

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.О.САМАРА
ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ.П.И.ЧАЙКОВСКОГО**

**ДАННАЯ ПРОГРАММА МОЖЕТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ
В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ ОБУЧЕНИЯ
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», «СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»,
«ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», «ФОРТЕПИАНО»,
«ХОРОВОЕ ПЕНИЕ»**

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

(зарубежная, отечественная)»

ПО.02. УП.03

«Одобрено»
Методическим советом
МБУ ДО г.о.Самара
«ДМШ им.П.И.Чайковского»
Протокол №1 от 26.08.2020 г.

«Утверждаю».
Директор МБУ ДО г.о.Самара
«ДМШ им.П.И.Чайковского»
Бодрова В.А.
Приказ №41-б от 27.08.2020 г.

Принято на заседании
педагогического совета
МБУ ДО г.о.Самара
«ДМШ им.П.И.Чайковского».
Протокол №1 от 26.08.2020 г.

Принято на заседании
педагогического совета
МБУ ДО г.о.Самара
«ДМШ им.П.И.Чайковского».
Протокол №1

«Утверждаю».
Директор МБУ ДО г.о.Самара
«ДМШ им.П.И.Чайковского»
Бодрова В.А.
Приказ №

Принято на заседании
педагогического совета
МБУ ДО г.о.Самара
«ДМШ им.П.И.Чайковского».
Протокол №1

«Утверждаю».
Директор МБУ ДО г.о.Самара
«ДМШ им.П.И.Чайковского»
Бодрова В.А.
Приказ №

Программа УП «Музыкальная литература» составлена на основе Примерной программы, 2012 г. (Министерство культуры РФ). Разработчики: **Г.А.Жуковская**, заведующая теоретическим отделом ДМШ Академического музыкального колледжа при Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского, кандидат искусствоведения. **Т.В.Казакова**, заместитель директора Академического музыкального колледжа при Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского по ДМШ, заслуженный работник культуры РФ. **А.А.Петрова**, заведующая учебной частью ДМШ Академического музыкального колледжа при Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского, доцент Государственного музыкально-педагогического института имени М.М.Ипполитова–Иванова, кандидат искусствоведения. Главный редактор: **И.Е.Домогацкая**, генеральный директор Института развития образования в сфере культуры и искусства, кандидат педагогических наук.

Разработчик: Шиндяпина Елена Николаевна, преподаватель ОТМ,
методист ДМШ им.П.И.Чайковского.

Рецензент: Матасова Марина Николаевна, заместитель директора по
научно-методической работе ДМШ им.П.И.Чайковского.

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

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

II. Учебно-тематический план

III. Содержание учебного предмета

- *Сведения о затратах учебного времени.*
- *Годовые требования по классам.*

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся

V. Формы и методы контроля, система оценок

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

VI. Методическое обеспечение учебного процесса

- *Методические рекомендации педагогическим работникам.*
- *Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.*

VII. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы

- *Список рекомендуемой нотной литературы.*
- *Список рекомендуемой методической литературы.*

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка.....	5
Учебно-тематический план.....	10
Содержание учебного предмета.....	16
Требования к уровню подготовки обучающихся.....	63
Формы и методы контроля, система оценок.....	64
Методическое обеспечение учебного процесса.....	72
Список литературы и средств обучения.....	76
Приложения.....	78

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного предмета «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» входит в Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкального искусства «Народные инструменты», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Фортепиано», «Хоровое пение» и отвечает Федеральным государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы.

Содержание программы УП «Музыкальная литература» разработано с учетом обеспечения преемственности дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства и основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего профессионального образования в области музыкального искусства, а так же сохраняет единство образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства.

Положения программы соответствуют современной музыкальной педагогике, тенденциям развития музыкального образования, социальному запросу российского общества, а так же традициям и педагогическому опыту в преподавании данного предмета в МБУ ДО г.о.Самара «ДМШ им.П.И.Чайковского».

При составлении программы УП учтен принцип преемственности по отношению к действующим примерным и типовым учебным программам 1980-90-х годов, 2000-х годов.

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

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

Содержание учебного предмета также включает изучение мировой истории, истории музыки, ознакомление с историей изобразительного искусства и литературы. Уроки «Музыкальной литературы» способствуют

формированию и расширению у обучающихся кругозора в сфере музыкального искусства, воспитывают музыкальный вкус, пробуждают любовь к музыке.

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

Обоснованием структуры данной учебной программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит следующие разделы:

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

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

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

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие

основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, может быть увеличен на один год.

**Учебная нагрузка по программе УП «Музыкальная литература»
(в часах):**

	Срок обучения 5 лет	Срок обучения 6 лет
Аудиторные занятия	181,5	231
Самостоятельная работа	165	198
Максимальная нагрузка	346,5	429
Консультации	10	14

Режим занятий:

- организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным графиком, учебными планами и расписанием занятий;
- продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели, со второго по восьмой классы - 33 недели, в девятом классе - 33 недели;
- продолжительность учебных занятий при 5 (6) летнем сроке обучения – 33 недели;
- периодичность проведения занятий: 1 раз в неделю.

Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература»

- мелкогрупповая, от 4 до 10 человек.

Наряду с традиционными формами урока, сочетающими теоретический материал и практическую работу, данной программой предусматривается использование таких форм, как:

- интегрированный урок (сольфеджио-слушание музыки, сольфеджио-ритмика, сольфеджио-хор);
- открытые уроки с присутствием родителей;
- зачет по накопленным творческим навыкам;
- контрольный урок-эстафета;
- урок–соревнование;
- конкурсы, викторины, познавательные игры;
- проектная деятельность и т.д.

Участие детей в таких уроках помогает в игровой (младшие классы) и частично поисковой (старшие классы) форме закрепить знания, умения и навыки, способствует самоутверждению детей, развивает настойчивость, стремление к успеху, формирует ключевые компетенции.

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

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

Задачами предмета «Музыкальная литература» 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.

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие **методы обучения**:

- словесный (объяснение, рассказ, беседа);

- наглядный (показ, демонстрация, наблюдение);
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие);
- методы и средства, основанные на использовании информационных телекоммуникационных сетей (ИТС), современных систем передачи информации: интернета, сотовой связи (для дистанционного обучения).

В образовательном процессе используются **образовательные технологии**, основанные на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и искусства, а также современного развития музыкального искусства и образования, и ориентированные на формирование положительной мотивации к учебному труду, интенсификацию коммуникативной среды, развитие личности. Применяются следующие педагогические образовательные технологии:

- личностно-ориентированная технология;
- игровая технология (дидактическая игра);
- технология проблемного обучения;
- технология перспективно-опережающего обучения;
- технология критического мышления;
- педагогика сотрудничества;
- исследовательская технология;
- технологии электронного и дистанционного обучения (ДОТ) и др.

Материально-техническая база ОУ соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Для успешной реализации программы УП «Музыкальная литература» создана комфортная образовательная среда.

Имеются:

- учебные классы для мелкогрупповых занятий с хорошей освещённостью и проветриванием;
- фортепиано;
- стулья и парты в соответствии с ростом обучающегося и другая учебная мебель;
- дидактические материалы; наглядные пособия (таблицы, плакаты и т.д.);
- технические средства (видео и аудиозаписи, музыкальный центр, телевизор, компьютер);
- основная учебная литература для учащихся;
- библиотека-медiateка с нотным, научно-методическим фондом, словарями и т.д.;
- концертный зал со звукотехническим оборудованием.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Примерное распределение учебных часов по годам обучения

Первый год обучения

	Знакомство со средствами музыкальной выразительности и произведениями различных форм и жанров	Количество часов	Количество учебных недель
	Введение. Легенды о музыке	1	1
1	Средства музыкальной выразительности 1.1. Мелодия. Лад 1.2. Ритм. Темп. Динамика 1.3. Гармония. Фактура 1.4. Тембр. Виды оркестров. Прокофьев С. «Петя и волк» 1.5. Музыкальные формы. Чайковский П. «Детский альбом»	9	9
2	Музыка и движение 2.1. Инструментальные марши и песни-марши 2.2. Народные танцы 2.3. Старинная сюита	6	6
3	Музыка и изобразительность 3.1. Лядов А. «Кикимора» 3.2. Чайковский П. «Времена года». 3.3. Мусоргский М. «Картинки с выставки»	3	3
4	Музыка и слово 4.1. Песня 4.2. Романс 4.3. Хоровая музыка	4	4
5	Музыка в театре 5.1. Григ Э. «Пер Гюнт» 5.2. Чайковский П. «Спящая красавица» (видеофильм) 5.3. Глинка М. «Руслан и Людмила»	8	8
	Контрольный урок	2	2
	Итого за год	33	33

Второй год обучения

	Европейская музыка XVIII-XIX веков	Количество часов	Количество учебных недель
1	Развитие западно-европейской музыки в XVII-XVIII веках 1.1. Искусство барокко 1.2. Музыка А. Вивальди 1.3. Французские клавесинисты 1.4. Творчество Ф. Генделя	4	4
2	Бах И.С. 2.1. Биография и краткий обзор творческого наследия 2.2. Полифонические произведения 2.3. Произведения для органа 2.4. Сюиты	6	6
3	Гайдн Й. 3.1. Венская классическая школа 3.2. Биография и краткий обзор творческого наследия 3.3. Знакомство с сонатной формой (на примере одной из сонат) 3.4. Знакомство с сонатно-симфоническим циклом (на примере одной из симфоний)	4	4
4	Моцарт В.А. 4.1. Биография и краткий обзор творческого наследия 4.2. Сонаты для фортепиано (по выбору) 4.3. Симфония №40 4.4. Опера «Свадьба Фигаро»	8	8
5	Бетховен Л. 5.1. Биография и краткий обзор творческого наследия 5.2. Соната №8 «Патетическая» 5.3. Симфония №5 5.4. Увертюра «Эгмонт»	8	8
	Обобщающее занятие по изучению сонатно-симфонического цикла	1	1
	Контрольный урок (2 полугодие)	1	1
	Промежуточная аттестация (1 полугодие)	1	1
	Итого за год	33	33

Третий год обучения

	Европейская музыка XVIII-XIX веков	Количество часов	Количество учебных недель
6	Романтизм как художественное направление	1	1
7	Шуберт Ф. 7.1. Биография и краткий обзор творческого наследия. Фортепианные произведения 7.2. Песни 7.3. Симфония си минор «Неоконченная»	4	4
8	Шопен Ф. 8.1. Биография и краткий обзор творческого наследия 8.2. Мазурки. Полонезы. Вальсы 8.3. Этюды. Ноктюрны. Прелюдии	4	4
9	Фортепианная музыка композиторов-романтиков: Шуман Р., Лист Ф., Григ Э.	4	4
10	Развитие оперы в XIX веке (обзорно)	2	2
	Отечественная музыка XVIII-нач.XIX веков		
1	Древнерусская музыка	1	1
2	Русская музыка XVIII века	1	1
3	Русский музыкальный фольклор 3.1. Собираание и изучение русских народных песен. Жанры 3.3. Народная песня в произведениях русских композиторов-классиков	2	2
4	Творцы русской комической оперы	1	1
5	Старшие современники Глинки 5.1. Верстовский А. 5.2. Алябьев А. 5.3. Варламов А. 5.4. Гурилев А.	4	4
6	Глинка М.И. 6.1. Биография и краткий обзор творческого наследия 6.2. Опера «Иван Сусанин» (видеофильм) 6.3. Произведения для оркестра 6.4. Романсы и песни	7	7
	Контрольный урок (2 полугодие)	1	1
	Промежуточная аттестация (1 полугодие)	1	1
	Итого за год	33	33

Четвертый год обучения

	Отечественная музыка XIX века	Количество часов	Количество учебных недель
7	Русская музыка начала XIX века (повторение)	1	1
8	Даргомыжский А.С. 8.1. Биография и краткий обзор творческого наследия 8.2. Опера «Русалка» (ознакомление) 8.3. Романсы и песни	3	3
9	Русская музыкальная культура второй половины XIX века. М.Балакирев и Могучая кучка	2	2
10	Бородин А.П. 10.1. Биография и краткий обзор творческого наследия 10.2. Опера «Князь Игорь» (просмотр видеофильма) 10.3. Симфония №2 («Богатырская»)	6	6
11	Мусоргский М.П. 11.1. Биография и краткий обзор творческого наследия 11.2. Опера «Борис Годунов» (просмотр видеофильма) 11.3. Картинки с выставки	4	4
12	Римский-Корсаков Н.А. 12.1. Биография и краткий обзор творческого наследия 12.2. Произведения для оркестра. Сюита «Шехерезада» 12.3. Опера «Снегурочка» 12.4.3. Опера «Садко» (просмотр видеофильма)	8	8
13	Чайковский П.И. 13.1. Биография и краткий обзор творческого наследия 13.2. Симфония №1 «Зимние грёзы» 13.3. Опера «Евгений Онегин» (видеофильм)	7	7
	Промежуточная аттестация, контрольный урок (1 полугодие)	1	1
	Промежуточная аттестация, экзамен (2 полугодие)	1	1
	Итого за год	33	33

Пятый год обучения

	Отечественная музыка конца XIX-XX веков	Количество часов	Количество уч. недель
1	Музыкальная жизнь России в конце XIX-начале XX века 1.1.Русская музыка на рубеже XIX-XX веков 1.2.Рахманинов С.В. 1.3.Скрябин А.Н. 1.4.Стравинский И.Ф.	6	4
2	Прокофьев С. 2.1. Биография и краткий обзор творчества 2.2. Произведения для фортепиано 2.3. Кантата «Александр Невский» 2.4. Балет «Ромео и Джульетта» (просмотр в/ф) 2.5. Симфония №7 (первая часть)	6	4
3	Шостакович Д.Д. 3.1. Биография и краткий обзор творчества 3.2. Симфония №7 (первая часть) 3.3. Прелюдии и фуги	4,5	3
4.	Хачатурян А.И. Биография и краткий обзор творчества.	3	2
5	Кабалевский Д.Б. Биография и краткий обзор творчества	1,5	1
6	Музыкальная культура второй половины XX века 6.1. Творчество Свиридова Г.В. 6.2.Творчество Щедрина Р.К. 6.3. Творчество Гаврилина В.	4,5	3
7	Представители российского музыкального авангарда	3	2
8	История стилей музыкальной эстрады 8.1. Джаз как явление музыкального искусства 8.2.Рок-культура 8.3.Массовые жанры музыкального театра 8.4.Жанры популярной песни	6	4
9	Музыкальная культура Самарской губернии 9.1.Музыкальное образование в Самаре 9.2. Самарский академический театр оперы и балета 9.3. Самарская государственная филармония 9.4. Традиционные музыкальные фестивали и конкурсы в Самаре 9.5. Творчество Самарских композиторов	7,5	5
	Подготовка к итоговой аттестации	6	4
	Промежуточная аттестация, контрольный урок (1 полугодие)	1,5	1
	Итого за год	49,5	33

Шестой год обучения

История музыкальной культуры	Количество часов	Количество учебных недель
Введение. Музыка в античном мире, в эпоху Средневековья и Ренессанса	1,5	1
Итальянская музыка XVIII века. А.Вивальди, Д.Скарлатти	1,5	1
Опера и оратория в XVIII веке. Г.Ф.Гендель, К.В.Глюк	1,5	1
И.С.Бах	1,5	1
Классицизм. Венская классическая школа	1,5	1
Й.Гайдн	1,5	1
В.Моцарт	3	2
Л.Бетховен	3	2
Романтизм как художественное направление	1,5	1
Ф.Шуберт	1,5	1
Ф.Шопен	1,5	1
Музыкальный импрессионизм	1,5	1
Русская музыка до XIX века	1,5	1
Старшие современники М.Глинки	1,5	1
М.И.Глинка	3	2
А.П.Бородин	3	2
Н.А.Римский-Корсаков	3	2
М.П.Мусоргский	3	2
П.И.Чайковский	3	2
С.С.Прокофьев	3	2
Д.Д.Шостакович	3	2
Подготовка к итоговой аттестации	3	2
Промежуточная аттестация(1 полугодие)	1,5	1
Итоговая аттестация (2 полугодие)		
Итого за год	49,5	33

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание УП «Музыкальная литература» определяется его назначением: обеспечить приобретение учащимися необходимых знаний и умений и благотворно воздействовать на их общее развитие. При этом очень важно соответствие количества учебного материала для его качественного усвоения, доступность по содержанию возрастным особенностям детей, уровню их общего развития.

Первый год обучения носит ознакомительный характер, у учащихся должен сформироваться понятийный аппарат, чтобы впоследствии более свободно общаться и говорить о творчестве композиторов и их произведениях. Также должны быть систематизированы знания, полученные на уроках слушания музыки и ритмики в 1–3 классах (8-ми летнего обучения). Учебный материал располагается по дидактическому принципу: в порядке возрастания его сложности.

За первый год обучения учащиеся должны познакомиться с основными средствами музыкальной выразительности (мелодия, темп, тембр и т.д.), с музыкальными формами (2-х, 3-х частные, рондо, вариации), с составом симфонического оркестра, основными жанрами (песня, марш, танец, опера, балет). Учащиеся должны получить представление об общественном назначении музыкального искусства, его роли в быту и своеобразном отражении в нём явлений действительности.

Начиная со второго года обучения, программа строится на чередовании отдельных монографических тем в соответствии с историко-художественным процессом. Каждая тема содержит рассказ о жизни композитора, краткий обзор творческого наследия, разбор отдельных произведений. Задачи биографических уроков – воссоздать облик композитора как художника и гражданина. Рассказ должен содержать сведения исторического, бытового, художественного и музыкально-теоретического характера.

Изучение тем современной музыки (4-5 года обучения) необходимо тесно связывать с характеристикой музыкально-общественной жизни, наиболее значительных событий в музыкальном искусстве страны и своего края.

Шестой год обучения (9-й/6-й классы) по учебному предмету «Музыкальная литература» является дополнительным к основному курсу и предназначен для поступающих в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы

среднего профессионального образования в области музыкального искусства. Назначение занятий - содействовать профессиональной ориентации учащихся, их сознательному выбору профессии музыканта через расширение и углубление знаний, навыков и умений, приобретенных при изучении основного курса и в самостоятельном общении с музыкой.

Из подбора и последовательности тем и произведений у учащихся должно сложиться общее представление о музыкальном процессе в Европе и России XVIII-XX веков, об основных жанрах музыки, художественных направлениях и национальных композиторских школах в их наиболее ярких проявлениях.

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

Данная программа 6 года обучения по УП «Музыкальная литература» направлена на подготовку учащихся к поступлению в средние профессиональные учебные заведения в области музыкального искусства на специальность «Теория музыки».

Творческие испытания при поступлении предполагают устный ответ по билетам. Материалом для творческих испытаний по музыкальной литературе являются темы школьного курса: творчество И.С.Баха, Й.Гайдна, В.Моцарта, Л.Бетховена, Ф.Шуберта, Ф.Шопена, М.И.Глинки, А.П.Бородина, Н.А.Римского-Корсакова, М.П.Мусоргского, П.И.Чайковского, С.С.Прокофьева, Д.Д.Шостаковича. В соответствии с этими требованиями составлен учебно-тематический план данной УП.

Занятия могут проводиться в форме бесед и лекций преподавателя, диалога между преподавателем и обучающимися. Эффективной формой занятий являются выступления обучающихся с заранее подготовленными докладами по заданной теме. Безусловно, подготовка к докладу осуществляется с помощью преподавателя, который рекомендует перечень литературы; объясняет схему выступления; контролирует продолжительность выступления; указывает моменты, на которые необходимо при выступлении обратить особое внимание учеников.

КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К УРОКАМ

Первый год обучения Знакомство со средствами музыкальной выразительности и произведениями различных форм и жанров.

В в е д е н и е . Легенды о музыке

Значение искусства в жизни. Широкое распространение музыки, её роль в повседневной жизни. Легенды о музыке (Былина о Садко, легенды об Орфее, Аполлоне).

Музыкальный материал

Римский-Корсаков. Песни Садко из оперы «Садко».

Глюк. Фрагменты из оперы «Орфей и Эвридика».

Т е м а 1 . Средства музыкальной выразительности

У р о к 1 . Мелодия. Лад.

Мелодия – основа музыки. Близость мелодии к интонациям живой речи. Строение мелодии. Многообразие эмоционального высказывания. Зависимость характера музыки от лада.

Музыкальный материал:

Ф.Шуберт. Серенада. Слова Л.Рельштаба.

В.А.Моцарт. «Маленькая ночная серенада».

Н.А.Римский-Корсаков. «Полёт шмеля».

У р о к 2 . Метро-ритм. Темп.

Ритм – организатор музыкальных звуков во времени. Наличие ритма в окружающем мире. Ритм – одна из первооснов жизни. Многообразие музыкального ритма. Темп – средство ритмической выразительности музыки. Зависимость темпа от содержания и характера произведения.

Музыкальный материал:

И.Штраус. Вальсы.

М.Равель. Болеро.

А.Хачатурян. «Танец с саблями».

У р о к 3 . Гармония. Фактура. «Гармония» – одно из главных понятий музыкального искусства. Гармония как искусство музыкальной

красоты. Гармония – аккорды, сопровождающие мелодию. Аккомпанемент. Фактура – способ изложения музыкального материала. Многообразие фактуры, зависимость от художественного содержания музыки, яркая образность.

Музыкальный материал:

И.С.Бах. Прелюдия и фуга До мажор.

П.И.Чайковский. «Болельщик».

А.П.Бородин. Хор поселян из оперы «Князь Игорь».

С.В.Рахманинов. Романс «Весенние воды».

У р о к 4 . Звуковое пространство. Динамика.

Всеобщность динамики. Участие динамики в создании художественного образа. Динамическая изменчивость выразительности музыки. Динамика – «союзник» музыкальной программности.

Музыкальный материал:

М.П.Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке».

К.Дебюсси. «Лунный свет».

Р.Вагнер. «Полёт валькирий».

У р о к 5 - 6 . Тембр. Виды оркестров.

Музыкальные тембры и краски в живописи. Тембры и многоликость мира, его образы и эмоциональные состояния.

Орган, клавесин, фортепиано.

Оркестры: духовой, народный, симфонический.

Музыкальный материал:

И.С.Бах. Токката и фуга.

Ф.Рамо. Пьесы для клавесина.

В.И.Агапкин. «Прощание славянки».

В.А.Андреев. «Вальс».

У р о к и 7 - 8 . Состав симфонического оркестра.

История оркестра. Группы инструментов. Выразительность музыкальных тембров и конкретная изобразительность. Симфоническая сказка «Петя и Волк». Содержание, особенности композиции, характеристики героя.

Н.А.Римский-Корсаков. «Три чуда». Красочное звуковое полотно. Дополнительные инструменты, композиция симфонической картины.

У р о к 9 . Музыкальные формы.

Членение музыкальной речи, период. Формы: двух и трёхчастные, вариации. Другие формы.

Музыкальный материал:

П.И.Чайковский. «Детский альбом».

Т е м а 2 . Музыка и движение

У р о к 1 - 2 . Инструментальные марши и песни-марши.

Роль маршевой музыки в окружающей жизни. Различные виды маршей, основные средства музыкальной выразительности.

Музыкальный материал:

Дж.Верди. Марш из оперы «Аида».

П.И.Чайковский. Марш из балета «Щелкунчик».

М.Глинка. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила».

И.Дунаевский. «Марш весёлых ребят».

У р о к и 3 - 4 . Народные танцы.

Танец как один из древнейших видов искусства. Его роль в быту. Национальная основа танцевальной музыки. Своеобразие выразительных средств. Народные танцы России. Танцы народов Европы (музыка по выбору преподавателя).

У р о к и 5 - 6 . Старинная сюита.

Жанр сюиты. Сюита в творчестве композиторов 18 века. Сюиты И.С.Баха. Строение сюиты.

Музыкальный материал:

Произведения Ф.Куперена, Ж.Рамо, И.С.Баха.

Т е м а 3 . Музыка и изобразительность

У р о к 1 . Программная и программно-изобразительная музыка.

Источники содержания. Выразительные возможности звукоизобразительных приёмов. А.Лядов. «Кикимора».

У р о к 2 . П.И.Чайковский. «Времена года».

Краткая характеристика цикла. Разбор 1-2 пьес.

У р о к 3 . М.Мусоргский. «Картинки с выставки».

История создания, краткая характеристика цикла. Разбор 2-3 пьес.

Т е м а 4 . Музыка и слово

У р о к 1 . Народная песня.

Музыка и слово в фольклоре. Обряды и праздники. Былины. Исторические песни. Лирические песни.

Музыкальный материал:

«Песня про татарский полон».

«Из-за острова на стрежень».

«Не одна во поле дороженька».

У р о к и 2 - 3 . Романс.

История жанра. Отличие от песни. Роль текста в музыке. Различные способы воплощения текста. Роль фортепианного сопровождения.

Музыкальный материал:

Ф.Шуберт. «Форель».

М.Глинка. «Ночной смотр».

М.Мусоргский «Детская».

А.С.Даргомыжский. «Мельник».

С.Рахманинов. «Весенние воды».

У р о к 4 . Хоровая музыка.

Возникновение хоровой музыки. Народная хоровая музыка. Церковная хоровая музыка. Жанры хоровой музыки. Хор в опере.

Музыкальный материал

П.И.Чайковский. «Отче наш».

И.С.Бах. Хоралы.

В.А.Моцарт. Реквием.

Г.Свиридов. «Поэма памяти Есенина».

Т е м а 5 . Музыка в театре

У р о к и 1 - 2 . Общее представление о театре и основных музыкально-сценических жанрах: опере, балете и музыке к драматическому спектаклю. Содержание темы раскрывается как во

вступительном слове учителя, так и в процессе изучения конкретных произведений Э.Грига, П.И.Чайковского, М.И.Глинки.

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

Самостоятельное художественное значение музыки Грига к спектаклю. Яркое и самобытное отражение в ней основных образов драмы. Природа и народная фантастика в музыке Грига. Сюита «Пер Гюнт» как образец программной симфонической музыки. Богатство и национальное своеобразие выразительных средств, используемых композитором.

Музыкальный материал:

«Утро»,

«Смерть Озе»,

«Танец Анитры»,

«В пещере горного короля»,

«Песня Сольвейг».

У р о к и 3 - 5 . П.И.Чайковский. Балет «Спящая красавица».

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

П.И.Чайковский – создатель русского классического балета. Сказочное содержание «Спящей красавицы». Неповторимое своеобразие каждого музыкального номера балета. Просмотр видеофильма.

У р о к и 6 - 8 . М.Глинка. Опера «Руслан и Людмила».

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

Глинка и Пушкин. Сюжет и композиция «Руслана и Людмилы»; сказочно-эпические черты оперы. Яркое воплощение в музыке образов поэмы Пушкина. Светлый, жизнеутверждающий характер произведения. Характерные черты отдельных эпизодов музыки.

Музыкальный материал:

Сцена похищения Людмилы из 1 д.; рондо Фарлафа;

ария Руслана из 2 д.; персидский хор из 3 д.; марш Черномора;

ария Людмилы «Ах ты доля»; восточные танцы из 4 д.;

хор «Ах, ты свет Людмила» из 5 д.

Второй год обучения

Европейская музыка XVIII-XIX веков

Т е м а 1 . Европейская музыка XVII-XVIII веков

У р о к 1 - 4 . Искусство барокко. Яркий расцвет профессиональной музыкальной культуры в странах Европы. Возникновение основных жанров музыкального искусства: оперы и концерта в Италии, симфонии и сонаты в Австрии и Германии.

Музыка А. Вивальди.

Музыка французских клавесинистов.

Т е м а 2 . И. С. Бах

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

Биография.

Музыкальные традиции семьи Баха. Раннее проявление дарования. Занятия с отцом, а затем с братом Иоганном. Большая любознательность и неудержимое стремление будущего композитора к познанию музыкальной культуры. Окончание лицея в Лüneбурге и интенсивная работа над своим образованием.

Начало самостоятельной жизни. Унизительное зависимое положение музыканта в Германии того времени. Придворная и церковная служба. Достижения Баха в области исполнительского мастерства.

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

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

Последние годы жизни. Судьба творческого наследия.

Краткий обзор творчества.

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

У р о к 2 . Произведения для органа

Назначение органной музыки. Художественное своеобразие органных произведений. Импровизационные и полифонические произведения. Выявление особенностей органной музыки на примере Токкаты ре минор и Хоральной прелюдии.

Музыкальный материал:

Токката ре минор

Хоральная прелюдия фа минор

У р о к и 3 - 4 . Сюиты

Сюиты и партиты Баха для клавира, скрипки, виолончели, оркестра. Краткие сведения о строении сюиты как циклического произведения. Танцы из сюит как пример контрастной полифонии. Принцип контраста частей в сюите. Характеристика и показ отдельных частей из сюит и партит (по выбору).

У р о к и 5 - 6 . Полифонические произведения

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

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

Краткие сведения о «Хорошо темперированном клавире».

Музыкальный материал:

Двух и трёхголосные инвенции (по выбору преподавателя)

«Маленькие прелюдии и фуги» (по выбору преподавателя)

Т е м а 3 . Й. Гайдн

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

Биография

Раннее проявление музыкального дарования. Пребывание в церковной капелле в Вене. Первые творческие опыты. Музыкальный быт Вены.

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

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

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

Краткий обзор творчества.

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

У р о к и 2 - 3 . Знакомство с сонатно-симфоническим циклом

Общее знакомство с сонатно-симфоническим циклом. Строение цикла, чередование частей по принципу контраста.

Лондонские симфонии. Симфония «С тремоло литавр» Ми бемоль мажор. Общая характеристика музыки каждой части и показ основных тем.

Музыкальный материал:

Симфония Ми бемоль мажор

У р о к 4 . Знакомство с сонатной формой (на примере сонат Ре мажор или ми минор для фортепиано)

Характеристика сонаты в целом; построение цикла. Разбор 1 части: основные разделы сонатного аллегро; главная, побочная и заключительная темы – их образный смысл, приёмы выразительности. Закономерности тонального плана.

Общая характеристика 2 части. Выявление выразительности лада, регистра, фактуры.

Основные темы 3 части; закономерности их чередования, образующие форму рондо.

Т е м а 4 . В. А. Моцарт

У р о к и 1 - 2 . Вольфганг Амадей Моцарт (1756 – 1791) – австрийский композитор второй половины 18 века, младший современник Гайдна.

Биография

Детские годы. Проявление гениальной одарённости. Занятия музыкой под руководством отца – Леопольда Моцарта. Ранние композиторские успехи юного Моцарта. Блестящие концертные выступления в ряде стран Европы. Продолжение учёбы, новые творческие опыты.

Поездка в Италию. Широкое признание таланта и творческих достижений Моцарта. Тяжёлая и унижительная служба у архиепископа Зальцбурга. Поездка в Париж; надежды и разочарования. Разрыв с архиепископом и переезд в Вену. Высший расцвет творчества. Реквием – последнее произведение Моцарта.

Краткий обзор творчества

Богатство и разнообразие музыки Моцарта. Интерес композитора к театру и создание опер. Виды инструментальных произведений; концертные и камерные сочинения; циклы и отдельные пьесы.

Просмотр фрагментов видеофильма «Амадео».

Музыкальный материал:

Маленькая ночная серенада,

Реквием.

У р о к 3 . Соната для фортепиано

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

У р о к и 4 - 5 . Симфония № 40 соль минор. Общая характеристика цикла. Лирико-драматическое содержание музыки.

Разбор 1 части: основные темы, выявление их контраста – образного, ладового, регистрового, фактурного.

2 часть. Образное содержание музыки, её светлый лирический характер; выражение покоя, умиротворённости.

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

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

У р о к и 6 - 8 . Опера «Свадьба Фигаро»

Отношение Моцарта к оперному жанру и его место в творчестве композитора. Общее представление о сюжете, его комедийный характер. Основные действующие лица и их музыкальная характеристика в сольных номерах. Отражение оптимизма и жизнерадостного характера оперы в увертюре.

Просмотр фрагментов видеофильма оперы.

Музыкальный материал:

Увертюра; ария Фигаро «Мальчик резвый...» из 1 д.;

ария Керубино из 2 д.; дуэт Сузанны и Марселины из 3 д.;

ария Барбарины из 4 д.

Т е м а 5 . Л. Бетховен

У р о к 1 - 2 . Творчество Людвиг ван Бетховена (1770 – 1828) – одна из вершин классической музыки; его богатство и многосторонность. Выражение в музыке Бетховена передовых демократических идей эпохи.

Биография.

Жизнь в Бонне. Суровое детство. Занятия с К.Нефе – первым учителем и наставником Бетховена. Первые творческие опыты. Выступления в роли пианиста-импровизатора. Встречи с Моцартом и Гайдном. Влияние идей французской революции конца 18 века на формирование передовых убеждений композитора.

Переезд в Вену (1792). Музыкальная жизнь Вены. Рост славы Бетховена-исполнителя. Занятия по композиции с Гайдном и Сальери.

Первые признаки приближающейся глухоты.

Период высшего расцвета творчества (1803 – 1813). «Героическая симфония» и история её создания. Отражение идей героической борьбы в других произведениях этих лет. Обращение Бетховена к театру – создание оперы «Фиделио», музыки к драматическому спектаклю «Эгмонт» Гете. Наступление полной глухоты. Одиночество.

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

Краткий обзор творчества

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

Урок 3 - 4. Соната № 8 до минор для фортепиано («Патетическая»). Отражение в музыке идей борьбы и воли к победе. Строение цикла.

1 часть. Музыкальное содержание вступления, его драматическая насыщенность, внутренние контрасты. Дальнейшее развитие тематического материала вступления и его роль в построении 1 части. Характеристика основных тем сонатного аллегро: образность, выразительные средства, тональный план. Тематическое содержание коды в раскрытии идейного замысла и её значение.

2 часть. Образное содержание музыки, выражение в ней глубокого раздумья.

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

Уроки 5 - 7. Симфония № 5 до минор. Идейное содержание. Линия драматического развития музыки «от мрака к свету». Значение мотива «судьба». Строение цикла.

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

2 часть. Сопоставление двух образов: мужественно-лирического и героического. Вариационное строение части.

3 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.

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

У р о к 8. Увертюра «Эгмонт». Идейное содержание трагедии Гёте и его воплощение в музыке Бетховена. Увертюра «Эгмонт» как образец программной музыки, её героико-драматический характер. Сонатное строение увертюры.

Сопоставление основных образов во вступлении, выявление их контрастной выразительной природы. Характеристика основных тем аллегро; показ фрагмента разработки и кульминационного эпизода перед кодой. Победное звучание коды, её близость симфоническому финалу; музыкальные особенности тем.

О б о б щ а ю щ е ё з а н я т и е по изучению сонатно-симфонического цикла. Закрепление и углубление пройденного, проверка усвоения новых музыкальных понятий и терминов, а также умения применять полученные знания и навыки.

Т е м а 6. Романтизм как художественное явление

Романти́зм - явление европейской культуры в XVIII—XIX веках. Романтизм сменяет эпоху Просвещения и совпадает с промышленным переворотом, обозначенным появлением паровой машины, паровоза, парохода, фотографии и фабрично-заводских окраин. Если Просвещение характеризуется культом разума и основанной на его началах цивилизации, то романтизм утверждает культ природы, чувств и естественного в человеке.

В музыке направление романтизма сложилось в 1820-е годы, развитие его заняло весь XIX век. Композиторы-романтики старались с помощью музыкальных средств выразить глубину и богатство внутреннего мира человека. Получают развитие песенные жанры, в том числе баллада.

Виднейшими представителями романтизма в музыке являются: Франц Шуберт; Иоганнес Брамс, Фредерик Шопен (в частности ноктюрны), Феликс Мендельсон, Роберт Шуман, Луи Шпор, А. А. Алябьев, М. И. Глинка, Даргомыжский, Балакирев, Н. А. Римский-Корсаков, Мусоргский, Бородин, Кюи, П. И. Чайковский.

Для романтического мировоззрения характерен резкий конфликт между реальной действительностью и мечтой. Прозе жизни романтизм противопоставил прекрасное царство духа, «жизнь сердца». Романтики верили в то, что чувства составляют более глубокий пласт души, чем разум.

В качестве основной проблемы романтической музыки выдвигается проблема личности, причем в новом освещении – в ее конфликте с окружающим миром. Романтический герой всегда одинок. Тема одиночества – едва ли не самая популярная во всем романтическом искусстве.

Внимание к чувствам приводит к смене жанров — господствующее положение приобретает лирика, в которой преобладают образы любви. С темой «лирической исповеди» очень часто переплетается тема природы.

Настоящим открытием композиторов-романтиков стала тема фантастики. Музыка впервые научилась воплощать сказочно-фантастические образы чисто музыкальными средствами.

В высшей степени характерен для музыкального романтизма интерес к народному творчеству.

Новые темы и образы потребовали от романтиков разработки новых средств музыкального языка и принципов формообразования, индивидуализации мелодики и внедрения речевых интонаций, расширения тембровой и гармонической палитры музыки (натуральные лады, красочные сопоставления мажора и минора и т. д.).

Важнейшим моментом эстетики музыкального романтизма была идея синтеза искусств, которая нашла наиболее яркое выражение в оперном творчестве Вагнера и в программной музыке Берлиоза, Шумана, Листа.

Т е м а 7 . Ф. Шуберт

У р о к 1. Франц Петер Шуберт (1797 – 1828) – австрийский композитор-романтик. Круг образов его музыки; значение песенного начала в произведениях различных жанров.

Биография.

Детские годы. Домашнее музицирование. Обучение в конvikте. Изучение произведений Моцарта, Гайдна, Бетховена.

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

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

Ранняя смерть Шуберта. Судьба творческого наследия.

Краткий обзор творчества.

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

У р о к 2 - 3 . Песни Ф.Шуберта.

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

Музыкальный материал:

«Лесной царь», «Форель», «Серенада», «В путь»,
«Мельник и ручей», «Шарманщик».

Урок 4. Фортепианные произведения Ф.Шуберта.

Связь произведений с бытовым музицированием. Отражение в музыке многообразного мира чувств и переживаний человека.

Музыкальный материал:

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

У р о к 4 . Симфония № 8 си минор («Неоконченная»)

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

Т е м а 8 . Ф. Шопен

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

Биография.

Детские годы. Благоприятные отношения в семье для развития таланта мальчика. Блестящие успехи в занятиях на фортепиано. Серьезное изучение классической музыки. Многосторонняя одарённость Шопена. Занятия в лицее; изучение истории и литературы. Обучение в консерватории; занятия с К.Эльснером по композиции. Увлечённость польской народной музыкой.

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

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

Жизнь в Париже с 1831 г. Общение с передовыми музыкантами, писателями, художниками. Насыщенность культурной жизни французской столицы. Создание лучших сочинений. Концертная поездка в Лондон. Тяжёлая болезнь. Преждевременная смерть Шопена в Париже.

Краткий обзор творчества.

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

У р о к 2 - 3 . Мазурки, полонезы, вальсы.

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

Характерные черты полонеза, его отличия от мазурки. Торжественно-героический характер полонеза Ля мажор; аккордовый склад основной темы и фанфарная мелодия средней части. Черты оркестровой звучности.

Музыкальный материал:

2-3 разнохарактерные мазурки

Полонез Ля мажор

Вальс до диез минор

У р о к 3 . Прелюдии. Этюды. Ноктюрны.

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

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

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

Музыкальный материал:

Прелюдии: ми минор, Ля мажор, до минор

Этюд до минор

Ноктюрны: фа минор, до-диез минор

Тема 9. Фортепианная музыка композиторов-романтиков

Урок 1. Фортепиано – главный инструмент эпохи романтизма. Творчество Р.Шумана. Цикл фортепианных пьес «Карнавал».

Урок 2. Творчество пианиста и композитора Ф.Листа. Программность музыки. Венгерские рапсодии.

Урок 3-4. Э.Григ – норвежский композитор. Лиризм музыки Грига. Связь с норвежским фольклором. Пьесы для фортепиано. Сюита «Пер Гюнт».

Тема 10. Развитие оперы в XIX веке (обзорно)

Дальнейшее развитие музыкальной культуры в странах Европы. Расцвет национальных школ. Развитие жанра оперы. Композиторы – творцы оперы XIX века.

Значение классического наследия европейских композиторов.

Третий год обучения (второе полугодие) Отечественная музыка XVIII–начала XX веков

Тема 1. Древнерусская музыка с момента возникновения русского государства (IX век) до петровских реформ (конец XVII в.). Ее развитие до XVII в. происходило в двух областях – народной и церковной музыки.

Древнейшие виды народного искусства - обрядовые и трудовые песни. Появление профессиональных музыкантов-скоморохов.

Из скоморохов-купцов выделялся новгородский гуслир Садко, воспетый Н. А. Римским-Корсаковым в одноименной опере. Скоморохи играли на духовых инструментах – свистульке, сопели, дуде, трубе, роге, а также на народной скрипке – гудке.

Церковная музыка: хорового пения без сопровождения. Искусство игры на колоколах. Древнерусские церковные песнопения – стихиры, тропари, кондаки. Запись церковной музыки знаками «крюками».

Хоровая музыка в XVII веке. Стиль «партесного пения» (пения по нотам) кантов и хоровых концертов, «духовный концерт для хора». Такие концерты во второй половине XVII в. сочиняли Н.П.Дилецкий, В.П.Титов и др.

XVI-XVII века – период зарождения русского музыкального театра («пещное действо» и вертепный кукольный театр).

Появление музыкального театра – с актерами, сценами, декорациями, а иногда и с оркестром. Такие театры существовали во многих крупных городах и назывались школьными, так как в большинстве случаев организовывались при учебных заведениях. Тексты для пьес писали известные драматурги С.Полоцкий, Д.Ростовский.

Эти спектакли и школьные театры стали итогом развития всего древнерусского искусства и одновременно связующим звеном с русским искусством XVIII века.

Т е м а 2 . Русская музыка XVIII века

Музыкальная культура России в конце XVIII и начале XIX веков. Реформы Петра I способствовали расцвету светского. Распространение новых музыкальных форм и жанров. Создание духовых оркестров, которые играли на торжественных парадах и празднествах.

Первые представители национальной композиторской школы.

Главный жанр XVIII века – комическая опера, представлявшая собой чередование разговорных диалогов и песенных номеров.

Д.С.Бортнянский (1751 - 1825) – классик хоровой музыки, автор трех опер, сонат для фортепиано и симфоний.

Мастер хорового концерта М.С.Березовский (1745 - 1777). Творчество И.Е.Хандошкина (1747 - 1804), композитора, скрипача, гитариста.

Т е м а 3 . Русский музыкальный фольклор

У р о к 1 . Собираение и изучение русских народных песен. Русская песня в оценке композиторов-классиков. Песня – основа профессионального творчества. Песенные сборники, начиная с 18 века.

Календарные обряды. Святки. Колядки.

Разъяснения понятий «обряд», «календарный обряд». Зимне-весенние обряды. Их значение в жизни крестьян. Колядование. Тексты колядок. Святочные гадания. Отражение обрядов в русской литературе.

Масленица. Хороводы. Игры и развлечения. Порядок масленичной недели. Приуроченность хороводов к весеннему времени. Формы хороводов. Тематика.

Музыкальный материал:

«За рекой огонь горит», «А мы масленицу дожидаемся»,
«Ай, во поле липенька», «Заиграй, моя волынка».

У р о к 2 . Свадебный обряд.

Общая характеристика. Основные этапы свадебной игры. Свадебная магия.

Народная песня в произведениях русских композиторов-классиков. Народное творчество – основа профессиональной музыки. Любовь композиторов к народу и его песне. Изучение и соби́рание. Использование народных мелодий в оперной, симфонической и камерной музыке.

Музыкальный материал:

«А трубили трубушку», «Из-за лесу, лесу тёмного».

Примеры из произведений Даргомыжского, Римского-Корсакова, Мусоргского, Чайковского (по выбору преподавателя).

Т е м а 4 . Творцы русской комической оперы

В русском искусстве второй половины XVIII в. видное и своеобразное место занимает комическая опера — жанр небольшого театрально-музыкального представления, сочетавшего музыку и пение с разговорной речью.

Жанр комической оперы в русском искусстве, пройдя ступени перевода и первоначального освоения, приносит скоро и оригинальные произведения: «Мельник» Аблесимова, «Санктпетербургский гостиный

двор» Матинского, сыгравшие видную роль в истории русской драматургии.

Одна из первых попыток изображения на русской сцене крестьянской жизни принадлежит М. Попову в его комической опере «Анюта» (1772).

Комические оперы Княжнина «Несчастье от кареты», Николева «Розана и Любим», Крылова «Кофейница», Я. Б. Княжнина «Несчастье от кареты» (1779).

Пьеса А. А. Аблесимова «Мельник, колдун, обманщик и сват». Огромный успех оперы, национальный колорит.

Бытовой материал городской, в особенности купеческой и мещанской жизни в опере - Михаил Матинский, автор комической оперы «Санктпетербургский гостинный двор» (1791).

Русская комическая опера - прогрессивное гуманистическое направление, в ней звучал протест против жестокостей крепостного права, намечались новые герои — крестьяне, ремесленники, солдаты.

Народные песни, народные обычаи и обряды, интересу к национальному, русскому. Общественное значение комической оперы, закрепившее за ней прочное и важное место в истории русской драматургии.

Т е м а 5 . Старшие современники М.Глинки

У р о к и 1 - 4 . Расцвет музыкальной культуры в России в 19 веке. Формирование русской классической музыкальной школы.

Значительный представитель в русской музыке начала XIX века **А.Н.Верстовский** (1799 - 1862). Опера «Аскольдова могила» (1835), сочетание реальных событий из истории Древней Руси и фантастических эпизодов.

Формирование традиций домашнего музицирования. Романтизм и сентиментализм в русской поэзии и вокальной музыке. Формирование различных жанров русского романса: элегия, русская песни, баллада, романсы «о дальних странах», с использованием танцевальных жанров.

Разнообразный мир лирических настроений раскрывается в жанре бытового романса, достигающего расцвета в творчестве **А.А.Алябьева, А.Е.Варламова, А.Л.Гурилева.**

Музыкальный материал:

А.А.Алябьев «Соловей», «Иртыш»,

А.Л.Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий»,
А.Е.Гурилев «Колокольчик», «Домик-крошечка».

Т е м а 6 .М. И. Глинка

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

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

Биография

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

Обучение в пансионе (1817-1822). Роль Кюхельбекера как воспитателя и наставника Глинки. Первые композиторские опыты. Поездка на Кавказ. Музыка как профессия Глинки.

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

Возвращение в Россию. Создание первой русской классической оперы «Иван Сусанин» (1836). Работа в Придворной певческой капелле. Поездка на Украину. Сближение с литературным кружком Н.Кукольника. Создание лучших произведений в разных жанрах музыки. Работа над оперой «Руслан и Людмила» и её постановка (1842).

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

«Камаринская» как одна из вершин творческого наследия Глинки.

Последние годы жизни композитора. Круг друзей Глинки. Новые творческие замыслы. Смерть Глинки в Берлине.

Краткий обзор творчества.

Ведущее значение оперных произведений. Музыка к драматическому спектаклю «Князь Холмский» Н.Кукольника. Произведения для симфонического оркестра. Разнообразие жанров камерной музыки.

У р о к и 2 - 4 . Опера «Иван Сусанин». История создания оперы. Её героико-патриотическая идея. Понятие об эпилоге. Национальный характер музыки. Глубина и правдивость в передаче жизни народа и в характеристике действующих лиц. Сопоставление русской и польской музыки. Значение «Ивана Сусанина» в дальнейшем развитии русского музыкального искусства. Современная трактовка оперы («Жизнь за царя»).

Просмотр видеозаписи оперы.

Музыкальный материал:

Интродукция: каватина и рондо Антонида,

трио «Не томи родимый» из 1 д.; полонез, краковяк, мазурка из 2 д.;

ответы Сусанина полякам и прощание с дочерью из 3 д.,

свадебный хор и романс Антонида из 3 д.;

речитатив и ария Сусанина из 4 д., хор «Славься» из эпилога.

У р о к 5 - 6 . Произведения для оркестра

Краткая общая характеристика оркестровой музыки Глинки. Концертные увертюры и фантазии. Обращение к музыкальному фольклору.

«Вальс-фантазия» как пример симфонизации танца. Роль струнной группы. Прозрачность фактуры и оркестровки.

Фантазия «Камаринская» – образец воплощения народной песенности и танцевальности в симфонической музыке. Характеристика народных мелодий и приёмов их варьирования.

Музыкальный материал:

Вальс-фантазия

Камаринская

Увертюра к опере «Руслан и Людмила»

У р о к 7 . Романсы и песни

Широкое распространение жанра романса в первой половине 19 в., его связь с бытом и характерные черты. Место вокальной лирики в творческом наследии композитора. Поэтический текст и его органичное слияние с музыкой. Вокальная партия и фортепианное сопровождение. Жанровое разнообразие романсов.

Цикл «Прощание с Петербургом». Глинка – создатель русской классической школы пения. Значение романсов в дальнейшем развитии этого жанра.

Музыкальный материал:

«Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновенье»

Т е м а 7 . Русская музыка начала XIX века (повторение, обзор)

Достижения первой половины XIX века. Театральные жанры: сказочные оперы «Князь-невидимка» и «Илья-богатырь», патриотическая опера «Иван Сусанин» Кавоса, музыка Козловского к трагедиям В.А.Озерова «Эдип в Афинах» и «Фингал», «Дебора» Шаховского, оратория С.А. Дегтярева «Минин и Пожарский» или «Освобождение Москвы».

Водевиль – легкая комедия с музыкальными номерами. Первым русским водевилем принято считать пьесу Шаховского «Казак-стихотворец» с музыкой Кавоса.

Инструментальное творчество русских композиторов, связь с домашним музицированием.

Произведения крупной формы: концертная увертюра, одночастная симфония А.А. Алябьева. А.Л. Гурилев – соната, «24 прелюдии и фуги». Жанр вариаций. Популярность гитары, основателем гитарной школы был А.О. Сихра.

Вклад в развитие русского музыкального искусства композиторов А.Н.Верстовского, А.А. Алябьева, А.Е. Варламова, А.Л. Гурилева.

Начало XIX века – период развития жанра романса.

Творческий путь М.И.Глинки. Создатель русской классической оперы и классического романса. Основы классического русского симфонизма. Главные качества – широта взгляда на мир, глубокая связь со своим временем и жизнью своего народа.

Влияние на развитие русской музыки А.С.Пушкина.

Т е м а 8 . А. С. Даргомыжский

Урок 1. Александр Сергеевич Даргомыжский (1813 – 1869) – младший современник и последователь Глинки. Связь его творчества с передовыми реалистическими тенденциями русской культуры 40-60-х гг.

Биография

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

Сближение Даргомыжского с демократическим литературным кружком. Музыкальная общественно-просветительская деятельность. Социально-обличительная тематика вокальных сочинений. Широкое признание композитора на родине и в европейских странах. Сближение с молодыми композиторами «Могучей кучки».

Работа над оперой «Каменный гость». Новизна замысла оперы «Каменный гость». Богатство и разнообразие камерных вокальных сочинений. Национальная основа оркестровой музыки Даргомыжского.

У р о к 2. Опера Даргомыжского «Русалка» – третья русская классическая опера (А.Серов); её центральное положение в творчестве композитора. Своеобразие произведения как социальной бытовой драмы.

Музыкальный материал:

Из оперы «Русалка» (по выбору преподавателя);

Ария Мельника, хоры (по выбору педагога 1-3 фрагмента);

Славянский танец; каватина Князя.

У р о к 3. Романсы и песни

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

Музыкальный материал:

«Ночной зефир», «Мне грустно»,

«Старый капрал», «Шестнадцать лет».

Т е м а 9. Русская музыкальная культура второй половины XIX века

У р о к 1. Расцвет русской музыкальной культуры во второй половине 19 века. Её великие представители: М. Балакирев, А. Бородин, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский.

Характеристика общественно-политической жизни 60-х годов 19 века. Расцвет демократической литературы и искусства. Особенности

музыкальной жизни и значение создания Русского музыкального общества (1859), Петербургской консерватории (1862) А. Рубинштейном и Московской консерватории (1866) Н. Рубинштейном.

Бесплатная музыкальная школа (1862) и значение её музыкально-просветительской деятельности. Выдающиеся музыкальные критики А. Серов и В. Стасов.

У р о к 2. Композиторы «Могучей кучки». Передовые идейно-творческие установки и личная дружба композиторов.

Краткая характеристика деятельности М.А.Балакирева, его роль в развитии русской музыкальной культуры.

Т е м а 10. А.П.Бородин

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

Биография.

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

Научная командировка за границу (1859-1862). Продолжение музыкальных занятий. Сближение с балакиревским кружком после возвращения в Петербург. Проявление характерных черт музыке Бородина в камерной вокальной лирике.

Разносторонняя научно-педагогическая работа в Медико-хирургической академии и совмещение её с композиторской деятельностью.

Период творческой зрелости. Создание 2-й симфонии и оперы «Князь Игорь». Новая поездка в Европу; встречи с Ф.Листом в Веймаре. Рост известности Бородина-композитора на родине и за рубежом. Произведения последнего десятилетия.

Краткий обзор творчества

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

Музыкальный материал:

«Спящая княжна»;

Квартет № 2 (3 часть «Ноктюрн»).

У р о к и 2 - 5 . Опера «Князь Игорь». История создания произведения. «Слово о полку Игореве», патриотическая идея оперы. Сюжет и композиция. Понятие о прологе. «Русские» и «половецкие» действия, их музыкальный контраст. Многогранная характеристика народа в хоровых сценах. Портретные музыкальные характеристики основных действующих лиц. Близость традициям опер Глинки.

Просмотр видеофильма по опере.

Музыкальный материал:

Хор из пролога «Солнцу красному – слава»;

эпизод солнечного затмения; песня Галицкого из 1-й картины 1 д.;

хор девушек «Мы к тебе, княгиня»;

хор бояр «Мужайся, княгиня» из 2-й картины 1 д.;

ария Игоря, ария Кончака, половецкие пляски (фрагменты) из 2 д.;

плач Ярославны (фрагмент), хор поселян из 4 д.

У р о к 6 . Симфония № 2 си минор («Богатырская»), 1 часть.

Программный замысел Бородина. Эпический характер музыки, её близость опере «Князь Игорь». Общая краткая характеристика цикла.

Ведущее значение темы главной партии в образном содержании музыки 1-й части. Современники о симфонии.

Т е м а 18 . М. П. Мусоргский

У р о к и 1 - 2 . Отражение в творчестве Модеста Петровича Мусоргского (1839 – 1881) революционно-демократических идей 60-70-х гг. 19 в. Социально обличительная направленность и смелое новаторство его творчества.

Биография.

Детские годы в имении отца. Начало музыкальных занятий.

Обучение в Петербурге в военной школе. Разносторонние интересы молодого Мусоргского, его дальнейшее музыкальное развитие. Служба в Преображенском полку.

Знакомство с А. Даргомыжским, М. Балакиревым и его друзьями. Выход в отставку. Сближение с демократической молодёжью, увлечение

передовой литературой и философией. Формирование передовых убеждений.

Сближение с Римским-Корсаковым. Создание оперы «Борис Годунов» и её постановка (1868 – 1874). Идеинная борьба вокруг оперы. Работа над оперой на исторический сюжет «Хованщина» и комической оперой «Сорочинская ярмарка». «Картинки с выставки» – самое значительное инструментальное сочинение Мусоргского. Отражение в вокальных циклах на слова А. Голенищева-Кутузова тяжёлых переживаний композитора. Одиночество; материальная нужда и неизлечимая болезнь. Безвременная смерть.

Краткий обзор творчества.

Разнообразие оперных замыслов; незавершённость большинства из них. Интерес Мусоргского к исторической и социальной тематике. Редакции оперы «Борис Годунов». Новизна тематики и выразительных средств камерной вокальной музыки.

Обращение к поэзии Н. Некрасова и Т. Шевченко. Вокальные циклы. Программный замысел и его реалистическое воплощение в фортепианном цикле «Картинки с выставки». Судьба творческого наследия Мусоргского.

Музыкальный материал:

«Детская» (1-2 песни);

Колыбельная Ерёмушке;

Калистрат;

«Картинки с выставки».

У р о к и 3 - 4 . Опера «Борис Годунов»

История создания и исполнения оперы. Проблема власти и совести. Смелость и новаторство композитора в выявлении конфликта между народом и самодержавием, в обновлении средств музыкальной и сценической выразительности.

Композиция оперы. Понятие о сквозном развитии действия. Песенное и речитативно-декламационное начало вокального стиля.

Народные сцены оперы и музыкальные характеристики действующих лиц.

Просмотр видеофильма по опере.

Музыкальный материал:

Вступление к 1-й картине пролога;

хор «На кого ты нас покидаешь», 2-картина пролога;

монолог Пимена, песня Варлаама из 1 д.;

хор «Расходилась, разгулялась...»;
песня Юродивого из 4 д.

Т е м а 12. Н. А. Римский-Корсаков

У р о к и 1 - 2. Многогранность творческой и общественной деятельности Николая Андреевича Римского-Корсакова (1844 – 1908) – композитора, педагога, музыкального писателя и редактора, дирижёра и пропагандиста русской музыки. Отражение в его творчестве истории и быта народа; широкое обращение к образам фольклора.

Биография.

Детские годы в Тихвине. Первое приобщение к музыке. Учёба в Морском корпусе в Петербурге (1856 – 1862). Увлечение музыкой, начало серьёзных занятий. Знакомство с М.А.Балакиревым, его роль в развитии таланта и формировании передовых убеждений Римского-Корсакова. Кругосветное плавание (1862 – 1865). Рост известности композитора.

Работа в Придворной капелле. Инспектор военных оркестров. Начало педагогической работы в консерватории (1871). Увлечение народной песней и создание песенных сборников. Обращение к народно-бытовым и сказочным сюжетам в операх «Майская ночь» и «Снегурочка». Период высшей творческой деятельности.

Создание лучших произведений для оркестра в 80-е годы («Шехерезада», «Испанское каприччио»).

Беляевский кружок. Работа над завершением и редактированием сочинений М. Мусоргского и А. Бородина («Борис Годунов», «Хованщина», «Князь Игорь»). Выступления в роли дирижёра. Новый расцвет оперного творчества с середины 90-х гг.

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

Краткий обзор творчества

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

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

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

Музыкальный материал:

Романсы: «Редет облаков летучая гряда» и др.;

фрагменты из опер (по выбору);

из симфонической картины «Садко».

У р о к и 3 - 4 . Беседа об оркестре. Виды оркестров, различных по инструментальному составу и назначению. Понятие о партитуре. Симфоническая сюита «Шехерезада». Программность произведения. Сказочный, восточный характер музыки. Картинность и красочность музыкальных образов; выразительная роль оркестровых тембров.

Строение цикла. Характеристика основных тем вступления и их ведущая роль в произведении. Разбор сонатного построения 1-й части, её основные темы. Сопоставление контрастных образов во второй части. Вариационное развитие основной темы.

Песенные и танцевальные черты в темах 3-й части; её лирический склад. Обобщающий характер финала. Чередование тем из всех предшествующих частей. Программное и тематическое содержание коды финала.

Музыкальный материал:

Симфоническая сюита «Шехерезада».

У р о к и 5 - 6 . Сказка, история и повседневный быт народа в операх Н.А.Римского-Корсакова.

Опера «Снегурочка», литературный источник сюжета.

Композиция оперы. Пантеизм, сказочность, реальность, обрядовость в опере. Музыкальные характеристики реальных и сказочных героев. Лейтмотивы в опере.

Музыкальный материал:

Пролог - вступление, песня и пляска птиц;

ария и ариэтта Снегурочки, Проводы масленицы;

1 д.: 1 и 2 песни Леля, ариозо Снегурочки;

2 д.: клич Бирючей, шествие царя Берендея;

каватина царя Берендея;

3 д.: хор «Ай, во поле липенька», пляска скоморохов;

третья песня Леля;

4 д.: сцена таяния Снегурочки, заключительный хор.

У р о к и 7 - 8 . Опера «Садко». Идея прославления древней Руси, выражения поэтических сторон жизни, единения человека с природой. Романтическое освещение былинного сюжета. Сочетание фантастического и реального, картины жизни новгородцев. Тема всепокоряющей темы искусства.

Путь свободного претворения русской песенности в опере.

Понятие о лейтмотиве и сквозном развитии интонаций-попевок. Лейттембровая характеристика, музыкальная характеристика Садко и других действующих лиц.

Просмотр фрагментов из видеофильма по опере.

Музыкальный материал:

Песня Садко «Высота ли, высота поднебесная»;

песня-ария «Пробегали б мои бусы корабли»;

песни иноземных гостей (4 картина);

«Шествие чуд морских»(6 картина);

колыбельная Волховы (7 картина).

Тема 13. П. И. Чайковский

У р о к 1 - 2 . Многогранность творческой личности Петра Ильича Чайковского (1840 – 1893). Отражение в музыке различных сторон русской жизни, богатого внутреннего мира лирического героя, его борьбы за счастье. Обращение к народной песне и развитие традиций Глинки и Даргомыжского. Широкая популярность музыки Чайковского во всём мире. Международный конкурс его имени в Москве.

Биография.

Детские годы в Воткинске. Обучение в училище правоведения в Петербурге. Влияние А. Рубинштейна на формирование творческого облика Чайковского в годы обучения в консерватории (1862 – 1865).

Московский период жизни и творчества (1866 – 1877). Напряжённая творческая, педагогическая и музыкально-критическая деятельность. Круг друзей. Создание театральных, симфонических и камерных произведений. Отъезд из Москвы.

Поездки по европейским странам; интенсивная творческая работа.

Жизнь в Подмосковье (с середины 80-х гг.). Широкая концертная деятельность и повседневная творческая работа. Мировое признание

музыки Чайковского. Произведения последних лет. Трагедийная основа «Пиковой дамы» и Симфонии № 6. Дом Чайковского в Клину.

Смерть в расцвете творческих сил.

Краткий обзор творчества.

Богатое творческое наследие композитора. Увлечение театром. Оперы, балеты и музыка к драматическим спектаклям. Чайковский – создатель русского классического балета. Жанры концертной музыки Чайковского: симфонии, сюиты, одночастные произведения для оркестра и концерты. Кантаты и сочинения для хора. Камерная музыка.

Музыкальный материал:

Романсы (по выбору);

Фрагменты музыки балетов (по выбору);

Пьесы из фортепианных циклов.

У р о к 3 - 4 . Симфония № 1 соль минор («Зимние грёзы»).

Симфонии Чайковского – одна из вершин в развитии европейской симфонической музыки. «Зимние грёзы» – первое крупное произведение композитора. Программность симфонии, её лирико-драматическое содержание, отражение в музыке образов русской природы.

Национальный характер и песенный склад основных тем.

У р о к и 5 - 7 . Опера «Евгений Онегин». «Евгений Онегин» как одна из вершин творчества Чайковского. Первое обращение композитора к Пушкину. История создания и первой постановки оперы.

Особенность драматургии, «лирические сцены». Глубокое отражение душевной драмы героев; картины русского быта. Композиция оперы.

Понятие об оперной сцене и ариозо.

Просмотр видеофильма по опере.

Музыкальный материал:

Вступление к 1-й картине;

дуэт Татьяны и Ольги из 1-й картины;

вступление и сцена письма из 2-й картины;

хор девушек «Девицы, красавицы»;

ария Онегина из 3-й картины;

вальс, мазурка (возможно в сокращении) из 4-й картины;

5-я картина.

Пятый год обучения

Отечественная музыка конца XIX- XX веков

Т е м а 1 . Музыкальная жизнь России в конце XIX начале XX веков

У р о к 1 . Русская музыкальная классика XIX века как одна из вершин в развитии мировой музыкальной культуры. Рост популярности и авторитета русской музыки за рубежом.

«Серебряный век» русской культуры. Меценаты и музыкально-общественные деятели. Развитие музыкального образования. Связи с отечественным искусством и литературой. «Мир искусства». Выдающиеся исполнители этого периода.

Начало плодотворной творческой, исполнительской и педагогической деятельности третьего поколения русских композиторов-классиков – учеников и последователей Чайковского и Римского-Корсакова: А. Лядова (1855 – 1914), А.Глазунова (1855 – 1915), А.Аренского (1861 – 1906), В.Калинникова (1866 – 1901), М. Иполитова-Иванова (1859 – 1935), А.Скрябина (1872 – 1915), С.Рахманинова (1873 – 1943).

Опора творчества на классические традиции. Создание произведений выдающейся художественной ценности.

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

Для ознакомления рекомендуется прослушивание кантаты «Иоанн Дамаскин», Симфонии доминор, романсов и хоров по выбору преподавателя.

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

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

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

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

У р о к 2 . Творчество С.В.Рахманинова. Биография. Наследник традиций П.И.Чайковского. Русский мелодизм в духовных и светских сочинениях.

С.В.Рахманинов - выдающийся пианист.

Обзор творчества.

Музыкальный материал:

Концерт № 2 для фортепиано с оркестром;

Романсы «Не пой, красавица», «Вешние воды», «Вокализ»;

Прелюдии до-диез минор, Ре мажор;

Музыкальный момент ми минор.

У р о к 3 . Творчество А.Н.Скрябина. Биография. Особенности мировоззрения и отношения к творчеству. Эволюция музыкального языка - гармонии, ритма, метра, мелодии.

Симфонические и фортепианные жанры в музыке Скрябина. Жанр поэмы. Новая трактовка симфонического оркестра, расширение состава, особенности тематизма, тембры-символы.

Музыкальный материал:

Прелюдии ор. 11;

Этюд ре-диез минор ор. 8;

«Поэма экстаза»;

Две поэмы ор.32.

У р о к 4 . Биография И. Ф. Стравинского, «Русские сезоны».Личность С.П.Дягилева, роль его антрепризы в развитии и популяризации российской культуры. «Мир искусства».

Многогранность творческой деятельности Стравинского. Новые стилевые веяния и композиторские техники.

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

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

Музыкальный материал:

«Петрушка»;

Фрагменты балетов «Жар-Птица», «Весна священная».

Т е м а 2 . С.С.Прокофьев

Урок 1. Сергей Сергеевич Прокофьев (1891-1953) – выдающийся композитор первой половины 20 века. Самобытность и яркость его композиторского стиля. Новаторский характер творчества.

Биография.

Годы детства. Разносторонние интересы юного Прокофьева. Музыкальная одарённость, занятия музыкой. Обучение в Петербургской консерватории (1904-1914). Освоение традиций русской классической музыки и поиски своего стиля. Годы пребывания за рубежом (1918-1932). Рост мировой славы Прокофьева-композитора и пианиста. Общение с выдающимися представителями искусства.

Возвращение на родину. Интенсивность творческой деятельности. Высший расцвет композиторского дарования Прокофьева. Создание ярких реалистических произведений в различных жанрах, обогащение и дальнейшее развитие Прокофьевым классических традиций (оперы, балеты, кантаты, симфонии, сонаты).

Отражение в музыке композитора разнообразных явлений современной жизни, обращение к актуальной тематике (Великая Октябрьская социалистическая революция, гражданская война, социалистическое строительство, Великая Отечественная война, борьба за мир).

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

Музыкальный материал:

«Классическая» симфония (фрагменты);

Кантата «К двадцатилетию Октября» (фрагменты).

Урок 2. Произведения для фортепиано. Прокофьев-пианист. Формирование самобытного фортепианного стиля композитора. Разнообразие жанров фортепианной музыки: пьесы, фортепианные циклы, сонаты, концерты.

Симфония № 7. Общая характеристика цикла и разбор 1 части. Светлый лирический характер музыки, проявление в ней национальных черт. Мелодическое своеобразие побочной темы, выразительная роль в ней регистра, фактуры. Черты сказочности в заключительной теме. Развитие тем в разработке и повторение в репризе. Своеобразие коды.

Музыкальный материал:

Несколько разнохарактерных пьес из соч. 12;

Симфония №7, 1 часть.

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

Музыкальный материал:

Песня об Александре Невском (№ 2),

хор «Вставайте, люди русские» (№4),

Ледовое побоище (№ 5, фрагменты),

Мертвое поле (№6).

У р о к 4. 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 – первая русская исполнительница партии Джульетты.

Просмотр фрагментов видеофильма.

Музыкальный материал:

Улица просыпается (№ 3),

Джульетта-девочка (№ 10),

Маски (№ 12), Танец рыцарей (№ 13),

Прощание перед разлукой (№ 39).

Т е м а 3 . Д. Д. Шостакович

У р о к 1. Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906-1975) – крупнейший русский композитор середины 20 века, продолжатель лучших традиций музыкального искусства прошлого, смелый новатор. Глубокое раскрытие в музыке Шостаковича острейших социальных конфликтов нашего времени. Гуманистическая направленность его искусства. Активная

жизненная позиция композитора, многогранность его творческой и общественной деятельности.

Биография

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

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

Произведения последних лет: симфонии, квартеты, вокальные циклы.

Многогранная общественная, педагогическая деятельность композитора, выступления в печати. Всемирное признание музыки Шостаковича, его высокий авторитет художника и гражданина.

Краткий обзор творчества.

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

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

У р о к 2 . Симфония № 7 (1 часть)

Работа над симфонией в Ленинграде, в дни обороны города, летом и осенью 1941. Её огромное политическое звучание в годы войны. Успех произведения в России и странах антигитлеровской коалиции. Ленинградская премьера в августе 1942; посвящение симфонии городу Ленинграду.

Необычность замысла. Содержание симфонии как произведения всепобеждающего мужества. Её патриотическая идея.

У р о к 3 . В целях расширения представлений учащихся о музыке Шостаковича и для знакомства с произведениями других жанров возможен показ одного из следующих произведений композитора:

Прелюдия и fuga для фортепиано (например, Ре мажор);

Концерт для фортепиано с оркестром № 2;

Квартет (по выбору преподавателя);

Вокальные произведения (например, 5 романсов на сл. Е.Долматовского или части из Сюиты на слова Микеланджело);

«Казнь Степана Разина» – поэма для баса, хора и симфонического оркестра на слова Е. Евтушенко.

Т е м а 4 . А. И. Хачатурян

У р о к и 1 - 2 . Арам Ильич Хачатурян (1903-1978) – выдающийся представитель музыкальной культуры Армении, общественный деятель.

Краткие биографические сведения и обзор творчества.

Детские годы в Тифлисе. Любовь к музыке и отсутствие возможности получить музыкальное образование. Переезд в Москву после Великой Октябрьской революции. Учёба в училище и консерватории.

Композиторская, педагогическая и общественная деятельность, выступления в роли дирижёра. Авторские концерты Хачатуряна на родине и во многих странах мира. Огромная популярность музыки композитора. Влияние его творчества на становление многонациональной музыкальной культуры.

Основные жанры творчества: балеты, концерты, симфонии; музыка к драматическим спектаклям и кинофильмам, камерные сочинения.

Характерные черты музыки: светлый жизнерадостный характер, красочность, яркий национальный колорит, широкое использование кавказских народных мелодий и ритмов. Развитие классических традиций на основе национальной музыкальной культуры Армении.

«Спартак» – одна из вершин творчества Хачатуряна (1953). Раскрытие темы борьбы за свободу, созвучной стремлению многих народов мира к независимости на примере античной истории. Героический образ главного героя. Яркость, красочность музыки, её романтическая приподнятость.

Сопоставление контрастных образов; чередование жанровых сцен, характерных танцев. Драматургическое единство балета. Автор о своём балете. Успех «Спартак» на театральных сценах мира.

Просмотр видеофильма по балету «Спартак».

Музыкальный материал:

Концерт для скрипки с оркестром;

Балет «Спартак»: триумф Рима (№ 1, фрагменты),

в казарме гладиаторов (№ 14, 15, фрагменты),

адажио Спартака и Фригии (№ 33).

Т е м а 5 . Д. Б. Кабалевский

У р о к 1 . Крупнейший композитор Дмитрий Борисович Кабалевский (1904 – 1987), музыкальный писатель, учёный, педагог, общественный деятель, создатель новой системы массового музыкального воспитания детей.

Краткие биографические сведения и обзор творчества.

Детские годы в Петербурге. Любовь к музыке. Переезд в Москву (1918). Обучение в консерватории; учителя Кабалевского. Начало разносторонней творческой деятельности. Успешная работа в традиционных жанрах музыки: симфонии, концерты, сонаты; обращение к театральной, кино - и радиомызыке. Создание Кабалевским богатой музыкальной литературы для школьников: песен, инструментальных пьес, концертов.

Разносторонняя деятельность в области массового музыкального воспитания. Кабалевский – почётный президент Международного общества музыкального воспитания (ИСМЕ). Широта общественных интересов.

Основные жанры музыки Кабалевского; лучшие сочинения; некоторые черты стиля.

Т е м а 6 . Музыкальная культура второй половины XX века

У р о к 1 . Оживление и подъём музыкальной жизни во всех её областях, расширение концертного репертуара, возрождение к сценической и концертной жизни выдающихся произведений. Обновлённый подход к трактовке национальных традиций, к претворению фольклора.

Творчество Г.Свиридова. Продолжатель традиции русской хоровой школы. Особое значение вокальной и хоровой музыки в творчестве, любовь к русской поэзии, «пушкинская» тема в музыке Г.В.Свиридова.

Обращение композитора к вокально-хоровым жанрам. Музыка к кинофильмам и спектаклям.

Музыкальный материал:

«Патетическая оратория»;

«Памяти Есенина»;

«Романс» и «Вальс» из музыкальных иллюстраций к повести

Пушкина «Метель»;

Романсы и хоры по выбору преподавателя;

Музыка к кинофильмам.

У р о к 2 . Творчество Р.Щедрина. Развитие балетного жанра: «Анна Каренина», «Конёк Горбунок», «Кармен-сюита». Новые искания в жанре концерта. Опера «Мёртвые души».

Музыкальный материал:

Фрагменты из балета «Анна Каренина»;

Концерт «Озорные частушки».

У р о к 3 . Творчество В.Гаврилина. Краткое ознакомление с биографией композитора.

Музыкальный материал:

Фрагменты балета В.А.Гаврилина «Анюта».

Т е м а 7 . Представители российского музыкального авангарда

У р о к и 1 - 2 .

Творчество А.Г.Шнитке, Э.В.Денисова и С.А.Губайдулиной. Краткое ознакомление с биографиями композиторов.

Музыкальный материал:

А.Г.Шнитке. Concerto grosso №1;

С.А.Губайдулина. «Detto-I»;

Э.В.Денисов. «Знаки на белом».

Т е м а 8 . История стилей музыкальной эстрады

У р о к 1 . Истоки джаза. Смешанная природа истоков джазовой музыки. Негритянские корни. Европейские традиции в джазе.

Жанры афроамериканского фольклора. Духовные жанры – спиричуэлс, госпел, ринг-шаут, джюбили. Трудовые песни – work-song: уличные, полевые, плантационные.

Архаический («сельский») блюз. Классический блюз.

Блюз в модерн-джазе. Инструментальный блюз; развитие жанра в различных стилях современного джаза.

Рэгтайм. Истоки жанра. Композиторы-рэгтаймисты: Скотт Джоплин, Томас Тарпен, Джеймс Скотт и другие.

Стили раннего джаза. Новоорлеанский стиль. Творчество Д. Р. Мортон, С. Беше, Л. Армстронга.

Чикагский стиль. Диксиленд и его роль в развитии джаза. Деятельность «Original Dixieland Jazz Band» (руководитель Джек Лейн). Баррел-хаус-стиль. Жанр буги-вуги.

1920-1930 годы. Расцвет джаза. Эпоха свинга. 1920-е годы – «век джаза» (Ф. С. Фитцджеральд). Перемещение центра развития джаза в Нью-Йорк.

Симфоджаз. Творчество Дж. Гершвина. «Порги и Бесс» – первая опера, написанная на основе негритянского фольклора.

Свит-музыка – направление танцевально-развлекательного джаза. Творчество Дж. Керна, К. Портера и других.

1930-е годы – «эра свинга». Расширение сферы бытования джаза. Танцевально-развлекательная функция джазовой музыки, как следствие ее коммерциализация.

Начало эпохи модерн-джаза. 1940-е годы. Стиль бибоп. Корифеи бибопа - Д. Гиллесли, Ч. Паркер, Т. Монк.

1950-е годы. Стиль кул и другие течения. Представители стиля кул – Д. Брубек, П. Дезмонд, Б. Эванс. «Modern jazz quartet».

Стиль прогрессив – стиль концертного джаза на основе традиций свингового биг-бэнда. Руководители оркестров С. Кентон, В. Герман, Б. Реберн и другие.

1960-е годы. Авангардные стили джаза. Представители фри-джаза – О. Коуэлмен, Дж. Колтрейн, Ч. Мингус, А. Шепп и другие.

Джазовые стили 1960-1970 годов.

Джаз в Советской России. 1920-е годы в России – «джазовый бум». Первые джаз-бэнды: «Эксцентрический джаз-бэнд В. Парнаха» (1922), оркестр А. Цфасмана (1926), Теа-джаз Л. Утесова-Я. Скоморовского (1929). Эстрадно-развлекательная ориентация джазовой музыки в 1930-1940-е годы; сближение с советской массовой песней. «Песенный джаз». Деятельность оркестров под руководством О. Лундстрема, Э. Рознера. Творчество композиторов И. Дунаевского, Н. Богословского и других.

Джаз в постсоветской России. Отечественные джазмены, выдвинувшиеся в 1960-1980 годы: А. Кузнецов, А. Козлов, Г. Гольштейн, И. Бриль, Л. Чижик, Д. Крамер, В. Ганелин, В. Чекасин, А. Кондаков и другие. Вокалисты – Л. Долина, И. Отиева, В. Пономарева.

Многообразие стилей в деятельности отечественных коллективов и солистов 1980-х годов: Ретро-стили (Ленинградский диксиленд), бибоп (Д. Голощекин), кул-джаз (Г. Лукьянов и его ансамбль «Каданс»), фри-джаз (В. Гайворонский, В. Волков).

Появление новых фигур в отечественном джазе в 1990-е годы – А. Ростоцкий, А. Шилклопер, В. Толкачев, Н. Кондаков, А. Подымкин и другие.

Рок как явление музыкальной культуры XX века.

Рок-культура как социокультурное явление; форма современного городского фольклора. Электронные инструменты, как определяющие специфический рок-саунд.

Рок-музыка США 1950-х годов. «Взрыв» рок-н-ролла в США в 1950-е годы. Истоки – ритм-энд-блюз, кантри, вестерн.

Исполнители рок-н-ролла – Б. Хейли, Дж. Льюис, Э. Пресли.

Британский бит 1960-х годов. Бит-музыка как одна форм молодежной танцевально-развлекательной музыки 1960-х годов. Разновидности бит-музыки (хард-бит, софт-бит, мейнстрим-бит и другие). Распространение в США и Европе.

Творчество группы «Битлз».

Обзор направлений рок-музыки 1970х-1980х годов.

Психоделический рок как отражение идеологии хиппи. Творчество группы «Pink Floyd».

Прогрессивный рок – тематика протеста, против государственной политики, расизма, войны, безработицы. Альбом «Pink Floyd» «The Wall».

Арт-рок - направление, характеризующееся усложнением музыкального языка за счет сближения с традициями академической музыки, джаза. Творчество групп «Emerson, Lake & Palmer», «King Crimson».

«Хард-рок» – усиление электронного звучания, жесткость ритма, тяжесть саунда. Творчество групп «Uriah Heep» «Black Sabbath».

Глэм-рок – направление рока, связанное с усилением зрелищности, театрализации концертных выступлений. Представители глэм-рока – Фредди Меркьюри, Фрэнк Заппа.

Рок-музыка в СССР. Конец 1960-х годов – время проникновения в СССР западной рок-музыки.

«Легализованный» рок в исполнении филармонических ВИА («Веселые ребята», «Поющие гитары», «Песняры»); лирическая тематика, танцевально-развлекательная направленность песен.

Оппозиция «филармоническому року» – группа «Машина времени».

Фольклорное направление в рок-культуре – «Песняры», «Сябры», «Ялла».

ВИА и музыкальный театр. «Поющие гитары» - «Орфей и Эвридика» (музыка А.Журбина), «Ариэль» - «Сказание о Емельяне Пугачеве» (музыка В. Ярушина), «Аракс» - «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» (музыка А. Рыбникова), «Рок-ателье» - «Юнона и Авось» (музыка А. Рыбникова).

Рок-андеграунд – клубы в Ленинграде (группы «Аквариум», «Алиса», «Кино»), Москве («Звуки Му», «Бригада С»), Уфе «ДДТ» других городах. Свердловск – один из центров отечественного рока (группы «Урфин Джюс», «Наутилус Помпилиус», «Чайф», «Агата Кристи», «Сансара», «Сахара», «Смысловые галлюцинации» и другие).

Панорама основных направлений современного рока. Разветвленность направлений современного рока. Современные техно-направления: хип-хоп, хаус, рейв.

Массовые жанры музыкального театра.

Мюзикл: история возникновения, этапы развития жанра. Истоки жанра - менестрельный театр, ревю, водевиль, мюзик-холл, музыкальные сценки. Многообразие жанров выразительных средств, используемых в мюзикле (оперетта, водевиль, современная поп- и рок-культура, хореография). Роль джазового искусства в формировании жанровой специфики мюзикла.

Классический мюзикл (1920-1930-е годы). Формирование жанра в 1920-е годы, как отражение повышенного спроса публики на развлекательную культуру. Черты массового искусства в мюзикле – схематичность сюжета, зрелищность, «шаблонность» языка упрощенность лексики.

Особенности драматургии классического мюзикла на примере произведений Дж. Гершвина («Леди, будьте добры»), Дж. Керна («Отлично, Эдди»), К. Портера «Целуй меня, Кэт»), И. Блейки и др.

Расцвет жанра мюзикла (1940-1960-е годы). Новые жанровые черты - расширение тематики; «освоение» сюжетов классических литературных произведений – К. Портер «Целуй меня, Кэт» (по «Укрощению строптивой» В. Шекспира, Ф. Лоу «Моя прекрасная леди» (по «Пигмалиону Б. Шоу), Л. Бернстайн «Вестсайдская история» (по мотивам «Ромео и Джульетты» В. Шекспира) и др.

- усиление роли танца. Привлечение к постановке известных хореографов: Б. Фосса в «Чикаго» и «Кабаре», Дж. Роббинса и П. Геннаро в «Вестсайдской истории».

Киномюзиклы – перенесение театрального мюзикла в кино, а также создание мюзикла на основе кинофильма («Оливер!», «Моя прекрасная леди», «Человек из Ламанчи»).

Рок-опера. 1960-1970-е годы – появление рок-оперы. Ранние рок-оперы – «Волосы» Г. Макдермота, «Спасение» Т. Лина и др. Специфика рок-оперы на примере «Иисус Христос – суперзвезда» Э. Л. Уэббера. Другие рок-оперы композитора – «Эвита», «Кошки», «Призрак оперы».

Рок-мюзиклы в России – «Орфей и Эвридика» А. Журбина, «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Юнона и Авось» А. Рыбникова, «Джордано» Л. Квинт и другие.

Жанр популярной песни как составляющая эстрадной музыки.

Хронология развития жанра: Античная эпоха (синтез поэзии и музыки), Средневековье (песни трубадуров, труверов, миннезингеров, менестрелей и др.), Возрождение (песни с инструментальным сопровождением в профессиональном искусстве и бытовом музицировании), вторая половина XVIII-XX вв. – ответвление от песенного жанра романса, XIX в. разделение жанра песни в двух направлениях – эстрадная (ориентированная на массового слушателя) и «серьезная» (сфера деятельности академических композиторов).

Специфические черты жанра – коммуникативность, демократичность, особенности текста («песенная поэзия»).

Многообразие песенных жанров:

- по формам бытования (детская, студенческая, солдатская, городская и др.)
- по жанровым ориентирам (гимн, плач, гимн и др.).

Центральное положение жанра песни в культуре музыкальной эстрады.

Французский шансон. Истоки шансон в народных песнях, в творчестве трубадуров и труверов.

XVII век – исполнение городских песен профессиональными музыкантами – Гро Гийом, Жан Соломон и др.) Разнообразие тематики.

XVIII век – деятельность «театров шансонье». Исполнители шансон – Жан Жозеф Ваде, Пьер-Жан-Гара и др.

XIX век – творчество шансонье. Многообразие артистических масок – «сельский парень» (Шевалье), «щеголь» (Франт) и др. Акцент в исполнительской манере не столько на вокальном искусстве, сколько на артистичности.

XX век – шансон в творчестве Жака Бреля, Жильбера Беко, Шарля Азнавура, Эдит Пиаф, Ива Монтана. Традиции шансон в творчестве Джо Дассена и Мирей Матье.

Советская массовая песня. Роль жанра песни в советском музыкальном искусстве 1920-1930-х годов.

Массовая песня как пример социального заказа; средство массовой агитации. Демократизм жанра, массовый характер распространения. Кино, как средство массовизации жанра. «Кинопесни» И. Дунаевского.

Значение массовой песни в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время.

1950-1960-е годы. Усиление влияния жанра песни на область академических жанров (песенная опера) и массовую музыку (песенный джаз).

Творчество советских композиторов-песенников – М. Блантер, С.Туликов, В. Соловьев-Седой, Я. Френкель, А. Пахмутова и др.

Жанр эстрадной песни: этапы развития в отечественной эстраде. Появление жанра на рубеже XIX-XX веков. Первые жанры музыкальной эстрады в России – куплеты, «жестокий» и цыганский романс. Популярные исполнители певцы первой половины XX века – И. Юрьева, А. Вяльцева, П. Лещенко и другие.

Развитие эстрадной песни в Советской России – в творчестве Л.Утесова, М. Бернеса, М. Кристаллинской, Э. Пьехи и других исполнителей. Творчество ВИА («Земляне», «Электроклуб», «Веселые ребята»). Группы, ориентированные на ретро-стиль («Браво», «Доктор Ватсон»), на фольклорную специфику союзных республик («Ялла», «Песняры», «Мзиури»).

Современные исполнители эстрадной песни – А. Пугачева, С. Ротару, Л. Вайкуле, Ф. Киркоров, В. Леонтьев и другие.

Авторская песня. Предпосылки появления авторской песни в конце 1950-х годов. Подъем отечественной поэзии в период «оттепели». Среда бытования авторской песни; клубы самодеятельной песни, фестивали, студенческие концерты.

Авторская песня, как альтернатива эстраднему искусству. Камерность исполнения, максимальная приближенность к слушателю. Исполнители авторской песни – Александр Галич, Юрий Визбор, Новелла Матвеева, Сергей и Татьяна Никитины, Александр Дольский, Юлий Ким и другие.

Творчество Булата Окуджавы. «Тема Москвы»; песни-воспоминания, песни-стилизации.

Своеобразие песенного творчества Владимира Высоцкого; предельная эмоциональность, яркая характерность героев, сатира. «Цикличность» песен – военные, исторические, бытовые и другие.

Современное развитие авторской песни – тенденция коммерциализации жанра (О. Митяев, А. Розенбаум и другие).

Панорама основных направлений в области отечественной современной эстрады. Жанр песни, как доминирующий в современной эстраде. Основная ориентация композиторов-песенников на шлягер; шаблонность, упрощенность музыкального языка. Изменения в жанровой специфике авторской песни под влиянием эстрады (А. Розенбаум, О. Митяев), «русского шансона» (М. Шуфутинский, А. Новиков). Современная эстрадная песня как фоновая часть повседневности.

Альтернативный путь развития эстрадной песни – «театр песни» Е. Камбуровой, в синтезе с фолк-роком (И. Желанная).

Т е м а 9 . Музыкальная культура Самарской губернии

У р о к 1 . Музыкальное образование в Самаре.

Образование как средство развития культуры. Общая характеристика различных типов музыкальных учебных заведений в Самаре. Педагогические традиции.

История становления Самарского музыкального училища им. Д. Шаталова.

История образования и развития ДМШ им. П. И. Чайковского г. о. Самара.

У р о к 2 . Самарский академический театр оперы и балета. САТОБ - центр музыкальной культуры региона. Формирование творческого

коллектива в 30-е годы. Роль репертуара в развитии актерских дарований и формировании слушательско-зрительской культуры самарцев.

Деятельность коллектива в годы Великой Отечественной войны.

Знаменитые режиссеры и актеры театра, их роль в развитии культуры региона.

Современный репертуар театра.

У р о к 3 . Самарская государственная филармония – ведущая концертная организация региона.

Из истории Самарской филармонии.

Традиционные формы работы со слушателями.

Формы сотрудничества.

Творческие коллективы филармонии.

Знаменитые имена на афишах филармонии.

Просветительская деятельность филармонии.

У р о к 4 . Традиционные музыкальные фестивали и конкурсы в Самаре.

Фестиваль классического балета им.А.Шелест.

Всероссийский конкурс молодых музыкантов им. Д.Кабалевского.

Всероссийский фестиваль авторской песни им.В.Грушина.

Всероссийский конкурс молодых дарований по изобразительному искусству «Жигулевская палитра».

Всероссийский конкурс молодых музыкантов-исполнителей на народных инструментах "Созвездие Жигулей" имениД.Шаталова.

Областной конкурс ансамблевого музицирования им.А.И.Алло.

У р о к 5 . Творчество самарских композиторов. Творческие портреты Л.Вохмянина, М.Левянта, Е.Лиманской, В.Шевердина, Г.Файна.

Разнообразие жанров.

Музыкальный материал:

Л.Вохмянин Гимн Самарской области;

М.Левянт. Песни;

Е.Лиманская. Россия;

С.Мышкина. Джазовый альбом;

Г.Файн. Вальс «Одинокая девушка».

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

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

Результатами обучения также являются:

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

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Оценка качества реализации программы УП включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестации обучающихся.

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

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 (незнакомого) музыкального произведения.

Промежуточный контроль - осуществляется в конце каждого учебного года в счет аудиторного времени. Может проводиться в форме контрольного урока, зачета. Включает индивидуальный устный опрос

или различные виды письменного задания, в том числе, анализ незнакомого произведения.

Задания для промежуточного контроля должны охватывать весь объем изученного материала.

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.

	Текущая аттестация		Промежуточная аттестация	
	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие
1 год обучения		контрольный урок	зачет	-
2 год обучения		контрольный урок	зачет	-
3 год обучения		контрольный урок	зачет	-
4 год обучения	контрольный урок	контрольный урок	-	экзамен
5 год обучения	-	-	зачет	-

Итоговая аттестация осуществляется в конце 8 (5) класса за пределами аудиторного времени. При дополнительном годе обучения итоговая аттестация проводится в 9 (6) классе. 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).

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.

Критерии оценки промежуточной и итоговой аттестации

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

Примеры письменных вопросов для промежуточной аттестации

5 год обучения. Опера «Евгений Онегин»

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?

5 год обучения. Опера «Евгений Онегин»

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?

2 год обучения

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

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.

Примеры вопросов для итоговой аттестации

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.

2 вариант

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

19. Какие этюды входят в вашу экзаменационную программу? Напишите, что вы знаете об авторах (страна, время)?

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

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Занятия по предмету «Музыкальная литература» проводятся в сформированных группах от 4 до 10 человек. Работа на уроках предполагает соединение нескольких видов получения информации: рассказ (но не монолог) педагога, разбор и прослушивание музыкального произведения. Методически оправдано постоянное подключение обучающихся к обсуждаемой теме, вовлечение их в активный диалог. Подобный метод способствует осознанному восприятию информации, что приводит к формированию устойчивых знаний.

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

Современные технологии позволяют не только прослушивать музыкальные произведения, но и осуществлять просмотр видеозаписей. Наиболее целесообразными становятся просмотры на уроках отрывков балетов и опер, концертных фрагментов, сопровождаемых комментариями педагога.

Методические рекомендации преподавателям

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

Повторение и проверка знаний в начале урока помогает мобилизовать внимание учеников, активизировать работу группы и установить связь между темами уроков. Чтобы вовлечь в процесс всех присутствующих в классе, рекомендуется пользоваться формой фронтального устного опроса. Возможно проведение небольшой тестовой работы в письменном виде. Реже используется форма индивидуального опроса.

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

Практически весь новый материал учащиеся воспринимают со слов преподавателя и при музыкальных прослушиваниях, поэтому огромное значение имеют разнообразные **словесные методы** (объяснение, поисковая и закрепляющая беседа, рассказ). Предпочтение должно быть отдано такому методу, как **беседа**, в результате которой ученики

самостоятельно приходят к новым знаниям. Беседа, особенно поисковая, требует от преподавателя умения грамотно составить систему направленных вопросов и опыта управления беседой.

Конечно, на уроках музыкальной литературы нельзя обойтись без такого универсального метода обучения, как **объяснение**. Объяснение необходимо при разговоре о различных музыкальных жанрах, формах, приемах композиции, нередко нуждаются в объяснении названия музыкальных произведений, вышедшие из употребления слова, различные словосочетания, фразеологические обороты. Специфическим именно для уроков музыкальной литературы является такой словесный метод, как **рассказ**, который требует от преподавателя владения не только информацией, но и ораторским и актерским мастерством. В построении рассказа могут использоваться прямая речь, цитаты, риторические вопросы, рассуждения. Рассказ должен быть подан эмоционально, с хорошей дикцией, интонационной гибкостью, в определенном темпе. В форме рассказа может быть представлена биография композитора, изложение оперного сюжета, история создания и исполнения некоторых произведений.

Наглядные методы. Помимо традиционной для многих учебных предметов изобразительной и графической наглядности, на музыкальной литературе используется такой специфический метод, как наблюдение за звучащей музыкой по нотам. Использование репродукций, фотоматериалов, видеозаписей уместно на биографических уроках, при изучении театральных произведений, при знакомстве с различными музыкальными инструментами и оркестровыми составами, и даже для лучшего понимания некоторых жанров - концерт, квартет, фортепианное трио.

Использование различных схем, таблиц помогает структурировать материал биографии композитора, осознать последовательность событий в сюжете оперы, представить структуру сонатно-симфонического цикла, строение различных музыкальных форм.

Наблюдение за звучащей музыкой по нотам, разбор нотных примеров перед прослушиванием музыки также тесно соприкасается с **практическими методами обучения**. К ним можно также отнести прослушивание музыкальных произведений без нотного текста и работу с текстом учебника. Формирование умения слушать музыкальное произведение с одновременным наблюдением по нотам должно происходить в ходе систематических упражнений. Степень трудности

должна быть посильной для учеников и не отвлекать их от музыки. Наиболее простой текст для наблюдения по нотам представляет фортепианная музыка, сложнее ориентироваться в переложении симфонической музыки для фортепиано.

Известную трудность представляют вокальные произведения, оперы, где необходимо следить за записью нот на нескольких нотоносцах и за текстом. Знакомство с партитурой предполагается в старших классах и должно носить выборочный характер. Перед началом прослушивания любого произведения преподавателю следует объяснить, на что следует обратить внимание, а во время прослушивания помогать ученикам следить по нотам. Такая систематическая работа со временем помогает выработать стойкие ассоциативные связи между звуковыми образами и соответствующей нотной записью.

Прослушивание музыки без нотного текста, с одной стороны, представляется самым естественным, с другой стороны имеет свои сложности. Обучая детей слушать музыку, трудно наглядно продемонстрировать, как это надо делать, и проверить, насколько это получается у учеников. Преподаватель может лишь косвенно проследить, насколько внимательны ученики. Необходимо помнить о том, что слуховое внимание достаточно хрупко. Устойчивость внимания обеспечивается длительностью слуховой сосредоточенности. Именно поэтому объем звучащего музыкального произведения должен увеличиваться постепенно.

Педагогу необходимо уметь организовывать внимание учащихся, используя определенные приемы для сосредоточения внимания и для его поддержания (рассказ об истории создания произведения, разъяснение содержания произведения, привлечение изобразительной наглядности, создание определенного эмоционального состояния, постановка слуховых поисковых задач, переключение слухового внимания).

Работа с учебником является одним из общих учебных видов работы. На музыкальной литературе целесообразно использовать учебник в классной работе для того, чтобы ученики рассмотрели иллюстрацию, разобрали нотный пример, сверили написание сложных имен и фамилий, названий произведений, терминов, нашли в тексте определенную информацию (даты, перечисление жанров, количество произведений). Возможно выполнение небольшого самостоятельного задания в классе по учебнику (например, чтение фрагмента биографии, содержания сценического произведения). Учебник должен максимально использоваться учениками для самостоятельной домашней работы.

Завершая урок, целесообразно сделать небольшое повторение, акцентируя внимание учеников на новых знаниях, полученных во время занятия.

Основное требование к урокам музыкальной литературы – непереносимое эстетическое воздействие музыки на детей. ”Хороший современный урок – своего рода педагогическое произведение, которое рождается в процессе и результате педагогического творчества, где расчёт и вдохновение выступают в неразрывном единстве”.

Дальнейший прогресс музыкальной педагогики немыслим в стороне от технических средств обучения. В помощь преподавателям приходит художественное и учебное кино. Обращение к видеозаписям особенно уместно при изучении театральных жанров.

Необходимо использовать другие изобразительные средства, схемы, таблицы. Подобные наглядные средства являются дополнительным источником информации, расширяющим представления учащихся об окружающем музыкальном мире.

Рекомендации по организации самостоятельной работы

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

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

Для проведения уроков и выполнения домашних заданий необходимы учебные пособия.

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

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список литературы для учащихся:

1. Аверьянова О.И. «Отечественная музыкальная литература XX века» Учебник для ДМШ (четвертый год обучения). М.: «Музыка», 2005
2. Брянцева В.Н. «Музыкальная литература зарубежных стран: учебник для детских музыкальных школ (второй год обучения)», М. «Музыка», 2002
3. Владимиров В., Лагутин А. Музыкальная литература. Для 4 класса детской музыкальной школы. – М., любое издание.
4. Калинина Г.Ф. Тесты по музыкальной литературе для 4 класса. Тесты по зарубежной музыке. Тесты по русской музыке.
5. Калинина Г.Ф., Егорова Л.Н. Тесты по отечественной музыке
6. Козлова Н.П. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ. Третий год обучения. М.: «Музыка», 2004
7. Лагутин А. И, Владимиров В.Н. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса детских музыкальных школ и школ искусств (первый год обучения предмету). М.: «Престо», 2006
8. Осовицкая З., Казаринова А. В мире музыки. Учебное пособие по музыкальной литературе для детских музыкальных школ. – М., 1996.
9. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Первый год обучения
10. Островская Я.Е., Фролова Л. А., Цес Н.Н. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе зарубежных стран 5 класс (2 год обучения). «Композитор», С-Пб, 2012
11. Панова Н.В. Музыкальная литература зарубежных стран (рабочая тетрадь для 5 кл.). М., «Престо», 2009
12. Панова Н.В. Русская музыкальная литература (рабочая тетрадь для 6-7 кл.). I часть. М., «Престо», 2009; II часть. М., «Престо», 2010
13. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. Для 5 класса детской музыкальной школы. – М., 1999
14. Прохорова И., Скудина Г. Советская музыкальная литература. Для 7 класса детской музыкальной школы. – М., любое издание
15. Прохорова И.А. «Музыкальная литература зарубежных стран» для 5 класса ДМШ. М.: «Музыка», 1985
16. Смирнова Э. Русская музыкальная литература. Для 6-7 классов детской музыкальной школы. – М., любое издание

17. Смирнова Э.С. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ (третий год обучения). М.: «Музыка»
18. Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ. Составители Владимир В.Н., Лагутин А.М.: «Музыка», 1970
19. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5 класса ДМШ. Составитель Прохорова И.М.: «Музыка», 1990
20. Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для 7 класса ДМШ. Составитель Самонов А.М.: «Музыка», 1993
21. Хрестоматия по музыкальной литературе. Для 4 класса детской музыкальной школы. – М., 1987.
22. Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 классов ДМШ. Составители. Смирнова Э.С., Самонов А.М.: «Музыка», 1968

Список использованной литературы:

1. Давыдова Е.В. Методика преподавания сольфеджио. – М., 1986.
2. Дьяченко Н., Котляревский И., Полянский Ю. Теоретическая основа воспитания и обучения в музыкальных учебных заведениях. – К., 1987.
3. Изучение русского музыкального фольклора в детской музыкальной школе. Методические рекомендации. – М., 1989.
4. Кабалевский Д. Основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы. Программа средней общеобразовательной школы по музыке. 1 – 3 классы. – М., 1989.
5. Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе (для музыкальных училищ). М., 2005
6. Лисянская Е.Б. Музыкальная литература: методическое пособие. Росмэн, 2001
7. Методические записки по вопросам музыкального образования. Сб. статей, вып.3. М.: «Музыка», 1991
8. Музыкальная литература. Программа для детских музыкальных школ. – М., 1982.
9. Примерные тематические планы по предмету «Музыкальная литература». Составитель Е. Б. Лисянская. – М., 1988.
10. Региональная музыкальная культура: авторская учебная программа для учащихся 6-7 классов ДМШ и ДШИ / Сост. Л.Владимирова. – Самараб ООО«Офорт», 2007.

Конспекты уроков

Конспект 1.

Содержание музыкальных произведений, или что можно услышать в музыке

Задумывались ли вы над таким вопросом? Действительно, что можно услышать в музыке ... кроме самой музыки? А если спросить: что можно рассмотреть в картине художника? О чем можно прочесть в книге? Что можно увидеть в кинофильме? О чем можно узнать, посетив театр? Во всех этих случаях ответ будет более или менее конкретным, потому что содержание картины, книги, кинофильма, театрального спектакля вполне определено. Его даже можно пересказать.

А теперь представим себе выступление оркестра или исполнение фортепианной пьесы пианистом. Правильно будет спросить: о чем они играют? Пожалуй, не ответишь. Вопрос какой-то нескладный, неподходящий к музыке. Может лучше спросить, зачем они играют? Для кого? Конечно, для тех, кто пришел их послушать. Значит в музыке можно что-то услышать. Именно это влечет к ней человека.

Музыка заставляет нас испытывать волнение, переживать какие-то чувства. Если бы музыка не находила отклика в душе человека, то человек бы оставался равнодушным, безразличным к ней. Выходит, что музыкальное произведение содержит в себе нечто важное, значимое для человека, то есть оно содержательно.

В чем состоит это содержание? Прежде всего в том, что музыка способна передать состояние человека, выразить его чувства. Иногда композитор посвящает слушателей в свой замысел, давая произведению название. Возможно, вы знаете такие пьесы, как «Болельщик куклы», «Новая кукла», «Марш деревянных солдатиков» П.И.Чайковского или «Веселый крестьянин», «Дед Мороз» Р.Шумана.

Полистайте известные сборники пьес- «Детский альбом» П.И.Чайковского, «Детская музыка» С.Прокофьева. В них встретятся пьесы светлые, радостные и задумчивые, грустные. Многие из них имеют названия, поясняющие их содержание. А если внимательно посмотреть на последовательность пьес, то станет ясно, что оба композитора, каждый по – своему, показали день жизни маленького человека от утренней зари до вечера. День, заполненный играми и сказками, знакомством детей с

жизнью, общением со взрослыми и с друг другом. В зимний день – у Чайковского, в летний – у Прокофьева.

Музыка рисует и картины природы. Есть произведения, в которых можно услышать шум моря и порывы ветра, пение птиц и журчание ручья, раскаты грома и шелест листьев. Звукоизобразительные возможности музыки достаточно велики, особенно когда композиторы обращаются к оркестру. Звуковые картины природы, созданные великими композиторами, можно сравнить с пейзажами великих художников, с описанием красоты природы в поэтических текстах.

Вспомните пьесы «Осеннюю песенку» П.И.Чайковского. Сколько в ней грусти и покоя! Мы узнаем осень по окраске леса, тишине солнечного заката, запаху осенних листьев. Время будто застыло. Этой пьесе Чайковского очень созвучны стихи А.Толстого. Композитор поместил их перед пьесой, чтобы они помогли нам лучше понять замысел автора:

*Осень, осыпается весь наш бедный сад,
Листья пожелтевшие по ветру летят...*

Музыке доступен и мир сказки. Добрые феи и злые волшебники, говорящие птицы и звери словно оживают. Вспомните «Бабу –Ягу» Чайковского из «Детского альбома» или из «Картинок с выставки» М.Мусоргского.

В музыке есть и произведение «Карнавал животных» французского композитора К.Сен-Санса. Слушая его, слушатель будто совершает прогулку по зоопарку и знакомится с его обитателями: слоном и львом, антилопами и кенгуру, черепахами, разными птицами, рыбами и даже с ископаемыми!

А мир реальный, в котором живут люди, происходят повседневные события, совершаются героические поступки, - как он представлен в музыке? Может ли она передать характер человека или дать представление о каком – то событии?

Много веков наш народ отстаивал свою независимость в борьбе с врагами. Много кровопролитных сражений было в ту пору. Одно из них «Ледовое побоище» на Чудском озере с немецкими рыцарями. Возглавил это сражение замечательный полководец Александр Невский. Картину этого сражения запечатлел в своей музыке С.Прокофьев в кантате «Александр Невский». В звучании оркестра слышатся звуки сражения – скачка конницы и удары мечей.

Композитор Дунаевский написал музыку к замечательному фильму «В поисках капитана Гранта», в котором рассказывается об опасных приключениях детей, отправившихся в плавание на поиски своего отца.

Какой же вывод можно сделать, познакомившись с этими музыкальными произведениями? Помогут ли они нам ответить на вопрос, что можно услышать в музыке? Конечно, если внимательно слушать, размышлять об услышанном, то перед вами встают картины природы и волшебный мир сказки, портреты людей и события реальной жизни – то, что окружает нас, вызывает интерес, пробуждает чувства.

Конспект 2.

Средства музыкальной выразительности

Мы ходим по улице, что-то видим, что-то замечаем. Точно так же ходят, видят и замечают художники. Так же, но не совсем. Они видят не просто дома, людей, деревья, но ещё и линии, краски, из которых они «сложены». Потом из линий и красок получится картина, рассказывающая нам о красоте мира...

Вы все учитесь играть на музыкальных инструментах. Значит, вы тоже должны быть художниками. Художниками звука. И должны научиться слушать музыку немножко не так, как любители. Настоящий музыкант, слушая, например, симфонию, слышит не только то, что эта музыка красивая, выразительная и волнующая, но и то, **почему** она красивая, выразительная и волнующая. И вы тоже начинаете учиться отвечать на эти «почему».

Средств музыкальной выразительности много, они очень разные. Чтобы не запутаться, мы разделим их на **основные** и **дополнительные**, а также выделим ещё одно **особое** средство.

<i>Основные</i>	<i>Дополнительные</i>	<i>Особое</i>
МЕЛОДИЯ РИТМ МЕТР ЛАД ГАРМОНИЯ	ФАКТУРА РЕГИСТР ТЕМП ШТРИХИ ДИНАМИКА	ТЕМБР

Мелодия – это законченная музыкальная мысль, выраженная одногласно.

Виды мелодии:

Кантилена – певучая, распевная мелодия, которую легко напеть.

Речитатив - быстрая, четкая мелодия, близкая к человеческой речи, напеть такую мелодию очень трудно.

Инструментальная – мелодия, которая исполняется на инструменте.

Вокальная - мелодия, которую исполняет человеческий голос.

Ритм – это чередование разных длительностей. Виды ритма: равномерный, пунктирный. Ритм марша, ритм вальса, польки и т.д.

Лад – это взаимоотношение между устойчивыми и неустойчивыми звуками. Лад бывает мажорный и минорный. **Мажор** – светлый, радостный, веселый лад. **Минор** - грустный, печальный, дождливый лад.

Гармония – это многоголосная музыкальная краска – аккорды и их созвучия.

Чтобы главные средства лучше «работали», их необходимо подчеркивать, выделять или, наоборот, прятать. Для этого существуют дополнительные средства.

Фактура – это музыкальная ткань, или способ «переплетения» музыкальных голосов. Виды фактуры: полифоническая – многоголосная фактура, в котором все голоса равноправны и самостоятельны и гомофонно – гармоническая фактура – в которой есть главный голос, а остальные голоса ему подчиняются (например, песня).

Регистр – это звуки, сходные по высоте и окраске. Выделяют три регистра: высокий, средний и низкий.

Темп – это скорость движения музыки. Темп выставляет композитор в начале произведения.

Темпы бывают медленные:

Adagio –медленно

Lento - протяжно

Grave – тяжело

Умеренные:

Moderato – умеренно

Andante – не спеша

Andantino – немного быстрее, чем анданте

Быстрые:

Allegro– скоро

Vivo – живо

Presto – очень быстро

Штрихи – это способы звукоизвлечения: стаккато, легато, нон легато.

Динамика – громкость исполнения музыки.

F– форте – громко

p - пиано – тихо

FF– фортиссимо – очень громко,

pp – пианиссимо – очень тихо

mf- меццо – форте - не очень громко

mp – меццо – пиано – не очень тихо

крецендо – постепенно громче, **диминуэндо** – постепенно тише

Тембр – особая окраска звука, свойственная каждому голосу и инструменту.

Регистр – звуки, сходные по окраске. В музыке три регистра: низкий, средний и высокий.

Штрихи - приемы звукоизвлечения. Стаккато – отрывисто, легато – связно, нон легато - отдельно каждый звук.

Конспект 3.

Тембр. Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр

Тембр – особая окраска звука, свойственная каждому голосу и инструменту. По этой окраске мы отличаем разные голоса и инструменты друг от друга.

Тембры для композитора – это как краски для художника. Например, в симфоническом оркестре минимум 12 разных тембров (а инструментов гораздо больше). И это только чистые тембры отдельных инструментов, а ведь они могут звучать в разных сочетаниях, так же, как художники смешивают краски для получения новых цветов и оттенков. Оркестровую музыку можно сравнить с картиной, написанной масляными красками.

Слово «**симфония**» переводится с греческого как «**созвучие**», и это значит, что тембры разных инструментов в симфоническом оркестре способны созвучать, то есть объединиться в едином, красивом, стройном звучании. Состав симфонического оркестра определился в середине 18 века, около 250 лет назад. В него вошли 4 группы инструментов.

Симфоническая партитура (так называют нотная запись музыки по партиям) располагает эти группы в таком порядке:

- деревянные духовые инструменты
- медные духовые
- ударные
- струнные смычковые

В каждой группе инструменты записываются в определенном порядке: от высоких к низким.

Деревянные духовые: флейты, гобои, кларнеты и фаготы. В больших оркестровых составах к ним добавляются разновидности основных инструментов. **Флейта-пикколо** и **кларнет пикколо** – это более высокие разновидности флейты и кларнета. **Английский рожок** – низкий, альтовый гобой. Существует также **альтовая флейта**. **Бас-кларнет** и **контрафагот** – низкие разновидности кларнета и фагота.

Медные духовые: валторны, трубы, тромбоны и туба. В записи этой группы нарушается порядок высоты: первыми должны быть трубы – самые высокие из медных инструментов. Но валторны раньше других медных инструментов «поселились» в симфоническом оркестре, поэтому им уступили почетное первое место.

Ударные инструменты. Среди ударных главенствуют **литавры**. Они имеют определенную высоту звука: кожа, натянутая на котел, настраивается на нужную ноту, которую можно перестраивать с помощью специального механизма. Но на это нужно время. Поэтому в оркестре используется несколько литавр (чаще 3), по разному настроенных. Литавры используются в особых местах музыкального произведения – очень громких или особо красочных.

Другие ударные – **большой и малый барабаны, тарелки, треугольник, тамтам** – имеют лишь условную высоту звука, поэтому записывается только ритмический рисунок на одной линейке. При этом маленький звенящий треугольник размещается наверху, а рокочущий в басах тамтам внизу. Но выше всех всегда записаны литавры, как самые «старшие» в группе. Включаясь в группу ударных и другие инструменты с определенной высотой звука – **колокола и колокольчики, ксилофон, вибрафон, маримба**. В партитурах некоторых современных симфонических произведений струнная группа – самая многочисленная. Композиторы добавляют в нее народные ударные инструменты разных стран и континентов: испанские **кастаньеты**, латиноамериканские **маракасы**, африканские **бонги**, и многие другие.

Струнная группа – основа симфонического оркестра. Первые оркестры состояли главным образом из смычковых струнных, к которым

могло быть добавлено 3-4 духовых инструмента. В современном симфоническом оркестре примерно 60-70 струнных инструментов, которые делятся на **5 партий: первые скрипки** (16-18 инструментов), **вторые скрипки** (14-16), **альты** (10-14), **виолончели** (8-12), **контрабасы** (6-10).

Каждый инструмент симфонического оркестра обладает не только своим особым тембром, но и своей силой звука. Поэтому для оркестра очень важна специальная **рассадка**, в которой инструменты с тихим звуком помещаются ближе к публике, а громкие, наоборот, подальше. На переднем плане располагается самая тихая струнная группа (кроме контрабасов), за ними деревянные и медные духовые, дальше всех находятся ударные инструменты.

Самый главный музыкант оркестра – дирижер. Он не просто указывает музыкантам во время концерта, где им нужно вступить. Большую работу дирижер проводит на репетициях. Он должен добиться равновесия звучания всех групп оркестра, определить нужные темпы, выделить главные детали оркестровки, подчинить игру музыкантов общему замыслу.

Кроме большого симфонического есть и другие виды оркестров: малый симфонический, камерный, духовой, джазовый (он называется биг-бэнд), эстрадно-симфонический, оркестры народных инструментов.

В **малом симфоническом оркестре** чуть меньше струнных, меньше деревянных духовых (по 2 основных инструмента), медная группа представлена только двумя валторнами (иногда бывают еще 2 трубы).

Камерный оркестр – оркестр совсем небольшого состава: всего 15-20 человек. В таких оркестрах дирижеру не обязательно все показывать, иногда он сам играет на первой скрипке, а в паузах дирижирует смычком. Чаще всего камерные оркестры состоят только из **струнных инструментов**. Такие оркестры были историческими предшественниками симфонических, для них сочиняли композиторы 17-18 веков.

Духовой оркестр когда-то предназначался только для исполнения военных маршей. Его состав не просто повторяет деревянную и медную группы симфонического, а включает свои особые инструменты, с которыми удобно маршировать, выступать на открытом воздухе.

Джазовый биг-бэнд возник в 20 веке в Америке. Он делится на две группы: духовые инструменты – **саксофоны, тромбоны и трубы** и ритм-секция – **бас (контрабас или бас-гитара), ударная установка, гитара и фортепиано**.

Особые инструменты есть в различных **оркестрах народных инструментов**. Ведь у каждого народа свои инструменты и свои оркестры.

Чтобы помочь юным слушателям лучше различать голоса инструментов симфонического оркестра, композитор Сергей Сергеевич **Прокофьев написал симфоническую сказку «Петя и волк» (1936)**.

Сюжет сказки очень простой: как смелый и находчивый мальчик Петя сумел поймать волка. Каждый из персонажей – Петя и его дедушка, птичка, утка, кошка, волк и охотники – обрисован своей музыкальной темой, которую исполняют определенные инструменты оркестра.

Тема Пети, веселая, бодрая песня-марш звучит в исполнении струнной группы.

Тему птички, легкую, быструю, играет флейта. Кряканье неповоротливой утки изображает гобой.

Повадки кошки, которая подкрадывается к птичке, передает мелодия кларнета – гибкий ритм, острые штрихи стаккато и «бархатистый» тембр.

Голос дедушки, который сердится и ворчит на Петю поручен самому низкому из деревянных духовых инструментов – фаготу.

«Рычащую» тему волка играют три валторны. А марш охотников сопровождают «выстрелы» литавр.

Путеводитель по симфоническому оркестру для молодежи сочинил и английский композитор 20 века **Бенджамен Бриттен – «Вариации и fuga на тему Пёрселла»**.

Бриттен использовал торжественную тему, которую сочинил 300 лет назад великий английский композитор Генри Пёрселл. Вначале тему играет весь оркестр (*звучание всего оркестра называется итальянским словом «тутти» (tutti) – «все»*), потом вариации представляют по очереди все оркестровые группы – деревянную духовую, медную, струнную и ударную. После чего звучит веселая fuga на тему самого Бриттена (*fuga – это полифоническое произведение, в котором небольшая мелодия-тема проводится по очереди во всех голосах*). Тема фуги проходит у всех инструментов оркестра, начиная от флейты-пикколо и заканчивая литаврами. В конце одна часть оркестра играет тему вариаций, а другая – продолжает играть фугу, таким образом тема Перселла и тема Бриттена звучат одновременно.

Конспект 4.

Программная музыка

Программной музыкой называется музыка, имеющая программу. Программой может служить название произведения, литературное произведение, стихотворный эпиграф или картина художника.

Благодаря программе мы лучше понимаем содержание произведения, замысел композитора. В музыке можно встретить огромное количество программных сочинений: это и отдельные пьесы, и сборники пьес, и даже сонаты и симфонии.

Много программных сочинений написаны композиторами специально для детей: это циклы «Детский альбом» и «Времена года» П.И.Чайковского, «Детская музыка» С.С.Прокофьева, «Альбом для юношества» Р.Шумана, «Карнавал животных» К.Сен-Санса, «Картинки с выставки» М.П.Мусоргского и много других замечательных произведений. В каждый из этих циклов входит 10-12 пьес и каждая имеет свое название, которое помогает раскрыть содержание пьесы.

Слово **«цикл»** означает ряд, последовательность, этим словом называют произведение, состоящее из нескольких частей.

П.И.Чайковский «Времена года» - цикл фортепианных пьес. Уже само название говорит о том, это произведение о природе. В цикле 12 пьес, что соответствует двенадцати месяцам в году. Каждая пьеса имеет два названия: название месяца и специальное название. Кроме того, каждой пьесе предпослан стихотворный эпиграф из стихотворений русских поэтов Майкова, Некрасова, Тютчева, Жуковского и др.

1. Январь. У камелька
2. Февраль. Масленица
3. Март. Песня жаворонка
4. Апрель. Подснежник
5. Май. Белые ночи
6. Июнь. Баркарола
7. Июль. Песня косаря
8. Август. Жатва
9. Сентябрь. Охота
10. Октябрь. Осенняя песня
11. Ноябрь. На тройке
12. Декабрь. Святки

М.П.Мусоргский «Картинки с выставки» - цикл из 10 фортепианных пьес. Написан под впечатлением посмертной выставки художника и архитектора Гартмана – друга композитора.

1. Гном
2. Старый замок
3. Тюильрийский сад
4. Быдло
5. Балет невылупившихся птенцов
6. Два еврея: богатый и бедный
7. Лиможский рынок
8. Катакомбы
9. Избушка на курьих ножках
10. Богатырские ворота в Киеве

Объединяет весь цикл пьеса «Прогулка», которая изображает посетителя выставки, прогуливающегося вдоль картин. Возможно, композитор изобразил в ней самого себя. Эта пьеса открывает весь цикл, а также звучит и перед другими пьесами, создавая то или иное настроение.

К.Сен-Санс «Карнавал животных».

Композитор задумал эту музыку как сюрприз для концерта, который виолончелист Шарль Лебук должен был дать на праздник Жирного вторника. Считая это произведение лишь музыкальной шуткой, Сен-Санс запретил издавать его при своей жизни, не желая прослыть автором «несерьёзной» музыки.

«Карнавал животных» наполнен юмором, иногда переходящим в сатиру — в его частях зачастую содержатся пародии и цитаты из известных музыкальных произведений, высмеиваются человеческие пороки либо просто ведётся подражание голосам животных.

«Персонажи, выведенные композитором на этом карнавале, предстают, кроме лебедя, в шутовском, а порой даже в карикатурно-сатирическом виде. Причем в некоторых случаях композитор имел в виду не столько собственно животных, сколько человеческие характеры, которые они олицетворяют» (А. Майкапар о «Карнавале животных»).

Оригинальная авторская инструментовка: флейта (в финале также флейта-пикколо), кларнет, стеклянная гармоника (в наше время её партия исполняется обычно на колокольчиках или челесте), ксилофон, два фортепиано, две скрипки, альт, виолончель, контрабас.

Конспект 5.

Опера

Опера представляет собой большое и сложное музыкально – театральное произведение. В ее исполнении участвуют хор, певцы и нередко танцоры. В опере соединяются различные виды искусства – драма и музыка, пение и танец, игра актеров и мастерство живописцев – декораторов.

Сюжетом для оперы служит какое – либо литературное произведение. На его основе создается **текст оперы – либретто**. В зависимости от содержания, оперы бывают исторические («Жизнь за царя» М.И.Глинки, «Князь Игорь» А.П.Бородина, «Война и мир» С.С.Прокофьева), бытовые («Русалка» А.С.Даргомыжского, «Сорочинская ярмарка» М.П.Мусоргского), сказочные («Снегурочка» Н.А.Римского-Корсакова, «Волшебная флейта» В.А.Моцарта).

Действие оперы происходит на сцене, обставленной декорациями. Зрители видят героев произведения, следят за развитием событий. Но главное место в опере принадлежит музыке. Именно в музыке раскрываются характеры героев и основная мысль, идея всего произведения.

Оперное представление начинается с **оркестрового вступления – увертюры**. Музыка увертюры выражает общее настроение произведения и подготавливает слушателя к его восприятию. Увертюру исполняет симфонический оркестр. Он же сопровождает пение певцов, а также балетные сцены, которые есть во многих операх.

Оперный спектакль делится на действия. Каждое действие состоит из отдельных сцен и номеров.

Музыкальные номера бывают сольные (для одного исполнителя) – арии, ариозо, каватины, песни; ансамблевые – дуэты, трио, квартеты и т. д.; хоровые и оркестровые.

Опера зародилась очень давно, около 400 лет назад в итальянском городе Флоренция. Позже она получила распространение во многих странах Европы, а с середины XVIII века и в России. Оперы писали почти все великие композиторы: Моцарт и Верди, Глинка и Чайковский, Мусоргский и Римский-Корсаков, Прокофьев и Рахманинов. И сегодня жанр оперы продолжает свою жизнь в творчестве современных композиторов.

Великому русскому композитору М. И. Глинке принадлежат две оперы – «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила». Первая опера является историко-героической, вторая – сказочной. Опера «Руслан и Людмила» написана на сюжет одноименной поэмы Пушкина.

Как и в народных сказках в опере Глинки действуют силы светлые, добрые и силы мрачные, злые. Руслан, Людмила, волшебник Финн вступают в борьбу с Черномором и волшебницей Наиной. Так часто бывает и в сказках: отважные богатыри, защитники народа побеждают страшных чудовищ, в образах которых изображали врагов народа.

В своей поэме «Руслан и Людмила» Пушкин воспел людей сильных и мужественных, верных и добрых, воспел справедливость и любовь. Глинка мечтал работать над своей оперой в сотрудничестве с Пушкиным, с которым был очень близко знаком. Однако трагическая смерть поэта помешала этому. Опера сочинялась уже после смерти Пушкина, и в создании либретто Глинке помогали его друзья. Опера была завершена и поставлена в 1842 году на сцене Петербургского оперного театра.

Конспект 6.

История стилей музыкальной эстрады

Истоки джаза. Смешанная природа истоков джазовой музыки. Негритянские корни (импровизационное музицирование, особая ритмическая организация- свинг, специфические приемы вокального – лабильного – интонирования. Дерти-тоны, шаут-, граул-, холлер-эффекты).

Европейские традиции в джазе (традиция концертного музицирования, исполнительские составы, тональная гармония, метроритмическая организация, квадратность композиционных структур)

Американская бытовая культура. Менестрельный театр.

Жанры афроамериканского фольклора. Общие жанровые черты – респонсорный (вопросоответный) принцип, лабильное интонирование("блюзовые тоны", шаут-эффекты, офф-питч, дерти-тоны), роль ритмического начала.

Духовные жанры – спиричуэлс, госпел, ринг-шаут, джюбили.

Трудовые песни – work-song: уличные, полевые, плантационные.

Архаический («сельский») блюз - фольклорный жанр импровизационной природы.

Классический блюз – жанровые черты (образное содержание, блюзовая форма, блюзовый лад, блюзовое интонирование, blue area,

гармония блюзового квадрата). Исполнительницы блюза – Б. Смит, И. Кокс, А. Хантер и другие.

Блюз в модерн-джазе. Инструментальный блюз; развитие жанра в различных стилях современного джаза.

Рэгтайм. Истоки жанра; rag music, кейк-уок. Жанровые признаки: «синкопированная мелодия на фоне метрономически точного движения восьмыми в аккомпанементе», «сюитный» принцип организации формы. Особенности исполнительской техники.

Композиторы-рэгтаймисты: Скотт Джоуплин, Томас Тарпен, Джеймс Скотт и другие.

Стили раннего джаза. Миграция афроамериканцев из сельской местности в города, и образование первых джазовых центров (Нью-Орлеан, Чикаго, Канзас Сити, Нью-Йорк).

Новоорлеанский стиль. Marching band, их роль в формировании первых джазовых ансамблей. Инструментальный состав джазовых оркестров, функции инструментов.

Творчество Д. Р. Мортонa, С. Беше, Л. Армстронга.

Распространение джаза на Восточном побережье и Среднем Западе (Канзас Сити, Мемфис и др.)

Чикагский стиль. Диксиленд и его роль в развитии джаза. Деятельность «Original Dixieland Jazz Band» (руководитель Джек Лейн). Баррел-хаус-стиль. Жанр буги-вуги.

1920-1930 годы. Расцвет джаза. Эпоха свинга. 1920-е годы – «век джаза» (Ф. С. Фитцджеральд). Перемещение центра развития джаза в Нью-Йорк.

Симфоджаз, как пример сближения джаза с традициями академической музыки. Творчество Дж. Гершвина. «Порги и Бесс» – первая опера, написанная на основе негритянского фольклора.

Свит-музыка – направление танцевально развлекательного джаза. Творчество Дж. Керна, К. Портера и других.

1930-е годы – «эра свинга». Расширение сферы бытования джаза (дансинг-холлы, рестораны, отели; музыкальное оформление шоу, мюзиклов, кинофильмов). Танцевально-развлекательная функция джазовой музыки, как следствие ее коммерциализация.

Преобладающее положение биг-бэндов. Принципы секционной группировки инструментов. Функции аранжировщика и импровизатора. «Стандартизированность» музыкального языка.

«Именные» биг-бэнды (Ф. Хендерсона, К. Бейси, Д. Эллингтона, Б. Гудмена, Г. Миллера, В. Германа и др.)

Начало эпохи модерн-джаза. 1940-е годы. Стилль бибоп.

Социально-политические причины формирования бибопа – первого стиля модерн-джаза. Переориентация джаза из области массовой культуры в статус элитарного искусства.

Ориентация на камерное музицирование, вследствие чего формирование малых исполнительских составов – комбо. Усиление роли импровизационности.

Усложнение системы музыкально-выразительных средств джаза за счет «заимствований» достижений современной академической музыки. Возрождение традиций лабильного фольклорного интонирования и проявление их в гармонической области джаза.

Корифеи бибопа - Д. Гиллесли, Ч. Паркер, Т. Монк.

1950-е годы. Стилль кул и другие течения. Кул (прохладный) – как реакция на hot-style бибоп. Развитие тенденций 1940-х годов – тяготение к камерности музицирования, обновление музыкального языка, усиление импровизационного начала. Интеллектуализация джаза, сближение его с музыкой академической традиции.

Представители стиля кул – Д. Брубек, П. Дезмонд, Б. Эванс. «Modern jazz quartet».

Стилль прогрессив – стилль концертного джаза на основе традиций свингового биг-бэнда. Руководители оркестров С. Кентон, В. Герман, Б. Реберн и другие.

1960-е годы. Авангардные стили джаза. Фри джаз – первый авангардный стилль джаза. Социальные предпосылки появления стиля. Тяготение к использованию современных сложных средств музыкального языка при свободном отношении к формообразованию, тематизму, гармонической «сетке», равномерной метрической пульсации. «Модальный» джаз, как разновидность фри-джаза. Главная установка стиля - импровизация на избранный звукоряд.

Представители фри-джаза – О. Коулмен, Дж. Колтрейн, Ч. Мингус, А. Шепп и другие.

Джазовые стили 1960-1970 годов. Взаимодействие джаза с различными музыкальными культурами, в целях поиска источников обогащения джазового языка.

Этно-стили. Афрокуба и босса-нова – джазовая музыка латиноамериканского колорита. Характерные черты – танцевально-

жанровый ритм, расширение группы ударных за счет использования различных экзотических инструментов.

Джаз-рок – направление, основанное на синтезировании джаза с рок-стилистикой. Обогащение джазового саунда за счет привлечения специфических электромузыкальных инструментов. Джаз-рок в музыке М. Девиса, Ч. Кореа и других.

«Третье течение» - направление, объединяющее академические музыкальные традиции («первое течение») с джазом («второе течение»). Установка на написание оркестровых композиций в крупных формах, отход импровизационности на второй план. Представители «третьего течения» – Г. Шуллер, «Swingle Singers».

«Четвертое течение» или «world music» – новая волна этно-джаза с 1970-х годов. В основе – опора на самобытный национальный мировой фольклор. Творчество Джона Маклафлина, Яна Гарбарека, Джона Зорна, Сан Ра.

Джаз в Советской России. 1920-е годы в России – «джазовый бум». Гастроли в СССР зарубежных джазовых коллективов и солистов-джазменов. Первые джаз-бэнды: «Эксцентрический джаз-бэнд В. Парнаха» (1922), оркестр А. Цфасмана (1926), Теа-джаз Л. Утесова-Я. Скоморовского (1929). Популяризация джаза с помощью кинематографа («Веселые ребята» Г.Александрова, с оркестром Л.Утесова). Создание Государственного джаза СССР (под руководством М. Блантера и В. Кнушевицкого) и Джаз-оркестра Всесоюзного радио (под руководством А. Варламова, позже – А. Цфасмана)

Эстрадно-развлекательная ориентация джазовой музыки в 1930-1940-е годы; сближение с советской массовой песней. «Песенный джаз». Деятельность оркестров под руководством О. Лундстрема, Э. Рознера. Творчество композиторов И. Дунаевского, Н. Богословского и других.

1940-1950-е годы – время резкой критики и запрещения джаза, как отражение идеологии государства и внешнеполитической жизни СССР. «Подпольный» джаз. Творчество Ю. Саульского.

1950-1960-е годы – «хрущевская оттепель» - время создания джазовых клубов, организация джазовых фестивалей. Гастроли зарубежных джазменов. Участие советских музыкантов в зарубежных джазовых фестивалях.

Постепенная легализация джаза в 1980-е годы. Появление первого самостоятельного джаз-клуба в Ленинграде (1986 год), публикации о джазе в журнале «Музыкальная жизнь», выход фильма «Мы из джаза» (режиссер

К. Шахназаров) с участием оркестра под управлением А. Кролла (1983 год).

Джаз в постсоветской России. Отечественные джазмены, выдвинувшиеся в 1960-1980 годы: А. Кузнецов, А. Козлов, Г. Гольштейн, И. Бриль, Л. Чижик, Д. Крамер, В. Ганелин, В. Чекасин, А. Кондаков и другие. Вокалисты – Л. Долина, И. Отиева, В. Пономарева.

Многообразие стилей в деятельности отечественных коллективов и солистов 1980-х годов: Ретро-стили (Ленинградский диксиленд), бибоп (Д. Голощекин), кул-джаз (Г. Лукьянов и его ансамбль «Каданс»), фри-джаз (В. Гайворонский, В. Волков).

Появление новых фигур в отечественном джазе в 1990-е годы – А. Ростоцкий, А. Шилклопер, В. Толкачев, Н. Кондаков, А. Подымкин и другие.

Рок как явление музыкальной культуры XX века. Рок-культура как социокультурное явление; форма современного городского фольклора, дающая возможность самовыражения. Специфические средства рок-музыки – опора на модели (кантри, блюз, коммерческая музыка), но при этом проблемность содержания, стремление к глубине тем и образов.

Фигура рок-исполнителя – автор и исполнитель, вокалист и инструменталист в одном лице.

Электронные инструменты, как определяющие специфический рок-саунд.

Рок-музыка США 1950-х годов. «Взрыв» рок-н-ролла в США в 1950-е годы. Истоки – ритм-энд-блюз, кантри, вестерн.

Исполнители рок-н-ролла – Б. Хейли, Дж. Льюис, Э. Пресли. Специфика стиля – тембровый состав (три электрогитары и ударные), танцевальная ориентация.

Британский бит 1960-х годов. Бит-музыка как одна форм молодежной танцевально-развлекательной музыки 1960-х годов. Музыкальные характеристики бит-музыки.

Разновидности бит-музыки (хард-бит, софт-бит, мейнстрим-бит и другие). Распространение в США и Европе.

Творчество группы «Битлз». Формирование самобытного исполнительского стиля. Творческие тенденции, определившие магистральные направления развития рока.

Обзор направлений рок-музыки 1970х – 1980х годов. Конец 1960-1970 годов – зрелый период развития рок-музыки. «Разветвленность» творческих течений.

Психоделический рок как отражение идеологии хиппи. Медитативность композиций, усложнение музыкального языка. Творчество группы «Pink Floyd».

Прогрессивный рок – тематика протеста, против государственной политики, расизма, войны, безработицы. Альбом «Pink Floyd» «The Wall».

Арт-рок - направление, характеризующееся усложнением музыкального языка за счет сближения с традициями академической музыки, джаза. Творчество групп «Emerson, Lake & Palmer», «King Crimson».

«Хард-рок» – усиление электронного звучания, жесткость ритма, тяжесть саунда. Творчество групп «Uriah Heep» «Black Sabbath».

Глэм-рок – направление рока, связанное с усилением зрелищности, театрализации концертных выступлений. Представители глэм-рока – Фредди Меркьюри, Фрэнк Заппа.

Рок-музыка в СССР. Конец 1960-х годов – время проникновения в СССР западной рок-музыки. Восприятие рока как формы протеста против официальной идеологии государственной системы.

«Легализованный» рок в исполнении филармонических ВИА («Веселые ребята», «Поющие гитары», «Песняры»); лирическая тематика, танцевально-развлекательная направленность песен.

Оппозиция «филармоническому року» – группа «Машина времени».

Фольклорное направление в рок-культуре– «Песняры», «Сябры», «Ялла».

ВИА и музыкальный театр. «Поющие гитары» - «Орфей и Эвридика» (музыка А.Журбина), «Ариэль» - «Сказание о Емельяне Пугачеве» (музыка В. Ярушина), «Аракс» - «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» (музыка А. Рыбникова), «Рок-ателье» - «Юнона и Авось» (музыка А. Рыбникова).

Рок-андеграунд – клубы в Ленинграде (группы «Аквариум», «Алиса», «Кино»), Москве («Звуки Му», «Бригада С»), Уфе «ДДТ» других городах. Свердловск – один из центров отечественного рока (группы «Урфин Джюс», «Наутилус Помпилиус», «Чайф», «Агата Кристи», «Сансара», «Сахара», «Смысловые галлюцинации» и другие).

Панорама основных направлений современного рока. Разветвленность направлений современного рока. Влияние на развитие рок-культуры компьютерных технологий. Стандартизация музыкального языка, нивелирование авторского начала, доминирование студийных форм

существования музыки над концертными. Современные техно-направления:

Хип-хоп – направление, объединяющее настенные росписи – граффити, танец брейк-данс, музыкальное направление – рэп.

Хаус – течение, основанное на соединении техно-музыки и диско. В основе – смешение рельефных ударных басов (диско) и «тяжелого» электронного саунда (басы, биты, различные звуковые эффекты и т. д.)

Рейв – направление, представляющее образ жизни в целом. Рэйв-вечеринка-массовая клубная дискотека. Рэйв-разновидность техно-музыки, характеризующаяся доминированием ритма над мелодией, максимальной громкостью.

Массовые жанры музыкального театра.

Мюзикл: история возникновения, этапы развития жанра. Мюзикл – один из ведущих массовых жанров музыкального театра. Истоки жанра – менестрельный театр, ревю, водевиль, мюзик-холл, музыкальные сценки. Многообразие жанров выразительных средств, используемых в мюзикле (оперетта, водевиль, современная поп- и рок-культура, хореография). Роль джазового искусства в формировании жанровой специфики мюзикла.

Этапы развития жанра (1920-1930-е годы, 1930-1960-е годы, 1970-1980-е годы, современный мюзикл).

Классический мюзикл (1920-1930-е годы). Формирование жанра в 1920-е годы, как отражение повышенного спроса публики на развлекательную культуру. Черты массового искусства в мюзикле – схематичность сюжета, зрелищность, «шаблонность» языка, упрощенность лексики.

Особенности драматургии классического мюзикла на примере произведений Дж. Гершвина («Леди, будьте добры»), Дж. Керна («Отлично, Эдди»), К. Портера «Целуй меня, Кэт»), И. Блейки и др.

Расцвет жанра мюзикла (1940-1960-е годы). Новые жанровые черты – расширение тематики; «освоение» сюжетов классических литературных произведений – К. Портер «Целуй меня, Кэт» (по «Укрощению строптивой» В. Шекспира, Ф. Лоу «Моя прекрасная леди» (по «Пигмалиону Б. Шоу), Л. Бернстайн «Вестсайдская история» (по мотивам «Ромео и Джульетты» В. Шекспира) и др.

– усиление роли танца. Привлечение к постановке известных хореографов: Б. Фосса в «Чикаго» и «Кабаре», Дж. Роббинса и П. Геннаро в «Вестсайдской истории»

Киномюзиклы – перенесение театрального мюзикла в кино, а также создание мюзикла на основе кинофильма («Оливер!», «Моя прекрасная леди», «Человек из Ламанчи»).

Рок-опера. 1960-1970-е годы – появление рок-оперы. Традиция объединения композиций на основе единой сюжетной линии в альбом («Стена» группы Pink Floyd).

Ранние рок-оперы – «Волосы» Г. Макдермота, «Спасение» Т. Лина и др. Специфика рок-оперы на примере «Иисус Христос – суперзвезда» Э. Л. Уэббера. Другие рок-оперы композитора – «Эвита», «Кошки», «Призрак оперы».

Рок-мюзиклы в России – «Орфей и Эвридика» А. Журбина, «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Юнона и Авось» А. Рыбникова, «Джордано» Л. Квинт и другие.

Жанр популярной песни как составляющая эстрадной музыки. Песня, как один из самых распространенных эстрадных жанров. Истоки популярной песни.

Хронология развития жанра: Античная эпоха (синтез поэзии и музыки), Средневековые (песни трубадуров, труверов, миннезингеров, менестрелей и др.), Возрождение (песни с инструментальным сопровождением в профессиональном искусстве и бытовом музицировании), вторая половина XVIII-XX вв. – отвлечение от песенного жанра романса, XIX в. разделение жанра песни в двух направлениях – эстрадная (ориентированная на массового слушателя) и «серьезная» (сфера деятельности академических композиторов).

Специфические черты жанра – коммуникативность, демократичность, особенности текста («песенная поэзия»).

Многообразие песенных жанров:

- по формам бытования (детская, студенческая, солдатская, городская и др.)
- по жанровым ориентирам (гимн, плач, гимн и др.).

Центральное положение жанра песни в культуре музыкальной эстрады.

Французский шансон. Истоки шансон в народных песнях, в творчестве трубадуров и труверов. В 15-XVI вв. шансон – многоголосная песня, обобщившая национально-песенные традиции французской музыки.

XVII век – исполнение городских песен профессиональными музыкантами – Гро Гийом, Жан Соломон и др.) Разнообразие тематики.

XVIII век – деятельность «театров шансонье». Исполнители шансон – Жан Жозеф Ваде, Пьер-Жан-Гара и др.

XIX век – творчество шансонье. Многообразие артистических масок – «сельский парень» (Шевалье), «щеголь» (Франт) и др. Акцент в исполнительской манере не столько на вокальном искусстве, сколько на артистичности.

XX век – шансон в творчестве Жака Бреля, Жильбера Беко, Шарля Азнавура, Эдит Пиаф, Ива Монтана. Традиции шансон в творчестве Джо Дассена и Мирей Матье.

Советская массовая песня. Роль жанра песни в советском музыкальном искусстве 1920-1930-х годов.

Массовая песня как пример социального заказа; средство массовой агитации. Демократизм жанра, массовый характер распространения. Кино, как средство массовизации жанра. «Кинопесни» И. Дунаевского.

Значение массовой песни в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время.

1950-1960-е годы. Усиление влияния жанра песни на область академических жанров (песенная опера) и массовую музыку (песенный джаз).

Творчество советских композиторов-песенников – М. Блантер, С. Туликов, В. Соловьев-Седой, Я. Френкель, А. Пахмутова и др.

Жанр эстрадной песни: этапы развития в отечественной эстраде. Появление жанра на рубеже XIX-XX веков. Первые жанры музыкальной эстрады в России – куплеты, «жестокий» и цыганский романс. Популярные исполнители певцы первой половины XX века – И. Юрьева, А. Вяльцева, П. Лещенко и другие.

Развитие эстрадной песни в Советской России – в творчестве Л. Утесова, М. Бернеса, М. Кристаллинской, Э. Пьехи и других исполнителей. Творчество ВИА («Земляне», «Электроклуб», «Веселые ребята»). Группы, ориентированные на ретро-стиль («Браво», «Доктор Ватсон»), на фольклорную специфику союзных республик («Ялла», «Песняры», «Мзиури»).

Современные исполнители эстрадной песни – А. Пугачева, С. Ротару, Л. Вайкуле, Ф. Киркоров, В. Леонтьев и другие. Определяющая установка в современной эстраде на шоу, визуальную яркость и эффектность, обесценивание вокального мастерства (пение под фонограмму).

Авторская песня. Предпосылки появления авторской песни в конце 1950-х годов. Подъем отечественной поэзии в период «оттепели». Среда бытования авторской песни; клубы самодеятельной песни, фестивали, студенческие концерты.

Авторская песня, как альтернатива эстраднему искусству. Камерность исполнения, максимальная приближенность к слушателю. Исполнители авторской песни – Александр Галич, Юрий Визбор, Новелла Матвеева, Сергей и Татьяна Никитины, Александр Дольский, Юлий Ким и другие.

Творчество Булата Окуджавы. «Тема Москвы»; песни-воспоминания, песни-стилизации.

Своеобразие песенного творчества Владимира Высоцкого; предельная эмоциональность, яркая характерность героев, сатира. «Цикличность» песен – военные, исторические, бытовые и другие.

Современное развитие авторской песни – тенденция коммерциализации жанра (О. Митяев, А. Розенбаум и другие).

Панорама основных направлений в области отечественной современной эстрады. Жанр песни, как доминирующий в современной эстраде. Основная ориентация композиторов-песенников на шлягер; шаблонность, упрощенность музыкального языка. Изменения в жанровой специфике авторской песни под влиянием эстрады (А. Розенбаум, О. Митяев), «русского шансона» (М. Шуфутинский, А. Новиков). Современная эстрадная песня как фоновая часть повседневности.

Альтернативный путь развития эстрадной песни – «театр песни» Е.Камбуrowой, в синтезе с фолк-роком (И. Желанная).