

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Москвы
«Детская музыкальная школа имени М.П.Мусоргского»
(ГБУДО г. Москвы «ДМШ им.М.П.Мусоргского»)

ОДОБРЕНА

Педагогическим советом
Государственного бюджетного
учреждения дополнительного
образования города Москвы
«Детская музыкальная школа
имени М.П. Мусоргского»
Протокол от 20.06.2024 №7

УТВЕРЖДЕНА

приказом Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования
города Москвы «Детская музыкальная
школа имени М.П. Мусоргского»
от 20.06.2024 № 11/24

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ДВУХУРОВНЕВАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ФОРТЕПИАНО», «ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»
«НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», «СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»,
«ИНСТРУМЕНТЫ ЭСТРАДНОГО ОРКЕСТРА», «ОРГАН»,
«ХОРОВОЕ ПЕНИЕ», «АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПЕНИЕ»,
"ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ"

Учебный предмет
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Составитель: О.А.Журавлева – преподаватель
ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. М.П.Мусоргского»

Москва, 2024

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе. Направленность программы.
- Цель и задачи учебного предмета. Отличительная особенность программы от уже существующих программ.
- Срок реализации учебного предмета, возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной программы;
- Сведения о затратах учебного времени. Форма и режим проведения учебных аудиторных занятий.
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.

II. Требования к уровню подготовки учащихся (ожидаемые результаты).

III. Формы и методы контроля.

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

IV. Учебно-тематический план.

- Планирование учебного процесса

V. Содержание учебного предмета. Годовые требования.

VI. Методическое обеспечение программы.

VII. Список рекомендуемой учебной и методической литературы.

- Учебная литература.
- Список методической литературы;

VIII. Программа творческой, методической и культурно-просветительской деятельности (Приложение)

I. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ, Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». Она имеет художественную **направленность**.

Содержание обучения определяется целями и задачами начального музыкального образования и теми возможностями, которыми предмет располагает для их реализации. Усвоение содержания предмета является целью обучения и в то же время средством развития, содействующим достижению этих целей. В процессе этого усвоения совершенствуется мышление, память и слух учащихся, формируются их творческие способности и приемы деятельности. Качество усвоения содержания предмета определяет уровень достижения целей.

В данном учебном курсе музыка представлена произведениями народного и классического искусства различных жанров, стилей и национальных композиторских школ последних трех столетий. Эти произведения рассматриваются как явления искусства, продукт творческой деятельности музыкантов и конкретной общественно-исторической среды. Выбор произведений определяется как слушательскими возможностями учащихся того или иного возраста и уровнем их музыкальной подготовки, так и дидактической целесообразностью.

Усвоение музыки осуществляется при ее прослушивании, разборе, проигрывании и запоминании как в классе, так и в процессе самостоятельной работы учащихся.

Важной составной частью содержания школьной музыкальной литературы являются знания о музыке из области ее теории, истории и музыкальной практики. Теоретические знания необходимы для изучения и объяснения музыки, и в этом смысле их роль сопоставима с ролью теории литературы в общешкольном курсе. Исторические знания важны для понимания исторической и социальной обусловленности музыки, осознания индивидуальных качеств композиторского стиля. Это обуславливает актуальность программы по предмету «Музыкальная литература».

Знания из области музыкальной практики помогают ориентироваться в явлениях и процессах современной музыкально-общественной жизни, объяснять и оценивать происходящее в ней. В этом состоит педагогическая целесообразность программы.

В содержании предмета следует различать знания информативные и понятийные. К первым относятся все имена, названия, даты, факты, события, то есть, те, что несут конкретную информацию. Такие знания составляют значительную часть учебного материала. Понятийные знания в курсе музыкальной литературы — это ключевые слова, словосочетания, термины, которые в обобщенном виде отражают существенные признаки явлений художественного творчества и общественно-музыкальной практики вне их индивидуального проявления. Понятийные знания могут относиться как к области теории, так и к области истории музыки. Необходимость дифференцированного подхода педагога к информативным и понятийным знаниям обуславливается различиями в способах и уровне их усвоения учащимися. Если информативные знания должны быть верно поняты и лишь частично сохранены в долговременной памяти учащихся, то знания понятийные — осмысленные и длительно сохраняемые в памяти — во многом определяют качество усвоения предмета в целом.

Знания о музыке усваиваются в процессе изучения произведений на основе объяснений преподавателя, в самостоятельной работе — посредством чтения, в результате осознанного их запоминания и применения.

Изучение музыкальной литературы формирует у учащихся и определенные способы деятельности — умения и навыки. Музыкальная литература — благодатное поле применения интеллектуальных умений и навыков, то есть приемов умственной работы. Общение с музыкой и знания о ней развивают эти умения, формируют элементы теоретического мышления. Усвоение содержания предмета идет успешнее, когда учащиеся владеют рациональными приемами учебного труда, освоенными в общей школе. Музыкальная литература особенно содействует обогащению тех умений, которыми учащиеся овладевают на уроках истории и литературы.

При изучении того или иного предмета школьники овладевают и специальными умениями. В музыкальном обучении — это способы музыкальной деятельности, имеющие слуховую природу. Уровень и качество владения специальными умениями во многом определяют музыкальную культуру личности. В музыкальной литературе к специальным умениям и навыкам относятся слушательские навыки, то есть эстетическое восприятие музыки.

Слушательские навыки, лежащие в основе всех других способов музыкальной деятельности, в музыкальном обучении имеют межпредметный характер, так как присутствуют и обогащаются на всех уроках музыки. На уроках музыкальной литературы эти навыки формируются при прослушивании и анализе музыки, во внеклассном общении с ней.

Другим специальным умением является анализ музыки, объединяющий музыку и знания о ней. В той или иной форме ученики анализируют музыку на всех уроках в ДМШ, и потому данное умение также является межпредметным. На уроках музыкальной литературы оно формируется, в основном, в классной работе, в процессе слухового анализа выразительных средств музыки и при работе с нотным текстом произведений.

Специальные умения, как и понятийные знания, составляют основу курса музыкальной литературы, сердцевину его содержания. И качество их усвоения учащимися в конечном счете будет определять уровень музыкальной культуры, которого они смогут достичь с помощью музыкальной литературы как школьного учебного предмета.

Предметным умением, которым ученики овладевают при изучении музыкальной литературы (на других занятиях может иметь место лишь его применение), является умение рассказывать, говорить о музыке. Суметь что-либо сказать о музыке — значит осмыслить услышанное. Данное умение учит размышлять о музыке, применять знания, связывая их со слуховыми впечатлениями. Выразить свои впечатления от прослушанной музыки, найти слова, чтобы охарактеризовать содержание произведения и объяснить его «устройство» — и есть проявление данного умения. Оно учит вести беседу о музыке, выражать свои мысли о музыкальном искусстве, приобщает к просветительской деятельности.

Качество усвоения учебного материала зависит не только от его объема, но и от того, как он представлен в программе. Объем содержания, в свою очередь, определяется количеством учебного материала и степенью его сложности. Оптimalен объем, который может быть качественно усвоен в течение времени, отведенного существующей практикой обучения. Работа в классе музыкальной литературы должна осуществляться на относительно высоком, но доступном уровне трудности в зоне «ближайшего развития» (Л. Выготский), когда ребенок потенциально способен освоить новое с помощью взрослого в ходе обучения.

Настоящая программа, так же как и учебники, ставит перед преподавателем необходимость выбора, так как включенный в них учебный материал не точно соответствует объему курса, существенно превосходя его. Индивидуальный курс

преподавания предмета всегда оказывается вариантом по отношению к проектируемому в программе. При этом оценочным критерием работы преподавателя должно быть не количество пройденного материала, а качество его усвоения учащимися и уровень развития, достигнутый ими в результате изучения музыкальной литературы. Следует помнить также, что облегченный объем учебного материала обедняет приобретаемые знания и снижает темп развития школьников, завышенный — делает знания поверхностными, а усвоение учебного материала — непрочным.

В основу систематизации учебного материала положен хронологическо-тематический принцип, традиционный для данного предмета, как и для общешкольной литературы, в сочетании с дидактическим на первом году обучения. Линейное расположение материала с элементами концентричности в освоении понятийных знаний дает возможность познавать конкретные явления художественного творчества, знакомиться с биографиями и творческим наследием великих композиторов и одновременно видеть взаимосвязь эпох и стилей, представлять процесс развития музыкального искусства, смену художественных направлений, историческую обусловленность отдельных этапов музыкального искусства.

Основу изложения содержания в настоящей программе составляет группировка материала в разделы и темы (В отличие от веками формировавшихся принципов постепенного овладения исполнительскими умениями, дидактическая система, в которой представлено содержание школьной музыкальной литературы как предмета сравнительно молодого, еще не до конца определилась. И дальнейшее совершенствование курса должно идти прежде всего по линии его углубления.). Первый год обучения — пропедевтический (вводный, содержащий предварительный круг знаний). Его назначение — пробудить в учащихся сознательный и стойкий интерес к слушанию и разбору музыкальных произведений, к приобретению знаний о музыке. Учебный материал, предлагаемый для изучения, располагается по дидактическому принципу — в порядке возрастания его сложности: от песен — к театральным видам музыки. Он включает небольшие вокальные и инструментальные сочинения, доступные для восприятия и понимания детьми 9-11 лет, и целесообразные в учебно-воспитательном отношении.

Основными формами работы на первом году обучения должны стать прослушивание музыки и работа с нотным текстом, характеристика содержания произведений, их жанровых особенностей, структуры и выразительных средств, объяснение и усвоение новых терминов и понятий, рассказ о создании и исполнении музыкальных сочинений, их авторах, самостоятельная работа над текстом учебника и повторение пройденных произведений, запоминание и узнавание музыки.

В работе с детьми необходимо уметь использовать их наблюдения и знания, помогать им осмысливать предшествующий опыт общения с музыкой. Учащиеся должны получить некоторое представление об общественном назначении музыкального искусства, его роли в быту и своеобразном отражении в нем явлений действительности. Прослушивание и разбор несложных сочинений вокальной и инструментальной музыки помогут учащимся приобрести знания и освоить способы общения с музыкой, необходимые для дальнейшей учебной работы.

Программа второго года обучения представляет собой последовательность монографических тем, соответствующую историко-художественному процессу. Каждая тема-монография содержит рассказ о жизни композитора (биография), краткий обзор творческого наследия, характеристику и разбор отдельных произведений (или их законченных частей) с последующим прослушиванием.

Биография композитора позволяет не только нарисовать портрет великого музыканта, но и содержит сведения исторического, бытового, художественного и музыкально-теоретического характера, показывающие разносторонние связи искусства с жизнью. Формы бытования музыки в различные эпохи и в различных слоях общества, социальное

положение музыкантов, сочетание таланта и труда в композиторской профессии — большой познавательный материал, расширяющий представление школьников о музыкальном искусстве. Первая часть биографии, содержащая конкретные факты и имеющая немалое воспитательное воздействие, излагается довольно подробно, тогда как последний период жизни, в силу сложности материала, требует сжатого освещения (вспомним любую из биографий, включенных в программу). Обзор творческого наследия композитора, завершающий биографический урок, позволяет освободить рассказ от перечня многих произведений, что утяжеляет изложение. А группировка в таком обзоре произведений по жанрам (театральные, концертные, камерные, церковные виды музыки) представит их в системе, облегчающей запоминание. При этом можно воспользоваться списком основных сочинений, помещенным в учебниках в конце каждой монографической главы. Обширное и разнообразное творческое наследие Чайковского и Прокофьева на завершающем этапе курса позволит закрепить и углубить понимание учащимися основных особенностей многих жанров музыки.

Музыкальный материал, составляющий основу большинства тем, впервые знакомит учащихся с сонатно-симфоническим циклом и сонатной формой. Эти знания, вводимые в теме «Й. Гайдн», закрепляются затем при изучении сонат и симфоний Моцарта, Бетховена и Шуберта. Освоение инструментальных произведений крупной формы, слуховое, теоретическое и исполнительское (в классе игры на инструменте) следует также рассматривать как важный этап музыкального развития школьников. Представленные в темах другие жанры музыки (песни, фортепианные сочинения малых форм, сюиты), знакомство с фрагментами оперы Моцарта «Свадьба Фигаро» способствуют расширению и углублению полученных ранее знаний.

Тему «И. С. Бах», которая содержит новые и довольно сложные для учащихся музыкально-исторические и теоретические понятия, лучше изучать в конце года, так как темы, посвященные творчеству венских классиков, следуя непосредственно за темой «И. С. Бах», не позволяют расширить и закрепить знания, приобретенные при ее изучении, да и сами, в свою очередь, содержат много нового и сложного.

Знакомству с отечественной музыкой отводится два последних года обучения. Программа предусматривает темы, посвященные основным представителям XIX века: Глинке, Даргомыжскому, Бородину, Римскому-Корсакову, Мусоргскому и Чайковскому (Рекомендуется изучать тему «Мусоргский» после тем «Бородин» и «Римский-Корсаков» как более сложную в художественном и дидактическом отношениях.), и музыке более позднего времени в обзорном порядке. Помимо монографических тем этот раздел программы включает также обзорные уроки, назначение которых — дать общее представление о музыкальной культуре России до Глинки, в 60-70-е годы XIX века и на рубеже XIX и XX веков. Изучение отечественной музыкальной культуры должно быть связано с курсами истории и литературы общей школы.

Основное внимание в разделе музыкальной классики XIX века уделено опере — ведущему жанру русской классической музыки. Изучение опер должно быть комплексным и предполагает включение кратких сведений из истории их создания, характеристику содержания и композиции произведения, его важнейших жанровых и театральных особенностей. Эти сведения в сочетании с анализом отдельных сцен и номеров оперы дадут учащимся достаточно полное представление о сочинении. На примере пяти русских классических опер учащиеся смогут хорошо усвоить общие закономерности жанра и некоторые особенности, характерные для творчества отдельных композиторов. Знакомство с произведениями других жанров должно дать учащимся представление о богатстве содержания и жанровом многообразии отечественной музыки.

Курс музыкальной литературы завершается изучением наиболее значительных явлений музыкального творчества советского периода. При этом общие вопросы могут быть освещены как в самостоятельной беседе, так и оказаться связанными с характеристикой личности и судьбы ведущих композиторов. Монографические темы «С.

Прокофьев» и «Д. Шостакович» рассматриваются полно, включая жизненный путь и разбор не менее двух произведений разных жанров.

При изучении тем русской музыкальной литературы XX века преподаватель имеет большую свободу в выборе учебного материала и распределении весьма ограниченного времени (автор не считает возможным сокращать изучение тем, посвященных русской классике XIX века так как именно они составляют основу курса.) Заключительная беседа посвящается состоянию и основным проблемам музыкальной культуры 90-х годов, обзору важнейших событий музыкально-общественной жизни. С этой целью полезно знакомить учащихся с газетой «Музыкальное обозрение», журналом «Музыкальная жизнь», организовать выпуск специальных бюллетеней или иметь в школе постоянный стенд «Хроника музыкальной жизни». Программа составлена с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, чем обусловлена её новизна.

Цель и задачи учебного предмета. Отличительная особенность программы от уже существующих программ.

Целью предмета является развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать различные произведения отечественных и зарубежных композиторов, а также выявление одаренных детей в области музыкального искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения. Задачами предмета «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) являются:

- формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной культуре в целом;
- воспитание музыкального восприятия: музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды и в разных странах;
- овладение навыками восприятия элементов музыкального языка;
- знания специфики различных музыкально-театральных и инструментальных жанров;
- знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве;
- умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой);
- умение использовать полученные теоретические знания при исполнении музыкальных произведений 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.

Программа составлена с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, чем обусловлена её новизна.

Отличительной особенностью от уже существующих программ является её адаптированность к условиям, имеющимся в ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. М.П. Мусоргского».

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, возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной программы;

Возраст детей, участвующих в реализации программы - от 10,5 (13) до 17 лет.

Обучение детей заканчивается в возрасте до 18 лет.

Срок освоения программы по предмету «Музыкальная литература» составляет четыре года.

Форма и режим занятий.

Занятия проходят в групповой форме. Количественный состав группы для программ с пятилетним сроком обучения - в среднем 6 человек, для программ с семилетним сроком обучения - в среднем 10 человек.

Данная программа предусматривает проведение итоговой аттестации в форме контрольного урока.

Режим занятий - согласно расписанию занятий, один академический час в неделю. Время самостоятельных занятий, рекомендованное в разделе «Сведения о затратах учебного времени» желательно распределить равномерно в течение всей учебной недели (учебного периода).

При реализации программы учебного предмета «музыкальная литература» продолжительность учебных занятий с первого по последний год обучения составляет 33 недели в год.

Сведения о затратах учебного времени

Класс	Базовый уровень		Продвинутый уровень	
	4	5	6	7
Продолжительность учебных занятий (в неделях)	33	33	33	33
Количество часов на аудиторные занятия в неделю	1	1	1	1
Общее количество часов на аудиторные занятия	33	33	33	33
Количество часов на внеаудиторные занятия в неделю				
Общее количество часов на внеаудиторные (самостоятельные) занятия по годам	132			
Общее количество часов на внеаудиторные (самостоятельные) занятия	66			
Максимальное количество часов занятия по годам	49,5	49,5	49,5	49,5
Общее максимальное количество часов	198			

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

В школе им. М.П. Мусоргского 4 теоретических класса, в которых установлены в 2013 году новые парты, шкафы, столы для преподавателей. В каждом из них есть пианино, телевизор с DVD-плеером, музыкальный центр, школьные доски, портреты композиторов, различные наглядные пособия. В одном из классов установлена интерактивная доска.

В школе имеется библиотека с фондом более 2000 единиц хранения, оснащенная компьютером и принтером, библиотечной мебелью.

II. Требования к уровню подготовки учащихся (ожидаемые результаты).

В результате изучения курса «Музыкальной литературы» обучающийся должен знать /понимать:

- тематизм, тема, лейттематизм, монотематизм;
- жанровость;
- звукоизобразительность, звукоподражание;
- программность, программная музыка;
- развитие тематизма, вариационность, разработанность;
- фактура, гомофонная, аккордовая, полифоническая, фигурация, контрапункт, имитация, канон, ostinato, монодия;
- тембр, виды оркестров, инструменты и группы симфонического оркестра, партитура;
- состав смешанного хора, мужские, женские и детские голоса;
- музыкальная форма, драматургия, композиция; экспозиция, разработка, реприза, вступление, кода, кульминация;
- контраст, конфликт;
- строение музыкальных форм от периода до фуги;
- строение оперы и балета;
- хорал, песня, романс, баллада;
- кантата, оратория, месса, реквием;
- прелюдия, этюд, скерцо, ноктюрн, вальс, мазурка, полонез, менуэт, соната, сюита, симфония, концерт;
- барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм, экспрессионизм, неоклассицизм, венская классическая школа, Новая русская школа («Могучая кучка»), французская «Шестерка», «нововенцы»;
- прекрасное, возвышенное, безобразное, эстетическое, этическое, трагическое, комическое;
- художественный образ, эпос, лирика, драма, уметь:
- опираясь на собственные впечатления, соотнести произведение со знакомыми им художественно-стилевыми направлениями, типами образов, жанрами, подобрать определения, соответствующие характеру музыки;
- слышать и понимать выразительность отдельных элементов музыкальной речи, ориентироваться в нотном тексте сочинений;
- запоминать и узнавать на слух основные темы прослушанной музыки;
- логично и последовательно излагать впечатления и мысли о музыке, рассказывать о пройденных произведениях, их содержании, композиции и

выразительных средствах, свободно пользуясь при этом необходимой музыкальной терминологией.

III. Формы и методы контроля.

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый.

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

Формы текущего контроля:

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

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

На контрольном уроке могут быть использованы как устные, так и письменные формы опроса (тест или ответы на вопросы - определение на слух тематических отрывков из пройденных произведений, указание формы того или иного музыкального сочинения, описание состава исполнителей в том или ином произведении, хронологические сведения и т.д.). Особой формой проверки знаний, умений, навыков является форма самостоятельного анализа нового (незнакомое) музыкального произведения.

Пример письменных вопросов для контрольного урока

"Евгений Онегин" 1 вариант, 6 класс

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

"Евгений Онегин" 2 вариант, 6 класс

1. Где впервые была поставлена опера и почему.
2. Какие музыкальные темы, связанные с образом Татьяны, повторяются в опере, где?
3. В какой картине находится Ария Ленского? Как она построена, дайте характеристику основной темы арии. Где в последний раз звучит эта тема, в чем ее смысл?
4. В какой картине показан бал в деревне, и какие танцы там использованы?
5. Перечислите ансамбли в опере (картина, состав и особенности ансамбля).
6. Что такое ариозо? Ариозо каких персонажей есть в опере? Где находятся эти ариозо? Темы каких ариозо повторяются в опере и где?

Промежуточный контроль - осуществляется в конце каждого учебного года. Может проводиться в форме контрольного урока, зачета. Включает индивидуальный устный опрос или различные виды письменного задания, в том числе, анализ

незнакомое произведения. Задания для промежуточного контроля должны охватывать весь объем изученного материала.

Пример письменных вопросов для контрольного урока (зачета)

2 год обучения, 1 вариант

1. В каких странах жили и творили композиторы: Г.Ф. Гендель, Г. Перселл, К.В. Глюк, А. Сальери, К.М. Вебер, В. Беллини, Д. Верди, Ф. Мендельсон.
2. Назовите не менее 5 композиторов, большая часть жизни и творчества которых приходится на XVIII век.
3. Расположите эти события в хронологическом порядке:
 - Великая французская буржуазная революция,-
 - первое исполнение «Страстей по Матфею» И.С. Баха,
 - год рождения В.А. Моцарта,- год смерти И.С. Баха,
 - переезд Ф. Шопена в Париж и восстание в Польше,
 - год рождения И.С. Баха,
 - год смерти В.А. Моцарта,
 - год встречи Л. ван Бетховена и В.А. Моцарта в Вене,
 - год окончания службы И. Гайдна у Эстерхази,
 - год смерти Ф. Шуберта.
4. Чем отличается квартет от концерта?
5. Назовите танцы, популярные в XIX веке. В творчестве каких композиторов они встречались?
6. Чем отличается экспозиция сонатной формы от репризы?
7. Укажите жанр этих произведений, их авторов и объясните названия: «Страсти по Матфею», «Кофейная кантата», «Времена года», «Неоконченная», «Пасторальная», «Лесной царь», «Зимний путь».
8. Как называется последняя часть сонатно-симфонического цикла? Какую музыкальную форму чаще всего использовали композиторы?
9. Кого из композиторов мы называем «венскими классиками» и почему? Какие жанры являются главными в их творчестве?
10. Объясните термины: рондо, имитация, разработка.

2 год обучения, 2 вариант

1. Из каких стран композиторы: К. Монтеверди, Ф. Куперен, А. Вивальди, Д.Б. Перголези, Ф. Лист, Г. Доницетти, Р. Вагнер, Р. Шуман.
2. Назовите не менее 5 композиторов, большая часть жизни и творчества которых приходится на XIX век.
3. Расположите эти события в хронологическом порядке: Великая французская буржуазная революция, первое исполнение «Страстей по Матфею» И.С. Баха, год рождения В.А. Моцарта, год смерти И.С. Баха, переезд Ф. Шопена в Париж и восстание в Польше, год рождения И.С. Баха, год смерти В.А. Моцарта, год встречи Л. ван Бетховена и В.А. Моцарта в Вене, год окончания службы И. Гайдна у Эстерхази, год смерти Ф. Шуберта.
4. Чем отличается симфония от сонаты?
5. Назовите танцы, популярные в XVIII веке. В творчестве каких композиторов они встречались?
6. Какие темы изменяются в репризе сонатной формы, а какие - нет? В чем состоят эти изменения?
7. Укажите жанр, этих произведений, их авторов и объясните их названия: «Страсти по Иоанну», «Хорошо темперированный клавир», «Времена года», «Прощальная», «Патетическая», «Форель», «Прекрасная мельничиха».
8. Какие жанры и какую музыкальную форму использовали композиторы в третьей части симфонии?

9. Кого из композиторов мы называем романтиками? Какие новые жанры появляются в их творчестве?
10. Объясните термины: хорал, двойные вариации, рефрен.

Итоговая контрольная. Викторина. Зарубежная Музыка.

1. Бах, Страсти по Матфею «Ария Альта»
2. Бах, ХТК 1 том, Прелюдия и fuga до минор
3. Бах, Токката и fuga ре минор
4. Бах, «Шутка»
5. Вагнер, Полет Валькирий
6. Бизе, Опера «Кармен», Куплеты тореадора
7. Бизе, «Кармен» Хабанера
8. Брамс, Венгерский танец №5
9. Гайдн, Симфония №103, 1 ч. Т. Вступления, Главная партия, Побочная партия
10. Гайдн, Симфония №103, 2ч. Основная тема
11. Гайдн, Симфония №103, 3 ч. Основная тема
12. Гайдн, Симфония №103, 4 ч. Основная тема
13. Гайдн, Соната ми минор, 1 ч. , Главная партия, Побочная партия
14. Гершвин, Рапсодия в стиле блюз
15. Григ, В пещере горного короля
16. Григ, Песня Сольвейг
17. Григ, Концерт для фо-но с оркестром, 1ч
18. Григ, «Пер Гюнт», Танец Анитры
19. Григ, «Пер Гюнт», Утро
20. Дебюсси, Девушка с волосами цвета льна
21. Лист, Венгерская рапсодия
22. Мендельсон, Концерт для скрипки с оркестром, 1ч.
23. Моцарт, Увертюра к Опере « Свадьба Фигаро»
24. Моцарт, Опера «Свадьба Фигаро», Ария Керувино
25. Моцарт, Опера «Свадьба Фигаро», Ария Фигаро 1д
26. Моцарт, Опера «Свадьба Фигаро», Ария Фигаро 4 д
27. Моцарт, Опера «Свадьба Фигаро», Каватина Фигаро
28. Моцарт, Реквием Лакримоза
29. Моцарт, Реквием День Гнева
30. Моцарт, Симфония №40, 1 ч. Главная Партия, побочная партия
31. Моцарт, Симфония №40, 2 ч. Основная тема
32. Моцарт, Симфония №40, 3 ч. Основная тема
33. Моцарт, Симфония №40, 4 ч. Основная тема
34. Моцарт, Соната Ля маж 1 ч.
35. Моцарт, Соната Ля маж 3 ч.
36. Равель, « Болеро»
37. Сен-Санс, «Лебедь»
38. Шопен, Вальс до диез минор
39. Шопен, Мазурка ля минор
40. Шопен, Мазурка си бемоль мажор
41. Шопен, полонез, ля мажор
42. Шопен, прелюдия до минор
43. Шопен, «Революционный этюд»
44. Шопен, Ноктюрн Фа-минор
45. Шуберт, « Зимний путь», Весенний сон
46. Шуберт, « Зимний путь», Спокойно спи
47. Шуберт, «Зимний Путь», Шарманщик

48. Шуберт, «Лесной Царь»
49. Шуберт, «Мельник и ручей»
50. Шуберт, Прекрасная мельничиха, «Колыбельная ручья»
51. Шуберт, «Музыкальный момент»
52. Шуберт, «Прекрасная мельничиха», «В путь»
53. Шуберт, «Серенада»
54. Шуберт, Симфония №8, 1 ч.
55. Шуберт, «Форель»
56. Шуман, «Во сне я громко плакал»
57. Шуман, «Сияние теплых майских дней»
58. Шуман, «Я не сержусь»
59. Берлиоз, Фантастическая Симфония
60. Бетховен. Лунная Соната, часть 3
61. Бетховен, 5 симфония, ч.1
62. Бетховен, Аппассионата, ч.1

Учебными планами по образовательным программам «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты» и некоторых других в качестве промежуточной аттестации может быть предусмотрен экзамен по учебному предмету «Музыкальная литература» в конце 14 полугодия - то есть в конце 7 класса. Его можно проводить как устный экзамен, предполагающий подготовку билетов, или как развернутую письменную работу.

Итоговый контроль.

Итоговый контроль осуществляется в конце 7 класса. 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). Учитывая пройденный материал, педагог может добавить или исключить из предлагаемых вариантов некоторые вопросы по своему усмотрению.

Итоговая работа, 1 вариант

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. Какие важные исторические события произошли в России за время жизни Глинки?
4. Назовите основные жанры русских народных песен. Кто из композиторов и как работал с народными песнями?
5. Какие виды оркестров вы знаете, в чем их различие?
6. Когда и где возникли первые консерватории в России, кем они основаны, чьи имена носят?
7. Вспомните музыкальные произведения, рисующие картины природы (напишите автора, название, жанр). Как мы называем музыку такого характера?
8. Вспомните произведения русских композиторов, в которых есть образы Востока, Испании, Италии (напишите автора, жанр, название).
9. У кого из композиторов есть циклы из 24 пьес, с чем связано такое количество?
10. Объясните, что такое финал в инструментальном произведении и в опере.
11. Вспомните, какие партии мужских персонажей в опере исполняет женский голос (автор, название оперы, персонаж).
12. Что такое либретто, концерт (по 2 значения каждого термина).
13. В основе каких музыкальных форм лежат две темы? три темы?
14. В чем сходство и различие экспозиции и репризы сонатной формы?

15. В чем отличие ариозо от арии? Приведите примеры ариозо.
16. Какие музыкальные произведения возникли как отклик на современные исторические события (автор, жанр, название)?
17. Назовите самые известные концертные залы Москвы.
18. Какое произведение старинной музыки входит в вашу экзаменационную программу? Напишите, что вы знаете об авторе (страна, время), жанр, тональность произведения.

Итоговая работа, 2 вариант

1. Назовите русских композиторов рубежа XIX-XX века. Кто из них был выдающимся исполнителем?
2. Кто из композиторов писал книги, научные труды, статьи о музыке (желательно указать названия книг)?
3. Перечислите произведения, созданные на сюжеты и слова Пушкина (автор, жанр, название).
4. Что такое фортепианное трио, струнный квартет, фортепианный квинтет? Кто из композиторов писал произведения для таких составов?
5. В творчестве каких композиторов встречается жанр «поэма»? Укажите автора, название произведения и состав исполнителей.
6. Какие вы знаете произведения, имеющие несколько редакций?
7. Что такое цикл? Приведите примеры разных циклов.
8. Запишите эти произведения в порядке их создания: «Евгений Онегин», «Шехерезада», «Иван Сусанин», Первая симфония Чайковского, «Борис Годунов», «Руслан и Людмила», «Русалка».
9. Вспомните музыкальные произведения, в которых композитор изобразил сражение (автор, жанр, название). Как мы называем сцены, изображающие сражение в живописи, в музыке?
10. Какое важное историческое событие оказало влияние на мировоззрение и творчество Бетховена?
11. В чем сходство и в чем отличие заключительной партии и коды?
12. Перечислите оперы: - с историческими сюжетами, - со сказочными сюжетами (автор, название).
13. Кто из известных русских композиторов получил образование в консерватории, и кто сам преподавал в консерватории?
14. Какие темы в сонатной форме звучат в основной тональности?
15. Что такое партитура и в каком порядке она записывается?
16. Что такое клавир, квартет (по 2 значения каждого термина)
17. Назовите известные вам музыкальные музеи, укажите, где они находятся.
18. Какие этюды входят в вашу экзаменационную программу? Напишите, что вы знаете об авторах (страна, время)?

Итоговая работа, 3 вариант

1. Когда и где существовала «Могучая кучка», кто входил в ее состав, кому принадлежит это название?
2. Какие произведения мы называем программными? Какие признаки указывают на то, что это программное произведение? Приведите несколько примеров (автор, жанр, название).
3. Кто из великих композиторов жил в XVIII веке, в каких странах?
4. Какие важные исторические события произошли за время жизни С.С.Прокофьева?
5. В какой исторической последовательности возникли эти жанры: симфония, концертная увертюра, опера, концерт.
6. Что вы знаете об Антоне и Николае Рубинштейнах, в чем значение их деятельности для русской музыки?

7. Назовите композиторов, в творчестве которых особое значение принадлежит полифонии. Укажите, в какой стране и в какое время они жили.

8. Приведите примеры симфонических произведений, где используется хор (назовите автора, жанр, какой текст использован).

9. В чем сходство и в чем различие сонаты и симфонии?

10. В основе каких музыкальных форм лежит одна тема?

11. Назовите произведения, написанные на сюжеты Н.В. Гоголя (автор, название, жанр).

12. Какие вы знаете неоконченные произведения? Почему они остались незавершенными? Завершил ли их кто-нибудь?

13. Завершите: «Имя П.И. Чайковского присвоено...»

14. Назовите группы инструментов симфонического оркестра. Какие инструменты используются в оркестре, но не входят ни в одну из этих групп?

15. По каким признакам можно найти начало репризы в произведении?

16. Объясните термины: лейттема, каденция, речитатив, органнй пункт?

17. Назовите музыкальные театры Москвы.

18. Какое произведение крупной формы входит в вашу экзаменационную программу? Что вы знаете об авторе? Сколько частей в этом произведении, какие в них тональности?

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.

Итоговая контрольная. Викторина. Русская Музыка.

1. Глинка. Арагонская хота
2. Глинка. Иван Сусанин 1 д. интродукция
3. Глинка. Иван Сусанин 1 д. Трио "Не томи, родимый"
4. Глинка. Иван Сусанин 2 д. "Полонез"
5. Глинка. Иван Сусанин 3 д. песня Вани "Как мать убили"
6. Глинка. Иван Сусанин 3д. романс Антонида "Не о том скорблю, подруженьки"
7. Глинка. Иван Сусанин 4 д. Ария Сусанина "Ты взойдешь, моя заря"
8. Глинка. Иван Сусанин эпилог хор "Славься"
9. Глинка. "Камаринская"
10. Глинка. Опера Руслан и Людмила 2 д. рондо "Фарлафа"
11. Глинка. Опера Руслан и Людмила 2 д. ария Руслана
12. Глинка. Опера Руслан и Людмила 4 д. Марш Черномора
13. Бородин Симфония №2 "Богатырская", 1 ч.
14. Бородин. Опера Князь Игорь 1д. хор "Солнцу красному слава"
15. Бородин Опера Князь Игорь 1д. речитатив и песня Галицкого
16. Бородин. Опера Князь Игорь 2д. ария князя Игоря
17. Бородин. Опера Князь Игорь 2д. ария Кончака
18. Бородин. Опера Князь Игорь 2д. Половецкая пляска с хором
19. Римский-Корсаков. опера "Снегурочка" 1д. Песня и пляска птиц
20. Римский-Корсаков. опера "Снегурочка" 1 д. Ария Снегурочки
21. Римский-Корсаков опера "Снегурочка" 1 д. Проводы Масленицы

22. Римский-Корсаков опера "Снегурочка" 2 д. Шествие царя Берендея
23. Римский-Корсаков опера "Снегурочка" 4 д. Ария Снегурочки
24. Римский-Корсаков опера "Снегурочка" 4 д. хор "Свет и сила бог Ярило"
25. Римский-Корсаков "Шехерезада" 1 ч. Море и корабль Синдбада
26. Чайковский Симфония №4 ч.4
27. Чайковский Среда шумного бала
28. Чайковский Опера Евгений Онегин Вступление
29. Чайковский Опера Евгений Онегин 1 д. Ариозо Ленского "Я люблю Вас, Ольга"
30. Чайковский Опера Евгений Онегин 1 д. сцена письма Татьяны
31. Чайковский Опера Евгений Онегин 1 д. хор девушек "Девицы, красавицы"
32. Чайковский Опера Евгений Онегин 1 д. Ария Онегина "Когда бы жизнь..."
33. Чайковский Опера Евгений Онегин 2 д. Ария Ленского "Куда, куда..."
34. Чайковский Времена Года "Подснежник"
35. Чайковский Времена Года "Осенняя Песня"
36. Чайковский, симфония №1 "Зимние грезы" 1 ч.
37. Чайковский балет "Щелкунчик", "Вальс цветов"
38. Скрябин прелюдия ми-минор
39. Скрябин этюд до-диез минор
40. Скрябин этюд ре-диез минор
41. Скрябин Симфония №3 ч.1
42. Рахманинов прелюдия до-диез минор
43. Рахманинов. прелюдия соль-минор
44. Рахманинов. концерт №2 для ф-но с оркестром до-минор 1 ч.
45. Рахманинов. Романс "Сирень"
46. Прокофьев. кантата "Александр Невский" 4 ч. "Вставайте. люди русские"
47. Прокофьев. кантата "Александр Невский" 4 ч. "Ледовое побоище"
48. Прокофьев. кантата "Александр Невский" 6 ч. "Мертвое поле"
49. Прокофьев. симфония №7 1 ч.
50. Даргомыжский. Старый каприз
51. Даргомыжский. Мне грустно
52. Шостакович. симфония №7 "Ленинградская 1ч."
53. Свиридов. Метель. Музыкальные иллюстрации к повести Пушкина Тройка
54. Свиридов. Метель. Музыкальные иллюстрации к повести Пушкина "Вальс"
55. Свиридов. Метель. Музыкальные иллюстрации к повести Пушкина "Романс"
56. Свиридов. "Время, вперед"
57. Щедрин. "озорные частушки"
58. Мусоргский. Борис Годунов "Вступление"
59. Мусоргский. Борис Годунов Пролог, 2-картина, Венчание Бориса на царство
60. Мусоргский. Борис Годунов 1д. 1к. Монолог Пимена "Еще одно последнее сказанье"
61. Мусоргский. Борис Годунов 1д. 2к. Песня Варлаама "Как во городе было во Казани"
62. Мусоргский. Борис Годунов 4д. 1 к. Песня Юродивого "Месяц едет"
63. Мусоргский. Борис Годунов 4д. 2 к. "Расходилось - разгулялось"
64. Мусоргский. Богатырские ворота
65. Прокофьев. Танец рыцарей
66. Прокофьев. Джульетта – девочка
67. Лядов. «Кикимора»
68. Лядов. «Волшебное озеро»
69. Танеев. Романс «В дымке-невидимке»
70. Танеев. «Когда, кружась, осенние листья»
71. Стравинский. «Петрушка» первая картина «Народные гуляния»

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена (зачета) и итоговой аттестации

Оценка «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).- свободное владение теоретическими сведениями:
- знание биографии композитора;- грамотное использование музыкальной терминологии;
- ориентирование в принципах построения музыкальной формы;- свободное владение пройденным музыкальным материалом.

Оценка «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.
- менее полное овладение сведениями о эпохе жизненным и творческом пути композитора;
- ошибки в определении музыкальной формы;
- неточности в узнавании музыкального материала.

Оценка «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;
- отсутствие полных знаний и четких представлений об эпохе, композиторе, рассматриваемом произведении;
- незнание музыкальных терминов;- плохая ориентации в построении музыкальной формы;
- плохое владение музыкальным материалом.

Оценка «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.

Контрольные требования на разных этапах обучения

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

- грамотно и связно рассказывать о том или ином сочинении или историческом событии,
- знать специальную терминологию,
- ориентироваться в биографии композитора,
- представлять исторический контекст событий, изложенных в биографиях композиторов,
- определить на слух тематический материал пройденных произведений,
- играть на фортепиано тематический материал пройденных произведений,

- знать основные стилевые направления в культуре и определять их характерные черты,
- знать и определять характерные черты пройденных жанров и форм.

IV. Учебно-тематический план

Планирование учебного процесса

Планирование работы преподавателя музыкальной литературы как профессиональная необходимость и производственная обязанность. Назначение планирования. Проявление знаний, опыта и творческих намерений преподавателя в процедуре планирования. Конкретизация содержания предмета в рабочих планах преподавателя.

Перспективное полугодовое планирование работы по классам в календарно тематических планах. Распределение учебного материала по урокам с учетом времени, необходимого для его изложения, закрепления, повторения пройденного и прослушивания музыки.

При составлении календарно-тематических планов можно придерживаться следующих условий.

В течение одного урока проходит биография композитора или 2-4 небольших вокальных или инструментальных сочинения (песни, пьесы, фрагменты опер и балетов), одна часть сонаты, симфонии (при разборе сонатной формы) или крупное одночастное произведение (например, увертюра «Эгмонт» Бетховена). По одному часу отводится на четвертные контрольные уроки.

Два урока требуется, чтобы разобрать и прослушать полный сонатный или симфонический цикл, сюиту (например, «Зимний костер» Прокофьева, «Шехерезада» Римского-Корсакова). Желательно отвести по два урока на кантату «Александр Невский» Прокофьева и 1-ю часть 7-й симфонии Шостаковича. Например, первый урок включает в себя повторение материала предшествующего занятия, историю создания и исполнения симфонии в годы Отечественной войны, разбор части с нотами хрестоматии. Второй урок — восстановление в памяти истории создания и исполнения симфонии, повторение тематического материала 1-й части, ее структуры и прослушивание.

На 3-5 уроков распределяется материал каждой из русских классических опер (для оперы Моцарта «Свадьба Фигаро» достаточно 1-2 урока). В случаях, когда уроки по каким-либо причинам не могут состояться, в шины вносятся необходимые коррективы. Дополнительные, компенсирующие уроки по музыкальной литературе, в силу сложности их организации и общей перегрузки учащихся, не практикуются. Выполнение намеченного плана — один из показателей мастерства преподавателя, его профессиональной культуры.

Учебный год, продолжающийся в музыкальной школе 36 учебных недель (с 01.09 по 31.05, исключая каникулы), позволяет запланировать до 34 уроков, включая контрольные и резервные (то есть те, которые по календарю могут состояться только в одной из параллельных групп, а также последние занятия в мае). Праздничные дни не учитываются в плане (см. приложение 2).

Музыкальная литература, благодаря особому характеру изучаемого в данном курсе материала, относится к числу школьных предметов, в которых поурочное планирование играет значительную организующую роль. Только разумно составленный календарно тематический план и его точное выполнение позволяют в полной мере реализовать и решить основные задачи, стоящие перед музыкальной литературой как одним из предметов учебного плана музыкальной школы.

Учебно- тематический план

№тем	Наименование тем	Количество часов
	Первый год обучения*	
	Знакомство с небольшими произведениями различных жанров и форм на примере народной и классической музыки	
1.	Введение	
	Музыка в нашей жизни Содержание музыкальных произведений Выразительные средства музыки	6
2.	Песня, марш и танец, или с чего начинается музыка?	8
3.	Народная песня в произведениях классиков русской музыки, или как связана музыка народная с музыкой композиторов?	4
4.	Программно-изобразительная музыка, или что помогает услышать и понять замысел композитора в инструментальном произведении?	5
5.	Музыка в театре, или может ли театр обойтись без музыки, а музыка без театра?	7
	Контрольные уроки	4
		Всего 34 часа
	Второй год обучения	
	Классики европейской музыки	
6.(1)	Введение	
	Музыка от древнейших времен до XVIII века Формирование классического стиля в музыке	2
7.(2)	И. Гайдн	4
8.(3)	В. Моцарт	2
9.(4)	Л. Бетховен	6
10.(5)	Ф. Шуберт	4
11.(6)	Ф. Шопен	4

12.(7)	И. С. Бах**	4
13.(8)	Заключение	4
	Контрольные уроки	4
		Всего 34 часа
	Третий год обучения	
	Классики русской музыки	
	1-й вариант	
14.(1)	Введение	2
	Русская музыка до Глинки	
15.(2)	М. И. Глинка	8
16.(3)	А. С. Даргомыжский	3
17.(4)	Русская музыкальная культура 2-й половины XIX в	2
18.(5)	А. П. Бородин	6
19.(6)	Н. А. Римский-Корсаков	9
	Контрольные уроки	4
		Всего 34 часа
	Четвертый год обучения	
20.(7)	М. П. Мусоргский	5
21.(8)	П. И. Чайковский	8
22.(9)	Русская музыкальная культура конца XIX - начала XX века	2
23.(10)	Отечественная музыкальная культура после 1917 года	1
24.(11)	С. С. Прокофьев	6
25.(12)	Д. Д. Шостакович	4

26.(13)	Свободное распределение оставшегося времени по усмотрению преподавателя для ознакомления учащихся с личностью и отдельными сочинениями {или их фрагментами) наиболее видных композиторов (например, Хачатуряна, Свиридова, Щедрина, Шнитке и других) с вводным словом к музыке последних десятилетий XX века (см. тему 23).	6
	Контрольные уроки	4
		Всего 34 часа

Содержание тем 22-26 ориентировано на учебник О. И. Аверьяновой «Отечественная музыкальная литература XX века». М. Музыка, 2001.

V. Содержание предмета.

Первый год обучения, знакомство с небольшими произведениями различных жанров и форм на примерах народной и классической музыки

Тема 1

Введение

Проведение вводных уроков ставит своей целью дать детям представление о богатстве и многообразии окружающего нас музыкального мира, его многосторонних связях с жизнью людей, специфике самой музыки как искусства. Объяснения преподавателя, показ на фортепиано отдельных выразительных элементов музыкальной речи и прослушивание небольших сочинений или фрагментов более крупных произведений призваны зародить в детях интерес к познанию музыки и связанных с ней явлений. С первых же шагов школьников следует учить не только внимательно слушать музыку, воспринимать ее эмоционально, но и размышлять о ней, вдумываться в ее художественный смысл. Учащиеся должны понимать и стремиться запомнить последовательно вводимые понятия, названия, термины.

На вводных уроках желательно обращение к широкому кругу жизненных явлений, произведениям живописи, поэзии, образам народного искусства и картинам природы, имеющим ассоциативные связи с музыкой или нашедшим отражение в ней. Живость рассказа, использование наглядных средств, звучание самой музыки, а также обращение к музыкальному опыту детей, активное вовлечение их в процесс познания — все это поможет преподавателю провести вводные уроки содержательно и ярко, а учащимся — освоить необходимые знания.

Музыка в нашей жизни. Широкое распространение музыки в наше время. Где и для чего она звучит. Исполнение и воспроизведение музыки. Где исполняется музыка, ее разделение на камерную, концертную, театральную и церковную. Музыка на улице. Музыка «легкая» и «серьезная». Как научиться слушать и понимать произведения великих композиторов (см. приложение 3) (*Раскрывая жизненные связи музыки, полезно использовать изобразительный материал, обращаясь прежде всего к иллюстрациям в учебнике.*).

Содержание музыкальных произведений. Богатство и многообразие содержания произведений искусства, отражение в них различных сторон жизни, душевного мира человека. Что можно услышать в произведениях вокальной и инструментальной музыки?

Картины природы, сказочные образы, портреты людей и события реальной жизни в произведениях русских и зарубежных композиторов. Обращение к нотным примерам в учебнике. Обучение школьников умению «видеть» и «слышать» в них музыку. Определение фрагментов музыки на слух и по нотному тексту.

Выразительные средства музыки. Специфика выражения жизненного содержания средствами музыки. Основные выразительные средства музыкального искусства. Значение метра и ритма, лада и гармонии, динамики и темпа, регистра и тембра в создании художественных образов. Симфоническая сказка С. Прокофьева «Петя и волк». Ее содержание и особенности композиции. Создание при помощи разнообразных выразительных средств характерного облика персонажей сказки.

На вводных уроках лучше всего воспользоваться музыкальным материалом из учебника, что облегчит учащимся повторение пройденного в классе.

Тема 2

Песня, марш и танец или с чего начинается музыка?

Задача данной темы — ввести школьников в серьезный разговор о музыке, обращаясь к наиболее близким и доступным им произведениям вокальной и инструментальной музыки. Песни, марши, танцы, созданные в разное время разными авторами, позволят лучше осмыслить место музыки в жизни людей, единство содержания и выразительных средств в конкретном произведении. Понятие жанра в музыке вводит школьников в круг специальных терминов, применение которых необходимо для дальнейшего изучения музыкальной литературы.

В процессе прослушивания и разбора песен учащиеся должны приобрести начальные аналитические навыки, умение ориентироваться в нотном тексте, научиться объяснять содержание песен, а также хорошо освоить характерные черты песенного жанра (взаимосвязь слова и музыки, пения и инструментального сопровождения, особенности куплетной формы, состав исполнителей). Параллельно осваивается ряд специальных понятий и терминов (куплет, припев, запев, инструментальное вступление, отыгрыш, аккордовое сопровождение, заключение, пунктирный ритм, солист, а capella), названия хоровых составов и типов певческих голосов, которые будут звучать при прослушивании в звукозаписи. Единство музыкального и поэтического аспектов анализа позволит уточнить связи выразительных средств музыки и поэтического текста, глубже, многограннее представить содержание песен. Рассказ может быть дополнен краткими сведениями об авторах, истории создания и исполнения некоторых песен.

Подбор песен, приводимых в учебнике, последовательность разбора и прослушивания дадут детям представление о песенном жанре, продемонстрируют художественное своеобразие каждого из представленных образцов и позволят увидеть в них отражение значительных событий недавней истории. Массовая песня середины века — важная веха в развитии отечественной музыкальной культуры.

«Дубинушка» — русская народная песня

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

«Ай, во поле липенька», «Ноченька» — русские народные песни

«Смело, товарищи, в ногу» - - музыка и слова Л. Радина

«Авиамарш» — музыка Ю. Хаита, слова П. Германа

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

«День Победы» — музыка Д. Тухманова, слова В. Харитонов

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

«Моя Москва» — музыка И. Дунаевского, слова М. Лисянского

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

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

Прокофьев С. Марш из сборника «Детская музыка»
 Мендельсон Ф. Траурный марш (из сборника «Песни без слов», № 27)
 Свадебный марш (фрагмент) Верди Д. Марш из оперы «Аида»
 Соловьев-Седой В. «Марш нахимовцев»

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

Чайковский П. Камаринская (из «Детского альбома») Трепак из балета «Щелкунчик»
 Даргомыжский А. «Малороссийский казачок» (фрагмент фантазии для оркестра)
 Рубинштейн А. Лезгинка из оперы «Демон» (фрагмент)
 Григ Э. Норвежский танец ля мажор
 Боккерини Л. Менуэт ля мажор
 Скарлатти Д. Гавот ре минор
 Вебер К. Вальс из оперы «Волшебный стрелок»
 Сметана Б. Полька из оперы «Проданная невеста» (фрагмент)
 Венявский Г. Мазурка для скрипки и фортепиано ля минор
 Огиньский М. Полонез ля минор
 Глиэр Р. Чарльстон из балета «Красный мак».

Освоение новых понятий и терминов при изучении инструментальных произведений маршевой и танцевальной музыки: период, трехчастная форма, реприза, варьирование (и производные от него термины), мелодический оборот, аккордовое изложение, ритмический рисунок, инструментальный наигрыш и других. Марш и танец как самостоятельные пьесы и как составные части крупных сочинений. Песенность. маршевость, танцевальность как основа многих произведений музыкального искусства. Метафора о «трех китах в музыке», которую использовал Д. Кабалевский.

Активное участие детей в освоении нового учебного материала, использование их наблюдений и познаний, самостоятельно приобретенных в разностороннем общении с музыкой, позволит теснее связать музыку как искусство с музыкой как явлением повседневной жизни. Изучение темы должно подвести учащихся к достаточно свободному владению рядом специальных понятий, умению применять в учебной работе их терминологические обозначения. Введение нового понятия, определения усваиваются лучше, когда становятся обобщением наблюдений, итогом беседы с преподавателем. Но могут встретиться и такие понятия, термины, объяснение которых целесообразно дать позже, при изучении других тем: театральная музыка, балет, опера, сюита, ансамбль и другие. Такой прием предварительного знакомства с понятиями, также как постоянное обращение к ранее усвоенным знаниям, — проявление дидактической закономерности, способствующей качественному усвоению материала.

Тема 3

Народная песня в произведениях классиков русской музыки или как связана музыка композиторов с музыкой народной?

Народная песня - музыкально-поэтическое искусство, обладающее неувядаемой художественной красотой. Неисчерпаемое богатство содержания народных песен. Отражение в песне различных сторон жизни народа: его истории, повседневного быта, выражение в них богатого внутреннего мира людей. Разнообразие песенных жанров фольклора и местных традиций исполнения. Взаимосвязь вокального, инструментального и танцевального искусства в народном творчестве.

Любовь композиторов-классиков к народу и его песне. Тщательное изучение и собирание ими лучших образцов народного музыкального искусства. Глинка - создатель первых выдающихся произведений русской музыкальной классики, написанных на основе мелодий народных песен. Сборники народных песен Балакирева, Римского-Корсакова. Чайковского, Лядова. Произведения на народные темы. Использование народных мелодий в оперной, симфонической и камерной музыке. Создание композиторами-классиками музыкальных тем, близких народным мелодиям. Широкое претворение элементов народно-песенного искусства в музыке композиторов.

Данная тема выделяется разнообразием музыкального материала, в том числе жанровым, несет новую учебную информацию. Простая песня соседствует здесь с относительно развернутыми образцами вокальной и инструментальной музыки, с которыми учащиеся знакомятся впервые. Изучение народных песен в обработке и в произведениях композиторов-классиков позволяет связать народное творчество с профессиональным искусством.

В процессе изучения музыкальных произведений требуют тщательного объяснения следующие, впервые встречающиеся понятия, слова специальные термины: народное творчество, фольклор, цитирование и свободная обработка народных мелодий, аранжировка, подголосок, унисон, дублирование (вокальной мелодии в аккомпанементе), крепостные музыканты, сказитель, хоровод, эпический, речитативный склад, варьированные куплеты, переменный размер, смена лада, квартет, концерт (два значения каждого из терминов), струнный квартет, финал, пиццикато, пикколо; названия народно-песенных жанров и музыкальных инструментов.

Балакирев М. Сборник «40 русских народных песен»: № 25 «Заиграй моя волынка», № 40 «Эй, ухнем»

Римский-Корсаков Н. Сборник «100 русских народных песен»: № 8 «Как за речкою, да за Дарьею»

Чайковский П. Сборник «50 русских народных песен» (для фортепиано в 4 руки): Я вечер, млада, во пиру была»

Глинка М Вариации для фортепиано на тему песни «Среди долины ровныя»

Мусоргский М. Песня Марфы из оперы «Хованщина»

Римский-Корсаков Н. Песня Садко с хором из оперы «Садко» («Высота ль, высота поднебесная»)

Чайковский П. Струнный квартет № 1, ч. II. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром: финал

Лядов А. «8 русских народных песен для оркестра»: Протяжная, Шуточная, Колыбельная, Плясовая

Каждая пьеса прослушивается отдельно, непосредственно за ее характеристикой и разбором. Так же следует в дальнейшем поступать при изучении «Зимнего костра» С. Прокофьева и «Пер Гюнта» Э. Грига.

В качестве задания по данной теме можно поручить детям найти среди пьес, которые они исполняют или играли недавно, такие, где звучат народно-песенные мелодии (проверка задания возможна в любой форме).

Тема 4

Программно-изобразительная музыка, или что помогает услышать и понять замысел композитора в инструментальном произведении?

Обращение к произведениям программной и программно-изобразительной музыки позволяет ввести подростков в мир достаточно сложных инструментальных сочинений и познакомить их с выдающимися образцами фортепианной и симфонической музыки. Учащихся следует научить свободно отличать программные сочинения от других

инструментальных пьес, для чего рассказ преподавателя должен содержать объяснение основных признаков программной музыки (прежде всего, это название произведения, поясняющее его содержание и раскрывающее замысел автора). Для большей наглядности объяснений целесообразно воспользоваться сборниками фортепианных сочинений для детей (например, П. Чайковского, С. Прокофьева, Р. Шумана), в которых программные пьесы чередуются с имеющими только жанровое обозначение (вальс, мазурка, песня, марш и другие). Учащиеся должны также хорошо представлять источники содержания программных сочинений: картины природы, образы народного творчества, произведения литературы, живописи, реальные события жизни. В качестве примеров можно называть (с соответствующими пояснениями) различные произведения классической и современной музыки. Требуют пояснения и выразительные возможности звукоизобразительных приемов, их художественная природа в музыке.

При изучении пьес П. Чайковского, М. Мусоргского, С. Прокофьева должны найти применение знания, приобретенные на предшествующих занятиях. Кроме того, должны быть усвоены следующие понятия: цикл, сюита, измененная реприза, тремоло, аттака.

Краткая характеристика циклов П. Чайковского «Времена года» и М. Мусоргского «Картинки с выставки» с музыкальными иллюстрациями по выбору преподавателя.

Разбор и прослушивание пьес «На тройке» и «Избушка на курьих ножках».

Обращение к нотному тексту при характеристике циклов и отдельных пьес.

С. Прокофьев. Сюита «Зимний костер» (стихи С. Маршака).

Содержание произведения. Сюжетное развитие событий. Картинки из жизни школьников. Образы природы в музыке сюиты. Строение произведения. Стихи и музыка. Понятие о сюите, чередование контрастных музыкальных номеров. Использование звукоизобразительных приемов. Мелодическое, гармоническое и тембровое богатство музыки сочинения. Встреча «трех китов». Состав исполнителей.

Следить по нотам хрестоматии во время прослушивания можно выборочно, под руководством преподавателя, ввиду определенной сложности задания.

Тема 5

Музыка в театре или может ли театр обойтись без музыки, а музыка без театра?

Этой теме отводятся последние семь уроков. Ее изучению следует придать обобщающий характер, широко обращаясь к знаниям, приобретенным в течение года. Их применение при освоении нового учебного материала послужит успешному решению ряда дидактических задач. В процессе изучения темы учащиеся должны получить общее представление о театре как виде искусства и основных музыкально-сценических жанрах: опере, балете, оперетте и музыке к драматическому спектаклю.

В числе новых понятий, слов, терминов, которые усваиваются при работе над темой, следующие: театральное представление (спектакль), сценическое действие, драматург, режиссер, драма, комедия, пьеса, музыкальный театр, действие (акт), картина, пантомима, дивертисмент, артист, статист, гусли, ария, романс, речитатив, пасторальный, кода, канон, хроматические полутоны, ладовая неустойчивость, целотонная гамма. Одни из них требуют тщательного разъяснения для свободного употребления в дальнейшем, другие же — лишь верного понимания в контексте. В теме впервые упоминаются колокольчики, гусли, челеста, что дополняет представления учащихся о музыкальных инструментах.

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

Музыка в драматическом театре, ее функции. Создание великими композиторами замечательных образцов музыки к драматическим спектаклям. Музыка Грига к драме Ибсена — наиболее известное произведение композитора. Яркое и самобытное отражение в ней образов драмы, природы Норвегии, народной фантастики. Богатство и национальное своеобразие выразительных средств, используемых композитором.

Концертная версия музыки. Две симфонические сюиты «Пер Гюнт» как пример программной музыки.

«Утро»
«Смерть Озе»
Танец Анитры
«В пещере горного короля»
Песня Сольвейг

П. Чайковский Балет «Щелкунчик».

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

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

«Марш»
«Арабский танец»
«Китайский танец»
«Танец пастушков»
«Танец Феи Драже»

М. Глинка Опера «Руслан и Людмила».

Синтетичность оперного жанра. Ведущее значение музыки. Единство вокального и инструментального начала. Основные элементы оперы: ария и ее разновидности, ансамбли, хоры, балетные сцены и оркестровые номера. Различные типы опер. Обращение к опере великих композиторов прошлого. Опера в наши дни.

Глинка и Пушкин. Сюжет и композиция оперы «Руслан и Людмила», ее сказочно эпические черты. Яркое воплощение в музыке образов поэмы Пушкина. Светлый, жизнеутверждающий характер произведения. Характерные черты отдельных эпизодов музыки. При разборе каждого музыкального номера оперы учащиеся должны ясно представлять место действия, сценическую ситуацию, понимать смысл музыки. Например, в сцене похищения Людмилы музыка сначала характеризует событие и его участников (оркестр), а затем состояние людей — свидетелей происшедшего (ансамбль, хор).

Две песни Баяна; сцена похищения Людмилы из I д.; ария Фарлафа, ария Руслана из II д.; персидский хор из III д.; ария Людмилы, марш Черномора, восточные танцы из IV д.; хор «Ах ты, свет Людмила» из V д.

Второй год обучения Классики европейской музыки

Тема 6(1)

Введение. Музыка от древнейших времен до XVIII века. Формирование классического стиля в музыке

Музыка в Древнем мире. Расцвет искусств в античную эпоху. Появление нотации. Возникновение и развитие многоголосия; полифония и гомофония. Музыка в храме: месса, оратория и кантата.

Развитие инструментальной музыки. Произведения для органа, скрипки и клавесина. Формирование классического стиля в музыке. Появление в XVIII веке новых жанров циклических инструментальных произведений — симфонии, сонаты и квартета.

Тема 7 (2)

Й. Гайдн

Франц Йозеф Гайдн (1732-1809) — австрийский композитор второй половины XVIII века, один из создателей основных жанров инструментальной музыки классического типа: симфонии, сонаты, струнного квартета.

Семья Гайдна. Проявление музыкального дарования в юные годы. Пение в хоре, овладение игрой на клавикорде, скрипке. Пребывание в церковной капелле Вены, первые композиторские опыты.

Начало самостоятельной жизни в Вене. Бытовые трудности и неунывающий характер юного музыканта. Музыкальный быт австрийской столицы. Выполнение Гайдном любой музыкальной работы, обогащавшей его профессиональный опыт. Расширение творческих связей, общение с Н. Порпора, служба у графа Моравиа. Сочинение первых симфоний, квартетов, музыки для театра.

Работа в капелле князя Эстерхази (1761-1790); условия жизни и обязанности Гайдна — руководителя капеллы. Интенсивная творческая деятельность; рост известности Гайдна за пределами Австрии. Поворот в судьбе Гайдна после смерти князя Миклоша I Эстерхази. Две концертные поездки в Лондон в 90-е годы. Общественно-музыкальная жизнь английской столицы. Создание последних 12 симфоний для филармонического оркестра, известных под названием «Лондонские симфонии». Признание Гайдна великим композитором. Оратории «Сотворение мира» и «Времена года» — последние крупные произведения композитора. Общение Гайдна в разные периоды жизни с младшими современниками — Моцартом и Бетховеном. Смерть в Вене в возрасте 77 лет.

Краткий обзор творческого наследия. Обращение Гайдна к разнообразным жанрам инструментальной, вокальной и театральной музыки при ведущем значении крупных инструментальных сочинений: симфонии, концерта, квартета, сонаты. Понятие оперы. Обработки народных песен. Народные истоки музыки Гайдна, ее светлый жизнеутверждающий характер.

В теме «Гайдн» учащиеся впервые знакомятся с жанрами симфонии и сонаты. Усвоение связанных с этим знаний представляет для подростков определенные трудности. С целью преодоления возможных затруднений и для лучшего понимания ими сложных понятий можно рекомендовать следующий путь организации занятий по изучению симфонии и сонаты Гайдна.

На первом уроке, на примере симфонии, можно показать строение цикла (без углубления в построение каждой части), а на следующем уроке, при изучении сонаты, сосредоточить внимание на объяснении сонатной формы первой части, посвятив этому (с показом тем, некоторых фрагментов и прослушиванием) целое занятие. Такой подход к музыкальному материалу, когда сонатно-симфонический цикл и сонатная форма осваиваются на разных уроках и на разном музыкальном материале, позволит избежать смешения понятий «сонатно-симфонический цикл» и «сонатная форма», что часто наблюдается в учебной практике. При знакомстве с симфоническим циклом учащиеся должны услышать и осмыслить порядок чередования контрастных частей, характер каждой из них и особенности основных тем (Медленное вступление к сонатному аллегро несколько затрудняет эту задачу, и потому здесь возможно обратиться к симфонии без вступления (например, № 95 или одной из более ранних)). Для облегчения данной задачи раздельное прослушивание каждой части дается в сокращении (экспозиция 1-й части, темы 2-й части, менуэт, до трио; экспозиция финала), что позволяет «сблизить» музыку частей и «уместить» ее в одно занятие. Слуховое внимание учащихся, устойчивость которого весьма ограничена, еще не подготовлено к полному прослушиванию симфонии. Разделение ее прослушивания на два урока «дробит» симфонию, затрудняя формирование слухового представления о единстве цикла.

На последнем уроке по данной теме разбираются и прослушиваются 2-я и 3-я части сонаты с осмыслением формы рондо.

В итоге изучения сочинений Гайдна учащиеся должны хорошо осознавать общность и различия симфонии и сонаты, трех- и четырехчастного построения цикла: понимать строение сонатной формы и рондо, усвоить новые понятия: капелла, капельмейстер, придворный музыкант (композитор), оратория. Прослушивание симфонии в звукозаписи дополнит представление школьников об оркестре эпохи Гайдна. Знания, полученные при изучении симфонии и сонаты Гайдна, будут закреплены и расширены при знакомстве с крупными инструментальными произведениями Моцарта Бетховена и Шуберта.

Тема 8 (3)

В. Моцарт

Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791) — австрийский композитор второй половины XVIII века, младший современник Гайдна.

Детские годы. Проявление гениальной одаренности. Занятия музыкой под руководством отца — Леопольда Моцарта, опытного музыканта и педагога. Ранние композиторские успехи юного Моцарта. Блестящие концертные выступления в ряде стран Европы. Продолжение учебы, новые композиторские опыты. Поездки в Италию. Широкое признание таланта и творческих достижений Моцарта. Тяжелая и унижительная служба у архиепископа Зальцбурга. Поездка в Париж: надежды и разочарования. Разрыв с архиепископом и переезд в Вену. Высший расцвет творчества, создание лучших произведений во всех жанрах музыки. Тяжелые материальные условия жизни, болезнь и безвременная смерть. Реквием — последнее произведение Моцарта. Здесь уместно прочесть фрагмент из «Моцарта и Сальери» Пушкина о возникновении Реквиема.

Упоминание в биографии Реквиема должно сопровождаться кратким объяснением предназначения сочинения, его жанровых черт. Чтобы учащимся было проще осмыслить новый для них вид музыкального произведения, характер его музыки, состав исполнителей, крайне желательно, чтобы они услышали какой-либо его фрагмент. Это может быть Лакримоза (в звукозаписи) или оркестровое вступление к Реквиему (показ на фортепиано). Звучание музыки даст слуховое осознание состава исполнителей (хор и оркестр в Лакримозе) и поможет почувствовать траурный, печальный характер музыки в обоих примерах.

Краткий обзор творческого наследия. Богатство и разнообразие музыки Моцарта. Интерес композитора к театру, создание опер. Виды инструментальных произведений: концертные и камерные сочинения, циклы и отдельные пьесы. Духовная музыка.

Пять уроков, отведенных в примерном тематическом плане на тему «Моцарт», допускают два варианта знакомства с его сочинениями. Если на оперу «Свадьба Фигаро» отводится два урока, то сонату приходится опустить (соната была в предшествующей теме и будет в теме «Бетховен»). Если один урок — то возможно знакомство с сонатой: или краткий охват всего цикла, или разбор сонатного построения первой части (соната ля мажор с вариациями в 1-й части в таком случае заменяется другой сонатой).

На изучение симфонии отводится два урока. Яркость, образность, «запоминаемость» музыки симфонии соль минор, контраст ее частей и своеобразие всех тем позволяют более полно, чем в теме «Гайдн», разобрать каждую из частей, выявить выразительные особенности многих тем сочинения. При разборе сонатной формы необходимо подчеркнуть образный, ладовый, регистровый, тембровый, фактурный контраст основных тем 1-й части, тональную неустойчивость музыки разработки, изменение лада побочной и заключительной темы в репризе. Во второй части — отметить светлый лирический характер музыки, выражение в ней покоя, умиротворенности (разбор формы и полное прослушивание части, что для учащихся пока еще затруднительно, необязательно). В менуэте — насыщение музыки драматическим звучанием и контраст основной темы и темы трио. В финале — близость его музыки музыке первой части, подчеркивающей единство цикла, внутренний контраст основной темы, сочетание драматических и лирических образов.

Включение оперы в тему «Моцарт» необходимо, учитывая значение данного жанра в творчестве композитора, и с целью закрепления знаний об оперном жанре, полученных при знакомстве с оперой «Руслан и Людмила» на первом году обучения. Прекрасная музыка Моцарта, комедийный характер сюжета позволяют провести одно-два занятия увлекательно и доступно для подростков. Подробности сюжета и композицию оперы, учитывая ограниченное время, можно оставить без внимания. Знакомство с главными персонажами, их музыкальной характеристикой в сольных номерах, показ комедийных ситуаций и взаимоотношений действующих лиц в ансамблях, прослушивание увертюры — этого вполне достаточно, чтобы ученики получили представление о жизнерадостном характере произведения, симпатии автора музыки к слуге Фигаро и его невесте.

При одном занятии характеризуются и прослушиваются: увертюра, ария Фигаро «Мальчик резвый...», ария Керубино «Сердце волнует...», ария Барбарини, дуэт Сюзанны и Марцелины. При двух занятиях добавляются: каватина Фигаро «Если захочет барин попрыгать...», ария Керубино «Рассказать, объяснить не могу я...», ария Сюзанны «Приди, мой милый друг». Закончить знакомство с оперой и всей темой можно прослушиванием увертюры, без анализа ее структуры.

Тема 9 (4)

Л. Бетховен

Творчество Людвиг Ван Бетховена (1770-1827) — одна из вершин классической музыки. Отражение в нем грандиозных общественных перемен, происходивших в Европе на рубеже XVIII-XIX веков, героических устремлений народов, передовых демократических идей эпохи. Бетховен как продолжатель традиций и смелый новатор в музыкальном искусстве.

Суровое детство в Бонне в семье музыканта придворной капеллы. Занятия с К. Нефе — первым серьезным учителем и наставником. Ранние творческие опыты. Работа в капелле органистом и пианистом-концертмейстером. Разносторонние интересы юного музыканта, посещение лекций в университете. Упорная работа над пополнением знаний и совершенствованием мастерства. Влияние идей Великой французской революции на формирование убеждений композитора. Встреча с Моцартом в Вене и Гайдном в Бонне.

Переезд в Вену в 1792 г. Уроки по композиции у Гайдна и Сальери. Рост известности Бетховена как пианиста-виртуоза и импровизатора, а позже и композитора. Интенсивная творческая деятельность: создание сонат (в том числе Патетической и Лунной), ансамблей, концертов, двух симфоний. Первые признаки надвигающейся глухоты. Выход из душевного кризиса. Создание «Героической» симфонии, ознаменовавшей начало высшего расцвета творчества (1803-1813). Отражение идей героической борьбы в других произведениях этих лет. Обращение Бетховена к театру: создание оперы «Фиделио», музыки к драматическому спектаклю «Эгмонт» Гете. Сочинения иного рода — с образами природы, радостными чувствами, задушевной лирикой. Обработки народных песен.

Распространение славы Бетховена в Европе. Отношения с венской аристократией; независимый нрав Бетховена.

Трудности последних лет жизни: наступление полной глухоты, личная неустроенность, материальные затруднения, беспокойная опека племянника Карла. Новый подъем творческих сил, создание сонат, квартетов, монументальной «Торжественной мессы». Девятой симфонии. Тяжелая болезнь и смерть. Многолюдные похороны великого музыканта — последняя дань гению.

Краткий обзор творческого наследия. Многообразие творческого наследия Бетховена, в котором представлены почти все музыкальные жанры эпохи венской классической школы, Ведущее значение крупных инструментальных произведений Обращение к театральным видам музыки; сочинения с участием хора; пьесы для фортепиано; песни.

Приводимый в учебнике список основных сочинений композитора позволяет привлечь учащихся к их систематизации, для облегчения запоминания. Можно сгруппировать эти произведения со следующим признаком: концертные виды музыки, сочинения камерных жанров, произведения для театра (дополнив ряд балетом «Творения Прометея», музыкой к драматическим спектаклям и подчеркнув театральное происхождение всех увертюр Бетховена) и духовные сочинения. Здесь же целесообразно впервые дать определение жанра сонаты как крупного инструментального произведения для одного или двух исполнителей (сольная и ансамблевая сонаты).

Разбор и прослушивание сонаты № 8 дает возможность дальнейшего углубления в содержание и структуру классической сонаты и сонатного аллегро. Отражение в музыке сонаты идеи борьбы и воли к победе. Расширение сонатной формы первой части, вызванное необычным замыслом композитора. Музыкальное содержание медленного вступления, его драматическая насыщенность, внутренние контрасты. Дальнейшее развитие тематического материала вступления и его роль в построении первой части. Характеристика основных тем сонатного аллегро: образность, выразительные средства, тональный план. Принципы развития и сопоставление тем в разработке. Тематическое содержание коды (впервые вводимое понятие) в раскрытии идейного замысла и ее значение. Вторая часть: образное содержание музыки, выражение в ней глубокого раздумья. Показ и разбор основных тем. Трехчастное построение, изменение основной темы в репризе. Третья часть: общий характер, некоторая близость образам и настроению первой части. Характеристика основной темы и ее роль в построении финала. Раздельное прослушивание частей, следующее за их разбором: на одном уроке - 1-я часть, на другом - 2 и 3 части.

Симфония № 5 до-минор. Героико-драматическое содержание симфонии, развитие музыки «от мрака к свету». Значение мотива «судьбы». Строение цикла. Первая часть: героический характер музыки, единство и целеустремленность развития, лаконичность высказывания. Главная тема — основной образ первой части: выявление ее волевого начала, значение ритма. Лирические черты побочной темы, ее связь с главной. Светлое, торжественное звучание заключительной темы. Напряженный характер разработки; жалобное соло гобоя в главной теме репризы: драматическое завершение развития в коде. Вторая часть: сопоставление двух образов — мужественно-лирического и героического; вариационное строение части (вторую часть можно прослушать в сокращении). Третья часть: новый подход Бетховена к трактовке третьей части в симфоническом цикле. Преобразование мотива «судьбы». Просветление колорита в среднем разделе. Изменения в репризе; непосредственный переход к финалу. Четвертая часть: торжество светлого начала как результат драматического развития всего цикла. Интонационные истоки основной темы.

Увертюра «Эгмонт». Воплощение в музыке Бетховена содержания трагедии Гете. Увертюра - наиболее значительный из фрагментов музыки Бетховена к пьесе Гете, ее героико-драматический характер. Исполнение увертюры в концертах как самостоятельного сочинения с программным содержанием. Сонатное строение увертюры. Сопоставление основных образов во вступлении, выявление их контрастной выразительной природы. Характеристика основных тем аллегро; показ фрагмента разработки и кульминационного эпизода перед кодой. Победное звучание коды, ее близость финалу симфонии; музыкальные особенности тем.

Тема 10 (5)

Ф. Шуберт

Зарождение романтизма в европейском искусстве. Его характерные черты, отличающие романтическую музыку от произведений предшествующей эпохи. Основные жанры романтической музыки, проявление в них национальных черт.

Возникновение национальных композиторских школ в ряде стран Европы. Романтизм — ведущее направление в музыкальном искусстве XIX века.

Франц Петер Шуберт (1797-1828) — австрийский композитор-романтик, младший современник Бетховена. Образное содержание его сочинений, отражение в них лирической сферы человеческих чувств. Господство песенного начала. Классические и романтические жанры в творческом наследии композитора.

Детские годы в окрестностях Вены в семье школьного учителя. Приобщение к музыке: овладение игрой на скрипке, фортепиано, пение в хоре, попытки сочинения. Обучение в конvikте, участие Шуберта в школьном оркестре. Увлечение композицией, занятия с Сальери. Недолгая работа школьным учителем. Самостоятельная и независимая жизнь в Вене, создание множества произведений в разных жанрах. Друзья Шуберта. «Шубертиады». Творческая зрелость. Жизненная неустроенность и материальные затруднения, несмотря на рост популярности его песен. Запоздалое признание; единственный публичный концерт из произведений Шуберта в год смерти. Судьба творческого наследия.

При планировании занятий по теме «Шуберт» в условиях ограниченного времени, показ 2-3-х фортепианных сочинений (вальс, музыкальный момент, пьеса в 4 руки) можно включить в биографический урок.

Краткий обзор творческого наследия. Неисчерпаемое творческое наследие Шуберта, насчитывающее свыше тысячи сочинений. Ведущее значение вокальной лирики; песенные циклы. Разнообразие инструментальных жанров: симфонии, камерные ансамбли различных составов; произведения для фортепиано в 2 и 4 руки: сонаты, фантазии, вариации, экспромты, музыкальные моменты, танцевальные пьесы.

Песня для голоса с фортепиано — один из ведущих жанров романтической музыки, тесно связанный со словом. Отражение в песнях Шуберта богатого духовного мира и судеб простых людей, современников композитора. Жанровое разнообразие песен, зависимость их построения от поэтического текста. Ведущее значение песенной мелодии; роль фортепианной партии. Объединение песен в циклы.

Изучение песен Шуберта лучше начинать с простых образцов — «Вечерняя серенада», «Форель», «Аве Мария», «В путь», «Мельник и ручей», «Шарманщик», а заканчивать балладой «Лесной царь» (или «Маргарита за прялкой»). При одном уроке, отведенном на песни, их число сокращается до четырех. Только русский текст при прослушивании в звукозаписи позволит ощутить связь музыки со словом и проследить за разворачиванием событий. Иногда для полного понимания содержания песни лучше перед прослушиванием прочесть ее текст полностью и прокомментировать его.

Разбор и прослушивание первой части «Неоконченной» симфонии закрепляет уже полученные знания о сонатной форме и в то же время показывает ее наполнение содержанием, свойственным романтической музыке.

Необычность строения цикла. Круг художественных образов. Лирический, песенный характер основных тем и драматические приемы развития музыкального материала в разработке. Значение темы вступления для дальнейшего развития музыки, ее выразительный смысл. Тональное, тембровое, регистровое сопоставление главной и побочной тем, песенность их мелодий. Черты танцевального тем в побочной теме и неожиданное вторжение резких аккордов, нарушающих спокойный, безмятежный характер музыки. Интонационная близость заключительной темы теме побочной. Образная трансформация музыки в разработке, ее тематический материал. Восстановление покоя в репризе. Изложение побочной и заключительной тем в новых тональностях. Отголоски прошедших бурь в коде; скорбное звучание темы вступления.

Разбор и прослушивание второй части необязательны как из-за дефицита времени, так и тех трудностей, которые испытывают подростки при ее прослушивании: звучащая долго медленная и тихая музыка воспринимается учащимися без должного слухового внимания.

Тема 11 (6)

Ф. Шопен

Фредерик Шопен (1810-1849) — основоположник польской музыкальной классики. Национальный характер его музыки, претворение в ней народных мелодий и ритмов. Тема Родины в творчестве композитора. Шопен — пианист: новый концертный стиль его фортепианных произведений.

Желязова Воля близ Варшавы — «малая» родина Шопена. Благоприятные условия в семье для развития яркого таланта мальчика. Блестящие успехи в занятиях на фортепиано. Серьезное изучение классической музыки. Многогранная одаренность Шопена. Занятия в лицее; изучение истории и литературы. Обучение в консерватории; признание юного Шопена лучшим пианистом Варшавы. Занятия с Эльснером по композиции, создание многочисленных фортепианных сочинений, в том числе двух концертов с оркестром. Увлечение польской народной музыкой. Общение с патристически настроенной польской интеллигенцией. Успешные выступления в Вене, открывшие перспективы концертной деятельности в европейских странах. Вторичный отъезд за границу, прощание с друзьями. Восстание в Варшаве; несостоявшееся возвращение на Родину. Создание произведений, отражающих тревогу Шопена за судьбу Родины (Здесь возможно прослушивание прелюдии ре минор (№ 24) — одного из таких сочинений).

Переезд из Вены в Париж (1831). Насыщенность культурной жизни французской столицы, участие в ней Шопена. Общение с выдающимися музыкантами, писателями, художниками. Думы о Родине и ее судьбе. Создание лучших произведений. Широкое признание Шопена как композитора и пианиста. Многочисленные частные уроки, отвлекавшие от творчества и подрывавшие здоровье композитора, — основной источник, обеспечивавший сносное существование. Личная судьба композитора. Жорж Санд, французская писательница - спутница жизни Шопена. Концертная поездка в Лондон. Тяжелая болезнь; преждевременная смерть в Париже. Завещание Шопена.

Краткий обзор творческого наследия. Фортепианные сочинения как основа творчества Шопена. Обращение к танцевальным жанрам; создание цикла прелюдий, концертных этюдов. Разнообразие произведений крупной формы: одночастные скерцо, баллады, фантазия; циклические - сонаты, концерты. Сочинения с участием фортепиано. Романтические черты музыки Шопена. Обогащение им приемов фортепианного исполнительства, насыщение его содержательной виртуозностью, динамикой симфонизма.

Танцевальные жанры. При разборе двух-трех разнохарактерных мазурок (народно-жанровой, «бальной», лирической) выявляются их индивидуальные особенности в рамках общих жанровых признаков (знакомство с мазуркой состоялось на первом году обучения): подражание звучанию деревенского оркестра тематическая «пестрота», хроматические ходы в мелодии мазурки до - мажор (ор. 56, № 2); стремительный взлет темы, скачки и украшения в мелодии, рондообразность формы, необычный ладовый колорит с выдержанной квинтой в басу во втором эпизоде мазурки си-бемоль мажор (ор. 7, № 1); лирическая задумчивость, сопоставление минорных и мажорных эпизодов, медленный темп в мазурке ля минор (ор. 68, № 2).

На примере полонеза ля мажор демонстрируются его жанровые черты: характерная ритмическая формула, торжественно-героический характер, аккордовый склад основной темы, фанфарная мелодия средней части, насыщенность оркестровой звучностью.

При наличии времени возможен показ любого вальса с кратким перечнем его «шопеновских» черт.

Прелюдии и этюды. Прелюдия как вид инструментальной музыки. Возрождение Шопеном жанра прелюдии и его преобразование. Создание цикла пьес во всех тональностях; его строение. Выражение в музыке многообразного мира чувств и настроений. Лаконизм формы.

Для того, чтобы учащиеся лучше усвоили строение цикла прелюдий, рекомендуется работа с нотным текстом. Последовательно рассматривая пьесы (хотя бы до четырех знаков и две последние), определяя лад и тональность, общий характер (визуально), легко увидеть и осмыслить порядок их чередования и замкнутость тонального круга. После этого можно разобрать и прослушать отдельные прелюдии: скорбно-лирическую ми-минорную, изящно-грациозную с мазурочным ритмом ля-мажорную и суровую, с чертами удаляющегося траурного шествия — до-минорную. Образный контраст пьес дополняют различия регистров и фактурного изложения.

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

Для наглядности представления об «этюдности» пьес, их фактурном, техническом разнообразии, также хорошо полистать ноты сборника этюдов, продемонстрировав таким образом их традиционность и новизну.

Этюд до - минор (ор. 10 № 12), его образное содержание, выражение в музыке неукротимого порыва, решимости, призыва. Своеобразие мелодии и аккомпанемента.

Ноктюрны. Шопен как один из создателей романтического жанра ноктюрна. Характерные черты жанра - спокойный темп, напевность мелодии инструментального склада, внутренняя гармония, - убедительно раскрываются в сопоставлении основных тем нескольких пьес (показ на фортепиано начальных фрагментов трех-четырех ноктюрнов, подкрепленный нотным текстом). Сопоставление образов ночной природы и душевной тревоги. Ноктюрн фа минор. Спокойный лирический характер основной темы, равномерность движения, приемы мелодического варьирования. Контрастный образ средней части, черты разработочного развития. Изменения в репризе, просветление и успокоение в коде.

Тема 12 (7)

И. С. Бах

Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) - немецкий композитор, органист, чье творчество относится к первой половине XVIII века и принадлежит эпохе барокко. Смелый новатор, художник-гуманист, воплотивший в своем творчестве огромный мир идей, эмоций, многообразие жизненных явлений своего времени. Высший расцвет полифонии в произведениях Баха. Особое место композитора в истории музыкальной культуры. Жизнь его музыки на протяжении XIX и XX веков.

Музыкальные традиции семьи Баха. Раннее проявление дарования. Занятия с отцом, а затем с братом Иоганном. Большая любознательность и неудержимое тяготение будущего композитора к сфере музыкальной культуры. Окончание лицея в Лüneбурге и интенсивная работа над своим образованием. Начало самостоятельной жизни в 15 лет. Унизительное, зависимое положение музыкантов в Германии того времени на придворной и церковной службе. Работа придворным органистом в Веймаре (1708-1717), создание выдающихся произведений для органа, духовных кантат, клавирных концертов. Переезд в Кетен на службу придворного капельмейстера. Создание множества разнообразных произведений для клавира и других инструментов. Растущая слава Баха как исполнителя- виртуоза и импровизатора на органе и клавире.

Жизнь в Лейпциге с 1723 года. Служба при церкви. Композиторские, исполнительские и педагогические обязанности Баха. Отношения с церковным и городским начальством. Участие в музыкальной жизни Лейпцига; поездки в Дрезден, Гамбург, Берлин. Музицирование в семейном кругу. Высший расцвет творчества.

Создание монументальных вокально-инструментальных сочинений; их жанровые черты, предназначение. Другие произведения Лейпцигского периода.

Судьба творческого наследия Баха. Сыновья Вильгельм Фридеман, Филипп Эмануэль, Иоганн Кристоф, Иоганн Кристиан — известные композиторы середины - второй половины XVIII века.

Краткий обзор творческого наследия. Перечень сочинений Баха в различных жанрах и для разных исполнительских составов ставит непростую задачу их систематизации, необходимой для лучшего понимания и запоминания учащимися, тем более, что характерные для творчества Баха музыкальные жанры в большинстве своем не встречались в предыдущих темах. В основу такой систематизации можно положить перечень основных произведений, приводимый в учебниках И. Брянцева и И. Прохоровой. Каждый новый термин (прежде всего это названия жанров) требует тщательного разъяснения, для того чтобы учащиеся не только адекватно понимали их, но и умели правильно объяснить, включив эти слова и словосочетания в состав активной профессиональной лексики.

Четыре часа, отводимые в примерном тематическом плане на тему «И. С. Бах», требуют тщательного распределения материала, учитывая, в особенности, то, что в конце учебного года уроков может оказаться меньше. Обстоятельства подсказывают, что тут не обойтись без совмещения. Так, в биографический урок вполне возможно включить органические сочинения, связав их объяснение и прослушивание с Веймарским периодом жизни композитора. Это могут быть токката ре минор (без фуги) и хоральная прелюдия. Сочинения для органа не требуют тщательного анализа: достаточно лишь пояснить их названия и некоторые особенности игры на органе. Другое возможное совмещение: краткая характеристика ХТК (состав, строение) в рассказе о кетенском периоде жизни и творчества.

Отдельные уроки отводятся на знакомство со сборником инвенций и жанром сюиты: ученики-пианисты этого возраста играют инвенции и отдельные пьесы из сюит. Работа с нотным текстом инвенций и полезна, и доступна. Ученики должны узнать о происхождении пьес, составе сборника, убедиться, что все пьесы написаны в разных тональностях, а их поступенное расположение идентично в двух- и трехголосных пьесах. Отсутствие тональностей с большим числом ключевых знаков объясняется учебным назначением пьес. Рассмотрение сборника знакомит учащихся с рядом понятий полифонической музыки: тема, противосложение, интермедия, имитация, канон. В процессе работы могут быть показаны несколько пьес, в том числе исполненные учениками.

Традиционное обращение к Французской сюите до - минор - не лучший вариант для знакомства с данным жанром баховской музыки. Во-первых, учащимся данного возраста и уровня музыкального развития еще не доступно эстетически полноценное восприятие этой музыки. И, во-вторых, за пределами познания остаются сюиты для струнных инструментов и оркестра. Урок, посвященный баховской сюите, можно построить следующим образом: знакомство с составом сюиты — обязательными и дополнительными танцами (пьесами), их национальным происхождением, темпом и размером, которые хорошо усваиваются благодаря использованию наглядной схемы. Далее — показ музыкальных иллюстраций, в качестве которых используются фрагменты из разных сюит, исполненных на фортепиано или звучащих в записи. Например, гавот из французской, менуэт из английской сюиты, пьеса из скрипичной партиты или виолончельной сюиты и, в заключение, «Шутка» из оркестровой сюиты си минор. Подобная демонстрация фрагментов баховских сюит сформирует слуховое представление о том, что Бах создавал свои сюиты как для клавира (французские, английские, партиты), так и для скрипки (партиты, сонаты), виолончели (сюиты), оркестра (сюиты или увертюры).

Слово «клавир» учащиеся должны понимать, как общее название старинных клавишных инструментов (клавесин, клавикорд, чембало) по аналогии со словом «фортепиано» — общим названием современных клавишных инструментов (рояль, пианино). Со временем они усвоят и другое значение слова «клавир» — как переложение для фортепиано какой-либо партитуры. Современный выбор аудиокассет и дисков позволяет услышать скрипичную, виолончельную и оркестровую музыку Баха, если нет возможное™ пригласить в класс скрипача или виолончелиста.

Показ и представление прелюдии и фуги допускает варианты. В группах с пятилетним обучением знакомство с полифонией можно ограничить инвенциями. Для других учащихся материалом может послужить прелюдия и фуга из сборника «Маленькие прелюдии и фуги» или до - минорный цикл из 1 тома ХТК.

Тема 13 (8)

Заключение

При рациональном планировании занятий и следовании намеченному, урок, завершающий годовой курс (до контрольного), — вполне реален. Его содержание определяется рядом обстоятельств: опытом и намерениями преподавателя, наличием необходимого материала (ноты, книги, учебные пособия, аудиокассеты), успехами учеников. С выходом в 1999 году учебника по музыкальной литературе зарубежных стран В. Брянцевой преподаватели получили большой и хороший материал для заключительного занятия, часть которого можно включить в содержание урока, а другую — оставить для самостоятельного чтения. Хорошо проведенные в году уроки должны вызвать интерес учащихся к зарубежным композиторам и их творчеству, оставшемуся за пределами учебного курса, а кассеты и диски — помочь услышать их произведения в домашних условиях.

Третий год обучения

Классики русской музыки

Тема 14 (1)

Введение. Русская музыка до Глинки

Один-два урока, предусмотренные примерным тематическим планом для обзора музыкальной культуры России в доглинкинское время, могут быть свободно использованы преподавателем. Сведения исторического плана о зарождении и формах существования профессиональной музыкальной культуры в России, о народной песне и ее значении в формировании национальной композиторской школы должны содержать конкретные факты, имена наиболее известных музыкантов XVIII и начала XIX века, подготовивших расцвет отечественной музыкальной классики в XIX веке.

Музыкальными иллюстрациями могут служить: один из хоровых концертов Д.Бортнянского (в звукозаписи), один-два романса А. Алябьева, А. Варламова или А.Гурилева. Возможно включить в этот ряд, при наличии времени, какой-либо фрагмент из оперы А. Верстовского «Аскольдова могила» (например, песню Торопки). Демонстрацию произведений отечественной музыки «доглинкинского» периода достаточно сопроводить краткими комментариями, чтобы вызвать интерес к их прослушиванию. Раскрывая содержание темы, преподаватель может ограничиться материалом, помещенным в учебнике Э. Смирновой.

Тема 15(2)

М. И. Глинка

Михаил Иванович Глинка (1804-1857) — основоположник русской классической музыки. Его творчество как новый этап в развитии музыкальной культуры России. Эпоха Глинки. События 1812 и 1825 годов. Подъем национальной культуры. Современники композитора — музыканты, литераторы. Глинка и Пушкин.

Детские годы в имении отца. Разностороннее воспитание в дворянской семье. Музыкальные впечатления детских лет. Влияние народной песни на формирование музыкальных представлений будущего композитора. Крепостная няня Глинки. Воздействие на юного Глинку оркестра крепостных музыкантов его дяди.

Обучение в Благородном пансионе (1817-1822). Кюхельбекер — воспитатель и наставник Глинки. Знакомство с А. Пушкиным, общение с В. Жуковским, А. Дельвигом, В. Одоевским. Увлечение музыкой. Посещение театра, концертов; первые композиторские опыты.

Поездка на Кавказ в 1823 году. Недолгая работа на государственной службе. Серьезные и разносторонние музыкальные занятия, рост композиторского мастерства.

Первая поездка за границу (1830-1834). Италия. Знакомство с европейской культурой, общение с ее представителями. Увлечение оперным искусством. Рождение замысла национальной оперы. Занятия с З. Деном в Берлине; пополнение знаний и совершенствование композиторской техники.

Возвращение в Россию. Создание первой русской классической оперы «Иван Сусанин» и ее премьера в Петербурге (1836). Суждение публики об опере. Работа в Придворной певческой капелле. Поездка на Украину. Сближение с литературным кружком Н. Кукольника. Создание лучших произведений в разных жанрах — период высшего расцвета творчества. Работа над оперой «Руслан и Людмила» и ее постановка в 1842 году. Полемика вокруг оперы и ее судьба. Вклад Глинки в формирование русской школы пения.

Отъезд за границу в 1844 году. Пребывание во Франции. Дружеское общение с Г. Берлиозом. Исполнение произведений Глинки в Париже — первое знакомство европейской публики с русской классической музыкой. Поездка по Испании. Изучение народной испанской музыки и создание на ее основе концертных увертюр. «Камаринская» — одна из вершин творчества Глинки.

Последние годы жизни (Петербург, Варшава, Париж, Берлин), Новые творческие замыслы. Круг друзей Глинки. Общение с А. Даргомыжским, А. Серовым, В. Стасовым, М. Балакиревым. Сестра Людмила Ивановна Шестакова и ее роль в судьбе композитора и пропаганде его музыки. Смерть в Берлине в возрасте 53 лет.

Краткий обзор творческого наследия. Театральные произведения Глинки. Сопоставление опер «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила». Музыка к драматическому спектаклю «Князь Холмский» Кукольника. Произведения для симфонического оркестра. Разнообразие жанров камерной музыки: вокальная лирика, пьесы для фортепиано, инструментальные ансамбли.

Опера «Иван Сусанин». Путь Глинки к опере. Обращение композитора к историческому сюжету с героико-патриотической идеей. Построение оперы, ее композиция как своеобразный план оперы.

Сопоставление русской и «польской» музыки. Чередование законченных музыкальных номеров — сольных, ансамблевых, хоровых, оркестровых как один из основных принципов построения оперного произведения. Главные персонажи оперы, народ, их музыкальная характеристика. Последовательный разбор и прослушивание следующих фрагментов: интродукция (возможно, в сокращении), каватина и рондо Антонида, трио из 1-го действия, полонез, краковяк, мазурка из 2-го действия (названные танцы прослушиваются отдельно и в сокращении); песня Вани, ответы Сусанина полякам и прощание с дочерью (ариозо), свадебный хор и романс Антонида из 3-го действия; мужской хор поляков и ария Сусанина из 4-го действия; хор «Славься» из эпилога *(Все перечисленные фрагменты оперы представлены полностью или в сокращении в Хрестоматии по русской музыкальной литературе, последнее издание которой относится к 1993 году (составители Э. Смирнова и А. Самонов))*. Для лучшего осмысления учащимися «устройства» оперы, связи музыки со сценическим действием, композицию оперы рекомендуется представить в виде наглядной схемы. Схема рисуется

на классной доске в процессе объяснения и может быть предложена учащимся на раздаточных карточках:

№№ действий	1-е действ.	2-е действ.	3-е действ.	4-е действ, (3 карт)	Эпилог
Места действия					
Основное содержание (очень кратко)					
Прослушанные фрагменты музыки					

Последняя горизонталь заполняется учащимися в тетрадях или на раздаточных карточках после прослушивания того или иного фрагмента.

Таким образом, перед учащимися будет наглядно представлена в «свернутом виде» вся опера, что позволит охватить произведение в целом и увидеть место каждого из прослушанных эпизодов. Запоминание музыки в последовательности этих эпизодов окажется связанным с местом действия и сценической ситуацией.

Разбор каждого номера начинается с объяснения сценической ситуации и содержательного смысла музыки. Обращение к нотному тексту позволит привлечь учащихся к активной поисковой работе и подкрепит их слуховые впечатления, познакомит с литературным текстом.

Знакомство с оперой «Иван Сусанин» закрепит и расширит представления учащихся об оперном жанре, познакомит с новыми понятиями: интродукция, эпилог, музыкальный антракт, народно-хоровая сцена, ария-монолог и ария-обращение, покажет разделение действия на картины.

«Иван Сусанин» на отечественной сцене. Традиционное открытие каждого нового сезона на сцене Большого театра оперой Глинки; наиболее известные исполнители ведущих партий. «Иван Сусанин» и «Жизнь за царя».

Приведенные здесь методические рекомендации приложимы к изучению других русских классических опер в дальнейшем.

Романсы и песни. Романс как небольшое произведение для голоса в сопровождении фортепиано на какой-либо поэтический текст, предназначенный для камерного исполнения. Широкое распространение жанра романса в 1-й половине XIX века и его связь с бытовым музицированием. Место вокальной лирики в творческом наследии композитора. Отражение в ней широкого круга жизненных явлений; богатство и разнообразие образного содержания. Поэтический текст и его органическое слияние с музыкой; авторы текстов. Вокальная партия и фортепианное сопровождение. Классическая ясность и стройность формы. Цикл «Прощание с Петербургом». Развитие традиций Глинки в камерно-вокальных сочинениях его последователей.

Работа с нотным текстом при разборе и прослушивании вокальных сочинений позволит отойти от объяснительно-иллюстративного метода работы при котором учащиеся получают готовые знания, и привлечь их к самостоятельному поиску ответов на поставленные преподавателем вопросы (так называемый проблемный метод обучения с элементами поисковой беседы). В нотном тексте «Жаворонка» учащиеся могут увидеть фортепианное вступление, проигрыш между куплетами и заключение на теме

инструментального склада с элементами звукоподражания, контрастной основной песенной мелодии; построение из двух куплетов.

В нотах «Попутной песни» — две контрастные темы, дублирование вокальной партии в фортепианном сопровождении, звукоподражание движению поезда, построение представляет собой разновидность трехчастной формы А || В А: ||.

В более сложном романсе «Я помню чудное мгновенье» — идентичные по музыке фортепианное вступление и заключение с элементами гармонического мажора, воспроизведение мелодии вступления в вокальной партии, контрастная средняя часть и измененная реприза. Во всех примерах, прозвучавших на фортепиано, выявляются выразительные средства, определяющие тот или иной характер звучания, при этом переводятся итальянские слова, указывающие на характер исполнения. Тональности романсов, определяемых по нотному тексту; характеристика голосов исполнителей после прослушивания в звукозаписи.

Сложной задачей для преподавателя остается объяснение содержания поэтического текста: о чем он и как выражается в музыке.

Произведения для оркестра. Согласно первому варианту тематического плана, в котором на тему «Глинка» отводится 8-9 часов, произведениям для оркестра можно уделить два урока, охарактеризовав и прослушав три произведения: «Камаринскую». Вальс-фантазию и увертюру к опере «Руслан и Людмила». Увертюра дает возможность восстановить в памяти нечто важное о самой опере. Соответственно второму, 7-часовому варианту, на оркестровые сочинения остается один урок с двумя произведениями по выбору преподавателя. Имеется компромиссный вариант: по полтора урока на романсы и оркестровые сочинения. Общее представление о симфонических произведениях Глинки как относительно небольших, одночастных оркестровых пьесах, различных по художественной образности и строению. Обращение в них к русскому и испанскому музыкальному фольклору. Программность «Ночи в Мадриде». «Испанские увертюры» как первые образцы концертных увертюр в русской музыкальной классике.

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

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

Увертюра к опере «Руслан и Людмила» — одна из вершин симфонизма Глинки. Отражение в ней радостного, оптимистического характера оперы. Особенности сонатной формы в увертюре; краткая характеристика основных тем. Исполнение в симфонических концертах других оркестровых фрагментов из театральных сочинений Глинки (увертюры, антракты, танцы, марш Черномора).

Тема 16(3)

А. С. Даргомыжский

Александр Сергеевич Даргомыжский (1813-1869) — младший современник, друг и последователь Глинки, вписавший новую страницу в историю отечественной музыки, смелый новатор. Связь его творчества с реалистическими тенденциями русской культуры 40-60-х годов.

Дворянское воспитание в семье и разностороннее образование, полученное в детские и юношеские годы. Приобщение к искусству, музыке, композиции. Знакомство с Глинкой в 1834 году. Создание оперы «Эсмеральда». Поездка за границу (1844-1845). Формирование реалистических художественных принципов. Наступление творческой зрелости. Сочинение вокальных произведений, работа над оперой «Русалка» и ее постановка (1856). Широкое признание оперы в демократической среде (1864). Сближение Даргомыжского с демократическим литературным кружком, работа в

сатирическом журнале «Искра». Музыкальная общественно-просветительская деятельность; участие Даргомыжского в работе Русского музыкального общества. Напряженная творческая работа. Обращение к социально-обличительной тематике в вокальных сочинениях. Развитие традиций «Камаринской» Глинки в симфонических произведениях Даргомыжского. Широкое признание композитора на родине и за рубежом во время поездки по европейским странам (1864-1865). Сближение с молодыми композиторами «Могучей кучки». Работа над оперой «Каменный гость».

Краткий обзор творческого наследия. Преобладание в творческом наследии композитора произведений со словесным текстом и второстепенная роль инструментальных сочинений. Центральное положение оперы «Русалка» — третьей русской классической оперы (А. Серов). Другие театральные сочинения. Новизна замысла оперы «Каменный гость». Жанровое разнообразие и богатство содержания камерных вокальных сочинений. Народная основа оркестровой музыки Даргомыжского.

Три урока отводимые на тему «Даргомыжский», исключают рассмотрение оперы «Русалка» в полном объеме. Представление об опере должно сложиться из краткой общей характеристики и прослушивания нескольких фрагментов (по усмотрению преподавателя) с соответствующими комментариями. Это могут быть ария Мельника, ариозо Наташи фа минор из терцета (1 д.), один из хоров (1 или 2-го д.), Славянский танец (2 д.), каватина Князя (3 д.). Названные примеры — это максимум материала для одного урока. Общая характеристика оперы может быть дана при обзоре творческого наследия композитора.

Романсы и песни. Новизна и своеобразие романсов и песен Даргомыжского, развитие в них традиций Глинки. Тематика и жанры вокального творчества. Новый подход к литературному тексту. Передача в музыке интонаций живой разговорной речи. Песни сатирического и социально-обличительного характера. Лирика Даргомыжского. Романсы

на слова Пушкина, Лермонтова. «Мне грустно» — образец лирического монолога. Возможно исполнение этого романса учащимися по нотному тексту хрестоматии под аккомпанемент преподавателя. «Ночной зефир» — сопоставление контрастных образов, текст от автора и прямая речь, определение учащимися формы рондо после знакомства с темами и прослушиванием в звукозаписи. Романс «Мне минуло шестнадцать лет» как своеобразный музыкальный портрет. «Старый капрал» — драматическая песня социального содержания; рассказ о событии — шествии на казнь. Выявление в работе с нотным текстом речитативного склада мелодии, роли маршевого ритма, куплетного построения с варьированием запева, изменение темы припева в заключении.

Тема 17 (4)

Русская музыкальная культура второй половины XIX века

Данная тема — одна из ключевых обзорных тем курса, содержащая большой и важный материал для осмысления происходящих в музыкальной культуре того времени процессов. Приводимые в ней сведения раскрываются на фоне общественно-исторической обстановки третьей четверти века в непосредственной связи с общекультурным процессом. Тема содержит много нового для учащихся, необходимого для понимания последующих монографических тем. Правильное соотношение общего и конкретного сделает тему доступной и обеспечит качество ее усвоения учащимися.

Расцвет русской музыкальной культуры во второй половине XIX века. Ее великие представители: М. Балакирев, А. Бородин, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский, братья А. и Н. Рубинштейны. Развитие традиций Глинки и Даргомыжского: правдивость жизненных образов, обращение к народной песне, сочинение произведений в различных жанрах, разносторонние связи с национальной отечественной культурой.

Характеристика общественно-политической жизни 60-х годов XIX века. Расцвет литературы и искусства реалистического направления. Обличительные стихи Н.

Некрасова, правдивый и разносторонний показ российской действительности в творчестве художников-передвижников; их просветительская деятельность.

Изменения в музыкальной жизни российских столиц, позднее — других городов. Образование Императорского Русского музыкального общества (ИРМО) и его деятельность, направленная на приобщение к музыкальному искусству широких слоев городского населения. Открытие первых российских консерваторий в Петербурге (1862) и Москве (1866), их роль в подготовке хорошо образованных: музыкантов-профессионалов: композиторов, исполнителей, педагогов, музыкальных критиков. Братья Рубинштейны — крупнейшие и авторитетные отечественные музыканты. Их разносторонняя и плодотворная деятельность: Антона Григорьевича — в Петербурге и Николая Григорьевича — в Москве. Открытие Бесплатной музыкальной школы (Петербург. 1862) — учебного заведения, ставившего целью обучение исполнительскому искусству и музыкальной грамоте любителей музыки. Концертные выступления музыкальных коллективов Школы.

Композиторская и публицистическая деятельность А. Н. Серова — блестящего музыкального критика, младшего современника Глинки и старшего современника композиторов «Могучей кучки». В. В. Стасов — выдающийся представитель русской культуры второй половины XIX века, музыкальный и художественный критик, друг композиторов «Могучей кучки» и художников-передвижников.

Начало в 60-е годы творческой деятельности композиторов «Могучей кучки» и Чайковского. Творческие принципы композиторов «Могучей кучки» — последователей Глинки и Даргомыжского в развитии национальной музыкальной культуры. Дружеское общение музыкантов. М. А. Балакирев — композитор, пианист, дирижер — старший наставник композиторов «Могучей кучки». Борьба передовых музыкантов за утверждение национальных путей развития отечественной музыки, за музыкальное воспитание широких слоев населения.

Полнота освещения данной темы во многом зависит от количества отводимых на нее уроков (один или два). На двух уроках (1-й вариант тематического плана) есть возможность прослушать два-три произведения или отдельные фрагменты сочинений А. Серова (песня Еремки из оперы «Вражья сила»), А. Рубинштейна (что-либо из оперы «Демон» или романс), М. Балакирева (Восточная фантазия для фортепиано «Исламей»).

Тема 18 (5)

А. П. Бородин

Многогранность творческой деятельности Александра Порфирьевича Бородина (1833-1887). Вклад Бородина в развитие русской культуры и науки. Своеобразие музыки композитора, ее эпический склад; развитие традиций Глинки.

Детские годы в Петербурге. Широкий круг интересов будущего композитора; увлечение естественными науками и искусством. Учеба в Медико-хирургической академии. Музицирование, постижение теории музыки, композиторские опыты. Научная командировка за границу (1859-1862). Продолжение музыкальных занятий. Сближение с балакиревским кружком после возвращения в Петербург. Работа над Первой симфонией и ее успешное исполнение (1869). Проявление характерных черт музыки Бородина в камерной вокальной лирике. Разносторонняя научно-педагогическая работа в Медико-хирургической академии совмещение ее с композиторской деятельностью. Период творческой зрелости. Создание Второй симфонии и оперы «Князь Игорь». Новая поездка в Европу; встречи с Ф. Листом в Веймаре. Рост известности Бородина-композитора на родине и за рубежом. Произведения последнего десятилетия: романсы, квартеты, сочинения для оркестра, фортепиано.

Музыкальной иллюстрацией во время представления биографии композитора может послужить ноктюрн из Второго квартета.

Краткий обзор творческого наследия. Жанровое разнообразие музыки Бородина. Ведущее значение оперы «Князь Игорь». Симфонии и симфоническая картина «В Средней Азии». Камерные инструментальные и вокальные произведения. Эпос и лирика в музыке Бородина.

Опера «Князь Игорь». Краткая история создания оперы от зарождения замысла (1869) до премьеры (1890). Роль Стасова как друга и советчика. Обращение к «Слову о полку Игореве». Представление учащимся древнего литературного памятника, о котором многие из них еще не знают. Патриотическая идея оперы, ее эпические черты. Ознакомление с композицией оперы по наглядной схеме. Понятие о прологе. «Русские» и «половецкие» действия; сопоставление Руси и Востока через музыку; ориентальные черты музыки половецких сцен. Основные персонажи оперы и их музыкальная характеристика. Арии Игоря и Кончака как образцы арии-портрета (показ разных сторон образа, наличие ряда тем, развернутое построение). Общность и различия названных арий. Галицкий и Ярославна. Многогранная характеристика народа в хоровых сценах.

Расширяя и углубляя понимание учащимися оперного жанра, в добавление к схеме композиции всей оперы, можно представить в наглядной схеме и композицию отдельной картины (в тереме Ярославны). Тогда станет ясно, что чередование сцен, их последовательность определяется развитием событий, сложившейся сценической ситуацией:

Путивль. Терем Ярославны. 2-я картина 1-го действия

Участники действия	Ярославна одна	Ярославна с девушками	Ярославна с Галицким	Ярославна с Боярами	Финал
муз. номер	ариозо	женск. Хор	дуэт-диалог	мужск хор	все

Здесь впервые объясняется значение слова «финал» в опере как заключительной сцены действия (в циклическом сочинении финал — это последняя часть, что учащиеся знают по предшествующим темам, изучив симфонии, сонаты, сюиты).

Изучение оперы Бородина дает возможность показать близость его композиторского опыта традициям Глинки.

Последовательно разбираются и прослушиваются следующие фрагменты оперы: хор «Солнцу красному слава», эпизод солнечного затмения из пролога; песня Галицкого из 1 картины, хор девушек и хор бояр из 2 картины первого действия; ария Игоря, ария Кончака, фрагменты половецких плясок из второго действия; плач Ярославны (фрагмент), хор поселян из четвертого действия.

Согласно первому варианту тематического плана одно занятие может быть посвящено романсам или Второй симфонии (1-я часть).

«Спящая княжна» и «Для берегов отчизны дальней», представленные в хрестоматии, разбираются аналогично романсам Глинки. Песня «А у нас-то в дому» на слова Некрасова, которую достаточно прослушать с нотным текстом, покажет сколь разнообразны вокальные сочинения Бородина по тематике и композиционным приемам, а также то, что их автору не чужда ирония.

Обращение к симфонии позволит продолжить знакомство с симфонической музыкой, прерванное на «Неоконченной» Шуберта. Разрыв в несколько месяцев потребует восстановления знаний, связанных с жанром симфонии. Разбор и прослушивание одной части не исключает краткой характеристики цикла с его героико-эпическими образами. В процессе анализа выявляются выразительные свойства основных тем и приемы развития в сонатном построении 1-й части.

Тема 19 (6)

Н. А. Римский-Корсаков

Многогранность творческой и общественной деятельности Николая Андреевича Римского-Корсакова (1844-1908) — композитора, педагога, музыкального писателя и редактора, дирижера и пропагандиста русской музыки. Отражение в его творчестве истории и быта народа; широкое обращение к национальному фольклору.

Детские годы в Тихвине. Первое приобщение к музыке. Учеба в Морском корпусе в Петербурге (1856-1862). Увлечение музыкой, посещение оперы и концертов, занятия с Канилле. Знакомство с Балакиревым и его роль в развитии таланта и формировании художественных взглядов Римского-Корсакова. Заграничное плавание (1862-1865). Завершение и успешное исполнение Первой симфонии; создание других произведений для оркестра.

Работа над оперой «Псковитянка» на исторический сюжет. Рост известности композитора. Начало педагогической работы в консерватории (1871). Совершенствование композиторского мастерства. Увлечение народной песней и создание песенных сборников. Обращение к народно-бытовым и сказочным сюжетам в операх «Майская ночь» и «Снегурочка».

Период высшей творческой зрелости; создание лучших произведений для оркестра в 80-е годы («Шехеразада», «Испанское каприччио»). Беляевский кружок. Работа над завершением и редактированием сочинений Мусоргского и Бородина («Борис Годунов», «Хованщина», «Князь Игорь»). Выступления в роли дирижера. Новый расцвет оперного творчества с середины 90-х годов. Солидарность Римского-Корсакова с настроениями передовой части русского общества в годы революции 1905-1907 годов. Создание оперы-сатиры «Золотой петушок». Борьба Римского-Корсакова за реализм и народность русского музыкального искусства. Ученики и последователи Римского-Корсакова. Всемирное признание композитора.

Краткий обзор творческого наследия. Жанровое и тематическое богатство сочинений Римского-Корсакова. Ведущее положение оперы; преобладание сказочно-эпических произведений. Народно-жанровая основа симфонической музыки; роль программности в ней. Сюиты, симфонии и одночастные сочинения для оркестра. Камерная вокальная музыка. Произведения других жанров. Книжки к статье Римского-Корсакова о музыке. «Летопись моей музыкальной жизни» как образец творческой автобиографии.

Из музыки Римского-Корсакова на биографическом уроке можно прослушать песню Варажского гостя и песню Индийского гостя из оперы «Садко».

«Шехеразада». Обращение к «Шехеразаде» дает повод восстановить и значительно дополнить представления учащихся о симфоническом оркестре. К концу третьего года обучения у них уже накоплен определенный слуховой опыт от общения с симфонической музыкой и некоторые познания в области инструментоведения. Красочное звучание оркестра Римского-Корсакова, программность сюиты усиливают восприятие музыки, а сольные эпизоды почти всех инструментов облегчают узнавание их голосов. В беседе об оркестре, становящейся своеобразным введением к изучению оркестрового сочинения, могут быть затронуты вопросы, которые помогут учащимся осмыслить ряд понятий, связанных с оркестровой музыкой, и в дальнейшем самостоятельно в них ориентироваться. Основные из них: виды оркестров, различных по инструментальному составу и назначению (репертуару); современный симфонический оркестр, оркестровые группы и их инструментальный состав, расположение групп на концертной эстраде; функции дирижера; понятие о партитуре.

Арабские сказки «Тысяча и одна ночь» как источник содержания музыки сюиты. Сказочный, восточный характер музыки. Картинность и красочность музыкальных образов; выразительная роль оркестровых тембров. Строение цикла. Слуховое и визуальное (по нотным примерам из учебника) выявление выразительных качеств основных тем вступления. Разбор сонатного построения первой части, ее основные темы.

Сопоставление контрастных образов во второй части, вариационное развитие основной темы. Песенные и танцевальные черты тем третьей части, ее лирический склад. Чередование тем предшествующих частей в финале. Программное и тематическое содержание коды.

Опера «Снегурочка». «Снегурочка» Римского-Корсакова в наибольшей степени отвечает задачам учебной работы, хотя преподаватель вправе заменить ее какой-либо другой из сказочных опер. В то же время проводить уроки по «Снегурочке» труднее, чем знакомить детей с «Иваном Сусаниным» и «Князем Игорем». Во-первых, есть опасность упрощения, сведения тем: оперы к детской сказке о девочке-Снегурочке. С другой стороны, философское начало произведения, его языческий пантеизм и обрядность, особая поэтичность далеки от мировосприятия современных подростков. Приблизить творение Римского-Корсакова к восприятию школьников поможет обращение к чудесному поэтическому тексту А. Н. Островского и построение занятий в форме своеобразной музыкально-литературной композиции. Это, однако, не исключает и традиционного методического подхода к изучению оперы. В его основе — чередование фрагментов музыки с чтением текста Островского. Выразительное чтение поэтического текста преподавателем — обязательное условие осознания высоких художественных достоинств произведения и живого, эмоционального восприятия литературных образов школьниками.

Так, после разбора и прослушивания вступления к прологу естественно воспринимаются строки текста из монолога Весны и ее обращения к птицам, подготавливающего «Песню и пляску птиц». Появление Мороза и его диалог с Весной читается по тексту Островского, в котором мотивируется следующая сцена со Снегурочкой. Ее ария и ариетта — музыкальный центр пролога. В сцене проводов масленицы прослушиваются первый из хоров и заключительная сцена, от появления Снегурочки.

Ограниченность времени не позволяет сосредоточить внимание на первом действии. Смысл происходящего в нем необходим для понимания всего дальнейшего: он объясняется преподавателем с подборкой фрагментов текста.

Во втором действии можно обратиться к строкам из мудрых речений Берендея в его диалоге с Бермятой (явление второе), жалобе Купавы (без прослушивания музыки дуэта) и приговору царя («Честной народ, достойна смертной казни вина его...»). Музыкальные номера действия, которые традиционно разбираются и прослушиваются - это Шествие царя Берендея и его каватина. Медленная, тихая, проникновенная музыка арии производит более заметное впечатление своей хрупкой красотой после прочтения ее текста по либретто, который воспекает могучую, полную чудес природу.

Два последних действия требуют меньше внимания и времени, и выбор фрагментов поэтического текста для прочтения здесь более ограничен. Если хор «Ай, во поле липенька» и Пляска скоморохов только прослушиваются с пояснительными комментариями, то песня Леля весьма показательна для анализа выразительных средств, особенностей построения. Дальнейшее сюжетное развитие кратко пересказывается, а музыкальной иллюстрацией к происходящему в ночном лесу служит ариозо Мизгирия.

Последнее действие начинается со сцены Снегурочки с Весною, из которой читается с купюрами ее начальный текст до прощания Весны со Снегурочкой, включая текст хора цветов. Высокая поэзия этих строк навеивает тепло и ароматы весенних дней, сближая человека с природой. В единстве человека и природы — одна из основополагающих идей оперы. В сцене таяния, в последних словах Берендея и заключительном хоре, слияние текста и музыки воспринимаются в их единстве как итог творения двух великих представителей русского искусства. Перед прослушиванием ариозо Снегурочки в музыке оперы выделяются тема Ярилы-Солнца, преобразованная тема из ариетты пролога, образ Снегурочки сопоставляется в финале с ее обликом в прологе.

Четвертый год обучения

Тема 20 (7)

М. П. Мусоргский

Отражение в творчестве Модеста Петровича Мусоргского (1839-1881) общественно-демократических идей 60-70 годов XIX века. Социально-обличительная направленность и смелое новаторство его творчества. Развитие традиций Даргомыжского.

Детские годы в имении отца. Впечатления от родной природы, жизни крестьян, их фольклора. Проявление музыкального дара, успехи в игре на фортепиано. Переезд в Петербург для обучения военному делу. Служба в Преображенском полку. Музыкальные занятия и интересы молодого Мусоргского. Крутой перелом в жизни: знакомство и дружба с Даргомыжским и Балакиревым, сближение с демократической молодежью, увлечение литературой, философией. Выход в отставку с военной службы. Погружение в творческую работу: оперные замыслы, обращение к крестьянской теме в вокальных сочинениях, их социальная направленность; отражение народных поверий в симфонической картине «Ночь на Лысой горе».

Сближение с Римским-Корсаковым. Создание оперы «Борис Годунов» и ее постановка (1868-! 874). Судьба оперы. Общение со Стасовым, работа над операми «Хованщина» и «Сорочинская ярмарка». «Картинки с выставки» - лучший образец инструментальной музыки Мусоргского. Отражение в вокальных циклах на слова А. Голенищева-Кутузова тяжелых переживаний композитора. Жизненная неустрашенность, отход от прежних друзей, материальная нужда, неизлечимая болезнь. Артистический успех концертной поездки с певицей Д. Леоновой в качестве аккомпаниатора и автора исполняемых произведений. Неосуществимость новых творческих планов в связи с обострившейся болезнью. Безвременная смерть в 42 года.

Краткий обзор творческого наследия. Разнообразие оперных замыслов, незавершенность большинства из них. Интерес Мусоргского к исторической и социальной тематике. Редакции оперы «Борис Годунов». Новизна содержания и выразительных средств камерной вокальной музыки, обращение к поэзии Н. Некрасова и Т. Шевченко. Вокальные циклы. Программный замысел и его яркое воплощение в фортепианном цикле «Картинки с выставки». Судьба творческого наследия Мусоргского.

Опера «Борис Годунов». Включение сложной для изучения и понимания подростками оперы «Борис Годунов» в содержание школьного курса обусловлено как центральным положением оперы в творческом наследии композитора, так и своеобразием ее музыкального языка, новаторским подходом к жанру оперы. Приступая к характеристике и разбору «Бориса Годунова», преподавателю предстоит решить, каким путем ему идти, как представить оперу своим ученикам, чтобы они с интересом восприняли и оценили великое творение Мусоргского.

В зависимости от уровня развития и музыкальной подготовки учащихся изучение оперы можно спланировать на четыре или три урока. В последнем случае характеризуются и прослушиваются: вступление к 1-й картине пролога, 2-я картина пролога, монолог Пимена из 1-й картины и песня Варлаама из 2-й картины первого действия, хор «Расходилась, разгулялась сила, удаль молодецкая» из сцены под Кромами и картина- песенка Юродивого. Более полный подход к изучению оперы включает также хоровые эпизоды из 1-й картины пролога, монолог Бориса из второго действия и какой-либо хор из четвертого действия.

В общую характеристику оперы входят: история ее создания, развитие идей Пушкина в новых исторических условиях, раскрытие конфликта между народом и властью царя, объяснение композиции оперы и сквозного развития действия (в сопоставлении с номерным строением опер «Иван Сусанин» и «Князь Игорь»). Песенное и речитативнодекламационное начало вокального стиля, музыкальные характеристики

персонажей и народно-хоровых сцен выявляются по ходу) учебной работы с музыкальным материалом оперы. Пимен, Варлаам и Юродивый как воплощение различных сторон народного характера.

При использовании клавира оперы лучше обратиться к редакции Римского-Корсакова.

Вариант изучения оперы за три урока оставляет возможность познакомить учащихся с фортепианным циклом «Картинки с выставки». Словесная характеристика произведения окажется убедительнее, если в распоряжении преподавателя будет несколько экземпляров нот для последовательного «просмотра» учащимися всего цикла с показом на фортепиано начальных фрагментов ряда пьес и прослушиванием в звукозаписи тех из них, которые проиллюстрируют многообразие «картинок» Мусоргского.

Тема 21 (8)

П. И. Чайковский

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

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

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

Образ жизни Чайковского в последующие годы. Интенсивная творческая работа во время пребывания в Европе и в летние месяцы на родине. Обращение к новым темам и жанрам. Знакомство с видными зарубежными композиторами. Выступление в качестве дирижера-пропагандиста русской музыки.

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

Жизненный путь Чайковского можно представить в виде наглядной схемы, что значительно облегчит учащимся осмысление и запоминание его основных этапов.

1840-1850	1850-1865	1866-1877	1877-1885	1885-1893
Воткинск	Петербург	Москва	Жизнь в Европе и в России	Подмосковье (Клин)

Детство	Учеба в Училище правоведения, затем в консерватории	Педагогическая, муз.-критическая, композиторская деятельность. 1-й расцвет творчества	Композиторская деятельность	Композиторская, дирижерская деятельность. Концертные поездки по городам России, Европы, Америки. Высший расцвет творчества
---------	---	---	-----------------------------	--

Обзор творческого наследия. Богатство и разнообразие творческого наследия Чайковского, его вершинные достижения во всех видах музыки того времени, при ведущей роли оперы и симфонии. Театральные, концертные и камерные сочинения, обращение композитора к духовной музыке. Литературное наследие Чайковского: учебник гармонии, музыкально-критические статьи, письма, дневники.

Знакомство учащихся с творческим наследием Чайковского позволяет закрепить и углубить их знание основных жанров музыки. А если представить сочинения Чайковского в систематизированном и наглядном виде, то учащимся будет легче ориентироваться в разнообразии названий жанров и конкретных сочинений, в инструментальных составах камерных ансамблей, в литературных источниках сценических, вокальных и инструментально-программных произведений композитора.

Театральные (сценические) сочинения	Концертные виды музыки	Камерные произведения	Церковные сочинения
Оперы 1 2 3 10 Балеты 1 2 3 Музыка к драматическим спектаклям	для симфонического оркестра симфонии сюиты Одночастные произведения Концерты Произведения для хора и оркестра	для фортепиано для других инструментов романсы Инструментальные ансамбли романсы	Для хора a capella

Представленная таблица (схема, опорный сигнал) — один из возможных вариантов наглядной систематизации сочинений композитора. Таблица заполняется преподавателем на классной доске с необходимыми пояснениями и при участии школьников или заготавливается на раздаточных карточках для их последующего осмысления. Часть работы, по усмотрению преподавателя, может быть выполнена учащимися дома. Например, можно дополнить перечень опер с указанием их

литературного источника или список одночастных произведений для оркестра; привести названия ряда романсов, сочинений для фортепиано; расшифровать инструментальный состав трио, квартета, указать жанр, программное название произведений, связанных с именами Данте, Шекспира, Байрона. Шиллера, Пушкина, Жуковского, Гоголя, Островского.

Такие задания учащиеся могут выполнять, пользуясь различными словарями, справочниками, энциклопедиями, и с помощью родителей.

Степень полноты таблицы определяет преподаватель с учетом всех обстоятельств учебной работы. Повторению биографии и обзору творческого наследия композитора можно отвести целый урок. Посвященную этому таблицу, оформленную соответствующим образом, хорошо представить на постоянном стенде в классе.

В наглядной форме, подобно приведенным выше образцам, можно представить периоды жизни и творческое наследие С. Прокофьева.

Симфония № 1 «Зимние грезы». Симфонии Чайковского — одна из вершин в развитии европейской симфонической музыки. Народно-жанровые черты ранних, московских симфоний (1,2,3 симфонии) и усиление трагедийного начала в последующих.

«Зимние грезы» — первое крупное произведение композитора. Программность симфонии, ее лирико-драматическое содержание, подобное соль минорной симфонии Моцарта и «Неоконченной» Шуберта, известных учащимся. Выражение в музыке лирических раздумий, связанных с образами русской природы. Национальная основа и песенный склад основных тем.

Характеристика тем главной партии 1-й части, их преобразование в ходе развития. Народно-песенный склад побочной партии, аккордовое изложение заключительной. Некоторые черты разработки. Изменение главной темы в репризе. Возвращение в коде первоначального музыкального образа.

Характеристика вступительной и главной тем 2-й части, ее драматическая кульминация. Сопоставление темы скерцо и вальса в 3-й части. Преобразование народно-песенной мелодии в финале. Тональности частей.

Опера «Евгений Онегин». Роман Пушкина и опера Чайковского. Определение Чайковским жанра оперы как «лирических сцен». История создания и первой постановки «Евгения Онегина». Крушение надежд на счастье — основная тема оперы. Душевная драма героев и картины русского быта. Композиция оперы и композиция отдельных картин (см. образцы наглядных схем композиции в темах «Глинка» и «Бородин»).

Сочетание законченных номеров с фрагментами сквозного развития, образующее сцены. Некоторые особенности драматургии оперы и построение музыкально-сценического действия. Роль ариозо в выражении состояния героев в тот или иной момент действия. Последовательная характеристика, разбор и прослушивание следующих фрагментов оперы: вступление, дуэт и квартет из 1-й картины; вступление и сцена письма из 2-й картины; ария Онегина и хор девушек из 3-й картины; вальс, мазурка, ариозо Ленского (начало финала 4-й картины); 5-я картина; полонез и ариозо Онегина из 6-й картины. Дополнительно: ариозо Ленского из 1-й картины; куплеты Трике из 4-й картины; ария Гремина из 6-й картины.

Опера Чайковского, благодаря ее прекрасной музыке, близкому и знакомому всем сюжету, опоре на поэзию Пушкина, благодаря ясной драматургии, изучается достаточно полно (особенно сцены из 1 и 2-го действий), с чтением (в соответствующих эпизодах действия) поэтических текстов Пушкина. Построение занятий возможно и в виде музыкально-литературной композиции, подобно «Снегурочке», но с более тщательным, порою детальным разбором наиболее значительных эпизодов оперы.

Изучение «Евгения Онегина» можно рассматривать как своеобразную кульминацию курса, поскольку на этом благодатном материале достигаются многие учебные задачи. Опера Чайковского дает возможность раскрыть перед учащимися ряд закономерностей оперного жанра, проникнуть в творческий процесс ее сочинения.

Изучение «Евгения Онегина» в течение месяца—достаточный срок, чтобы учащиеся успели прочесть роман Пушкина, побывать на спектакле в театре, если есть такая возможность, просмотреть видеозапись оперы (дома с родителями или во время внеклассной встречи с преподавателем в школе).

Тема 22 (9)

Русская музыкальная культура конца XIX - начала XX века

Сопоставление понятий «музыкальная литература» и «музыкальная культура». Состав музыкальной культуры, включающей как творческую деятельность композиторов, так и музыкантов других специальностей: исполнителей, критиков, ученых, педагогов, сотрудников различных музыкальных учреждений и всех тех, чья деятельность служит распространению и усвоению музыкальных ценностей.

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

Музыкальное образование как фундамент развития музыкальной культуры. Плодотворная деятельность Петербургской и Московской консерваторий, других учебных заведений и музыкально-просветительских организаций, отвечающая растущему интересу широких слоев городского населения к музыке и знаниям о ней. Достижения отечественной исполнительской культуры и ее великие представители (инструменталисты, певцы, дирижеры). Русские меценаты и музыкально-общественные деятели.

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

Знакомство с творчеством композиторов в теме 22 (9) методически осуществляется в ином ключе — без биографий и привычного разбора сочинений. Оно ограничивается краткой общей характеристикой личности и творческого наследия композитора и необходимыми комментариями к произведениям перед их прослушиванием.

Принимая во внимание ограниченное время, отводимое на знакомство с личностью и творческим наследием названных композиторов, отметим, что их изучение не охватывает всех тех вопросов, которые освещались в монографических темах, посвященных классикам XIX века. Знакомство с Лядовым, Глазуновым и Танеевым можно ограничить краткой характеристикой личности композиторов и их творческого наследия, а также прослушиванием одного — двух сочинений (или фрагментов), которое предваряется кратким комментарием, достаточным для качественного восприятия музыки. Личность и творческое наследие Рахманинова, Скрябина и Стравинского освещаются полнее, с привлечением биографических сведений и более развернутой характеристикой звучавших на занятиях сочинений.

В учебнике О. И. Аверьяновой по данным темам содержится значительно больший материал, чем можно охватить на уроках, и преподавателю предстоит сделать отбор, продиктованный условиями учебного процесса, отложив остальное для самостоятельного чтения дома.

А. К. Лядов (1855-1914)

Видный представитель петербургской композиторской школы. Ученик, друг и последователь Римского-Корсакова, участник Беляевского кружка, профессор Петербургской консерватории, дирижер.

Своеобразие творческого наследия композитора: обращение к малым формам инструментальной музыки, преимущественно фортепианной миниатюре; «сказочные картинки» для оркестра; обработки народных песен.

Особенности музыки Лядова: светлый колорит, преобладание лирических образов, проявление национальных черт, тщательная отделка деталей. Некоторые черты личности Лядова.

В качестве иллюстраций избираются «Музыкальная табакерка» (фортепиано) и «Волшебное озеро» (оркестр), которые представят композитора в характерных для него жанрах и звуковой образности.

А. К. Глазунов (1865-1936)

Многосторонняя творческая и музыкально-общественная деятельность Глазунова — ученика и последователя Римского-Корсакова. Вклад Глазунова в развитие музыкального образования; воспитание молодого поколения на посту директора Петербургской консерватории (1905-1928), участие в концертной и театральной жизни столицы.

Жанровое разнообразие творческого наследия композитора. Обращение к крупным формам инструментальной музыки (симфонии и другие сочинения для оркестра, концерты, сонаты, камерно-инструментальные ансамбли); произведения для театра (балеты, музыка к драматическим спектаклям).

Сочетание в музыке Глазунова эпических и лирических черт, мужественности и пластичности, жизнеутверждающего начала и оркестровой красочности. Мастерское владение элементами музыкальной речи. Высокий авторитет Глазунова, признание его творчества и общественной деятельности в России и за ее пределами. Присвоение почетного звания «Народный артист республики».

Иллюстрацией музыки Глазунова может послужить антракт ко 2-й картине балета «Раймонда» и один из концертных вальсов.

С. И. Танеев (1856-1915)

Яркий и многогранный музыкант, широко образованный человек, внесший неоценимый вклад в музыкальную культуру Москвы. Ученик и друг Чайковского, профессор Московской консерватории; блестящий пианист, крупный ученый, музыкально-общественный деятель, дирижер, хранитель заветов классического искусства.

Обращение Танеева к жанрам инструментальной и вокальной музыки. Опера «Орестея», кантаты, хоры, романсы; симфонии и многочисленные камерно-инструментальные ансамбли различных составов. Значительность содержания и сдержанность в выражении чувств — характерная особенность многих сочинений Танеева, иные из которых не лишены острого драматизма. Широкое использование полифонии, знаток и исследователем которой он был. Высоконравственный облик музыканта.

В качестве музыкальных иллюстраций предпочтительнее привлечь что-либо из хорового наследия композитора или какой-либо романс (хоровые сочинения в школьном курсе практически отсутствуют). Это, к примеру, могут быть части кантаты «Иоанн Дамаскин» или хоры без сопровождения — «Утро», «Сосна»; романсы — «Зимняя дорога», «Свет восходящих звезд».

А. Н. Скрябин (1872-1915)

Своеобразие творческого и духовного облика Скрябина, выделяющее его в ряду других композиторов рубежа веков. Смелый новатор, открывший новые пути музыке XX века; яркий пианист.

Учителя Скрябина в Московской консерватории: поддержка молодого композитора Беляевым. Концертная деятельность в России и за рубежом.

Обращение Скрябина исключительно к инструментальной музыке для фортепиано и оркестра. Малые формы фортепианной музыки: прелюдии, этюды, вальсы, мазурки, ноктюрны, а также фантазии, поэмы и сонаты. Грандиозность симфонических замыслов, их эволюция от ранней небольшой поэмы «Мечты» к трем масштабным симфониям и двум поэмам с увеличенным составом исполнителей («Поэма экстаза», «Прометей»). Своеобразие программности инструментальных сочинений Скрябина.

Эволюция музыкального языка Скрябина-композитора на протяжении творческого пути. Близость музыки Скрябина раннего периода (XIX век) традициям классики. Постепенное усложнение музыкальной речи, поиски новых выразительных средств, обновивших гармонический язык, привычную мажоро-минорную основу музыки.

Контрастность образов, яркая эмоциональность, динамическая устремленность, сочетание восторженного порыва и хрупкой утонченной лирики — характерные черты музыки Скрябина.

Споры современников вокруг музыки и личности композитора. Международный конкурс пианистов им. А. Н. Скрябина и мемориальный музей в Москве, в доме, где жил композитор.

Масштабность и сложность симфонических произведений Скрябина не позволяют обращаться к ним на уроке. Во внеклассной работе можно использовать видеозапись поэмы «Прометей», а в классе прослушать этюд ор. 2 до-диез минор и поэму «К пламени», иллюстрирующие «раннего» и «позднего» Скрябина.

С. В. Рахманинов (1873-1943)

Творчество Рахманинова — одна из вершин русской музыкальной классики. Многогранность деятельности: композитор, пианист, дирижер. Близость творческой индивидуальности Рахманинова Чайковскому: яркий мелодический дар, способность воплощать в музыке как лирические, так и драматические образы, создавать произведения жизнерадостные и трагедийные.

«Школа» Н. С. Зверева в становлении профессионализма Рахманинова. Московская консерватория. Начало творческого пути, первое общественное признание. Творческий кризис. Дирижерская деятельность в опере; дружба с Ф. Шаляпиным. Расцвет композиторского творчества, создание произведений в разных жанрах. Ивановка - «малая» родина Рахманинова.

Перелом в судьбе после революции 1917 года и отъезда за границу. Жизнь вне родины; творческое молчание; концертное выступление; создание последних сочинений. Проявление в них трагического начала. Тоска по родине, переживания за ее судьбу в годы второй мировой войны. Смерть на чужбине. Всемирная слава Рахманинова — композитора и пианиста. Присвоение имени Рахманинова камерному залу Московской консерватории, международному конкурсу пианистов, Тамбовскому музыкальному училищу.

Богатство и многообразие творческого наследия композитора. Создание опер, кантат, хоров, романсов. Сочинения для одного и двух фортепиано; симфонические произведения. Концерты для фортепиано с оркестром — одна из вершин музыки Рахманинова. Судьба духовных сочинений.

Музыка Рахманинова должна быть представлена на уроке как инструментальными, так и вокальными произведениями. Это могут быть отдельные пьесы для фортепиано или 1-я часть концерта № 2; какой-либо романс, например, «Вокализ» или часть из

«Всенощного бдения». В последнем случае потребуются комментарии, поясняющие роль музыки в церковном обиходе и основные особенности православного церковного пения.

И. Ф. Стравинский (1882-1971)

Один из крупнейших композиторов XX века, в своем творчестве отдавший дань различным направлениям современного ему музыкального искусства. Новаторская сущность творческих устремлений композитора, обогатившего музыкальную речь новыми выразительными возможностями и приемами композиторской техники.

Русские истоки творчества Стравинского. Занятия с Римским-Корсаковым. Успех ранних балетов «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная», преломление в них национальных градаций. Отъезд за границу (1910) и «врастание» в культурную среду западного мира. Широкие связи композитора с крупнейшими представителями мировой художественной элиты. Роль С.П. Дягилева в создании ряда сочинений Стравинского и их исполнении в странах Европы и США. Выступления Стравинского в качестве пианиста и дирижера. Посещение Москвы и Ленинграда в 1962 году.

Огромное творческое наследие композитора, не поддающееся привычной классификации по традиционным жанровым группам. Многообразие театральных форм музыки Стравинского и инструментальных составов многочисленных ансамблей. Произведения «на стыке» жанров («Свадебка», хореографические сцены с пением и музыкой на народные тексты); вторжение в сферу джаза («Регтайм» и другие сочинения). Мастерское владение разнообразными жанрами, формами, выразительными средствами музыкального искусства. Воздействие музыки Стравинского на искусство XX века.

В беседе о Стравинском есть возможность для разъяснения таких понятий как модернизм, неоклассицизм, конструктивизм, авангардизм, атональная музыка, додекафонная техника. Сделать это следует кратко, доступно, выборочно.

Балет «Петрушка» — наиболее близкое и понятное подростковой аудитории сочинение Стравинского, позволяющее показать своеобразие и художественные достоинства музыки композитора. Национальные истоки сюжета, интонационные связи с русской песенностью, «броская» красочность оркестра. («Русская», «У Петрушки»).

В примерном тематическом плане не предусмотрен урок, аналогичный «Введению» в музыкальную литературу советского периода в программе 1982 года, в котором дана общая картина советской музыкальной культуры после 1917 года. Содержание «Введения», как и соответствующий ему текст учебника И.Прохоровой и Г.Скудиной, утратили свою актуальность. Информация подобного рода вряд ли необходима ученикам музыкальной школы. Существенные сведения общего характера могут упоминаться в биографиях Прокофьева и Шостаковича, а посвященные им темы логично рассматривать как продолжение раздела курса «Русская музыкальная литература».

Преподаватели, которые сочтут нужным запланировать обзорный урок перед темой «С.С. Прокофьев», смогут воспользоваться материалом из соответствующих глав в учебнике О.И. Аверьяновой, посвященных отечественной музыке советского периода.

Тема 23 (10)

Отечественная музыкальная культура после 1917 года

Воздействие Октябрьской революции и последующих радикальных реформ на все стороны общественной жизни. Идеалы социализма и реалии послереволюционных лет. Интенсивность художественной жизни в 20-е годы вопреки трудностям и противоречиям эпохи. Провозглашение политики «государственного музыкального строительства». Национализация художественных учреждений и ценностей; создание новых музыкальных учреждений, художественных коллективов, учебных заведений. Вовлечение в культурный процесс широких народных масс, развитие музыкальной самодеятельности. Переплетение различных течений, разнообразие поисков,

определенная свобода творческого выражения в искусстве двадцатых годов. Полемика о путях развития музыкального творчества. Старое и новое в музыке тех лет, Произведения на актуальные темы. А. В. Луначарский и его деятельность в сфере культуры. Потери в рядах творческой интеллигенции как следствие политики новой власти.

Создание в 1932 году единых творческих союзов литераторов, художников, композиторов. Ограничение свободы художественного творчества, осуждение произведений, не отвечающих требованиям социалистического реализма. Воздействие на художественную жизнь страны и творческую интеллигенцию усиления культа личности Сталина. Достижения отечественной музыкальной культуры в 30-40-е годы в трудных условиях политической жизни страны. Создание классических образцов музыки в различных жанрах Мясковским, Прокофьевым, Шостаковичем, Хачатуряном, Шапориним. Дунаевским, Расцвет массовой песни. Формирование советской исполнительской школы; становление государственной системы музыкального воспитания и образования. Развитие музыкального искусства в республиках Советского Союза. Многонациональный характер культуры в СССР.

Музыкальная жизнь, творческая и общественная деятельность композиторов в условиях борьбы советского народа с фашистскими захватчиками. Выдающиеся произведения военных лет.

Условия общественно-политической жизни в последние годы сталинского режима, осложнявшие развитие отечественной музыки. Несправедливые обвинения ведущих советских композиторов в формализме и космополитизме. Цензура на контакты с современной музыкальной культурой западных стран, жесткие ограничения на исполнение ряда выдающихся произведений.

Новые веяния в отечественной культуре в годы хрущевской «оттепели». Оживление международных культурных связей, активизация поисков новых путей в музыкальном искусстве. Обращение композиторов к современным техникам музыкальной композиции, обновленным средствам выразительности. Расширение круга образов и тем в произведениях различных жанров. Возрождение традиций русской духовной музыки. Создание новых опер, балетов, кантат и ораторий, произведений симфонической и камерной музыки. Взаимодействие различных жанров и стилей. Трансформация песенного жанра: от песни массовой — к сольной, авторской и эстрадной. Распространение рок- и поп-музыки, появление отечественного мюзикла. Воздействие радио и телевидения на художественные потребности слушательской аудитории, особенно молодежи. Интенсивное распространение музыки посредством новейших технических средств. Различные музыкальные фестивали и исполнительские конкурсы как характерная черта обновляющейся музыкальной жизни. Постепенное ослабление идеологического диктата и административного контроля с середины 80-х годов.

Воздействие распада СССР в начале 90-х годов и последовавших коренных преобразований во всех сферах общественной жизни на культурную жизнь страны, творческую деятельность музыкантов. Новые явления, характеризующие состояние и перспективы развития музыкальной культуры, возникающие под воздействием происходящих в стране процессов.

Тема 24(11) С. С. Прокофьев

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

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

Можно рекомендовать учащимся прочитать книгу «Детство», ярко, с юмором написанную самим композитором. Она была опубликована издательством «Музыка» в 1971 и в 1980 годах.

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

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

Возвращение на родину. Интенсивность творческой и музыкально-общественной деятельности. Создание сочинений, характеризующих высший расцвет искусства композитора: кантата «Александр Невский», балет «Ромео и Джульетта», опера «Война и мир», балет «Золушка», 5-я симфония. Широкий охват жизненных явлений в произведениях Прокофьева: от событий далекого прошлого - до актуальной тематики XX века (революция, гражданская война, Великая Отечественная война, международное движение за мир).

Сложные условия общественной жизни в последние годы сталинского режима. Воздействие необоснованной критики, а порою, травли талантливых писателей, художников, композиторов (в числе которых оказался и Прокофьев) на жизнь и творчество великого композитора.

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

На биографическом уроке могут прозвучать части из «Классической симфонии», песня «Болтуня» на слова А. Барто или какое-либо фортепианное сочинение в авторском исполнении.

Полное изложение биографии Прокофьева в учебнике, насыщенное событиями, названиями сочинений, именами современников, потребует от учащихся повышенного внимания при чтении текста. Его качественной проработке могут помочь специальные задания. Одно из них состоит в следующем: выделить, то есть подчеркнуть, выписать фамилии известных деятелей искусств, с которыми общался и сотрудничал Прокофьев, чтобы на уроке объяснить, кем являлся тот или иной из современников композитора, и в чем выражались их связи. Пример ответа:

А. Н. Есипова — известная русская пианистка, профессор Петербургской консерватории, по классу которой Прокофьев блестяще закончил консерваторию как пианист.

С. М. Эйзенштейн — крупнейший советский кинорежиссер, с которым сотрудничал Прокофьев в создании музыки к кинофильмам «Александр Невский» и «Иван Грозный».

Н. И. Сац — видный театральный и музыкальный деятель, инициатор создания театров для детей, в том числе и музыкального (1964), ныне носящего ее имя; для Н. И. Сац Прокофьев написал симфоническую сказку «Петя и волк», и т. д.

Назначение другого возможного задания — систематизация по группам основных жанров, упоминаемых в тексте биографии и перечне сочинений Прокофьева, в виде таблицы (см. с. 50), облегчающей их осмысление и запоминание.

Обзор творческого наследия. Тематическое и жанровое богатство, разнообразие сочинений Прокофьева. Обращение композитора к истории и современности, произведениям классической литературы и сказочным образам. Жанры театральной музыки. Сотрудничество с Эйзенштейном в создании киномузыки. Кантаты, оратория,

другие вокальные произведения. Инструментальная музыка Прокофьева: симфонии, сюиты, концерты, фортепианные произведения, ансамбли. Сочинения для детей. Необычные жанровые черты симфонической сказки «Петя и волк» и вокальной сказки «Гадкий утенок».

Закрепление и углубление в процессе обзора творческого наследия Прокофьева знаний и представлений учащихся о жанрах музыки, связанных с ними исполнительских составах. Освоение новых понятий, терминов в разносторонних связях с пройденным; применение этих знаний. Выявление наблюдений учащихся, обращение к опыту их учебной и внешкольной музыкальной деятельности.

Произведения для фортепиано. Прокофьев-пианист. Формирование самобытного фортепианного стиля композитора. Разнообразие жанров фортепианной музыки: пьесы, циклы, сонаты, концерты. Музыкальный материал подбирается преподавателем по его усмотрению. Один из возможных вариантов — прослушивание цикла пьес op. 12 с нотным текстом.

Кантата «Александр Невский». Основные признаки жанра; происхождение кантаты, ее композиция и состав исполнителей. Историко-патриотическая тема произведения и героико-эпический характер музыки. Противопоставление образов русского народа и тевтонских рыцарей. Композиционные и художественные особенности отдельных частей.

Знакомство с кантатой окажется эффективнее, если организовать работу с нотным текстом Хрестоматии по советской музыкальной литературе (составители Э. Смирнова и А. Самонов, последнее издание ее осуществлено в 1993 году). Каждую из частей целесообразно разбирать перед прослушиванием. Образность музыки, простота выразительных средств позволяют провести эту работу тщательно, опираясь на знания и опыт учащихся.

Балет «Ромео и Джульетта». Воплощение образов трагедии Шекспира. Традиции и новаторство балетного театра Прокофьева. Драматургическое единство спектакля. Образы добра и зла. Воспевание красоты и нравственного величия любви. Яркость музыкальных характеристик. Постановка балета на сценах музыкальных театров мира. Г. Уланова — выдающаяся исполнительница партии Джульетты в хореографической версии балетмейстера Л. Лавровского (Ленинград, 1940 г.).

Прослушиваются по выбору преподавателя: Улица просыпается (№ 3), Джульетта-девочка (№ 10), Маски (№ 12), Меркуцио (№ 15), Танец рыцарей (№ 13), Прощание перед разлукой (№ 39).

Балет «Золушка» (в рабочий план преподавателя включается один из балетов Прокофьева). Сказочная тема в творчестве Прокофьева. Развитие традиций русского классического балета. Народные истоки сюжета. Утверждение добра красоты и благородства человеческих чувств, их противопоставление миру злобы, зависти, эгоизма. Музыкальные портреты-характеристики основных персонажей; своеобразие выразительных средств в каждом из них.

Прослушиваются по выбору преподавателя: Па де шадь (№ 2), Золушка (№ 3), Фея-нищенка (№ 5), Гавот (№ 10), Отъезд Золушки на бал (№ 13), Сцена Золушки и принца (№ 35), Галоп (№ 40).

Симфония № 1. Общая характеристика цикла и разбор первой части. Светлый, лирический характер музыки, проявление в ней национальных черт. Песенный, полифонический склад главной темы, ее развитие. Мелодическое своеобразие побочной темы, выразительная роль в ней регистра, фактуры. Черты сказочности в заключительной теме. Развитие тем в разработке и повторение в репризе. Особенности коды.

Удобное и полное переложение для фортепиано в 2 руки первой части симфонии в школьной хрестоматии позволяет проследить весь ход развития музыкального тематизма

и проанализировать выразительные особенности основных тем и других эпизодов музыки.

Тема 25(32) Д. Д. Шостакович

Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906-1975) — крупнейший представитель отечественного искусства эпохи революций и войн, массового героизма и неисчислимых трагедий, великих побед и человеческих страданий. Его творчество — правдивая художественная летопись жизни народа, судеб миллионов людей, какими их видел и «слышал» чуткий художник с чистой совестью и огромным талантом. Шостакович — продолжатель лучших традиций музыкального искусства прошлого и смелый новатор. Отражение в его музыке острейших социальных конфликтов, осуждение зла, насилия, сострадание человеческой беде, утверждение ценности жизни. Трагедия, сатира и лирика в музыке Шостаковича; гуманистическая направленность его искусства. Активная жизненная позиция композитора, многогранность его творческой и общественной деятельности.

Детские годы в Петербурге. Семья Шостаковича. Впечатления от революционных событий 1917 года. Учеба в консерватории (1919-1925). Успех Первой симфонии. Участие в Международном конкурсе пианистов им. Шопена в Варшаве (1927). Шостакович — пианист. Общение с Маяковским и Мейерхольдом. Поиски своего пути в музыке в сложное время противоречивых тенденций, борьбы идей и взглядов в искусстве. Создание произведений для театра, симфоний, концертов, пьес для фортепиано. Несправедливая критика произведений Шостаковича, инспирированная партийными органами. Вступление в пору творческой зрелости: опера «Катерина Измайлова» («Леди Макбет Мценского уезда»), 4,5,6 симфонии, фортепианный квинтет. Работа в консерватории. Шостакович в годы Великой Отечественной войны: «военные» симфонии, фортепианное трио. Переезд в Москву. Осуждение партийной критикой крупнейших деятелей советской культуры в конце 40-х годов. Попытки подчинить духовную жизнь общества официальной идеологии. Создание невыносимых условий для свободной творческой деятельности, ограничения в публичном исполнении музыки Шостаковича и других композиторов. Непокосимость композитора в избранном пути; напряженная творческая работа в различных жанрах, создание выдающихся произведений: симфоний, концертов, квартетов, вокальных циклов, киномузыки. Привлечение композитора, известного всему миру к общественной деятельности в советских организациях, в Верховном Совете. Признание заслуг перед страной, руководство которой авторитет, творчество Шостаковича выставляет в качестве «витрины» социалистической культуры. Двойственное положение композитора в условиях существующего режима, его верность гуманистическим идеалам, свободному творчеству. Подспудная непокорность принуждению.

Последние годы жизни великого композитора: прогрессирующая болезнь, затрудняющая сочинение музыки. Непрерывающаяся творческая работа, свидетельствующая о силе духа музыканта, неисчерпаемости его творческого потенциала.

Рассказ о жизни и творческом пути Шостаковича — труднейшая задача для преподавателя. Устаревшая литература, пересмотр оценок деятельности композитора, ряда его сочинений, сложная социальная проблематика творческого пути музыканта — все это требует взвешенного подхода к отбору материала и его освещению. Появление нового учебника облегчит задачу преподавателя, хотя его личное отношение к материалу, как ни в какой другой теме, останется весьма существенным. Биография Шостаковича менее всех других поддается рассказу, и преподавателю придется искать такую форму урока, в которой гармонично объединяются эпизоды рассказа с объяснениями, проблемное изложение с элементами беседы.

Обзор творческого наследия. Ведущее значение крупных инструментальных произведений: симфоний, концертов, камерных ансамблей (квартеты, трио, квинтет, сонаты). Шостакович как величайший симфонист, продолжатель традиций Бетховена, Брамса, Чайковского. Матера. Общая характеристика пятнадцати симфоний: программные, с включением вокального начала, с нетрадиционным количеством частей, посвященные памятным датам и событиям.

Обзор симфоний композитора возможно проводить в виде беседы, обращаясь к тексту учебника с тем, чтобы учащиеся, извлекая соответствующие абзацы из книги, могли назвать особенности отдельных симфоний: наличие программы, состав исполнителей, обращение к тексту, количество частей, посвящения. Комментарии преподавателя, дополняющие ответы учащихся, позволяют составить широкое представление о цикле симфоний — главном в наследии композитора. Подобный урок обеспечит большую активность учащихся, если на предшествующем занятии они получают задание: читая биографию Шостаковича, выделить в тексте учебника, то есть подчеркнуть, отметить на полях, абзацы, характеризующие симфонии. Подводит итог обзору прослушивание первой части 15-й симфонии, которое создаст представление о необычном композиционном приеме. — коллаже, — использованном композитором в ряде сочинений. Е. Мравинский как интерпретатор симфоний Шостаковича.

Обращение композитора к жанрам театральной и вокальной музыки, прелюдии и фуги для фортепиано, кинофильмы с музыкой Шостаковича.

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

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

При разборе первой части, до ее прослушивания, желательно опираться на нотный текст хрестоматии, связывая звучание (показ на фортепиано) с нотной записью и определяя по ней тональности, тип фактуры, другие выразительные элементы музыки.

Определение музыкальных тем по нотам хрестоматий и нотным примерам в учебниках — один из видов классной работы, который должен найти в ней широкое применение наряду с определением музыки на слух. Ксерокопирование нотных примеров из хрестоматий и учебников даст возможность преподавателю оперировать необходимым музыкальным материалом для подобной работы.

В целях расширения представлений учащихся о музыке Шостаковича и для знакомства с произведениями других жанров нужно найти возможность прослушивания с предварительной общей характеристикой еще одного - двух произведений (по усмотрению преподавателя). Это могут быть прелюдии и фуга для фортепиано, части квинтета, романс из вокального цикла. Сильное впечатление на учащихся производит прослушивание вокально-симфонической поэмы «Казнь Степана Разина» на слова Е. Евтушенко. Комментарии перед прослушиванием должны дать представление о содержании поэмы, составе исполнителей, жанровых особенностях произведения, сочетающего концертность и театральность, структуре. Впечатление усиливает наличие

нотного текста. Учащимся может быть предложено выразить свои впечатления от музыки в письменной форме, в качестве домашнего задания.

Тема 26 (13) Заключение

Заключительные уроки курса, обозначенные в примерном тематическом плане как тема 26, проводятся свободно, в зависимости от количества оставшихся уроков и достигнутого результата в усвоении учащимися содержания предмета. Назначение заключительных уроков — познакомить школьников с видными отечественными композиторами последних десятилетий, чье творчество осталось за пределами основных тем.

А. Хачатурян — фрагменты из балета «Спартак»

Г. Свиридов — фрагменты из вокально-хоровых произведений (поэма «Памяти Сергея Есенина» или «Патетическая оратория») и музыки к «Метели» Пушкина.

Р. Щедрин — «Озорные частушки» (концерт для оркестра).

А. Шнитке - Токката из Кончерто гротто № 1.

Могут быть привлечены другие имена и музыкальные примеры.

Творчество каждого из названных выше композиторов дает повод коснуться тех или иных вопросов развития музыкального искусства последней четверти XX века: пути развития национального искусства в условиях интернационализации музыкальной речи (Хачатурян, Гаврилин), проявление фольклорных элементов в музыке (Щедрин), концерты для оркестра и для хора в творчестве современных композиторов (Свиридов, Щедрин, Эшпай), создание звуковых эффектов с помощью синтезатора, новые композиторские техники и их отражение в нетрадиционной нотной записи (Шнитке) и т.п.

Другая задача заключительных уроков — ввести выпускников школы в богатый и пестрый мир современной музыкальной жизни, участниками которой они становятся. Формирование интереса учащихся к событиям музыкальной жизни, умения ориентироваться в окружающей их звуковой среде.

Беседа с элементами дискуссии как форма заключительных уроков, соответствующая накопившимся знаниям и музыкальному опыту учащихся.

Использование материалов прессы, журнала «Музыкальная жизнь», обращение к музыкальным передачам телеканала «Культура», регулярные обзоры газеты «Музыкальное обозрение».

Тема 13. А.И. Хачатурян.

Обзор творчества.

Талант мирового масштаба. Певец Закавказья. Стихийная мощь дарования. Яркий импровизированный стиль, основанный на народных интонациях. Старинное и современное, фольклорное и профессиональное, национальное и общечеловеческое в музыке Хачатуряна.

Значение русского и европейского музыкального искусства в формировании стиля Хачатуряна.

Примерный музыкальный материал:

Хачатурян. А, Балет. «Гаянэ»: Танец розовых девушек № 7, Вариация Нуяэ, № 10, Танец с саблями, № 35, Лезгинка из «Танцевальной сюиты» 4 д.;

Вальс из музыки к драме Лермонтова М, «Маскарад»;

Детский альбом: «Мелодия» и 1—2 пьесы по выбору.

Балеты Хачатуряна - одна из вершин балетного искусства XX в. Исторический роман «Спартак» на балетной сцене (1953); история создания, постановки, драматургия. Созвучность темы современному миру. Монументальная композиция. Полифонический талант автора.

Примерный музыкальный материал:

Хачатурян А. Балет «Спартак»: Триумфальный марш, 1д., 1к Смерть гладиатора, 2д., 4к., Адажио Спартака и Фригии, 3д., 7к., Торжество Кросса, 3д., 8к., Реквием., 4д., 9к,

Тема 14.

60-е годы XX в. Творческий облик Г.В. Свиридова, Р.К. Щедрина, В.А. Гаврилина, А.П. Петрова.

Композитор-творец нового направления в русском искусстве, «поэт в музыке». Отношение к Отечеству, тема Родины в центре художественного мира Свиридова. Тесная связь художественных интересов Свиридова Г. (поэзия, живопись, литература, иконопись) с музыкой. Понимание русского фольклора, красоты народного творчества, национальный характер музыкального языка.

Центральное место вокальных жанров в творчестве композитора. Значение, история создания, жанр, музыкальная драматургия «Поэмы памяти Сергея Есенина» (1956). Тема Поэта и Отечества. Драматизм лирики. Национальное своеобразие поэмы, опора на народно-песенные жанры.

Пушкинская тема» обращение к творчеству поэта — камертону русской культуры.

Значение, история создания, жанр, композиция хорового концерта «Пушкинский венок» (1978), Жанры внутри концерта. Простота и лаконизм средств выразительности. Тема «нового в вечном, вечного в новом».

Неисчерпаемость пушкинской темы в русском искусстве. Поэтичность прозы А. Пушкина в «Музыкальных иллюстрациях» к повести «Метель» (1965). Преемственная связь с классическими симфоническими жанрами.

Примерный музыкальный материал:

Свиридов Г. «Патетическая оратория» (4 ч.);

«Курские песни» для солистов, хора и оркестра. (2—3 на выбор учителя);

Симфоническая сюита «Время, вперед!» (6 ч.);

Вокальный цикл на стихи Берпса Р.: «Финалей»;

Вокальный цикл на стихи Пушкина А. «Подъезжая под Ижоры».

Свиридов Г. «Поэма памяти. Сергея Есенина» (2; 4; 5; 6; 9 чч.)

Свиридов Г. Хоровой концерт «Пушкинский венок» (1; 2; 4; 7; 10 чч.).

Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина «Метель»

Крупнейший композитор второй половины XX в. Полистилистика музыки (мотивы русского фольклора, средневековая русская музыка) бытовая музыка XIX в., опыты западноевропейской полифонии и джаз). Новейшие композиторские техники в музыке Щедрина Р. Интерес к русской классической литературе. Широкий круг музыкальных образов, жанров.

Примерный музыкальный материал:

Щедрин Р. Концерт для поэта в сопровождении женского голоса, хора, оркестра «Поэтория» (фрагмент);

Балет «Конек-Горбунок»: Девичий хоровод; 1 д., 3 к.; Танец шутов и шутих, 3 д., 6 к.

«Юмореска» для фортепиано.

Альбом пьес для фортепиано «Подражание Альбенису»,

«Озорные частушки» для симфонического оркестра.

Музыкальный театр Щедрина Р. «Кармен-сюита» (1967) — творение французского и русского авторов, разделенных столетием. Плисецкая М. - муза балета Щедрина, История рождения и постановки сюиты. Преображении классической, оперной драматургии в современную эмоционально-экспрессивную балетную. Уникальный состав оркестра.

Примерный музыкальный материал:

База Ж.—Щедрин Р. «Кармен-сюита».

Гаврилин В. Творческий портрет

Глубокая, целостная, бескомпромиссная личность русского композитора второй половины XX в. Разносторонность интересов и увлечений, Литературный дар. Театральность, зрелищность, конкретная образность музыки композитора. Простота и сила его музыкального языка. Новый взгляд на фольклор, Традиции Даргомыжского и Мусоргского в вокальном творчестве Гаврилина,

Примерный музыкальный материал:

Гаврилин В. Балет «Анюта» (фрагменты); Симфония-действие «ПЕРЕЗВОНЫ»: «Вечерняя музыка», «Дудочка»; «Русская тетрадь» (1 произведение по выбору);

Фортепианный цикл «Картинки из старой книги»: «Генерал идет»;

Оркестровые пьесы: «Извозчик», «Утро».

А.П. Петров Музыка к кинофильмам

VI. Методическое обеспечение.

Методические рекомендации.

Решение основных дидактических задач на уроке обеспечивается чередованием различных видов учебного труда: изложение нового материала должно дополняться его закреплением, а повторение пройденного — служить проверкой усвоения знаний. Внутренняя взаимосвязь уроков, образующая единую систему занятий, позволит учащимся последовательно освоить содержание учебного материала. Преподаватель должен добиваться того, чтобы каждый ученик активно работал на протяжении всего урока, и стремиться преодолеть неравномерность усвоения знаний отдельными учениками на основе индивидуального подхода к ним.

Эффективность уроков музыкальной литературы в значительной степени определяется применением разнообразных методов обучения. Определенная часть материала, как теоретического, так и собственно музыкального, лучше всего усваивается учащимися при разборе произведения учителем.

Живому и образному изложению биографий соответствует форма рассказа, в котором хорошо сочетаются приемы повествования, описания, рассуждения. Его оживляют, повышая внимание учеников, риторические вопросы, обогащают точные цитаты и тексты, свободно передающие смысл того или иного высказывания.

Наивысшей активности учащихся можно добиться обращением к форме беседы как одному из приемов словесных методов обучения. Ее суть — в диалоге, процесс которого привлекает учащихся к поиску новых знаний, что в обучении несомненно предпочтительнее преподнесения знаний в готовом виде. Различают беседы поисковые (при работе с новым материалом) и воспроизводящие (при обращении к пройденному).

Дополнительными источниками информации, расширяющими представление учащихся об окружающем музыкальном мире, могут служить и разного рода иллюстрации, применение которых возможно не только на биографических уроках, но и при изучении музыкальных произведений (особенно театральных, а также вокальных и инструментально-программных). Наглядные методы обучения «созвучны» своеобразному восприятию подростков и повышают качество усвоения учебного материала.

Источником художественных впечатлений у детей в классе должна быть звучащая музыка. Ее эстетическое воздействие на подростков служит основой для решения учебных задач. Вне прослушивания становится невозможным и приобретение многих знаний о музыке, связанных прежде всего с выразительными особенностями музыкальной речи. На уроке произведение обязательно должно прозвучать целиком или

в виде законченного фрагмента, в соответствии с тем, что является предметом изучения. Демонстрация музыки в классе возможна как в виде ее исполнения преподавателем или приглашенным иллюстратором, так и путем воспроизведения с помощью технических устройств. Оба способа должны дополнять друг друга, так как каждый из них имеет свои достоинства.

Прослушивание музыки во многих случаях полезно проводить с нотным текстом, используя для этой цели специальные хрестоматии, оригинальные издания, клавиры опер. Сочетание слуховой и зрительной наглядности концентрирует внимание учащихся и развивает полезные музыкальные навыки: ноты должны помогать полнее воспринимать музыку. Хороших результатов можно добиться, если заниматься этим регулярно, постепенно усложняя задачу и обязательно обучая школьников данному умению.

Прослушивание музыки в звукозаписи надо использовать и как повод для бесед об исполнительском искусстве, его выдающихся представителях. Внимание школьников к вопросам исполнения музыки может послужить дополнительным стимулом развития их музыкальных интересов и способствовать успехам в классе игры на инструменте.

Обращение к техническим средствам воспроизведения музыки не исключает необходимости исполнения на фортепиано тем и отдельных фрагментов сочинений в процессе их анализа, при характеристике выразительных средств и особенностей композиции.

В качестве практических методов обучения можно рекомендовать различного рода работу с нотным текстом произведений. На занятиях возможно также обращение к тексту учебника, содержащимся в нем нотным примерам и практическим заданиям.

Постоянного внимания преподавателя требует и процесс усвоения учащимися знаний, так как их глубина и прочность — один из принципов обучения. Работа в классе и дома должна помочь учащимся осмыслить и запомнить необходимые сведения из содержания предмета, уметь их узнавать, воспроизводить и самостоятельно применять в музыкальной практике. Этой цели могут служить и специальные приемы по закреплению знаний и тренировке навыков. Закрепление учебного материала возможно в процессе его изложения (первичное закрепление) и в конце урока, при повторении пройденного, а также в самостоятельной домашней работе.

Задания на дом должны быть продуманными, целесообразными и доступными. Основной вид домашних заданий по музыкальной литературе — работа с учебником, в котором наибольшую сложность для учащихся представляет освоение нотных примеров в их непосредственной связи, единстве со словесным текстом. Учащихся нужно научить видеть в музыкальном примере подтверждение сказанному в тексте и представлять внутренним слухом общий характер звучания. (В последнее время для домашнего прослушивания используются специальные аудиокассеты с записью фрагментов музыки, пройденной в классе).

Исполнять примеры в классе, при проверке задания, ученикам следует выборочно, возможно, в облегченном виде и по нотам.

Вспомогательным материалом при выполнении домашних заданий могут служить и записи в тетрадях, если преподаватель находит нужной краткую запись содержания урока. Помимо устных, целесообразны и учебно-практические задания с нотным текстом произведений, анализ сочинений, исполняемых в классе игры на инструменте, выбор которых определяется содержанием изучаемого материала. Но такие задания следует давать редко и строго индивидуально. Ограниченно должны применяться и письменные виды заданий, так как их выполнение связано с дополнительными затратами времени. Наиболее целесообразны те из них, которые дадут наглядную систематизацию знаний, способствующую их запоминанию.

В музыкальной школе может быть организована внеклассная работа, задача которой — расширить представления учащихся о музыкальном мире, познакомить с наиболее

значительными событиями музыкальной жизни, дать простор для проявления интересов и творческой инициативы школьников. С этой целью полезно устраивать музыкальные вечера, посвященные памятным датам, встречи с музыкантами, прослушивание музыки в звукозаписи и просмотр видеокассет в исполнении выдающихся артистов и музыкальных коллективов, выпускать специальные бюллетени и т. п. Вся эта работа проводится на добровольных началах, она должна быть хорошо организованной и имеющей поддержку администрации и родительского актива. Желательно, чтобы ею непосредственно руководил преподаватель музыкальной литературы, так как ему легче будет связать содержание внеклассных мероприятий с программой обучения.

В городах, где есть оперные театры и систематически проводятся концерты классической музыки, следует стимулировать их посещение школьниками вместе с родителями. Наиболее развитых учеников старших классов можно привлекать и к посильному участию в музыкально-просветительской деятельности. Приобщение к ней будет способствовать формированию у подростков потребности быть пропагандистами музыки и эстетических знаний. Полезно, если базой музыкального просвещения станет общеобразовательная школа. Преподавателю музыкальной литературы важно заинтересовать ребят подобной работой, убедить их в ее пользе, оказывать им всемерное содействие. Выступление перед своим классом с небольшим рассказом о событиях музыкальной жизни, о великих композиторах, иногда об отдельных произведениях классической музыки — наиболее доступный вид подобной деятельности. Можно также приобщить учащихся делать небольшое вступительное слово перед собственным исполнением музыки, содержащее комментарии о произведении и его авторе.

С целью повышения уровня образования педагогических работников, а также преемственности и передачи методик обучения, преподавателями ведется методическая работа в определенной форме и по следующему графику:

Наименование методической работы	Частота проведения	Форма отчета
Методическое сообщение Открытый урок	один раз в год	Методическое сообщение в печатном виде или видеозапись. План-конспект урока
Посещение конференции в качестве слушателя	один раз в год	Отчет о посещении конференции
Посещение семинара, мастер-класса в качестве слушателя	два раза в год	Отчет о посещении
Курсы повышения квалификации	раз в три года	Свидетельство об окончании КПК

VII. Список рекомендуемой дополнительной литературы для учащихся

1 год обучения

1. Булачевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь для учащихся. Л., 1988.
2. Васина-Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах М., 1998.
3. Великович Э. Великие музыкальные имена. М., 1997
4. Газарян С. В мире музыкальных инструментов. М., 1989
5. Калинина Г. Пособие по музыкальной литературе. Вопросы. Задания. Тесты. Вып. I, М., 1998
6. Кун Н. Легенды и мифы древней Греции. М., 1955.
7. Левашова Г. Твой друг музыка. Л., 1977.
8. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. М., 1986
9. Музыканты смеются. Киев, 1969.
10. Никитин Ю. Музыкальная шкатулка. Занимательные задачи. М., 1987.
11. Осовицкий., Казаринова Музыкальная литература 1 год обучения. М., 1999.
12. Печковская М. Букварь музыкальной грамоты. М., 1996
13. Портреты великих композиторов. СПб., 1998.
14. Словарь иностранных музыкальных терминов. Л., 1985.
15. Спенс К. Все о музыке. Популярная энциклопедия. Белфакс.
16. Финкельштейн Э. Музыка от А до Я. М., 1997
17. Цераши Х. Виолончель, контрабас и другие музыкальные инструменты. М., 1979.
18. Шорникова М. Музыкальная литература. Музыка, ее формы и жанры. 1-й год обучения. – Ростов на Дону: Феникс, 2009. – 192 с.

2 год обучения. зарубежная музыкальная литература

1. Альшванг А. Людвиг ван Бетховен. М., 1971.
2. Альшванг А. Й. Гайдн. М., 1947.
3. Амброс А. Роберт Шуман. Жизнь и творчество. М., 1966.
4. Барна И. Если бы Гендель вел дневник. Будапешт, 1972.
5. Брянцева В. Зарубежная музыкальная литература. М., 1998.
6. Брук М. Бизе. М., 1938
7. Булачевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь для учащихся. Л., 1988.
8. Бэлза И. Ф. Шопен. М., 1991.
9. Васина-Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах М., 1998.
10. Великович Э. Великие музыкальные имена. М., 1997
11. Верфель Ф. Верди. Роман оперы. М., 1991.
12. Владимиров В. Музыкальная литература. Вып. 2., М., 1963.
13. Вульфийс П. Франц Шуберт М., 1983.

14. Вэйс Д. Возвышенное и земное. М., 1992.
15. Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып.3 М., 1977.
16. Галацкая В. История зарубежной музыки вып.1 М., 1967.
17. Галль Г. Три мастера-три мира. М., 1986.
18. Гивенталь И., Щукина Л. Музыкальная литература вып.1 М., 1986, вып. 2. М., 1984.
19. Глебов И. Моцарт. П., 1922
20. Глебов И. Франц Лист. Петроград, 1922.
21. Глебов И. Шопен. М., 1922.
22. Горович Б. Оперный театр. Л., 1984.
23. Гуревич Е. Западно-Европейская музыка в звуках и лицах. XVII- первая 1/2 XX века. М., 1994
24. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения. М., 1978
25. Для слушателей симфонических концертов. Краткий путеводитель. Л., 1967.
26. Дмитриева Н. Краткая история искусств. М., 1990
27. Друскин М. Брамс И., Л., 1988.
28. Друскин М. Вагнер М., 1963.
29. Зенкин К. Фортепианные миниатюры Шопена. М., 1995
30. Калинина Г. Пособие по музыкальной литературе. Тесты по зарубежной музыке. Вып. II, М., 1998
31. Кац Б. Времена, Люди. Музыка. Л., 1988.
32. Кенигсберг А. Рихард Вагнер. Л., 1963.
33. Кириллина Л. Классический стиль в музыке XVIII- начала XIX веков. М., 1996.
34. Кремлев Ю. Йозеф Гайдн. Очерк жизни и творчества. М., 1972
35. Кремлев Ю. Клод Дебюсси. М., 1965.
36. Кремлев Ю. Фортепианные сонаты Бетховена М., 1953.
37. Кремлев Ю. Эдвард Григ. М., 1958
38. Кремнев Б. Вольфганг Амадей Моцарт. М., 1958.
39. Кремнев Б. Шуберт. М., 1964.
40. Кун Н. Легенды и мифы древней Греции. М., 1955.
41. Левашева О. Эдвард Григ. Очерк жизни и творчества. М., 1962
42. Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. 2. М., 1976.
43. Малиньон Ж. Ж.Ф. Рамо. Л., 1983.
44. Мерике Э. Моцарт на пути в Прагу. М., 1965
45. Меркулов А. Фортепианные сюитные циклы Шумана. М., 1991.
46. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. М., 1986
47. Музыка Австрии и Германии XIX века. М., кн1-1986.
48. Музыканты смеются. Киев, 1969.
49. Никитин Ю. Музыкальная шкатулка. Занимательные задачи. М., 1987.
50. Оперные либретто. В 2-х тт. М., 1979.
51. Оржеховская Ф. Воображаемая встреча. Повести о Шумане, Шопене, Листе, Вагнере. М., 1964.
52. Платек Я. Верьте музыке. М., 1989.
53. Покровский Б. Сотворение оперного спектакля. М., 1985.
54. Портреты великих композиторов. СПб., 1998.
55. Поэты возрождения. М., 1989
56. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. М., 1988.
57. Розеншильд К. Музыка во Франции XVII- начала XVIII века. М., 1979.
58. Рыцарев С. Кристоф Виллибальд Глюк. М., 1987.
59. Скудина Г. Рассказы о И.С.Бахе. М., 1985
60. Словарь иностранных музыкальных терминов. Л., 1985.
61. Смирнов В. Морис Равель и его творчество. Л., 1981

62. *Соллертинский И.* «Кармен» Бизе. М., 1938
63. *Соловцова Л.* Джузеппе Верди. М., 1986.
64. *Спенс К.* Все о музыке. Популярная энциклопедия. Белфакс.
65. *Стендаль* Жизнеописание Гайдна, Моцарта и Метастазии//Собр. соч. т.8., М., 1959
66. *Хаммершлаг Я.* Если бы Бах вел дневник. Будапешт, 1965
67. *Ханкиш Я.* Если бы Лист вел дневник. Будапешт, 1965.
68. *Хохловкина А.* Жорж Бизе. М., 1954
69. *Хохловкина А.* Западноевропейская опера. М., 1962.
70. *Черная Е.* Моцарт. Жизнь и творчество. М., 1966.
71. *Черная Е.* Оперы Моцарта. М., 1960.
72. *Черная Е.* Моцарт и австрийский музыкальный театр. М., 1963
73. *Шорникова М.* Музыкальная литература. 2 год обучения. Развитие западноевропейской музыки. +CD. – Ростов на Дону: Феникс, 2010. – 288 с.
74. *Энциклопедия для детей «Аванта+».* Искусство. М., 1998
75. *Эррио Э.* Жизнь Бетховена М., 1968

3-4 год обучения. отечественная музыкальная литература

1. *Аверьянова О.* Отечественная музыкальная литература XX века. Учебник для ДМШ (четвертый год обучения). М., 2005
2. *Анненский И.* Избранное. М., 1987.
3. *Асафьев Б.* Книга о Стравинском. Л., 1977.
4. *Бальмонт К.* Стихотворения М., 1990
5. *Барсова Л. Н.А.* Римский-Корсаков. Л., 1986.
6. *Блок А.* Стихотворения и поэмы. Минск, 1980.
7. *Брянцева В. С.* Рахманинов. М., 1962
8. *Булачевский Ю., Фомин В.* Краткий музыкальный словарь для учащихся. Л., 1988.
9. *Васина-Гроссман В.* Книга о музыке и великих музыкантах М., 1998.
10. *Великович Э.* Великие музыкальные имена. М., 1997
11. *Даргомыжский А.* Автобиография. Письма. Воспоминания современников. П., 1922
12. *Для слушателей симфонических концертов. Краткий путеводитель.* Л., 1967.
13. *Дмитриева Н.* Краткая история искусств. М., 1990
14. *Должанский А.* Симфоническая музыка Чайковского. Л., 1981.
15. *Ильин М., Сегал Е.* Александр Порфирьевич Бородин. М., 1953.
16. *Калинина Г.* Пособие по музыкальной литературе. Тесты по русской музыке. Вып. III, М., 1998
17. *Калинина Г.* Пособие по музыкальной литературе. Тесты по отечественной музыке XX века. Вып. IV, М., 1998
18. *Канн-Новикова Е.* Маленькая повесть о Михаиле Глинке. М., 1987.
19. *Катонова С.* Балеты Прокофьева. М., 1962.
20. *Качанова Е.* Иван Сусанин М.И. Глинки. М., 1986.
21. *Келдыш Ю.* Рахманинов и его время. М., 1973
22. *Кремлев Ю. А.П.* Бородин. Л., 1934
23. *Кунин И. Н.А.* Римский-Корсаков М., 1988.
24. *Кургатников А.* Русская старина. М.–СПб., 1996
25. *Левашова О., Кандинский А.* История русской музыки вып.2, М. Глинка, А.Даргомыжский. М., 1986.
26. *Лукьянова Н. Д.Д.* Шостакович. М., 1970
27. *Мархасев Л.* Серенада на все времена. Книга о русском романсе и лирической песне. Л., 1988
28. *Миньона.* Музыка в русской прозе. (вторая половина XIX в.) М., 1991.

29. *Мирзоев В.* Былины и летописи. Памятники русской исторической мысли. М., 1978.
30. *Михеева Л.* Музыкальный словарь в рассказах. М., 1986
31. *Музыка в зеркале поэзии. Л.* 1987
32. *Музыканты смеются. Киев,* 1969.
33. *Никитин Ю.* Музыкальная шкатулка. Занимательные задачи. М., 1987.
34. *Овчинников М.* Творцы русского романса. М., 1992.
35. *Оперные либретто. В 2-х тт. М.,* 1979.
36. *Оперы Римского-Корсакова. Путеводитель. М.,* 1976.
37. *Паишут К., Патаки Д.* Искусство XX века. Будапешт, 1979
38. *Пекелис М.* Александр Сергеевич Даргомыжский и его окружение. Т1, М., 1966, Т.2, М., 1973
39. *Платек Я.* Верьте музыке. М., 1989.
40. *Полевой В.* Двадцатый век. М., 1989
41. *Полякова Л.* Вокальные циклы Свиридова. М., 1971.
42. *Портреты великих композиторов. СПб.,* 1998.
43. *Прибегина Г. П.И.Чайковский М.,* 1986.
44. *Прохорова И., Скудина Г.* Советская музыкальная литература. М., 1984.
45. *Пушкин А.С.* Драматические произведения. Проза. М., 1982
46. *Рассказы о музыке и музыкантах. Л.-М.,* 1973.
47. *Рубцова В.* Александр Николаевич Скрябин. М., 1989
48. *Русская лирика XIX века. М.,* 1981
49. *Русская музыкальная литература вып.1 Л.,* 1986
50. *Русская музыкальная литература вып.3 Л.,* 1986
51. *Русская музыкальная литература вып.4 Л.,* 1986
52. *Русский романс. Минск-Москва,* 1996.
53. *Словарь иностранных музыкальных терминов. Л.,* 1985.
54. *Слово о полку Игореве. М.,* 1954
55. *Смирнов В.* Творческое формирование Стравинского Л., 1980
56. *Смирнова Э.* Русская музыкальная литература. М., 1987.
57. *Сохор А.* Георгий Свиридов. М., 1972
58. *Спектор Н.* Фортепианная прелюдия в России. М., 1991.
59. *Спенс К.* Все о музыке. Популярная энциклопедия. Белфакс.
60. *100 балетных либретто. Л.,* 1971.
61. *Тараканов М.* Родион Щедрин. М., 1977
62. *Томпакова О.* Скрябин в художественном мире Москвы конца XIX начала XX века. М., 1997.
63. *Третьякова Л.* Молодая музыкальная Россия. М., 1985.
64. *Туманина Н. М.П.Мусоргский. Жизнь и творчество. М.-Л.,* 1939
65. *Хаскин А. М.И.Глинка. Игра для юношества. М.,* 1955.
66. *Холопова В, Чигарева Е.* Альфред Шнитке. М., 1990
67. *Холопов Ю., Ценова В.* Эдисон Денисов. М., 1993.
68. *Хубов Г.* Мусоргский. М., 1969
69. *Цветаева М.* Сочинения. М., 1990
70. *Шекспир У.* Ромео и Джульетта. М.. 1958

Методическая литература

Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе. М., Музыка, 1982

Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе (для музыкальных училищ). М., 2005

Лисянская Е.Б. Музыкальная литература: методическое пособие.
Росмэн, 2001
Методические записки по вопросам музыкального образования. Сб. статей,
вып.3. М.: «Музыка»,1991

VIII. Программа творческой образовательной деятельности.
(см. Приложение с мероприятиями)