войне 1812 года, возникновение тайных обществ, восстание декабристов в 1825 году. Рост патриотических настроений нашел отражение в литературе, поэзии, музыке.

Первые 10-летия XIX века стали периодом активного развития романтизма в поэзии Жуковского, Батюшкова, Вяземского, Кукольника, отчасти Пушкина и др. В музыке наиболее последовательным представителем романтизма стал Верстовский, но в русле этого направления развивалось и творчество других композиторов. Особенность русского романтизма состояла в его соединении с другими направлениями – классицизмом, реализмом (это характерно и для других молодых национальных школ).

Новое в музыкальной жизни: Филармоническое общество, музыкально-литературные кружки.

Зарождение музыкальной критики (Одоевский).

Основные жанры: опера (Кавос, Верстовский), песня и романс (Алябьев, Варламов, Гурилев, Верстовский). Инструментальная музыка, не имевшая в отечественном искусстве глубоких традиций, получили меньшее распространение.

Музыкальный материал.

А.А.Алябьев, «Соловей» (возможно прослушивание инструментальных обработок).

А.Е.Варламов, «Красный сарафан».

А.Л.Гурилев, «Вам не понять моей печали».

Обухов, «Калитка».

Тема 9. Михаил Иванович Глинка.

1804 - 1857

с. Новоспасское Берлин

Великий русский композитор, основоположник национальной композиторской школы, заложивший классические основы всех жанров русской музыки. Его называют «Пушкиным русской музыки», т. к. сходно их значение: объединение русских (народных и профессиональных) и западноевропейских традиций, классицистских и романтических; с их творчеством русское искусство заняло одно из ведущих мест в мировой культуре.

Творческое наследие: 2 оперы (танцевальные сцены в них подготовили русский классический балет), симфонические произведения, романсы, фортепианная музыка (циклы вариаций, миниатюры-ноктюрны, вальсы, мазурки, полонезы, контрдансы), камерно-инструментальные ансамбли, хоровые сочинения.

Музыкальный материал.

Опера «Жизнь за царя».

Опера «Руслан и Людмила»: увертюра и марш Черномора.

«Камаринская».

«Арагонская хота».

Романсы (по выбору педагога).

Тема 10. Александр Сергеевич Даргомыжский.

1813 - 1869

с. Троицкое Петербург

Младший современник Глинки. Главное в творчестве Даргомыжского – **новаторство**: 1) реалистические черты – социальные проблемы, показ бытовых сцен, раскрытие чувств обыкновенных людей; 2) новый вид оперы, обновление жанров романса и песни; 3) речитативная мелодия («Каменный гость» - речитативная опера) – это принципиальная позиция автора: «Хочу, чтобы звук прямо выражал слово. Хочу правды» (Даргомыжский).

Творчество Даргомыжского – связующее звено между эпохой Глинки и второй пол. XIX века (творчество «Могучей качки» и Чайковского). «Эта музыка еще эхо пушкинской культуры и вместе с тем накануне Мусоргского» (Асафьев).

Музыкальный материал.

Опера «Русалка»: ария мельника (I д.) и дуэт Князя и Мельника (III д.).

«Я вас любил», «Ночной зефир», «Старый капрал», «Мельник», «Титулярный советник», «Червяк».

Тема 11. Рихард Вагнер.

1813 - 1883

Лейпциг Венеция

Великий немецкий композитор, дирижер, музыкальный писатель. Представитель романтизма. Основной жанр – опера (13 произведений).

Вырос в театральной среде: отчим – актер, драматург, театральный художник, старший брат – режиссер и певец, три сестры – актрисы.

Вагнер – реформатор жанра оперы. Литературная основа – национальная мифология, вечные темы соединяются с современными идеями, автобиографичность. Автор либретто – сам композитор.

Музыкальный материал.

(По выбору педагога.)

Опера «Лоэнгрин»: вступление.

Опера «Лоэнгрин»: вступление к III д.

Опера «Тангейзер»: увертюра (фрагменты).

Опера «Валькирия»: «Полет валькирий».

Опера «Гибель богов»: Траурный марш.

Тема 12. Джузеппе Фортунато Верди.

1813 - 1901

д. Ронколе Сант-Агата

Великий итальянский композитор. Автор 26 опер. Отец – хозяин деревенского трактира и лавочки, мать – прядильщица. Раннее проявление музыкальной одаренности. 1832 г. – неудачная попытка поступить в Миланскую консерваторию. Занятия у Лавинья. Создание 15 опер с 1836 по 1850 гг.

1851 – 1853 гг. – творческая зрелость: «Риголетто», «Трубадур», «Травиата». Заказы на оперы театров Лондона, Рима, Петербурга, Каира. Политическая деятельность (депутат парламента), строительство больниц и дома для престарелых музыкантов. Поздний период; «Отелло» (1887), «Фальстаф» (1893) – оперы по Шекспиру.

Реформатор оперы. Прекрасный мелодист. Обогастил оркестровый стиль.

Музыкальный материал.

Опера «Аида».

Опера «Риголетто»: песенка Герцога и квартет.

Тема 13. Жорж Бизе.

183 - 1875

Париж Буживаль

Великий французский композитор, автор оперы «Кармен», а также других музыкально-театральных сочинений, фортепианных, симфонических и вокальных произведений – ярких и жизнелюбивых. «Он весь – молодость, сила, радость, бодрость духа», - писал о Ж.Бизе его современник и друг К.Сен-Санс в статье, посвященной памяти великого композитора.

Родители – музыкально одарены: отец – учитель пения, автор романсов и фортепианных пьес, мать – первая учительница сына по фортепиано (занятия с 4 лет).

Бизе вошел в историю музыки прежде всего как автор гениальной оперы «Кармен». Премьера оперы не имела успеха, но пророческим оказалось мнение Чайковского: «Я убежден, что лет через десять «Кармен» будет самой популярной

оперой в мире».

Музыкальный материал.

Опера «Кармен» (фрагменты).

«Арлезианка»: вступление (по желанию педагога).

Тема 14. Йоганес Брамс.

183 - 1897

Гамбург Вена

Великий немецкий композитор, педагог, дирижер. Творческое наследие: 4 симфонии, 4 концерта (2 фортепианных, 1 двойной для скрипки и виолончели с оркестром). «Немецкий реквием», кантаты, инструментальные произведения (скрипичные, виолончельные, кларнетные сонаты, трио, квартеты, секстеты), фортепианные сочинения (3 сонаты, 5 вариационных циклов, 5 баллад, каприччио, интермеццо и другие миниатюры, в том числе вальсы и венгерские танцы), более 200 романсов и песен, хоральные прелюдии для органа. Ни один из композиторов 2 половины XIX века не писал такого количества крупных инструментальных произведений. Развивал традиции Баха, венских классиков, а также Шуберта и Шумана.

Музыкальный материал.

Венгерские танцы (по выбору педагога).

«Колыбельная».

Третий год обучения

Тема 1. Русская музыкальная культура 60 – нач. 70-х гг. XIX в.

Период реформ, общественно-политического подъема. Расцвет литературы (Тургенев, Л. Толстой, Достоевский, Гончаров, Островский, Салтыков-Щедрин, Некрасов, Лесков и др.), живописи (Товарищество передвижных художественных выставок), музыки – «Могучая кучка» (Новая русская школа, Балакиревский кружок). Чайковский.

Музыкальная критика – Серов, Стасов, Кюи, Бородин, Римский-Корсаков, Чайковский, Ларош.

1859 г. – образование в Петербурге Русского музыкального общества (РМО) – руководитель А.Г. Рубинштейн. 1862 г. – преобразование музыкальных классов при РМО в Петербургскую консерваторию (Директор А.Г. Рубинштейн). 1866 г. – открытие консерватории в Москве (директор Н.Г. Рубинштейн). 1962 г. организация бесплатной музыкальной школы в Петербурге (руководитель Балакирев).

Музыкальный материал.

Произведения композиторов «Могучей кучки» (по выбору педагога).

Тема 2. Милий Алексеевич Балакирев.

1836 - 1910

Н. Новгород Петербург

Выдающийся композитор, дирижер, педагог, глава «Могучей кучки». Раннее проявление таланта, занятие музыкой с 6 лет под руководством матери, с 10 лет до 14 лет – у К. Эйзриха.

Судьба Балакирева сложилась во многом трагически: явившись основоположником нового движения в музыке, он пережил свою славу и оказался обойденным собственными учениками. Однако высочайшие художественные

достижения Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова, а также не входившего в кружок Чайковского были бы невозможны без основ, заложенных в творчестве Балакирева.

«Не будь Балакирева, судьбы русской музыки были бы совершенно другие» (Стасов).

Музыкальный материал.

«Исламей».

Тема 3. Модест Петрович Мусоргский.

1839 - 1881

с. Караево Петербург

Великий русский композитор, выдающийся пианист, обладал литературным дарованием, хорошо пел.

Самый смелый новатор среди «балакиревцев»: «Девиз мой, известный Вам: “Держай! Вперед к новым берегам!”» (из письма Мусоргского к Стасову).

Творческое наследие: оперы: «Женитьба» (I д.), «Борис Годунов», «Хованщина», «Сорочинская ярмарка»; ок. 70 вокальных произведений, программные сочинения – симфоническое («Иванова ночь на Лысой горе») и фортепианные («Картинки с выставки»). Новизна и сложность музыки Мусоргского – причина недооценки его современниками. В XX веке мнение изменилось. Влияние на музыку Дебюсси, Равеля, Прокофьева, Шостаковича, Свиридова и др.

Музыкальный материал.

Опера «Борис Годунов» (фрагменты).

«Картинки с выставки».

Камерно-вокальные произведения (по выбору педагога).

Опера «Хованщина»: вступление.

Тема 4. Александр Порфирьевич Бородин.

1833 - 1887

Петербург Петербург

Разносторонне одаренная личность: великий русский композитор, выдающийся ученый-химик, педагог, музыкальный критик, общественный деятель; исполнительская деятельность: дирижировал хором, играл на виолончели в любительских ансамблях.

Композитор эпического склада: обращение к прошлому, к образам русского богатырства (опера «Князь Игорь», 2 симфония), лирика эпически спокойная, драматизм и трагизм редки – один из самых оптимистичных художников. Соединение романтизма (прошлое, восток, красочность музыкального языка) с классическими традициями (жанры: симфонии, камерные ансамбли; сонатная форма даже в опере). Творческое наследие не велико, но художественный уровень произведений очень высок.

Музыкальный материал.

Опера «Князь Игорь».

Симфония № 2.

«Для берегов отчизны дальней», «Море», «Спящая княжна» и др.

Тема 5. Николай Андреевич Римский-Корсаков.

1844 - 1908

Тихвин Любеник

Младший представитель Балакиревского кружка. Интенсивная деятельность:

творческая; дирижерская; педагогическая; музыкально-общественная; редактирование произведений Глинки, Даргомыжского, Мусоргского, Бородина; составление 2 сборников русских народных песен. Объединение традиций петербургской и московской композиторских школ.

Главное в творчестве – **воспевание красоты: в природе**, в человеческих чувствах (самое прекрасное чувство – **любовь** – раскрывалось через контрастные женские образы), в **искусстве** (обращение к народному искусству – к русским и восточным сказкам, обрядам, песням).

Музыкальный материал.

Опера «Снегурочка» (фрагменты).

Опера «Царская невеста» (фрагменты).

«Шехеразада».

Опера «Садко» (повторение материала 4 класса – по желанию педагога).

Тема 6. Петр Ильич Чайковский.

1840 - 1893

Воткинск Петербург

Гениальный русский композитор, выдающийся дирижер, педагог, музыкальный критик. Современник композиторов Балакиревского кружка. Соединил в своем творчестве русские и западноевропейские традиции. Представитель романтизма: лирика, темы природы, любви, искусства, сказочность, интерес к национальным культурам, обращение к программности, жанрам песни и романса.

Творческое наследие: 10 опер, 3 балета, 6 симфоний, ок. 20 симфонических произведений других жанров, 3 фортепианных и 1 скрипичный концерты, Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром, камерные ансамбли, хоровые произведения, б. 100 фортепианных произведений, б. 100 романсов.

Музыкальный материал.

Опера «Евгений Онегин».

Опера «Пиковая дама».

Симфонии (или фрагменты из симфоний): №№ 1, 4, 6 (по выбору педагога).

«Ромео и Джульетта» (фрагменты).

Концерт для фортепиано с оркестром № 1 (фрагменты).

«Времена года» (любые пьесы).

Романсы: «Средь шумного бала», «День ли царит».

Тема 7. Эдвард Григ.

1843 - 1907

Берген Берген

Великий норвежский композитор, создатель национальной композиторской школы, выдающийся пианист, педагог, музыкальный критик.

Представитель романтизма: лирика, тема природы, любви, искусства, фантастика, создание национальных образов, картин народного быта. Жанры: фортепианные миниатюры (ок. 150), песни (св. 140), симфония, фортепианный концерт, фортепианная и 3 скрипичные сонаты, хоры, музыка к драматическим спектаклям, программные симфонические произведения, обработки народных тем.

Музыкальный материал.

«Пер Гюнт».

Песни (по выбору педагога).

Пьесы для фортепиано (по выбору педагога или из репертуара учащихся).

Концерт для фортепиано с оркестром (фрагменты).

Тема 8. Импрессионизм. К.Дебюсси, М.Равель.

К.Дебюсси (1862 – 1918). Великий французский композитор, выдающийся пианист, дирижер, музыкальный критик. Творческое наследие: опера «Пеллеас и Мелизанда», 3 Балета, кантаты, вокальные и программные симфонические произведения, сочинения для фортепиано.

Представитель импрессионизма (направление появилось во французской живописи и оказало влияние на музыку – живописность, красочность). В позднем периоде – черты неоклассицизма (обращение к старинным жанрам и формам, введение в них современных средств выразительности).

М.Равель (1875 – 1937). Великий французский композитор, пианист, дирижер. Вырос в интеллигентной семье: отец – талантливый инженер, любитель музыки и литературы. С детства – влияние двух культур: французской и испанской (мать происходила из старинного испанского рода).

Младший современник и продолжатель традиций Дебюсси. Оба они являются представителями **импрессионизма** – отсюда и общее в их мировоззрении, стиле (передача впечатлений от пейзажей, красочность, поиск новых гармоний и т. д.).

Музыкальный материал.

К.Дебюсси: «Лунный свет»;

«Детский уголок»;

«Послеполуденный отдых фавна»;

Прелюдия «Девушка с волосами цвета льна».

М.Равель: «Болеро»;

«Павана» (фрагмент).

Четвертый год обучения

Тема 1. А.К.Лядов. А.К.Глазунов. С.И.Танеев.

А.К.Лядов (1855 – 1914). Русский композитор, педагог, дирижер; прекрасный пианист, но в публичных концертах не выступал.

Творческое наследие: фортепианные и симфонические миниатюры («Баба-Яга», «Волшебное озеро», «Кикимора»), «Детские песни» на народные стихи, обработки народных песен.

А.К.Глазунов (1865 – 1936). Русский композитор, дирижер, педагог, с 1905 г. – директор Петербургской консерватории.

Творческое наследие: 8 симфоний (9-ая не завершена), программные симфонические произведения («Море», «Стенька Разин» и др.), 3 балета, романсы, фортепианные произведения, скрипичный концерт.

С.И.Танеев (1856 – 1915). Выдающийся русский композитор, пианист, педагог, 1-ый в России крупный ученый-музыкавед.

1878 – 1905 гг. преподавание теоретических дисциплин и фортепиано в Московской консерватории (в 1885-89 гг. – директор консерватории), среди его учеников – Рахманинов и Скрябин. Дружба с Чайковским (оказал влияние на творчество Танеева), знакомство с Римским-Корсаковым, Лядовым, Глазуновым, Л.Толстым, Тургеневым и др.

90-900 гг. - создание музыкально-теоретических трудов по полифонии. Творческое наследие: 4 симфонии, кантаты (в т. ч. «Иоанн Дамаскин» на ст. А.К.Толстого, посвященная памяти Н.Г.Рубинштейна), камерные ансамбли, хоры, романсы, произведения для фортепиано, опера «Орестея».

Музыкальный материал.

А.К.Лядов. «Кикимора».
«Волшебное озеро».

А.Г.Глазунов. Концерт для скрипки с оркестром.

С.И.Тенеев. Кантата «Иоанн Дамаскин».

Тема 2. Александр Николаевич Скрябин.

1872 - 1915

Москва Москва

Великий русский композитор и пианист.

Основа творчества - романтизм, но есть даже черты символизма (образность, темы-символы – например, в «Поэме экстаза»), импрессионизма (красочности, обновление гармонического языка), экспрессионизма (повышенная эмоциональность). Влияние философии на творчество. Мечта о преобразовании мира с помощью искусства (неосуществленный замысел «Мистерии»). Глубина контрастов творчества; «Высшая утонченность и высшая грандиозность» - сказалась в содержании (изысканность, хрупкость и героика), в стиле, жанрах (лаконичные фортепианные миниатюры и грандиозные симфонические поэмы).

Музыкальный материал.

Этюд ре-диез минор (ор. 8 № 12).

Прелюдии ор. 11 (любая).

«Поэма экстаза» (фрагмент, желательнее всего – «тема самоутверждения»).

Тема 3. Сергей Васильевич Рахманинов.

1873 - 1943

Онег Беверли-Хилл

Выдающийся русский композитор, пианист и дирижер.

Композитор-романтик: лирика, образы природы, национальный колорит; глубокие контрасты (эмоциональный подъем, динамичность – и созерцательность, погружение в полный покой); жанры – романс, песня, прелюдия, программные фортепианные и симфонические произведения.

Основное место в творчестве занимают произведения для фортепиано. Отражение в них исполнительского стиля Рахманинова: концертность, яркость, виртуозность, красочность. Необычная трактовка жанров прелюдии и этюда – не миниатюры, а довольно масштабные пьесы, очень живописные (отсюда название – этюд-картина), содержание – не только лирика, драматизм, но и эпические образы (например, прелюдия Си бемоль мажор).

Музыкальный материал.

Прелюдии: до-диез минор, Си-бемоль мажор, Ре мажор, соль минор (по выбору педагога).

Музыкальный момент си минор.

«Весенние воды».

Этюды–картины ор. 33: Ми-бемоль мажор или соль минор (в хорошо подготовленных группах).

Концерт для фортепиано с оркестром № 2 (фрагменты).

«Всенощная»: № 6 (повторение материала 4 класса).

Тема 4. Игорь Федорович Стравинский.

1882 - 1971

Ораниенбаум Нью-Йорк

Один из самых выдающихся композиторов XX в., дирижер, пианист, автор музыкально-литературных трудов. В России жил до 1914 г., но влияние русской культуры сказывалось и в дальнейшем.

Знакомство и сотрудничество с художниками объединения «Мир искусства» и С.Дягилевым – организатором «Русских сезонов» в Париже.

Музыкальный материал.

Балет «Петрушка».

Тема 5. Сергей Сергеевич Прокофьев.

18 - 1953

с. Сонцовка Москва

Великий композитор, пианист, дирижер. Обладал литературным талантом («Автобиография», музыкально-критические статьи). Классик XX столетия. «Я горжусь тем, что мне посчастливилось жить и работать рядом с таким великим музыкантом, как Сергей Сергеевич Прокофьев» (Шостакович).

Творческий путь Прокофьева резко разграничен на **3 периода**: ранний (до отъезда из России в 1918 году), зарубежный (1918 – 1934) и поздний. Каждый из них имеет свои особенности – стиль композитора непрерывно обновлялся, - однако можно отметить и общее – прежде всего, **4 линии**, на которые указывал сам композитор: **классическая** (1 симфония, сонаты, старинные танцы), **новаторская** («Наваждение», опера «Игрок», 2 симфония, 4 и 5 фортепианные концерты), **токатная** (виртуозные фортепианные пьесы), **лирическая** (особенно широко представлена в поздних произведениях), а также свойственная всем этим линиям **скерцозность**.

Музыкальный материал.

Балет «Ромео и Джульетта».

Симфония № 7.

Кантата «Александр Невский».

В качестве иллюстраций при объяснении биографии можно также прослушать Вальс из оперы «Война и мир», Гавот из «Классической симфонии» (или фрагменты из других частей), № 10 из «Мимолетностей», начальную тему из Фортепианного концерта № 1, тему из II части Фортепианного концерта № 3.

Тема 6. Дмитрий Дмитриевич Шостакович.

1906 - 1975

Петербург Москва

Великий композитор XX века, пианист, педагог, музыкальный критик. Творчество его – отражение сложнейших противоречий эпохи. «Музыкальная совесть нашего времени», «Звучащий пульс эпохи» - так называли Шостаковича современники.

Творческое наследие: 15 симфоний, 15 квартетов, оперы: «Нос», «Игроки», «Катерина Измайлова» (в 1 ред. – «Леди Макбет Мценского уезда»), 3 балета, концерты – 2 виолончельных, 2 скрипичных, 2 фортепианных, скрипичная, виолончельная и альтовая сонаты, фортепианные циклы «24 прелюдии», «24 прелюдии и фуги», хоровые произведения, вокальные (на стихи Блока, Цветаевой и

др.), музыка к театральным спектаклям, кинофильмам и т. д.

Основной жанр в творчестве – **симфония**. Глубина и серьезность замыслов. Вечные темы и современность. Новаторство и традиции (Бетховен, Чайковский). Непрограммные 4-частные циклы (№№ 5, 10, 15), программные симфонии (например, № 11), симфонии с поэтическим текстом (№№ 2, 3, 13, 14).

Огромное влияние творчества Шостаковича на развитие музыки XX века. Соединение различных традиций: Мусоргского (история и современность, психологизм, сатира). Баха (философская глубина, полифония, жанры – прелюдия и fuga, пассакалья, применение темы-монограммы: Д Ес С Н), Бетховена, Чайковского. Обращение к фольклору (русскому, еврейскому и др.).

«Его музыка – исповедь, в которой ... безошибочно ощущаются личность и убеждения автора» (Г. Орлов).

Музыкальный материал.

Симфония № 7: I часть.

Симфония № 5 (в слабо подготовленных группах – фрагменты).

Дополнительный материал.

Прелюдии (любые).

Концертино для 2-х фортепиано.

Тема 7. Георгий Васильевич Свиридов.

1915 - 1998

Фатеж Москва

Выдающийся композитор и пианист. Продолжатель традиций русской музыки XIX века. Основная часть творческого наследия – вокально-инструментальные произведения: оратория «Декабристы» («Песни вольницы» на ст. поэтов-декабристов и Пушкина), «Патетическая оратория (на ст. Маяковского), «Поэма памяти Есенина», «Пушкинский венок», кантата «Светлый гость» (ст. Есенина), «Памяти Юрлова», «Курские песни» (на народ. слова), маленькие кантаты «Деревянная Русь» (ст. Есенина), «Снег идет» (ст. Пастернака, «Грустные песни» (ст. Блока), вокальный цикл «У меня отец – крестьянин» (ст. Есенина), романсы на ст. Пушкина, Лермонтова, песни на ст. Р. Бернса и т. д. Сочинения других жанров: фортепианные и симфонические произведения, трио, симфония, музыка к кинофильмам (например, «Метель», «Время, вперед»).

Музыкальный материал.

«Поэма памяти Сергея Есенина».

Музыка к кинофильму «Метель».

Тема 8. Родион Константинович Щедрин.

1932

Москва

Выдающийся композитор и пианист. Родился в семье музыканта. Образование: Московское хоровое училище (1946-50), Московская консерватория (1950-55), педагоги: Шапорин (композиция), Флиер (фортепиано), аспирантура при Московской консерватории (1955-59), 1965-69 гг. – преподавал в Московской консерватории.

Сочинения: Балет «Конек-Горбунок», «Кармен-сюита», «Анна Каренина», «Чайка», Дама с собачкой» (создана для балерины М. Плисецкой – жены

композитора), оперы (например, «Мертвые души»), симфонические произведения (концерты для оркестра «Озорные частушки» и «Звоны»), фортепианные (24 прелюдии и фуги, 2 сонаты, концерты), вокально-симфонические («Поэтория» на ст. А.Вознесенского), камерно-вокальные, музыка к театральным спектаклям и кинофильмам.

Музыкальный материал.

«Кармен-сюита».

«Озорные частушки».

Тема 9. Альфред Гарриевич Шнитке.

1934 - 1998

Энгельс Гамбург

Выдающийся композитор, пианист, дирижер, автор музыкально-критических работ.

Сочинения: 9 симфоний, оперы («История доктора Иоанна Фауста», «Джезуальдо» и др.), балеты (например, «Лабиринты», и «Пер Гюнт»), хоровые (Реквием), камерно-вокальные (3 стихотворения М.Цветаевой), камерно-вокальные, фортепианные произведения, музыка к кинофильмам, обработки и транскрипции.

Композитор с трагическим мировоззрением (как Мусоргский, Шостакович): «Шнитке – композитор, который верно знает, где и для чего в искусстве живет красота. Но он – также вместилище драм, трагедий, выразитель тревог действительности» (Холопова).

Музыкальный материал.

Фрагменты любого произведения по выбору педагога – к сожалению, записи имеются не во всех фонотеках.

БИБЛИОГРАФИЯ

Учебники

1. Аверьянова О. Отечественная музыкальная литература XX века. Учебник для ДМШ (четвертый год обучения). М.: «Музыка», 2002г.
2. Акимова Л. Музыкальная литература. Часть 1. Дидактические материалы. «Росмен», 2002г.
3. Акимова Л. Музыкальная литература. Часть 2. Дидактические материалы. «Росмен», 2002г.
4. Акимова Л. Учимся слушать музыку. Выпуск 2. Под редакцией Е.Лисянской. Пособие по музыкальной литературе для учащихся детских музыкальных школ и школ искусств. Второй год обучения. М. 1997г.
5. Акимова Л.Ю. Музыкальная литература. Часть 3. Дидактические материалы. – «Росмен», 2002г.
6. Акимова Л.Ю. Музыкальная литература. Часть 4. Дидактические материалы. – «Росмен», 2002г.
7. Брянцева В.Н. «Музыкальная литература зарубежных стран: учебник для детских музыкальных школ (второй год обучения)», М. «Музыка», 2002
8. Брянцева В.Н. Музыкальная литература зарубежных стран. М.: Музыка, 2004г.
9. Владимиров В. , Лагутин А. Музыкальная литература для VI класса детской музыкальной школы. 9-е издание. М.: «Музыка». 1989г.
10. Калинина Г. Музыкальная литература. Выпуск 1: Вопросы, задания, тесты. Учебно-методическое пособие, 2003г.
11. Калинина Г. Музыкальная литература. Выпуск 2: Тесты по зарубежной музыке. Учебно-методическое пособие, 2001г.
12. Калинина Г. Музыкальная литература. Выпуск 3: Тесты по русской музыке. Учебно-методическое пособие, 2000г.
13. Калинина Г., Егорова Л.Н. Музыкальная литература. Выпуск 4: Тесты по отечественной музыке XX века. Учебно-методическое пособие, 2001г.
14. Камозина О. Неправильная музыкальная литература. История музыки. 1 год обучения. Ростов н/Д: «Феникс». 2012г.
15. Козлова Н.П. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ. Третий год обучения. М.: «Музыка», 2004г.
16. Козлова Н.П. Русская музыкальная литература. Учебник для детских музыкальных школ. Третий год обучения предмету. М., Музыка. 2003г..
17. Лагутин А. И, Владимиров В.Н. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса детских музыкальных школ и школ искусств (первый год обучения предмету). М.: «Престо», 2006г.
18. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. В мире музыки: учебное пособие для преподавателей ДМШ. Учебник для ДМШ. — М.; Спб.: «Музыка», 1999г.
19. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Первый год обучения. Учебник для ДМШ. — М.: Музыка, 2004г..
20. Привалов С. Зарубежная музыкальная литература. Конец XIX века — XX век. Эпоха модернизма. Учебник для старших и выпускных классов детских музыкальных школ, колледжей и лицеев. Спб. : «Композитор» 2010г.

21. Привалов С. Зарубежная музыкальная литература. Эпоха романтизма. СПб. «Композитор» - 2003г.
22. Привалов С. Русская музыкальная литература. Учебник. Музыка XI – начала XX века. - СПб. «Композитор» - 2005г..
23. Прохорова И., Скудина Г. Советская музыкальная литература для VII класса детской музыкальной школы. Под редакцией Т. Поповой. 7-е издание. М.: «Музыка». 1984г.
24. Прохорова И.А. «Музыкальная литература зарубежных стран» для 5 класса ДМШ. М.: «Музыка», 1985г..
25. Серебrenикова И.А., Стрекаловская О.А. Тестовые задания по курсу Музыкальной литературы. Методическая разработка. — Новосибирск: Окарина, 2009г.
26. Смирнова Э. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ (третий год обучения). М.: «Музыка». 1987г.
27. Смирнова Э. Русская музыкальная литература. Для VI - VII классов детской музыкальной школы. Под ред. Поповой Т. В. Москва "Музыка" 2001 г.
28. Фоменкова Е. Программа и пособие по музыкальной литературе V-VII классов. ДМШ. Для педагогов и учащихся. Выпуск 3. 7 класс. Нижний Новгород. 2002г.
29. Фролов А. Музыкальная литература: учебник для 3-го класса детских музыкальных школы. СПб.: «Композитор». 2005г
30. Фролов А. Музыкальная литература: учебник для 4-го класса детских музыкальных школы. СПб.: «Композитор». 2005г.
31. Шорникова М. Музыкальная литература. Музыка её формы и жанры: первый год обучения. Учебное пособие. Ростов н/Д.: Феникс, 2008г..
32. Шорникова М. Музыкальная литература. Развитие западно-европейской музыки: второй год обучения. Учебное пособие. Ростов н/Д.: Феникс, 2011г..
33. Шорникова М. Музыкальная литература. Русская музыка XX века: четвертый год обучения. 2-е изд., доп. и перераб. Ростов н/Д.: Феникс, 2004г..
34. Шорникова М. Музыкальная литература. Русская музыкальная классика. 3 год обучения. Учебное пособие. 13-е изд. Ростов н/Д.: Феникс, 2011г..

Учебные пособия

1. Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебное пособие. Выпуск 3. М.: «Музыка», 2004г.
2. Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебное пособие. Выпуск III. Издание 5-е. под редакцией Е.Царевой. М.: «Музыка», 1974г.
3. Ермакова О. Уроки музыкальной литературы. Первый год обучения. Ростов н/Д. 2012г.
4. Кандинский А., Аверьянова О. Орлова Е. Русская музыкальная литература: Учебное пособие. Вып.3. М.: Музыка, 2004г..
5. Кирнарская Д. Классицизм: книга для чтения. М.: «РОС-МЭН-ПРЕСС». 2002г.
6. Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран. Выпуск II. Издание 5-е. М.: «Музыка». 1979г.
7. Музыкальные инструменты. М.: «Махаон». 2009г.

8. Островская Я., Фролова Л. Музыкальная литература в определениях и нотных примерах. 1 год обучения. Учебное пособие. Спб.: «Композитор», 2008г.
9. Островская Я., Фролова Л., Цес Н. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе зарубежных стран 5 класс (2 год обучения). СПб «Композитор», 2008г.
10. Островская Я.Е., Фролова Л. А., Цес Н.Н. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе: 1 год обучения. СПб.: «Композитор», 2008г.
11. Панова Н.В. Музыкальная литература зарубежных стран (рабочая тетрадь для 5 кл.). М., «Престо», 2009г.
12. Панова Н.В. Русская музыкальная литература (рабочая тетрадь для 6-7 кл.). I часть. М., «Престо», 2009; II часть. М., «Престо», 2010г.
13. Разумовская О. Зарубежные композиторы. Биографии, викторины. Кроссворды. М.: «Айрис-пресс». 2008г.
14. Ротачкова Н., Казанцева Е. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе для 4-го класса детской музыкальной школы. М.: «Дом». 2003г.
15. Серебренникова И. , Стреколовская О. Тестовые задания по курсу музыкальной литературы (методическая разработка). Новосибирск «Окарина». 2009г.
16. Столова Е., Кельх Э. Музыкальный детектив. Занимательное пособие по музыкальной литературе в вопросах и ответах. Спб.: «Композитор». 2006г.
17. Ушаков О. Боги и герои Древней Греции. Справочник школьника. Спб.: «Литера», 2009г.
18. Фоминкова Е. Приложение к программе по музыкальной литературе для V-VII классов ДМШ. Пособие для учащихся. Выпуск I. 5 класс. Нижний Новгород. 2005г.

Хрестоматии

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

Методическая литература

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

Рекомендуемая дополнительная литература

1. Альшванг А. П.И.Чайковский. М.: Государственное музыкальное издательство. 1959г.
2. Асафьев Б. М.И.Глинка. М.: Музыка. 1978г.
3. Асафьев Б. О симфонической и камерной музыке. Л.: «Музыка». 1981г.
4. Бахрушин Ю. История русского балета. Учебное пособие для ин-тов культуры, театра, хореографии и культ.просвет. училищ. Издательство 3-е. М.: «Просвещение». 1977г.
5. Бергер Н. Современная концепция и методика обучения музыки (голос нот). Спб.: «КАРО». 2004г.
6. Боров Ю. Эстетика. М.; Политиздат. 1969г.
7. Вопросы теории и эстетике музыки. Выпуск 14. «Музыка». 1975г.
8. Всеобщая история музыки /авт.-сост. А.Минакова, С. Минаков – М.: Эксмо, 2009г..
9. Конен В. Театр и симфония (роль оперы в формировании классической симфонии). Издательство 2-е. М.: «Музыка», 1974г.
- 10.Крючкова В. Антиискусство: теория и практика авангардистских движений. М.: Изобразительное искусство, 1984г..
- 11.Куликова И. Философия искусства модернизма. 2-е издание. М.: «Политиздат». 1980г.
- 12.Мартынов И. Сергей Прокофьев. М.: «Музыка». 1974г.
- 13.Музыка и современность. Сборник статей. М.: «Музыка». 1971г.
- 14.Орлов Г. Симфонии Д.Шостаковича. Л.: «Государственное музыкальное издательство». 1962г.
- 15.Способин И. Музыкальная форма: Учебник. 7-е издание. М.: «Музыка». 1984г.
- 16.Стасов В. Избранные статьи о музыке. Государственное издательство. 1949г.
- 17.Стасов В. Статьи о музыке. Выпуск второй. 1861-1879. М.: «Музыка», 1976г.
- 18.Тупицин О. Чайковский, Бетховен и Вагнер. Христианское восприятие и истолкование музыкальных произведений. М., 2000г.
- 19.Эренгросс Б. Удивительная наука эстетика! Научно-художественная литература. Издание 2-е. Оформил Е.Коген. М.: «Дет.лит.». 1977г.
- 20.Яроцинский С. Дебюсси, импрессионизм и символизм. Перевод с польского. М.: «Прогресс». 1978г.