

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»

**ТИПОВАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ**

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ
МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 6(7)-8(9) ЛЕТ
ВОЗРАСТ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 5-17 ЛЕТ

ЛУГАНСК
2020

Утверждена
Министерством культуры, спорта и молодежи
Луганской Народной Республики
(приказ № 318 от 07.07.2020)

Разработана

в соответствии с Государственными требованиями к минимуму содержания и объему учебных планов учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусств – школ искусств, музыкальных, художественных, хореографических и театральных школ, утвержденными приказом Министерства культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики от 03.07.2018 № 542, зарегистрированным в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 30.08.2018 за № 453/2097

Авторы-составители программы:

Губарь Е.В., преподаватель-методист высшей категории, председатель цикловой комиссии «Теория музыки и музыкальная литература» Государственного образовательного учреждения культуры Луганской Народной Республики «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского»;

Стрельникова И.А., преподаватель высшей категории Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганское учреждение дополнительного образования – музыкальная школа № 6».

Общая редакция:

Рубченко Л.В., руководитель Учебно-научного центра Государственного образовательного учреждения культуры Луганской Народной Республики «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского».

Рецензенты:

Воротынцева Л.А., старший преподаватель кафедры теории и истории музыки Государственного образовательного учреждения культуры Луганской Народной Республики «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского»;

Орёл Н.Н., старший преподаватель высшей категории Государственного образовательного учреждения культуры Луганской Народной Республики «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского».

Структура программы

I. Пояснительная записка

- 1.1. *Характеристика предмета, его роль в образовательном процессе.*
- 1.2. *Актуальность программы, ее цель и задачи*
- 1.3. *Методы обучения.*
- 1.4. *Срок реализации программы.*
- 1.5. *Объем учебного времени, предусмотренный на реализацию учебного предмета.*
- 1.6. *Формы проведения учебных занятий.*

II. Содержание учебного предмета.

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

III. Требования к уровню подготовки обучающихся.

IV. Формы, методы контроля, критерии оценивания.

- 4.1. *Аттестация, цели, виды, форма, содержание*
- 4.2. *Критерии оценивания*
- 4.3. *Контрольные требования на разных этапах обучения.*

V. Материально-технические условия реализации учебного предмета

VI. Методическое обеспечение учебного процесса

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

VII. Списки рекомендуемой литературы

- 7.1. *Список рекомендуемой нотной литературы*
- 7.2. *Список рекомендуемой методической литературы*
- 7.3. *Приложение. Примерные варианты промежуточной аттестации*

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» является частью дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Инструментальные классы».

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана в соответствии с Законом Луганской Народной Республики от 30.09.2016 № 128-П «Об образовании» (с изменениями), Приказа Министерства культуры, спорта и молодежи от 31.07.2017 № 441 «Об утверждении Перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств», от 03.07.2018 № 542 «Об утверждении Государственных требований к минимуму содержания и объёму учебных планов учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусств - школ искусств, музыкальных, художественных и театральных школ», в целях урегулирования образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования, определения государственных требований к качеству дополнительного образования и обеспечения права и доступа граждан на получение дополнительного образования.

Музыкальная литература в учреждениях дополнительного образования на современном этапе приобретает значение главного интегрированного предмета. Именно на уроках музыкальной литературы слуховые и профессиональные исполнительские навыки обучающихся, полученные ими теоретические знания, эстетические и эмоциональные впечатления выступают факторами формирования целостного представления о духовном развитии общества, о взаимосвязи музыкального искусства с другими видами художественной деятельности человека. Данный предмет способствует формированию музыкального мышления обучающихся, навыков восприятия и анализа музыкальных произведений, приобретению знаний о закономерностях музыкальной формы, о специфике музыкального языка, выразительных средствах музыки.

1.2 Актуальность. Цели и задачи учебного предмета «Музыкальная литература»

Актуальность и новизна Программы заключается в более глубоком знакомстве с музыкальным искусством, использовании в процессе обучения новейших разработок по предмету, аудио и видео-пособий, позволяющих сделать процесс обучения более наглядным, интересным для детей.

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

Целью предмета является развитие музыкально-творческих способностей обучающихся 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.

Задачи:

образовательные - формирование системы знаний по мировой музыкальной культуре на примере лучших образцов музыкального искусства, накопление слухового опыта, формирование начальных элементов анализа музыкальных произведений, использование полученных знаний в системе учебных дисциплин учреждений дополнительного образования;

развивающие - развитие музыкальных способностей, развитие эмоционально-образного восприятия музыки, повышение творческого потенциала;

воспитательные – формирование готовности и способности к самостоятельному постижению музыкальных явлений, воспитание музыкального вкуса, формирование культурного мировоззрения и создание морально-этического идеала.

1.3 . Методы обучения

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

- словесный (объяснение, рассказ, беседа);
- наглядный (показ, демонстрация, наблюдение);
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие).

Элементы новых технологий находят применение в рамках преподавания музыкальной литературы в виде разнообразия типов уроков:

- Урок-исследование;
- Урок-размышление;
- Урок-презентация;
- Урок-соревнование;
- Урок-игра;
- Урок-праздник;
- Урок-экскурсия;
- Урок-концерт и другие.

По формам деятельности урок музыкальной литературы представляет собой комбинированный или комплексный урок.

1.4 Срок реализации учебного предмета

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 6 лет (с 3 по 8 класс).

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с девяти до одиннадцати лет, составляет 6 лет (с 1 по 6 класс).

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

1.5 .Объем учебного времени, предусмотренный на реализацию учебного предмета

При реализации дополнительных предпрофессиональных программ учебный предмет «Музыкальная литература» является обязательным.

Рекомендуемое количество часов на освоение учебной программы:

Срок обучения 8 лет

№ п/п	Учебный предмет	Количество часов в неделю в классах									Экзамены в классах
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Музыкальная литература	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	8

Срок обучения 6 лет

№ п/п	Учебный предмет	Количество часов в неделю в классах							Экзамены в классах
		0	1	2	3	4	5	6	
1.	Музыкальная литература	-	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	6

Материал изучается с 3-го по 8-й классы (срок обучения 8 лет) и с 1-го по 6-й классы (срок обучения 6 лет). Распределение часов составляет: 1,5 часа в неделю в течение первых четырех лет изучения предмета и 2 часа в неделю в течение двух последних лет.

Освоение программы учебного предмета завершается итоговой аттестацией, проводимой образовательным учреждением в 6 классе (срок обучения 6 лет) и в 8 классе (срок обучения 8 лет)

Учебный процесс в учреждениях дополнительного образования составляет 34 недели в год, что по 6-летнему сроку обучения предмету соответствует 51 часам в год в течение первых 4-х лет изучения предмета и 68 часам в год в течение последних двух лет изучения предмета.

Согласно семестровому разделению, на первое полугодие приходится 16 недель (24 часа), а на второе - 18 недель (27 часов). Из них предусмотрены часы на изучение нового материала, повторение материала, на проведение контрольных и итоговых уроков.

Общий объем курса составляет 340 часов.

1.6 Формы проведения учебных занятий

Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература» - групповая, в среднем 8 человек.

Основной формой работы является групповое занятие – урок.

Продолжительность одного урока в учреждении определяется учебными планами и программами и составляет для обучающихся старше 7 лет 45 минут. Исходя из этого, 1 урок по предмету «Музыкальная литература» продолжается 1,5 академических часа, что ориентировочно составляет 70 минут.

По окончании каждого учебного семестра обязательно планируется итоговый урок, на котором проводятся контрольные мероприятия в какой-либо форме

В середине семестра (перед осенними каникулами – Урок №8 и перед весенними каникулами – Урок №26/10) предусмотрены резервные уроки для расширения изучаемых тем, включения новых учебных тем по выбору педагога, проведения контрольных и творческих форм работы, слушания музыки, просмотра видеоматериалов и т.д.

II. Содержание учебного предмета

2.1. Сведения о затратах учебного времени

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета «Музыкальная литература», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия в рамках реализации предпрофессиональных программы «Фортепиано», «Хоровое пение», «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Струнно-смычковые инструменты», «Сольное пение», «Музыкальное искусство эстрады».

Год обучения	Распределение по годам обучения					
	1	2	3	4	5	6
Продолжительность учебных занятий (в неделях)	34	34	34	34	34	34
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю)	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2

Общее количество часов на аудиторные занятия по годам	51	51	51	51	66	66
Общее количество часов на аудиторные занятия	204				132	
Общее количество часов на весь период обучения	336					

Особенностью данной Программы является разделение учебного материала на 3 этапа:

- 1. Вводный курс**, который охватывает первый год изучения предмета (2 учебных семестра). Последовательность изучения учебного материала может меняться в соответствии с возрастными особенностями учеников и представляет собой одну из вариативных составляющих Программы;
- 2. Начальный курс**, который охватывает второй год изучения предмета (2 учебных семестра);
- 3. Основной курс**, который охватывает третий, четвертый, пятый, шестой годы изучения предмета (всего 8 учебных семестров). Среди изучаемых тем Основного курса некоторые темы помечены значком (*). Это особые темы, которые не обязательны к изучению и могут быть изменены по решению педагога в рамках Программы. Если педагог не включает особые темы в рабочий план, то освободившиеся часы заполняются за счет углубленного освоения материала обязательных для изучения тем.

2.2 . Примерное тематическое распределение учебного материала

ВВОДНЫЙ КУРС

Первый год изучения предмета

Раздел I. В мире музыки

Раздел II. Содержание музыкальных произведений

Раздел III. Элементы музыкального языка

Раздел IV. Искусство музыкального исполнительства

НАЧАЛЬНЫЙ КУРС

Второй год изучения предмета

Раздел I. Народное музыкальное творчество

Раздел II. Музыкальные жанры и формы

Раздел III. Музыкально-театральные жанры

ОСНОВНОЙ КУРС

Третий год изучения предмета

Раздел I. Мировая музыкальная культура до XVII века

Основные этапы развития мировой музыкальной культуры до XVII век»

Раздел II. Музыкальная культура эпохи БАРОККО

Барокко в западноевропейской культуре и музыке

Иоганн Себастьян Бах

Барокко в музыкальной культуре России и Украины

Раздел III. Музыкальная культура эпохи КЛАССИЦИЗМА

Йозеф Гайдн

Вольфганг Амадей Моцарт

Людвиг Бетховен

Классицизм в музыке России и Украины

Четвертый год изучения предмета

Раздел IV. Музыкальная культура эпохи РОМАНТИЗМА

Франц Шуберт

Фридерик Шопен

Представители национальных европейских музыкальных культур эпохи Романтизма

Раздел V. Музыкальная культура России I половины XIX века

Музыкальная культура «доглинкинского периода»

Михаил Иванович Глинка

Александр Сергеевич Даргомыжский

Раздел VI. Музыкальная культура Украины I половины XIX века

Развитие классических жанров на народно-песенной основе»

Раздел VII. Развитие оперного жанра в Западной Европе XIX века

Этапы развития оперного жанра

Пятый год изучения предмета

Раздел VIII. Музыкальная культура России II половины XIX века

Деятельность творческих объединений. «Могучая кучка»

Александр Порфирьевич Бородин

Модест Петрович Мусоргский

Цезарь Антонович Кюи

Отражение темы Востока и Украины в творчестве русских композиторов*

Николай Андреевич Римский-Корсаков

Петр Ильич Чайковский

Раздел IX. Музыкальная культура Украины II половины XIX века

Николай Витальевич Лысенко

Украинские композиторы–последователи Н.В.Лысенко

Шестой год изучения предмета

Раздел X. Музыкальная культура Европы конца XIX–начала XX века.

Новые течения в музыке

Джаз

Дж. Гершвин

Игорь Фёдорович Стравинский

Раздел XI. Музыкальная культура России на рубеже XIX–XX веков

Традиции и новаторство в русской музыке

А.К.Лядов, В.С.Калинников, Н.Я.Мясковский

А.Н.Скрябин, С.В.Рахманинов

Раздел XII Музыкальная культура России и постсоветского пространства XX века

Сергей Сергеевич Прокофьев

Дмитрий Дмитриевич Шостакович

Музыкальная культура советского и постсоветского периодов XX века

Зарубежная и отечественная эстрада

Стили и направления эстрадной музыки

Музыкальные традиции регионов

Учебно-тематический план

НАЧАЛЬНЫЙ КУРС ПЕРВЫЙ ГОД ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА (1,5 часа в неделю)

№ п / п	Названия разделов и тем	количество часов
I семестр		
Раздел I. В мире музыки		
1	Что такое искусство. Музыка как вид искусства.	1,5
2	Происхождение музыки. Музыка древних времен. Легенды и мифы о музыке.	1,5
3	Музыка в нашей жизни. Музыкальные символы государства.	1,5
Раздел II. Содержание музыкальных произведений		
4	Что может изобразить музыка	1,5
5	Природа в музыке	1,5
6	Пейзаж в музыке	1,5
7	Детские игры и игрушки в музыке	1,5
8	Сказка и сказочные герои в музыке	1,5
9	Мир животных в музыке	1,5
10	Музыкальные путешествия	1,5
11	Картины праздники в музыке	1,5
12	Музыкальный портрет	1,5
13	Музыка в кругу семьи	1,5
14	Внутренний мир человека в музыке	1,5
15	Музыка улыбается	1,5
16	<i>Итоговый урок (резервный урок)</i>	1,5
Всего за семестр		24
II семестр		
Раздел III. ЭЛЕМЕНТЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ЯЗЫКА		
17/1	Средства выразительности в смежных видах искусств. Элементы музыкального языка. Мелодия.	1,5
18/2	Мелодическая интонация. Виды мелодии. Способы развития мелодии.	1,5
19/3	Лад и тональность. Ритм и метр.	1,5
20/4	Регистр. Диапазон. Тембр.	1,5
21/5	Гармония. Фактура.	1,5
22/6	Штрихи. Темп. Динамика.	1,5
23/7	Музыкальная тема как воплощение музыкального образа. Способы развития музыкальной темы.	1,5
24/8	Строение произведения. Понятие репризы и середины.	1,5

25/9	Повторение материала	1,5
26/10	Резервный урок	1,5
Раздел I V. ИСКУССТВО МУЗЫКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА		
27/11	Исполнение музыки. Солисты. Вокальные голоса. Виды вокальных коллективов. Ансамбль. Хор.	1,5
28/12	Клавишные инструменты и их разновидности	1,5
29/13	Оркестр. Виды оркестров.	1,5
30/14	Музыкальные инструменты симфонического оркестра. Группа струнных смычковых инструментов. Группа деревянных духовых инструментов	1,5
31/15	Группы медных духовых и ударных инструментов	1,5
32/16	Симфоническая сказка С. Прокофьева "Петя и Волк "	1,5
33/17	Б. Бриттен. "Путеводитель по оркестру для молодежи (вариации и fuga на тему Перселла)"	1,5
34/18	Итоговый урок	1,5
Всего за семестр		27
Всего за год		51

Содержание первого года изучения предмета I семестр

Раздел I. В мире музыки

Тема 1: Что такое искусство. Музыка как вид искусства.(1,5 часа)

Богатый мир искусства. Искусство как исторически сложившаяся форма творческой деятельности. Искусство – отражение чувств, эмоций и мыслей человека.

Основные виды искусства: архитектура, скульптура, живопись, литература, музыка, театр, (кино, цирк). Их средства выразительности. Изобразительные (скульптура, живопись, фотография, художественные ремёсла) и неизобразительные виды искусства (музыка, литература, хореография, архитектура).

Музыка – как вид искусства.

Музыкальный материал:

К.В.Глюк. Опера «Орфей и Эвридика»

П д. Сцена Орфея с фуриями (хор и пляска)

П д. 2 к. Сцена в полях Элизиума. Мелодия (флейты)

Л.Бетховен. Симфония № 9, IV ч.

Ф.Шопен. Полонез *A-dur*, ор. 40, № 1

Тема 2: Происхождение музыки. Музыка древних времен.

Легенды и мифы о музыке (1,5 часа)

Представление о происхождении музыки. Когда возникла музыка. Музыка древнейших цивилизаций. Мифы, легенды, сказки о музыке, музыкантах и музыкальных инструментах.

Мифы Древней Греции: «Аполлон и музы», «Состязание Аполлона и Пана», «Легенда об Орфее». Фрагмент из «Былины о Садко»

Музыкальный материал:

Образцы музыки народов мира.

К.В.Глюк. Опера «Орфей и Эвридика»

II д. Сцена Орфея с фуриями (хор и пляска)
II д. 2 к. Сцена в полях Элизиума. Мелодия (флейты)
III д. Ария Орфея «Потерял я Эвридику»
Н.А.Римский-Корсаков. Опера Садко»
1 к. Песня Садко «Кабы была у меня золота казна»
2 к. Песня Садко «Ой, ты темная дубравушка»
7 к. Песня Садко с хором «Высота»

Тема 3: Музыка в нашей жизни. Музыкальные символы государства .

Роль музыки в жизни человека. Связь музыки с различными событиями в жизни людей. Способность музыки воздействовать на человека, обогащать его духовный мир, украшать его жизнь. Музыкальные символы государства. Их важная функция в объединении и поддержке духовного и эмоционального настроения человека.

Музыкальный материал:

Колыбельные песни

Детские песни из мультфильмов (на выбор)

Муз. Вл. Синенко, сл.С.Урих. «В мире музыки живём»

Гимны государств:

Р.Лиль. «Марсельеза»

Муз. П.Дегейтер, сл. Э.Потье. «Интернационал»

Муз. А.В.Александрова, сл. С.В.Михалкова. «Государственный гимн РФ»

Муз. Г. Галина, сл. В. Михайлова «Государственный Гимн ЛНР»

Муз. А.В.Александрова, сл. В.И.Лебедева-Кумача «Священная война»

Раздел II. Содержание музыкальных произведений

Тема 4: Что может изобразить музыка (1,5 часа)

Богатый мир звуков. «Звукоизобразительность» или «звукопись» – воспроизведение средствами музыкальной выразительности звуков и шумов окружающего мира. Разнообразие окружающего мира и его звукоизображение: картины природы и природные явления, животные и птицы, механизмы и игрушки, сцены из жизни людей.

О чем может «говорить» и что может «передать» музыка. Программность в музыке.

Музыкальный материал:

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

Э.Григ. «Весной»

К.Дебюсси. «Лунный свет», «Шаги на снегу»

П.И.Чайковский. Фортепианный цикл «Детский альбом»: «Утренняя молитва»

«Игра в лошадки»

П.И.Чайковский. Фортепианный цикл «Времена года»: «Подснежник»

«Осенняя песнь»

Н.А.Римский-Корсаков. Опера «Сказка о царе Салтане». «Полет шмеля»

Д.Б.Кабалевский. «Игра в мяч»

А.К.Лядов. «Музыкальная табакерка»

Г.В.Свиридов. «Музыкальная шкатулка»

Д.Д.Шостакович. «Полька-шарманка»

А.Онеггер. «Симфоническое движение № 1» («Пасифик – 231»)

Тема 5: Природа в музыке (1,5 часа)

Образы природы в живописи, поэзии, литературе. Настроения и чувства, рожденные впечатлениями от природы, их воплощение в музыке. Изображения в музыкальных произведениях времен года и времени суток.

Музыкальный материал:

• времени года

Л. Чайковский. Фортепианный цикл "Времена года": «Песня косаря», «Подснежник», «Осенняя песня».

М. Степаненко. «Зимой на тройке» (из " Детского альбома" для фортепиано)

Е. Григ. «Весной».

Г. Свиридов. «Зима» (из "Альбома пьес для детей»)

В. Рахманинов. "Глазами ребенка. Мир природы ". Тетрадь первая.

С. Прокофьев. "Золушка", ор. 97: Фея Весны, Фея Лета, Фея Осени, Фея Зимы

• время суток в музыке

М. Мусоргский. «Рассвет на Москва-реке» (вступление к опере "Хованщина")

«Жаркий день на Украине» (вступление к опере "Сорочинская ярмарка")

Е. Григ. «Утро» (из музыки к драме Г. Ибсена "Пер Гюнт")

П. Чайковский. «Зимнее утро» (из фортепианного цикла " Детский альбом ")

С. Прокофьев. «Вечер», «Утро», «Ходит месяц над лугами»

М. Степаненко. «Вечерняя мелодия»

К. Стеценко, сл. В.Самойленко. «Вечерняя песня»

К. Дебюсси. «Лунный свет» (из цикла "Бергамасская сюита»)

Тема 6: Пейзаж в музыке (1,5 часа)

Произведения литературы и живописи, которые воплощают картины природы. Созвучность природы и мира человеческих чувств и настроений в пейзажах. Творчество А. Куинджи.

А. Пушкин, Н. Гоголь, Чехов - выдающиеся мастера литературного пейзажа.

Воплощение пейзажа в музыке.

Музыкальный материал:

В. Косенко. «На поляне»(из цикла "24 детские пьесы для фортепиано")

М. Скорик. «Пение в горах»(из "Детского альбома»)

М. Дремлюга. «В полях» (из фортепианного альбома)

Марии)

Ю. Щуровский. «Поле»

А. Гречанинов. " Детский альбом " (для фортепиано): «В поле», «На опушке»

С. Майкапар. «У моря ночью»

И. Шамо. «Березка» (из цикла фортепианных пьес "Картины русских живописцев»)

К. Дебюсси. Прелюдия " Шаги на снегу " (из цикла " 24 прелюдии для фортепиано ")

Ф. Лист. Этюд «Шум леса»

Тема 7: Детские игры и игрушки в музыке (1,5 часа)

Древнее ритуальное происхождение детских игр и игрушек. Популярные детские игры. Считалки, загадки, пословицы. Отображение детских игр в музыке.

Чудесный мир детских игрушек. Кукольный театр разных стран мира и его герои: Арлекин, Коломбина, Пьеро, Петрушка и др.

Механические музыкальные игрушки и инструменты: шкатулки, табакерки, заводные куклы, шарманки и др.

Музыкальный материал:

В. Косенко. «Скакалочка» (из цикла "24 детские пьесы для фортепиано")

М. Дремлюга «Веселая игра» (из фортепианного альбома)

Д. Кабалевский. «Игра в мяч»

Н. Мясковский. «Наперегонки»

С. Прокофьев. «Пятнашки» (из цикла "Детская музыка")

П. Чайковский. «Игра в лошадки» (из фортепианного цикла "Детский альбом")

М. Степаненко. «Дразнилка»

С. Слонимский. «Считалка» (из цикла "Капельные пьески")

Р. Шуман. «Игра в пятнашки» («Детские сцены»)

«Фортепианный цикл "Карнавал" – «Пьеро», «Арлекин»

Ж. Бизе. Сюита для фортепиано в четыре руки "Детские игры" (пьесы по выбору)

А. Лядов. «Музыкальная табакерка»

Г. Свиридов. «Музыкальная шкатулка»

Д. Шостакович. «Полька-шарманка» (из первой балетной сюиты)

В. Косенко. «Петрушка» (из цикла "24 детские пьесы для фортепиано")

М. Степаненко. «Кукольный танец»

Б. Мартину. Фортепианный цикл "Из жизни детей": «Бал кукол», «Застенчивая кукла»

С. Губайдулина. Фортепианный цикл "Музыкальные игрушки"

Тема 8: Сказка и сказочные герои в музыке (1,5 часа)

Народная сказка - книга жизни. Самые популярные герои сказок - хитрый лис, робкий зайчик, неразумный и жадный волк, отважный петушок и др.

Волшебные сказки разных народов и их герои (великаны и волшебники, феи и гномы, принцы и принцессы, отважные воины и остроумные весельчаки).

Воплощение в сказках мечты человека о лучшей доле, победы добра над злом.

Музыкальный материал:

В. Косенко. «Сказка» (из цикла "24 детские пьесы для фортепиано")

М. Дремлюга. «Сказочка» (из фортепианного альбома)

Ж. Колодуб. Фортепианный цикл "Снежная королева"

С. Майкапар. Фортепианный цикл "Бирюльки": «Семимильные сапоги», «Маленькая сказка»

В. Гаврилин. Фортепианный цикл "Сказки"

В. Ракочи. Фортепианный цикл для детей "Сказки сквозь призму эмоций"

С. Прокофьев. «Сказочка»

П. Чайковский. «Баба Яга» (из фортепианного цикла "Детский альбом")

С. Слонимски. «Дюймовочка», «Марш Бармалея»

Е. Григ. «Шествие гномов»

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

М. Мусоргский. «Избушка на курьих ножках» (из фортепианного цикла "Картинки с выставки")

А. Лядов. «Баба Яга»

Тема 9: Мир животных в музыке (1,5 часа)

Изображение в музыке образов животных, птиц, рыб, насекомых и т.д.

Музыкальный материал:

К. Сен-Санс. Зоологическая фантазия "Карнавал животных"

В. Барвинский. «Теленок», «Аист», «Лягушачий вальс»

М. Дремлюга «Мишка в лесу» (из фортепианного альбома)

Ю. Щуровский. «Танец маленьких лягушат»

А. Хачатурян. «Барсик на качелях» (из "Детского альбома")

С. Людкевич. «Квочка»

М. Степаненко. Маленькая сюита для фортепиано "Про зверей"

М. Мусоргский. «Балет невылупившихся птенцов» (из фортепианного цикла "Картинки с выставки ")

Тема 10: Музыкальные путешествия (1,5 часа)

Стремление человека увидеть мир, открыть его для себя. Воплощение в музыке впечатлений от путешествий и приключений.

Музыкальный материал:

М. Дремлюга. «Юный путешественник»

С. Слонимский. «Сюита странствий»

П. Чайковский. Фортепианный цикл " Детский альбом " : «Итальянская песенка», «Немецкая песенка», «Старинная французская песенка», «Неаполитанская песенка»

Р. Шуман. «Сицилийская песня»

Ф. Мендельсон. «Песня венецианского гондольера»

Ю. Щуровский. «Восточный напев»

С. Людкевич. «Песня до восхода солнца»

Тема 11: Картины праздники в музыке (1,5 часа)

Воплощение в музыке праздничного настроения, картин праздников, торжеств, народных гуляний.

Музыкальный материал:

П. Чайковский. Фортепианный цикл "Времена года": «Масленица», «Святки»

М.Сильванський. «Ярмарка»

К. Дебюсси. «Празднества» (из симфонических картин "Ноктюрны")

М. Равель. «Феерия» (финал из "Испанской рапсодии")

И. Стравинский. Сцены народных гуляний (I, IV картины из балета "Петрушка")

Тема 12: Музыкальный портрет (1,5 часа)

Портрет как один из важнейших жанров живописи. Воплощение в портрете внешности человека и его внутреннего мира.

Обращение музыкантов к жанру портрета.

Музыкальный материал:

Р. Шуман. Фортепианный цикл "Альбом для юношества": «Смелый наездник», «Незнакомец», «Бедный сиротка»

С. Майкапар. «Сиротка»

М. Раков. Цикл "Семь портретов": «Задира», «Проказник»

Г. Свиридов. " Детский альбом " : «Скачущая девочка», «Упрямый мальчик»

Д. Кабалевский. «Плакса», «Злюка», «Упрямый братишка», «Шалуныя»

М. Скорик. «Лирник»(из «Детского альбома»)

К. Дебюсси «Девушка с волосами цвета льна» (из цикла " 24 прелюдии для фортепиано")

В. Гаврилин. Фортепианный цикл "Портреты"

Тема 13:Музыка в кругу семьи (1,5 часа)

Музыкальные произведения, связанные с семейной тематикой. Пьесы и песни о маме. Воспроизведение в музыке образа отца (труженик, защитник и т.п.). Другие родственные образы.

Музыкальный материал:

Народные колыбельные песни.

К. Стеценко. «Вечерняя песня»

В. Косенко. Колыбельная песня»

Е. Крылатов, сл. Ю. Яковлева. «Колыбельная Медведицы» (из мультфильма "Умка")

П. Чайковский. Фортепианный цикл "Детский альбом": «Мама», «Нянина сказка»

«Песня косаря» (из фортепианного цикла "Времена года")

П. Майборода, сл. А. Малышко "Рідна мати моя"

В. Гаврилин, сл. А. Шульгиной. «Мама»

Ю. Щуровский. «Коза»

Р. Шуман Фортепианный цикл "Альбом для юношества": «Песенка жнецов», «Солдатский марш», «Матроская песня»

С. Прокофьев. «Сказки старой бабушки»

М. Мусоргский. Вокальный цикл "Детская":

" С няней " (сл. М. Мусоргского)

" В углу " (сл. М. Мусоргского)

Тема 14:Внутренний мир человека в музыке (1,5 часа)

Музыка - язык человеческой души. Настроения, переживания в музыке. Детские эмоции в музыке.

Высокие, благородные чувства в музыке. Чувство благодарности, любви к Родине, любви к своей семье.

Молитва в музыке.

Музыкальный материал:

Л. Бетховен. «Весело - грустно»

В. Косенко. Цикл "24 детские пьесы для фортепиано": «Не хотят купить мишку», «Купили мишку»

Р. Шуман. Фортепианный цикл "Альбом для юношества": «Первая утрата»

Ю. Щуровский. « В мечтах»

Г. Свиридов. «Ласковая просьба»

В. Гаврилин. Фортепианный цикл для детей "Четыре настроения"

В. Сильвестров. «Благодарность» (из цикла "Детская музыка № 1")

С. Прокофьев. «Раскаяние» (из цикла "Детская музыка")

Ф. Лист. Ноктюрн "Грезы любви"

М. Леонтович. "Отче наш" (из Литургии)

И.С.Бах - Ш. Гуно . "Ave Maria"

Лысенко - О.Кошиц, сл. А. Конисского. "Боже, Великий, Единый"

П. Чайковский, сл. А. Плещеева. «Легенда»

Тема 15: Музыка улыбается (1,5 часа)

Различные проявления юмора - улыбка, шутка, насмешка, ирония.

Юмор в музыке. Юмореска. Скерцо. Бурлеска.

Особые приемы воплощения юмора в музыкальных произведениях.

Музыкальный материал:

А. Дворжак. «Юмореска»

С. Людкевич. «Юмореска»

Р. Щедрин. «Юмореска»

В. Барвинский. «Юмореска»

Л. Ревуцкий. «Юмореска»

И.С. Бах. «Шутка» (из оркестровой сюиты № 2)

В. Косенко. «Скерцино»

М. Скорик. «Бурлеска» (для фортепиано)

М. Мусоргский, сл. И.В. Гете. " Блоха "

Дж. Россини. «Дуэт кошек»

Тема 16: Содержание музыкальных произведений. Итоговый урок.(1,5 часа)

II семестр

Раздел III. ЭЛЕМЕНТЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ЯЗЫКА

Тема 17/1: Средства выразительности в смежных видах искусств.

Элементы музыкального языка. Мелодия(1,5 часа)

Средства выразительности в смежных видах искусств: художественной литературе, изобразительном искусстве и танце. Музыкальный язык, отличительные черты музыкального языка от других видов искусства. Элементы музыкального языка.

Мелодия как основной элемент музыкального языка. Мелодия как основа воплощения музыкальной мысли или музыкального образа. Мелодия – одноголосная последовательность звуков. Строение мелодии. Мелодическая линия. Понятия «мотив», «фраза», «предложение». Кульминация.

Виды мелодий: инструментальная и вокальная. Типы мелодий: кантилена, речитатив.

Виды движения мелодии.

Музыкальный материал

А.Г.Рубинштейн. «Мелодия»

М.М.Скорик. «Мелодия»

С.В.Рахманинов. «Вокализ»

Ф.Шопен. Прелюдия *e-moll*, ор.28, № 4

М.П.Мусоргский. Вокальный цикл «Детская» («С няней»)

Ф.Мендельсон. «Песня без слов» ор. 67, № 4 («За прялкой») М.П.Мусоргский.

Опера «Борис Годунов» I д. Монолог Пимена

Ж.Бизе. «Юла» (сюита «Детские игры»)

Н.А.Римский-Корсаков. Опера «Сказка о царе Салтане», «Полет шмеля»

С.С.Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта», 2 к. «Джульетта-девочка»

Тема 18/2: Мелодическая интонация. Виды мелодии. Способы развития мелодии.(1,5 часа)

Мелодическая интонация как основной элемент музыкального языка. Единство и сходство музыкальной интонации с интонациями человеческой речи.

Интонация призыва как атрибут героического в музыке. Характерные черты интонации призыва – четкий, острый ритм, динамичность, восходящий скачок на кварту. Связь интонации призыва с военной и сигнальной музыкой.

Интонация плача как воплощение образов тоски, страдания и горя. Характерные особенности интонации – нисходящее движение по малым секундам, медленный темп, плавный ритм, негромкая динамика.

Интонации вопроса и ответа. Характерные черты для интонации вопроса – преимущественно восходящее мелодическое движение, с остановкой на неустойчивых ступенях, умеренный темп и динамика. Для интонации ответа свойственно – нисходящее движение мелодии с остановкой на устойчивых ступенях и сильной доле такта.

Интонация просьбы объединяет черты интонаций плача и вопроса, часто с многократным повторением одного и того же мотива.

Музыкальный материал

Интонация призыва:

Н.В.Лысенко Увертюра к опере «Тарас Бульба», ГП

Р.Лиль. «Марсельеза»

Р.Шуман. Фортепианный цикл «Альбом для юношества» («Охотничья песня»)

М.П.Мусоргский. Вокальный цикл «Детская» («В углу»)

Интонация плача:

Р.Шуман. «Альбом для юношества» («Первая утрата»)

П.И.Чайковский. «Детский альбом» («Болезнь куклы»)

М.П.Мусоргский. Вокальный цикл «Детская» («Сиротка»)

Интонация вопроса и ответа, просьбы и угрозы:

Л.Бетховен. Симфония № 3 *Es-dur*, I ч., экспозиция

Л.Бетховен. Симфония № 5 *c-moll*, I ч., экспозиция

Р.Шуман. Фортепианный цикл «Детские сцены», «Детская просьба» Ф.Лист «Прелюды», тема вступления

Н.А.Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехерезада», I ч.

Тема Шахриара и Шехерезады

М.П.Мусоргский. Фортепианный цикл «Картинки с выставки» («Два еврея»)

ТЕМА 19/3: Лад и тональность. Ритм и метр(1,5 часа)

Значение слова «лад». Музыкальный лад. **Лад и тональность.** Влияние музыкального лада на характер музыкального произведения.

Мажор и минор – два основных музыкальных лада, их эмоционально-образнонаполнение. Контраст мажора и минора как один из способов создания музыкальных произведений и развития музыкальной мысли. Лады народной музыки и искусственные лады.

Ритм и метр как неотъемлемая часть мелодии. Значение этих элементов для создания музыкального образа. Виды ритма: равномерный, неравномерный, синкопированный, пунктирный. Важная роль метра в основных музыкальных жанрах (танце и марше).

Музыкальный материал

Лад: Ф.Шопен. Вальс *h-moll*, Op. 69, № 2

Л.Бетховен. «Весело-грустно»

П.И.Чайковский. «Детский альбом»: «Болезнь куклы», «Новая кукла»

Д.Б.Кабалевский. «Клоуны»

Ритм пунктирный: И.О.Дунаевский. «Весёлый ветер»

Й.Гайдн. Квартет № 3, I ч., соч. 74

синкопированный: М.И.Глинка. Опера «Иван Сусанин», II д., «Краковяк»

Метр: Й.Штраус. Полька *trick-truck*. Марш Радецкого

Ф.Шопен. Вальс *cis-moll*, Op. 64, № 2

С.С.Прокофьев. «Тарантелла»

М.Равель. «Болеро»

ТЕМА 20/4: Регистр и диапазон. Тембр.(1,5 часа)

Полный музыкальный звукоряд. Разделение звукоряда на **три регистра**. Характер звучания регистров. **Диапазон**. Роль регистра и диапазона в создании музыкального произведения и образа.

Тембр – отличительный знак звука. Разнообразие тембров музыкальных инструментов.

Выразительные возможности тембра.

Музыкальный материал

П.И.Чайковский. «Детский альбом»: «Жаворонок»

В.И.Ребиков. «Медведь»

С.В.Рахманинов. Концерт № 2, *c moll* для фортепиано с оркестром, вступление

Н.А.Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехерезада» II ч.,

«Рассказ Календера-царевича (скрипка, гобой, фагот)

К.Сен-Санс. Зоологическая фантазия «Карнавал животных»: **«Слон»** (контрабас)

И.С.Бах. Шутка (флейта)

П.И.Чайковский. Балет «Щелкунчик», II д., «Танец пастушков» (флейта)

В.А.Моцарт. Концерт для кларнета с оркестром, II ч.

П.Дюка. «Ученик Чародея» (фагот)

Дж.Верди. Опера «Аида»: **Марш из II д.** (труба)

П.И.Чайковский. Симфония № 5, *c moll*, II ч. (валторна)

ТЕМА 21/5 Гармония и фактура(1,5 часа)

Выразительные особенности гармонии и фактуры. **Гармония** как один из способов создания музыкального образа. Гармония как сопровождение мелодии.

Фактура как способ создания музыкального образа. Способность фактуры вызвать пространственные, предметные, зрительные представления. Основные виды фактуры: одноголосная, многоголосная (полифоническая), аккордовая и гомофонно-гармоническая. Разновидности фигурации гомофонно-гармонической фактуры.

Музыкальный материал

И.С.Бах. **Инвенция № 4d moll**; ХТК, I т., Прелюдия и fuga C dur Ф.Шопен.

Прелюдия № 20c moll Ф.Шуберт. **Музыкальный моментf moll**

Ф.Лист. **Ноктюрн «Грёзы любви»**

П.И.Чайковский. «Детский альбом» («В церкви»), «Времена года» («Баркарола»)

ТЕМА 22/6: Штрихи. Темп. Динамика (1,5 часа)

Темп – это скорость исполнения музыкального произведения

Метроном – прибор для отсчитывания длительностей в нужной скорости
Указывает исполнителям точный темп произведения. Изобретен австрийским механиком Мельцелем.

Основные группы темпов. Основные виды темпов. Изменения темпа в произведении. Уточняющие понятия.

Динамика - это степень громкости исполнения музыкального произведения.

Основные обозначения динамических оттенков. Обозначения изменения силы звучания.

Динамическая кульминация - это вершина нарастания динамики, высшая точка напряжения в произведении.

Штрихи - приемы звукоизвлечения. Основные обозначения.

Музыкальный материал

Прокофьев «Детская музыка» - Тарантелла

Й. Штраус Полька трик-трак

С.Рахманинов Концерт для фортепиано с оркестром №2, вступление

Э.Григ «В пещере горного короля»

ТЕМА 23/7: Музыкальная тема как воплощение музыкального образа(1,5 часа)

Музыкальный образ. Музыкальная тема как основа музыкального произведения. **Тема** – воплощение основных черт музыкального образа. Объединение в теме всех средств музыкальной выразительности.

Музыкальный материал

Л.Бетховен. Симфония № 5, I ч.

П.И.Чайковский. Балет «Лебединое озеро», Тема лебедей

С.С.Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта», 2 к., «Танец рыцарей»

М.И.Глинка. «Камаринская»

ТЕМА 24/8: Строение произведения. Понятие репризы и середины

Форма музыкального произведения. Понятие формы. Строение музыкальной темы. Период, предложение. Простые музыкальные формы: одночастная (период), простая двухчастная, простая трёхчастная. Схематическое изображение музыкальных форм. Понятие репризы и середины.

Музыкальный материал

Период:Ф.Шопен. Прелюдия ор. 28, № 7 *A-dur*

П.И.Чайковский. «Детский альбом», «В церкви»

Двухчастная форма: П.И.Чайковский. «Детский альбом» («Вальс», «Старинная французская песенка»)

Трёхчастная форма: П.И.Чайковский. «Детский альбом» («Похороны куклы», «Новая кукла», «Немецкая песенка», «Нянина сказка», «Баба-Яга», «Сладкая грёза»)

ТЕМА 25/9:Повторение материала (1,5 часа)

ТЕМА 26/10:Резервный урок (1,5 часа)

Раздел I V . ИСКУССТВО МУЗЫКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА

ТЕМА 27/11: Виды музицирования. Солисты. Вокальные голоса. Виды вокальных коллективов.(1,5 часа)

Сольное исполнение музыки. Музыка вокальная и инструментальная.
Голос человека как совершенный музыкальный инструмент. Классификация певческих (вокальных голосов) голосов по высоте и тембру. **Мужские голоса:** бас, баритон, тенор. **Женские голоса:** контральто, меццо-сопрано, сопрано. **Детские голоса:** альт, сопрано, дискант

Музыкальный материал

Мужские голоса

бас: Н.А.Римский-Корсаков. Опера «Садко» IV д. **Песня Варяжского гостя**
тенор: Н.А.Римский-Корсаков. Опера «Садко» 2 к. **Песня Индийского гостя**
П.И.Чайковский. Опера «Евгений Онегин» 2 д. Ария Ленского «Куда, куда, куда вы удалились»
П.И.Чайковский. Опера «Пиковая Дама» I д. Ария Германа «Прости, небесное создание»

баритон: Н.А.Римский-Корсаков. Опера «Садко». Песня Венецианского гостя

Женские голоса

меццо-сопрано (контральто): М.И.Глинка. Опера «Иван Сусанин» 3д. Песня Вани «Как мать убили»

колоратурное сопрано: В.А.Моцарт. Опера «Волшебная флейта» 2д. **Ария Царицы ночи**

Виды музыкальных коллективов. Ансамбль. Виды ансамблей: вокальные, вокально-инструментальные, фольклорные. Дует, трио, квартет и т. д.

Хор. Виды хоров: однородный (мужской, женский, детский), смешанный. Камерный хор.

Музыкальный материал

Мужской хор: К.М.Вебер. Опера «Вольный стрелок» III д. **Хор охотников,**

Женский хор: П.И.Чайковский. Опера «Евгений Онегин» 3к. Хор «Девушки-красавицы»

Детский хор: Ж.Бизе. Опера «Кармен» I д. **Хор мальчиков**

ТЕМА 28/12: Клавишные инструменты и их разновидности (1,5 часа)

Клавишные музыкальные инструменты: орган, клавесин, фортепиано. Их разновидности. Происхождение и история развития. Характеристика звучания и звукоизобразительные возможности инструментов. Знаменитые композиторы-исполнители: И.С.Бах, В.А.Моцарт, Л.Бетховен, Ф.Мендельсон, Ф.Шопен, Ф.Лист, П.И.Чайковский, С.В.Рахманинов.

Музыкальный материал

И.Бах. Токката и fuga *d moll* (орган)

Л.Вьерн. «Лунный свет» (орган)

Э.Григ. «В пещере горного короля» переложение для органа

Ж.Рамо. «Гамбурин» (клавесин)

И.С.Бах. Прелюдия и fuga №12 *f moll* (клавесин)

В.А.Моцарт. Соната для фортепиано № 11 *A dur* III ч. (фортепиано)

Л.Бетховен. «К Элизе» (фортепиано)

Ф.Шопен. Этюд № 12 *c moll* «Революционный».

ТЕМА 29/13: Оркестр. Виды оркестров. (1,5 часа)

Оркестр. В Древней Греции «оркестрой» называли полукруглую площадку перед сценой театра. На этой площадке размещался хор – непременный участник любого представления. Потом оркестром стали называть коллективы музыкантов, совместно исполняющих музыкальные произведения.

В зависимости от состава музыкальных инструментов бывают симфонические, струнные, духовые, шумовые оркестры.

Наиболее богат по составу инструментов симфонический оркестр. В каждом оркестре есть руководитель – дирижёр.

Музыкальный и видео материал, иллюстрирующий различные виды оркестров - по усмотрению педагога.

ТЕМА №30/14. Музыкальные инструменты симфонического оркестра.

Группа струнно-смычковых инструментов. Группа деревянных духовых инструментов(1,5 часа)

Состав симфонического оркестра. Разделение музыкальных инструментов симфонического оркестра на четыре группы. Группа струнно-смычковых инструментов. Строение струнно-смычковых инструментов и способы звукоизвлечения. Характеристика звучания инструментов. Великие итальянские (кремонские) скрипичные мастера Н.Амати, А.Страдивари, А.Гварнери.

Музыкальный материал

К.Сен-Санс. «Рондо-каприччиозо» (скрипка)

Й.Штраус. Полька-пиццикато (струнная группа)

Ф.Шуберт. Соната для фортепиано и арпеджионе (альт)

П.И.Чайковский. Вариации на тему рококо (виолончель)

К.Сен-Санс. «Карнавал животных». «Слон», «Длинноухие персонажи» (контрабас)

Группа деревянных духовых инструментов

Состав группы деревянных духовых инструментов. История происхождения, строение и разновидности инструментов. Характеристика и окраска тембров деревянных духовых инструментов.

Музыкальный материал

К.В.Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» II д.2 к. Сцена в полях Элизиума.

Мелодия

В.А.Моцарт. Концерт для кларнета с оркестром I ч. (кларнет)

П.И.Чайковский «Лебединое озеро» («Танец маленьких лебедей» (гобой)

А.Дворжак Симфония № 9 *e-moll* II ч. «Из Нового Света» (английский рожок)

П.Дюка. «Ученик Чародея» (фагот)

ТЕМА №31/15: Группа медных духовых инструментов. Группа ударных инструментов(1,5 часа)

Состав группы медных духовых инструментов. История происхождения и развития инструментов. Строение, характеристика и образно-эмоциональная окраска тембров.

Музыкальный материал

Дж.Верди. Опера «Аида» II д. **Марш** (труба)

П.И.Чайковский. Балет «Щелкунчик» II д. «**Испанский танец**» (труба)

П.И.Чайковский. Симфония № 5 II ч. (валторна)

М.И.Глинка. Опера «Руслан и Людмила». Сцена похищения Людмилы (тромбон)

Н.А.Римский-Корсаков. Концерт *D-dur* для тромбона с оркестром

Группа ударных инструментов

Происхождение и история развития ударных инструментов. Большое разнообразие ударных инструментов. Классификация. Инструменты с определённой и неопределённой высотой звучания. Роль ударных инструментов в симфоническом оркестре.

Музыкальный материал

Ж.Бизе - Р.К.Щедрин. «Кармен сюита». **Танец**

Й.Гайдн. Симфония № 103 I ч. *Es-dur* (литавры)

К.Сен-Санс. Зоологическая фантазия «Карнавал животных». «Ископаемые» (ксилофон)

ТЕМА №32/16: Симфоническая сказка С.С.Прокофьева «Петя и Волк»

(1,5 часа)

История и идея создания симфонической сказки. Исполнительский состав (симфонический оркестр и чтец-ведущий). Сюжет и музыкальная характеристика персонажей. Понятия «лейтмотив» и «лейттема».

Музыкальный материал

С.С.Прокофьев. Музыкальная сказка «Петя и Волк»

ТЕМА №33/17: Б. Бриттен. "Путеводитель по оркестру для молодежи (вариации и fuga на тему Перселла)" (1,5 часа)

Бенджамин Бриттен – краткая характеристика жизни и творчества.

Создание «Путеводителя по оркестру для юношества». Характеристика.

Литературно-музыкальная композиция "Путеводитель по оркестру". Н. Сац.

Музыкальный материал

Бенджамин Бриттен «Путеводитель по симфоническому оркестру»

ТЕМА №34/18: Итоговый урок (1,5 часа)

ВТОРОЙ ГОД ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА

(1,5 часа в неделю)

№ п / п	Названия разделов и тем	количество часов
I семестр		
Раздел I. Народное музыкальное творчество		
1	Фольклор и его значение. Праздник и обряд. Календарно-обрядовые песни	1,5
2	Песни зимнего цикла.	1,5
3	Песни весеннего цикла	1,5
4	Песни летнего цикла.	1,5
5	Сенокосные и жатвенные обряды и песни	1,5
6	Семейно-бытовые и обрядовые песни. Плачи и причитания.	1,5
7	Свадебный обряд и свадебные песни.	1,5
8	Закрепление материала (резервный урок)	1,5
9	Детский фольклор	1,5
10	Эпические песни и сказы. Былины.	1,5

11	Исторические песни. Баллады и думы.	1,5
12	Лирические и плясовые песни.	1,5
13	Народные музыкальные инструменты и народная инструментальная музыка.	1,5
14	Городская народно-бытовая песня XVII-XIX вв.	1,5
15	Музыка авторская и музыка народная. Народная песня в композиторском творчестве.	1,5
16	<i>Итоговый урок</i>	
Всего за семестр		24
II семестр		
Раздел II. Музыкальные жанры и формы		
17/1	Понятие жанра и формы в искусстве и музыке. «Три кита» в музыке. Д. Б. Кабалевский – композитор и педагог	1,5
18/2	Жанр песни. Куплетная форма.	1,5
19/3	Жанры хоровой музыки	1,5
20/4	Простые формы.	1,5
21/5	Марш. Виды маршей	1,5
22/6	Танец. Старинные танцы	1,5
23/7	Танцы народов Европы/мира	1,5
24/8	Современные танцы	1,5
25/9	Жанр вариаций и вариационная форма. Рондо.	1,5
26/10	Закрепление материала (резервный урок)	1,5
27/11	Циклические формы. Танцевальная сюита. Цикл инструментальных пьес	1,5
28/12	Жанры инструментальной и симфонической музыки (ознакомление)	1,5
29/13	Программная музыка	1,5
Раздел III Музыкально-театральные жанры		
30/14	Музыка в драматическом театре. Е. Григ . Музыка к драме Г. Ибсена "Пер Гюнт"	3
31/15	Жанр балета..П. Чайковский. Балет "Щелкунчик" (фрагменты)	
32/16	Жанр оперы. Н. Лысенко. Детская опера "Коза-дереза"	1,5
33/17	М. Глинка. Опера "Руслан и Людмила" (фрагменты)	1,5
34/18	<i>Итоговый урок</i>	1,5
Всего за семестр		27
Всего за год		51

Раздел I. Народное музыкальное творчество

ТЕМА 1. Фольклор и его значение. Праздник и обряд. Календарно-обрядовые песни

Понятие «народное творчество», «фольклор». Сферы фольклора: музыка, поэзия, сказка, живопись, театр, танец, декоративно-прикладное искусство и др.

Музыкальный фольклор – устное народное музыкальное творчество. Произведения, живущие в устной народной традиции, имеющие коллективное авторство, характерные черты и особенности национальных музыкальных школ.

Народный **праздник** и народный **обряд**. Роль обрядовости в народном творчестве, магическое предназначение музыки в обряде.

Календарно-обрядовые песни и их связь с годовым кругом земледельческих работ, природой и устройством жизни. Одухотворение явлений природы, культ солнца, связь с язычеством. Четыре цикла календарно-обрядовых праздников: зимний, весенний, летний и осенний. Атрибуты календарных праздников и обрядов (костюмы, чучела, ленты, выпечка, убранство дома и т.д.).

Музыкальный материал

Н.В.Лысенко. Опера «Тарас Бульба» III д. Хор запорожцев

Л.Н.Ревуцкий. Вокальный цикл «Сонечко»

Н.Д.Леонтович. Хоровая обработка «Щедрик»

М.И.Глинка. Фантазия на две русские темы «Камаринская»

П.И.Чайковский. Концерт для фортепиано с оркестром №1, финал

Симфония №4, финал

А.К.Лядов. «8 русских народных песен для оркестра»

Н.А.Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка»: сцена проводов Масленицы (пролога)

Н.Д.Леонтович. Хоровая обработка УНП «Коза»

Л.Н.Ревуцкий. Вокальный цикл «Сонечко»: «Вийди, вийди, сонечко»,

«Подольночка»

ТЕМА 2. Песни и обряды зимнего цикла.

Два этапа становления зимней календарной обрядовости: язычный и христианский. Магическая функция песен языческого этапа. Виды новогодних песен – **колядки** и **щедровки**. Объекты величания в песнях – семья, отдельные ее члены, их жизнь, работа, характер и красота. Поэтика текстов, элементы заговора, особенности исполнения (сольное и ансамблевое). Музыкальные элементы: мелодика (попевка, повторы), динамика, ладовая основа. Смена праздников и тематики песен в христианском обряде. Христианские колядки и щедровки. Русские коляды.

Песни, игры, обряды и представления (живыми и кукольными) в зимних праздниках славян. Язычество древних славян. Традиция скоморохов, переодеваний, веселой «цыганщины», новогодних юмористических представлений – вертепа, «Козы», «Маланки».

Вертеп – театрализованное представление с сюжетом, ролями и песнями.

Кукольный вертеп: 1 действие – рождественская драма (феерия), 2 действие – юмористические сценки из жизни.

Новогодние обряды. «**Коза**» – обряд с главным героем козой, символом умирания и возрождения природы, началом нового календарного года.

«**Маланка**» – юношеское представление с шутками и песнями. Основные персонажи: Маланка, Цыган, Медведь, Конь, Дед, Баба.

Святочные игрища, гадания. Подблюдные песни (торжественный, характер величания).

Масленица – праздник изобилия, прощания с зимой (игры, обряды). В «прощеновоскресенье» пели грустные лирические песни, готовились к Великому посту. Обряд проводов зимы, сжигания чучела.

Музыкальный материал

УНП: «Щедрик», «**Ой сивая та і зозуленька**»,

«Ой коляда, колядница»,

Коляда «Уж ты, бабушка, подай»

«Щедрик, щедрик, щедрівочка»

«Добрий вечір тобі, пане господарю»

РНП: «Авсень, коляда, суконная борода»

Н.Д.Леонтович. Хоровая обработка «Щедрик»

О.Й.Нижанковський. Хоровая обработка «Небо земля»

А.К.Лядов симфонический цикл «8 русских народных песен», «Коляда»

Кант «Ангели, знизайтеся»

Колядка «Нова радість стала»

Н.Леонтович. Хоровая обработка УНП «Нова радість стала» Подблюдная
«Сидит петушок на веревушке»

Масленичная «Ой казали масляной семь недель»

Н.А.Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка»: сцена проводов Масленицы
(пролог)

ТЕМА 3. Песни весеннего цикла.

Период исполнения веснянок – от весеннего равноденствия до начала лета. В зависимости от функционального назначения песни весеннего цикла делятся на **закличания, игровые, хороводные**. Заклички исполнялись детьми и молодыми девушками, выпекались из теста фигурки птиц. Весенние хороводы начинались после Великого поста, исполнялись лирические веснянки (сопровождение гласом «у», «гу»).

Музыкальный материал

УНП «Подольничка», «Шум», «Вербовая дощечка»,

«Вийди, вийди, Іванку»,

«Благослови, мати, весну закликати»,

РНП «А на горе гром загремел», «А мы просо сеяли»

Л.Н.Ревуцкий. Вокальный цикл «Сонечко»

Н.Д.Леонтович. Хоровая обработка «Гра в зайчика»

ТЕМА 4. Песни летнего цикла.

Обряды летнего цикла. Семик – праздник цветения молодой растительности, «русальная» неделя. Плетение венков, обряд «завивания березы», хороводы.

Царинные песни – торжественные песни возвеличивания природы.

Праздник Купало (летнее солнцестояние). Особенность купальского празднества – огонь, олицетворение Ярилы-солнца (костер, очищение огнем, хороводы, опускание в воду венков). **Купальские песни** (магические заклинания, лирические хороводы). Любовная тематика петровских песен («петрівки»).

Музыкальный материал

УНП «На Івана Купайлечка»

«Петрівочки дві неділечки»

РНП «А и густо на березе листье»

«Как в семик венки завивали»

«Ой на Купала», «Мядуница»

«Ой на Купала ночка мала»

Е.Ф.Станкович. Фольк-опера «Цвіт папороті» (фрагменты)

ТЕМА 5. Сенокосные и жатвенные обряды и песни

Сенокосные и жатвенные песни – трудовые, величальные, обрядовые и лирические – приурочены к осеннему времени. Сочетание в покосных песнях

календарного цикла темы труда с темой семьи, брака (возглас «ух», диатонические попевки, напевы-формулы, мелодическая орнаментика).
Зажинки и дожинки, помочи (помочанские песни).

Жатвенные обряды: почитания последнего снопа, «завивания бороды».

Музыкальный материал

УНП «Вийшли в поле косарі»

РНП сенокосная «Что и в лесе да на покосе», «Да купил Ваня себе косу», «Как на речке»

обжиночная «Ой чье ж это поле»

жатвенная «Закатился жаркое солнце», жатвенная обрядовая «Ой чия то борода»

П.И.Чайковский.Хоры «Болят мои скорыноженьки», «Уж как по мосту, мосточку» (Опера «Евгений Онегин»,1 к.)

ТЕМА 6. Семейно-бытовые и обрядовые песни. Плачи, причитания

Семейно-бытовые обряды и ритуалы - оберег семейной жизни человека. Обряды семейной жизни: свадьба, рождение ребенка, крестины, похороны. Действия и песнопения в семейных обрядах.

Величание новорожденного – поздравительные и величальные песни (исполняли кумовья), «родинные», «крестинные» и **колыбельные**.

Похороны, как народная драма, **причитания** и **плачи** (декламация с элементами импровизационного мелодизма). Функция плакальщиц.

Музыкальный материал

РНП: величальная «Рано, рано трое куры пели» колыбельная «Баю, баю, баюшки» причитание «А родимый ты мой папаша»

А.К.Лядов. Симфоническая картина «Кикимора»

А.П.Бородин. Опера «Князь Игорь». Плач Ярославны, IV д.

ТЕМА №7. Свадебный обряд и свадебные песни

Театрализованный характер свадебного действия с регламентацией действий, песнопений и определенной атрибутики.

Народная свадьба по дням недели, фазам дня, местом проведения: предсвадебная (сватовство, рукобитье, смотрины, обручение, девичник и т.д.), свадьба и послесвадебие. Ключевые эпизоды (расплетение косы, плетение венков, выпекание каравая). Участники и герои свадьбы: молодой и молодая, родители, сваты, бояре, дружки, подружки и др.

Действия, в соответствии с событиями, песни и танцы (хороводы и причитания, величания и лирические песни, шуточные и частушки).

Музыкальный материал

УНП: «Ой нема того на селі», «**Ой там на горі**»

РНП: «Ты река ли моя, реченька»

«Трубушка трубит»

«**Из-за лесу, лесу темного**»

И.П.Котляревский. «Наталка Полтавка», фрагмент свадебного обряда

М.И.Глинка. Опера «Иван Сусанин» III д. Хор «Разливались, разгулялись»

Фантазия на две русские темы «Камаринская»

ТЕМА 8. Закрепление изученного материала(резервный урок)

ТЕМА 9. Детский фольклор внеобрядовый

Детский фольклор – многожанровая система, состоящая из прозы, речитатива, песен и игр. Деление на: творчество взрослых для детей (**колыбельные, потешки**) и непосредственно детский фольклор (**игровые песни, дразнилки, считалки, небылицы, заклички, скороговорки, загадки, сказки**).

Ведущая роль детского фольклора в воспитании и познании окружающего мира. Тематика, образы и сюжеты колыбельных (лирический и балладный тип). Деление детских песен на мелодичные и речитативные. Образы кота-баюна, козы рогатой, серого волка в детском фольклоре. Роль ритмики в скороговорках, считалках, закличках, дразнилках. Место и значение песен в сказках.

Музыкальный материал

Детские считалки и скороговорки

Л.Н.Ревуцкий. Вокальный цикл «Сонечко»: «Павук сірий, волохатий», «Я коза ярая» Н.В.Лисенко. Детская опера «Коза-дереза»

ТЕМА 10. Эпические песни и сказы. Былины

Понятие «эпос». Эпические произведения – героические повествования о далеком историческом прошлом народа (древнегреческие поэмы, скандинавские саги, украинские думы, русские сказы и былины, армянский эпос и т.д.). Творчество певцов-сказителей (гусяры, кобзари, сказители). Напевно-декламационный склад мелодики с элементами речевой интонации в эпических сказках.

Былины – песни-сказания о подвигах богатырей (былины-новеллы, приключенческие и шуточные). Скоморошины – эпические сказы шуточного характера (скороговорки, близость к плясовым).

Музыкальный материал

РНП: «В стольном городе во Киеве»

«**То не белая береза к земле клонится**»

«**Жил Святослав девяносто лет**»

«Высота ли высота»

М.И.Глинка. Опера «Руслан и Людмила» I д.: две песни Баяна

Н.А.Римский-Корсаков. Опера «Садко» II д., 4 к. Хор «Высота, высота»

М.П.Мусоргский. Опера «Борис Годунов»: Монолог Пимена «Еще одно последнее сказание» (I д., 1к.), Песня Варлаама и Мисаила «Жил Святослав» (I д., 2к.)

ТЕМА 11. Исторические песни. Баллады, думы

Исторические песни – эпические произведения с конкретными историческими фактами. Деление по тематике на: конкретно исторические (о Байде, Нечае, Морозенко, Ермаке, Разине), общеисторические (о военных походах), патриотические (о родине), социальные (о тяжелой доле) и классовые (об угнетении).

Маршево-походные и песни для слушания (репертуар кобзарей). Мелодика – речитатив, кантилена, марш, танцевальная.

Баллады – напевные повествования о трагических происшествиях или семейно-бытовых драмах (о солдатских вдовах, татарском плене).

Думы – крупные вокально-инструментальные произведения украинского фольклора эпического характера. Исполнение кобзарями и лирниками.

Специфика жанра: широкий диапазон мелодии, импровизационность, речитативность, ритмомелодические сложности.

Музыкальный материал

УНП: «Ой на горі та женці жнуть», «Засвистали козаченьки» РНП «Как у нас было на Волге»

Н.В.Лысенко. Опера «Тарас Бульба»:

Хор запорожцев «Гей не дивуйте добрії люди», III д. Дума Кобзаря «Ой криче ворон», I д.

М.П.Мусоргский. Опера «Борис Годунов»:

Песня Варлаама «Как во городе было во Казани», I д., 2 к.

Тема 12. Лирические и плясовые песни

Понятие «лирика». Основной предмет отображения в лирических песнях – чувства, переживания, настроения, индивидуализация образа. **Лирические песни:** социально-бытовые (казацкие, чумацкие, рекрутские, солдатские, бурлацкие, трудовые припевки и т.д.) и семейно-бытовые (про любовь, женскую долю, сиротство, шуточные). Отличительные особенности поэтических текстов (возгласы «Ой», «Ай», «Ой да»), контраст между сольным запевом и ансамблево-хоровым припевом, широкий диапазон.

Песни с движением, пляской, хореографическим или театральным действием (хороводные, вечерочные, плясовые).

Шуточные песни – отражение в фольклоре типичных черт славянского народа: жизнерадостность, оптимизм. Танцевальность как жанровая основа шуточных песен. Частушки.

Музыкальный материал

УНП: «Несе Галя воду», «Цвіте терен» «Мала мати одну дочку», «Ой під вишнею» «Грицю, Грицю до роботи», «Дівка в сінях стояла»

РНП: «Собирайтесь-ка, братцы-ребятушки» «Дубинушка», «Лучина»

«Горы Воробьевские», «Соловей, соловьюшек»

«Пойду ль выйду ль я», «По улице мостовой»

ТЕМА 13 Народные музыкальные инструменты.

Народная инструментальная музыка

Инструментальная народная музыка – самостоятельная область народного музыкального творчества. Сопровождение событий семейного быта, народных гуляний, военных походов.

Русские народные музыкальные инструменты: духовые (окарина, дудка, жалейка, волынка, рожок), струнные (гусли, балалайка, домра), смычковые (гудок), ударные (бубны, барабаны, ложки, трещотки), гармонь.

Украинские народные музыкальные инструменты: духовые (сопилка, трембита, дуда, рог), струнные (бандура, кобза, лира, басоля, скрипка, цымбалы), ударные (бубен, решето, барабан, тулумбас), дрымба. «Троїсті музики».

Характерные черты народных танцев. **Русские народные танцы:** камаринская, трепак,

хоровод, плясовая и др. **Украинские народные танцы:** казачок, гопак, аркан, коломыйка.

Музыкальный материал

Перепляс (балалаечный наигрыш)

Бойківські коломийки

Зачепиха (козачок)

С.С.Гулак-Артемовский. Опера «Запорожец за Дунаем». Танцы из II действия

М.П.Мусоргский. Опера «Сорочинская ярмарка». Гопак М.А.Балакирев. «Увертюра на три русские темы»

ТЕМА 14. Городская народно-бытовая песня XVIII-XIX и начала XX веков

Народные романсы – песенные произведения, распространенные в городской народно-бытовой среде, предназначенные для домашнего музицирования. Четкий ритм и аккордово-гармоническая основа.

Кант – самый ранний вид городской песни гомофонно-гармонического склада ансамблево-хорового трехголосия (торжественные, любовные, застольные, шуточные).

Сольное пение с простым аккордовым сопровождением (гитара, балалайка, гармонь).

Тексты популярных поэтов, простая мелодика и гармоническое сопровождение.

Музыкальный материал

Кант «Щиголь тугу маєт»

Песни на слова Т.Г.Шевченко

«Тонкая рябина» (сл.И.З.Сурикова)

«Славное море – священный Байкал», «Среди долины ровныя» (сл.А.Ф.Мерзлякова), «Из-за острова на стрежень» (сл.Д.Н.Садовникова)

ТЕМА 15. Музыка авторская и музыка народная. Народная песня в композиторском творчестве.

Отличия авторской музыки от народной.

Композиторы ценили народные песни и находили в них источник творческого вдохновения. XIX век – начало собирания - народных песен, этнография и фольклористика (сборники М.А.Максимовича, А.А.Алябьева, А.И.Рубца, Н.В.Лысенко, С.Ф.Людкевича, И.М.Колессы, К.В.Квитки). Талант Н.П.Дилецкого, А.Л.Веделя, М.С.Березовского, Д.С.Бортнянского, Н.В.Лысенко, М.И.Глинки, М.А.Балакирева, Н.А.Римского-Корсакова, А.К.Лядова, П.И.Чайковского на основе народного творчества.

Использование народной песни в композиторском творчестве.

Музыкальный материал(по выбору педагога)

ТЕМА 16 . Итоговый урок

Раздел II. Музыкальные жанры и формы

ТЕМА 17/1. Понятие жанра и формы в искусстве и музыке.

«Три кита» в музыке. Д. Б. Кабалевский – композитор и педагог

Понятия «жанр» и «форма».

Понятие «жанр» в искусстве (живопись – портрет, пейзаж, натюрморт; литература – очерк, рассказ, повесть, роман). Жанр как вид музыкального произведения и его зависимость от происхождения, предназначения, способа и места исполнения, особенностей содержания, специфики художественных образов.

Д.Б.Кабалевский (1904-1987) – советский композитор, дирижёр, пианист, педагог, публицист, общественный деятель.

Определение «Три кита» Д.Б.Кабалевского.

Песня, танец, марш

Классификация музыкальных жанров по составу и способу исполнения. Инструментальные, вокальные и вокально-инструментальные жанры. Симфонические жанры - симфония, концерт, сюита. Камерные – трио, квартет, соната, прелюдия. Вокальные – песня, романс, хор. Вокально-инструментальные – опера, кантата, оратория.

Музыкальный материал

Д.Б.Кабалевский. Песни: «**Наш край**» (сл.А.И.Пришельца)

«**Школьные годы**» (сл. Е.А.Долматовского)

Пьесы: Марш, «Походный марш», «**Рондо-марш**»,

Полька, «Маленькая полька»

Фрагменты произведений: Л.Бетховен. Симфония №5

М.И.Глинка. Увертюра к опере «Руслан и Людмила»

С.В.Рахманинов. Концерт №2 *до минор* для фортепиано с оркестром

Й.Гайдн. Соната *Ре мажор* для клавира ор.30, №3 В.А.Моцарт. Серенада №13

Соль мажор для струнного оркестра «Маленькая ночная музыка»

Ф.Шуберт. «Серенада» (ст. Л.Рельштаба)

А.А.Алябьев. «Соловей» (ст.А.А.Дельвига)

Г.Ф.Гендель. Хор «Аллилуйя» (из оратории «Мессия»)

Н.А.Римский-Корсаков. Ария Снегурочки «С подружками по ягоду ходить» из оперы «Снегурочка» (Пролог)

ТЕМА 18/2. Жанр песни. Куплетная форма

Разнообразие жанров вокальной музыки.

Песня – древнейший вид музыки. Народная и авторская песня.

Куплетная форма.

Музыкальный материал

Русские народные песни «**Вдоль по Питерской**», «**Метелица**»

А.Л.Гурилев (ст.Н.П.Макарова). «**Однозвучно гремит колокольчик**»

М.И.Блантер (сл.М.В.Исаковского). «**Катюша**»

Л.Бетховен. «**Сурок**»

Э.Григ. Музыкальная сюита к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт», «Песня Сольвейг»

Ф.Шуберт. «Серенада» (ст.Л.Рельштаба)

ТЕМА 19/3 Жанры хоровой музыки

Хоровые вокальные произведения – музыкальные произведения для хорового исполнения.

Хор – коллектив певцов, которые совместно исполняют вокальное произведение с инструментальным сопровождением или без него (хор *a' cappella*). Типы и виды хора. Однородные хоры (детские, женские, мужские). Неполные хоры, смешанные хоры.

Хоровая музыка как искусство народное и профессиональное. Хоровая обработка народной песни. Хоровая миниатюра (хор). Цикл хоровых миниатюр. Зависимость хоровой музыки от состава хора и типа взаимодействия с другими видами искусства.

Хоровые произведения как самостоятельные композиции и как части больших произведений (опер, ораторий, кантат, симфоний и др.).

Обработки, переложения, транскрипции для хора произведений вокальных и инструментальных жанров.

Музыкальный материал

Н.В.Леонтович. Хоровая обработка «Щедрик» А.Вивальди. «Gloria». Хор №1

К.М.Вебер. Опера «Вольный стрелок» хор охотников, III д.

М.И.Глинка. Опера «Иван Сусанин» хор «Славься» (Эпилог)

И.С.Бах. «Шутка» (из Оркестровой сюиты №2) (переложение для хора)

ТЕМА №20/4. Простые формы

Влияние музыкальной формы на целостность произведения. Понятие «мотив - фраза – предложение – период». Простые музыкальные формы. Двухчастная форма (AA¹, АВ). Трехчастная форма (АВА). Простая и сложная трехчастная форма. Понятие «реприза».

Инструментальная миниатюра. Характерные особенности жанра инструментальной миниатюры (прелюдия, экспромт, этюд, музыкальный момент).

Музыкальный материал

Р.Шуман. «Альбом для юношества»: «Воспоминание»

П.И. Чайковский «Детский альбом»: «Утренняя молитва», «Марш деревянных солдатиков», «Шарманщик поет»

И.С.Бах. Прелюдия До мажор (ХТК 1 том)

Ф.Шуберт Экспромт Ми-бемоль мажор Музыкальный момент фа минор

Ф.Шопен Этюд До мажор op.10 №1

ТЕМА №21/5. Марш. Виды маршей

Марш, его жанровые признаки. Виды маршей. Бытовые марши (военные, марши-гимны, свадебные, похоронные). Марш как концертная пьеса. Сказочные и детские марши. Маршевость в музыке.

Музыкальный материал

Марш Преображенского полка

В.И.Агапкин. «Прощание славянки»

Дж.Верди. Опера «Аида» » II д. Марш

С.С.Прокофьев. Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам»

ТЕМА №22/6Танец. Старинные танцы

Танец – как исторически сложившийся жанр в музыке. Понятие «танцевальности». Роль темпа, метра и ритма в танцевальной музыке. Разнообразие танцевальной музыки.

Старинные западноевропейские танцы: сицилиана, аллеманда, сарабанда, жига, гавот, менуэт, ригодон, тамбурин, буре, контрданс, экосез. История происхождения и характерные черты танцев.

Музыкальный материал

Дж. Перголези. Сицилиана

Г.Ф.Гендель. Сарабанда

И.С.Бах. Аллеманда из английской сюиты *a moll* И.С.Бах. Бурре из английской

сюиты *a moll* Г.Пёрселл. Менуэт Л.Боккерини. **Менуэт Ж.Люлли. Гавот**

С.С.Прокофьев. Гавот из симфонии № 1 («Классическая симфония»)

Л.Бетховен. **Экосез**

А.Ф.Гедике. Ригодон

Ж.Б.Рамо. «Тамбурин»

ТЕМА №23/7. Танцы народов Европы/мира

Народные танцы. Использование народных мелодий или их характерных особенностей в профессиональной музыке. Гопак, Казачок, Камаринская, Трепак, Лезгинка, Тарантелла, Чардаш.

Танцы народов Европы и мира: полька, мазурка, полонез, вальс. История создания и развития. Национальная принадлежность. Характерные черты и музыкальные особенности.

Музыкальный материал

М.П.Мусоргский. «Гопак» из оперы «Сорочинская ярмарка».

М.И.Глинка. «Камаринская»

А.И.Хачатурян. «Лезгинка» из балета «Гаянэ»

Дж.Россини. «Неаполитанская тарантелла»

В.Монти. **Чардаш**

И.Штраус. Полька-галоп «Трик-трак», «Полька-пиццикато»

С.В.Рахманинов. «Итальянская полька»

Ф.Шопен. Мазурка *b moll* op.7, № 1

М.К.Огиньский. Полонез «Прощание с Родиной»

М.И.Глинка. «Арагонская хота»

М.Равель. «Болеро»

И.Штраус. Вальс «На прекрасном голубом Дунае»

М.И.Глинка. «Вальс-фантазия»

ТЕМА №24/8.Современные танцы

Разнообразный мир современного танца. Национальная принадлежность и музыкальные особенности популярных в XX ст.. латиноамериканских танцев (танго, румба, самба и др.) и североамериканских танцев (кек-уок, фокстрот, чарльстон, шейк, твист, рок-н-рол).

Музыкальный материал

И.Альбенис. Танго

Х.Родригес. «Кумпарсита»

Э.Сантеухини. «Рио-Рита»

К.Дебюсси. «Кукольный кек-уок» (из сюиты «Детский уголок»)

Д.Мийо. «Бразилейра» из сюиты «Скарамуш»

ТЕМА №25/9.Жанр вариации и вариационная форма. Рондо

Варьирование как принцип развития темы (связь с фольклором). **Вариации** в профессиональной музыке как музыкальная форма и музыкальный жанр. Вариационная форма – изложение темы и ряда ее видоизмененных повторений. Вариации на выдержанный бас (*basso ostinato*), пассакалия, чакона. Классические вариации как жанр инструментальной музыки. Строение вариационной формы (А А1А2А3А4 ...). «Строгие» («классические») и «свободные» («романтические») вариации.

Рондо как форма и жанр. Происхождение и особенности рондо. Роль «рефрена» и «эпизодов». Формула рондо (АВАСА).

Музыкальный материал

В.А.Моцарт. Соната №11 *Ля мажор*, I часть

Л.Бетховен. Рондо «Ярость по поводу потерянного гроша»

Р.Шуман. Симфонический этюд

Д.С.Бортнянский. Соната *До мажор*, финал

Ф.Куперен. «Жнецы»

В.А.Моцарт. Ария Фигаро из I д. оперы «Свадьба Фигаро»

М.И.Глинка. Рондо Фарлафа из II д. оперы «Руслан и Людмила»

Модуль: «Циклические формы»

ТЕМА №26/10. Закрепление изученного материала (резервный урок)

ТЕМА №27/11. Циклические формы. Танцевальная сюита.

Цикл инструментальных пьес.

Сюита – циклическая форма, состоящая из нескольких контрастных частей, объединенных общим художественным замыслом.

Сюита XVI столетия. Сопоставление двух танцев: медленной паваны и быстрой гальярд. Классический тип старинной сюиты для клавесина. Строгая последовательность танцевальных частей: умеренной аллеманды, умеренно быстрой куранты, медленной сарабанды и живой скорой жиги.

Дополнение в сюиту в конце XVII начале-XVIII столетия других танцев: менуэта, гавота, бурре, ригодона, экосеза и не танцевальных частей: арии, рондо, каприччио.

Самостоятельные вступления к сюите – прелюдии, токкаты, увертюры.

Программные оркестровые сюиты. Сюиты из музыки к театральным постановкам, балетам, операм, кинофильмам.

Музыкальный материал

И.С.Бах. Партита №6 *ми минор*

Французская сюита *Соль мажор*

Английская сюита *ля минор*

ТЕМА №28/12. Жанры инструментальной и симфонической музыки (ознакомление)

Жанры инструментальной и симфонической музыки

Разнообразие жанров инструментальной и симфонической музыки.

Сольное инструментальное сочинение – музыкальное произведение для одного инструмента с сопровождением или без него. Сюита и соната как многочастные циклические формы, где основным принципом формообразования является единое композиционное целое на основе чередования контрастных частей.

Инструментальные пьесы – произведения, различные по содержанию и форме, предназначенные для сольного, ансамблевого и оркестрового исполнения.

Прелюдия – инструментальная пьеса импровизационного характера с единым типом фактуры. Прелюдия как вступление к крупному произведению (сюите, опере), прелюдия как часть цикла «прелюдия и fuga».

Токката – пьеса для клавишных инструментов (органа, фортепиано).

Фантазия – жанр инструментальной музыки импровизационного характера, построенный на чередовании музыкальных образов. Жанры инструментальной музыки: рапсодия, экспромт, музыкальный момент, интермеццо, каприз, скерцо, юмореска, баллада, песня без слов, баркарола, ноктюрн, этюд.

Ансамблевые инструментальные произведения: дуэт, трио, квартет, квинтет.

Основные жанры **симфонической музыки**: оркестровая танцевальная сюита, ансамблево-оркестровый концерт (*Concerto grosso*), сольный концерт,

увертюра, симфония, симфоническая поэма, симфоническая картина, симфониетта, рапсодия и др.

Музыкальный материал

В.А.Моцарт. Фантазия *до минор* для фортепиано

Ф.Мендельсон-Бартольди. Песня без слов для фортепиано №9 *Ми мажор*

Ф.Шопен. Ноктюрн Фа мажор, op.15 №1

Ф.Лист. Венгерская рапсодия №12 для фортепиано

Л.Бетховен. Дуэт для кларнета и фагота *До мажор*

А.П.Бородин. Ноктюрн из струнного квартета №2

А.Вивальди. *Concerto grosso* №1, 2, 3

Н.Паганини. Концерт №2 для скрипки с оркестром

М.И.Глинка. «Вальс-фантазия»

А.К.Лядов. Симфоническая картина «Кикимора»

М.П.Мусоргский. Оркестровое вступление «Рассвет на Москва-реке» из оперы «Хованщина»

Д.Д.Шостакович. Романс из кинофильма «Овод»

ТЕМА №29/13. Программная музыка

Программность и изобразительность. Что может изобразить музыка. Определение понятия «программности».

Музыкальный материал

Л.Бетховен. Симфония № 6 IV ч. («Гроза»)

А.К.Лядов. «Кикимора», «Баба-Яга»

Н.А.Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Три чуда»

М.П.Мусоргский. Фортепианный цикл «Картинки с выставки», «Лимож. Рынок»

Раздел III Музыкально-театральные жанры

ТЕМА №30/14. Музыка в драматическом театре. Э.Григ. Музыка к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт».

Роль музыки в театре как активного драматургического фактора, имеющего смысловое и формообразующее значение. Театральная музыка создает эмоциональную атмосферу, подчеркивает основную идею пьесы, конкретизирует время и место действия, характеризует персонаж, выделяет основные кульминации, придает целостность спектаклю.

Музыка Э.Грига к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт». Сюжет драмы. Отражение в музыке национальных образов Норвегии: картин природы («Утро»), фантастических персонажей («В пещере горного короля»), чувств и портретов героев («Песня Сольвейг», «Смерть Озе», «Танец Анитры»).

Две оркестровые сюиты. Первая сюита – «Утро», «Смерть Озе», «Танец Анитры», «В пещере горного короля». Вторая сюита – «Госка Ингрид», «Арабский танец», «Возвращение Пера Гюнта на родину», «Песня Сольвейг», «Танец».

Музыкальный материал

Музыка к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт»

Сюита №1: «Утро», «Смерть Озе», «Танец Анитры», «В пещере горного короля»

Сюита №2: «Песня Сольвейг»

ТЕМА №31/15. Жанр балета..П. Чайковский. Балет "Щелкунчик" (фрагменты)

Балет – вид сценического искусства, спектакль, содержание которого воплощается в музыкально-сценических образах. Соединение музыки, хореографии (танец, пантомима), изобразительного искусства (декорации, костюмы) на основе общего драматургического плана (сценария). Музыка в балете – основа для танцев и иллюстрация драматического действия. Танцы в балете делятся на классические и характерные. **Пантомима** – сценическое действие в жестах и мимике. **Дивертисмент** – вставка из отдельных танцев. **Сольные танцы** (вариации, па-де-де - соло двух исполнителей), **ансамблевые танцы** (па-де-труа, грант-па), **кордебалет** (массовый танец).

«Щелкунчик» П.И.Чайковского – балет-феерия в 2 действиях и 3 картинах по сказке Е.Т.А.Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». Сюжет и драматургия балета. Показ реальных и фантастических образов.

Музыкальный материал

П.И.Чайковский. Балет «Щелкунчик»:

Увертюра, Марш и детский галоп (I д., 1к.)

Вальс снежинок (I д., 2к.)

Битва Щелкунчика и Мышиного короля

Дивертисмент характерных танцев (II д., 3к.):

«Шоколад», «Кофе», «Чай», «Трепак»

«Вальс цветов», «Вариации феи Драже»

Па-де-де

Финальный вальс. Апофеоз

ТЕМА №32/16. Жанр оперы. Н. Лысенко. Детская опера "Коза-дереза"

Опера – вид музыкально-театрального искусства, музыкально-драматического произведения, основанного на синтезе слова, сценического действия и музыки. Пение – важный элемент раскрытия характера героев и их чувств. Оперные голоса. Роль симфонического оркестра. **Либретто** – литературный текст оперы. Деление оперы на **действия (акты)**. Роль увертюры и музыкальных антрактов. Основные отличия «номерного» и «сквозного» развития музыкально-сценического действия.

Сольные номера: ария, ариетта, ариозо, каватина, песня, романс. Роль речитатива.

Ансамблевые номера: дуэт, трио, квартет, квинтет и т.д. Роль хора и хоровых сцен.

Оркестровые номера: увертюра, вступление, антракт, балетные номера (сюиты), оркестровые эпизоды.

Интродукция, пролог, эпилог.

Опера Н.В.Лысенко «Коза-дереза». История создания детской оперы-сказки. Содержание, персонажи. Использование украинских народных песен для музыкальных характеристик.

Музыкальный материал

Н.В.Лысенко. Детская опера «Коза-дереза»: Интродукция

Песня Лисички, тема Козы «Я Коза-дереза», Сцена Лисички и Зайчика,
 Песня Вовчика, Песня Медведя, Песня Рака,
 Финальный хор зверей «Ходім, браття, воювати»

ТЕМА №33/17. М. Глинка. Опера "Руслан и Людмила" (фрагменты)

Литературное произведение как основа сюжета оперы. Либретто – текст оперы. В зависимости от содержания оперы бывают исторические («Иван Сусанин» М.И.Глинки, «Князь Игорь» А.П.Бородина, «Война и мир» С.С.Прокофьева), бытовые («Сорочинская ярмарка» М.П.Мусоргского), сказочные («Волшебная флейта» В.А.Моцарта, «Снегурочка» Н.А.Римского-Корсакова).

Опера М.И.Глинки «Руслан и Людмила» написана по поэме А.С.Пушкина.

Величавость образов, неторопливость действия, сочетание реальной жизни со сказочным миром роднит эту оперу с русскими былинами. Сюжет и строение оперы. Основные персонажи и их голоса. Противоборство добрых и злых сил в опере.

Музыкальный материал

М.И.Глинка. Опера «Руслан и Людмила»:

Увертюра

I д. – Каватина Людмилы,

Сцена похищения Людмилы

II д. – Рондо Фарлафа,

Ария Руслана и Сцена с Головой

III д. – Персидский хор

IV д. – Марш Черномора

V д. – Хор «Ах ты, свет-Людмила». Финал

ТЕМА №34/18. Итоговый урок

ОСНОВНОЙ КУРС ТРЕТИЙ ГОД ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА (1,5 часа в неделю)

№ п / п	Названия разделов и тем	количество часов
И семестр		
Раздел I. Мировая музыкальная культура до XVII века		
1	Обзор основных этапов развития мировой музыкальной культуры	1,5
2	Музыкальная культура Древнего мира *	1,5
3	Музыкальная культура Средневековья *	1,5
4	Музыкальная культура эпохи Возрождения *	1,5
Раздел II Музыкальная культура эпохи БАРОККО		
5	Общая характеристика и стилевые особенности произведений искусства эпохи Барокко	1,5
6	Музыкальные инструменты и инструментальная музыка эпохи Барокко. Творчество французских клавесинистов	1,5
7	Выдающиеся итальянские скрипичные мастера. А.Л.Вивальди (1678-1741). Творческий портрет. Концерты "Четыре времени года"	1,5
8	Закрепление изученного материала (резервный урок)	1,5
9	Творчество немецких органистов. Жанры и формы полифонической музыки	1,5

10	Г.Ф.Гендель (1685-1759). Творческий портрет	1,5
11	И.С.Бах (1685-1750). Биография, обзор, черты стиля	1,5
12	И.С.Бах. Клавирное творчество	1,5
13	И.С.Бах. «Хорошо темперированный клавир» (ХТК)	1,5
14	И.С.Бах. Кантатно-ораториальное и органное творчество	1,5
15	Музыка России и Украины в эпоху Барокко. Псалмы и канты. Партеcный концерт. Н.П.Дилецкий (1630-1680). Г.С.Сковорода (1722-1794)	1,5
16	<i>Итоговый урок</i>	1,5
Всего за семестр		24
II семестр		
Раздел III. Музыкальная культура эпохи классицизма		
17/1	Общая характеристика классицизма как стиля в. Венская классическая школа	1,5
18/2	Й.Гайдн. Биография, обзор творчества, черты стиля. Оркестр Гайдна	1,5
19/3	Й.Гайдн. Строение классической сонаты и сонатной формы. Соната для клавирa <i>ми минор</i> или <i>Ре мажор</i> .	1,5
20/4	Строение симфонии. Й.Гайдн Симфония № 103 <i>Ми бемоль мажор</i> "С тремоло литавр"	1,5
21/5	В.А. МОЦАРТ. Биография и обзор творчества	1,5
22/6	В.А.Моцарт. Оперное творчество. Опера «Свадьба Фигаро». Драматургия	1,5
23/7	В.А.Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро». Музыкальная характеристика персонажей	1,5
24/8	В.А.Моцарт. Симфония № 40 <i>соль минор</i>	1,5
25/9	В.А.Моцарт. Соната для фортепиано № 11 <i>Ля мажор</i>	1,5
26/10	Закрепление изученного материала (резервный урок)	1,5
27/11	Л. БЕТХОВЕН. Биография и обзор творчества	1,5
28/12	Л.Бетховен.Сонаты для фортепиано. Сонат № 8 <i>до минор</i> "Патетическая"	1,5
29/13	Л.Бетховен. Симфония № 5 <i>до минор</i>	1,5
30/14	Л.Бетховен. Увертюра "Эгмонт"	1,5
31/15	Культурная жизнь России и Украины конца XVIII-начала XIX века..А. Ведель. Хоровой концерт "Доколе, Господи, забудеши мя "	1,5
32/16	М. Березовский.Обзор творчества.Хоровой концерт «Не отвержи менево время старости"	1,5
33/17	Д. Бортнянский.Обзор творчества. Соната для клавирa <i>До мажор</i> . Духовные произведения	1,5
34/18	<i>Итоговый урок</i>	1,5
Всего за семестр		27
Всего за год		51

ОСНОВНОЙ КУРС

Третий год изучения предмета

Краткое содержание и музыкальный материал уроков

Раздел I. Мировая музыкальная культура до XVII века

ТЕМА1: Обзор основных этапов развития мировой музыкальной культуры

Понятие об основных этапах развития культуры и искусства: Античность, Средневековье, Возрождение, Барокко, Классицизм, Романтизм, современность.

Музыка в жизни первобытного человека.

Источники сведений о музыке древнейших времён: археологические находки, памятники других видов искусства (живопись, скульптура, архитектура, литература).

Роль музыки в жизни древних людей; связь с трудовыми процессами, охотой, войной, бытом, магическими обрядами. Синкретизм – характерное явление древней культуры. Представления о божественном происхождении музыкального искусства.

Формирование мелодий-попевок из простейших интонаций, определяющая роль ритма, возникновение инструментария.

Музыкальный материал:

И.Ф.Стравинский. Балет «Весна священная» (фрагменты): Вступление, Великий священный танец.

Образцы музыки народов мира.

ТЕМА 2: Музыкальная культура Древнего мира*

Культура древних цивилизаций. Возникновение профессионального музыкального искусства, его функции. Придворная и культовая музыка.

Мифологическая основа античного искусства. Музыка в античной Греции. Мифы о музыке. Эпос (Гомер), лирика, драма, трагедия (Эсхил, Софокл, Эврипид) как синкретические жанры, тесно связанные с музыкой. Древнегреческий театр. Выдающиеся личности Древней Греции: Гомер, Эсхил, Софокл, Эврипид. Определяющая роль музыки в воспитании, моральном совершенствовании, духовном очищении человека. Возникновение инструментальных жанров. Пифийские игры – древнейшее состязание музыкантов. Зрелищно-развлекательная направленность действий Древнего Рима.

Достижения античной теории музыки – учение о ладах и их выразительных возможностях, теория Пифагора о природе музыкального звука и его связь со строением Вселенной.

Музыкальный материал:

Дж.Верди. Марш (II д. оперы «Аида»)

К.В.Глюк. Мелодия (II д. оперы «Орфей и Эвридика»)

А.И.Хачатурян. Балет «Спартак» (фрагменты)

ТЕМА 3: Музыкальная культура Средневековья*

Роль христианской церкви в развитии культуры и профессионального искусства. Церковная музыка. Григорианский хорал, его музыкальные особенности. Понятие о мессе.

Возникновение нотации и современных названий нот.

Появление и развитие хоровой полифонии. Светское и народное искусство (трубадуры, труверы, миннезингеры). Демократический характер искусства, его связь с бытом, человеческими чувствами.

Музыкальный материал:

Образцы григорианской мессы, ранней полифонии, светской вокальной и инструментальной музыки.

ТЕМА 4: Музыкальная культура эпохи Возрождения*

Гуманистическая направленность искусства эпохи Возрождения. Расцвет хоровой полифонии. Дж.Палестрина.

Музыкальные инструменты: лютня, виола, клавесин и др. Влияние вокальной полифонии, бытовых песен и танцев на формирование инструментального репертуара.

Импровизация и варьирование как основа возникновения и развития новых инструментальных жанров.

Музыкальный материал:

Я.Обрехт. Agnus Dei (из мессы “Sub tuum praesidium”)

Дж.Палестрина. Kyrie eleison (из Литании Деве Марии)

О.Лассо. Вилланелла “Matrona mia cara” («Моя милая матрона»), «Эхо» Ж.Депре. Фроттола «Сверчок»

К.Жанекен. Шансон «Пение птиц»

К.Монтеверди. Мадригалы (по выбору преподавателя)

К.Джезуальдо. Мадригалы (по выбору преподавателя)

У.Бёрд. Вариации «Извозчик напевает» (или другое сочинение)

Танцевальная музыка для лютни (баллада и гальярда «Зелёные рукава»)

Раздел II Музыкальная культура эпохи БАРОККО

ТЕМА5: Общая характеристика и стилевые особенности произведений искусства эпохи Барокко

Возникновение стиля Барокко в западноевропейском искусстве. Новые музыкальные жанры – опера, оратория, кантата, инструментальный концерт. Зарождение оперы. Флорентийская камерата. Появление эмоционально выразительной мелодии с сопровождением. Развитие оперного жанра в XVII-на рубеже XVIII ст., жанровые и национальные разновидности оперы, их стилистические особенности.

Наиболее известные мастера оперы: К.Монтеверди, Ж.Б.Люлли, А.Скарлатти, Г.Пёрселл.

Музыкальный материал:

Дж.Каччини. Опера «Дафна» (фрагменты) или опера «Эвридика» (фрагменты)

К.Монтеверди. «Плач Ариадны» (в сравнении сольного и хорового изложения)

Г.Пёрселл. «Плач Дидоны»(из оперы«Дидона и Эней»)

Ж.Б.Люлли. (Фрагменты из опер по выбору)

А.Скарлатти. (Фрагменты из опер по выбору)

ТЕМА 6:Музыкальные инструменты и инструментальная музыка эпохи Барокко. Творчество французских клавесинистов

Жанровое разделение барочной инструментальной музыки: органное творчество – в Германии, скрипично-ансамблевая– в Италии, клавесинная – во Франции.

Связь достижений французской композиторской школы с клавиром. Основные жанры – пьеса-миниатюра, сюита. Особенность мелодики с избытком мелизмов. Яркие представители школы французских клавесинистов: Ж.де Шамбоньер, Ф.Куперен, Л.Маршан, Ж.Ф.Рамо.

Музыкальный материал:

Ф.Куперен. «Маленькие ветряные мельницы», «Будильник», «Любимая»

Ж.Ф.Рамо. «Тамбурин», «Курочка»

Л.К.Дакен. «Кукушка»

Ж.Б.Люлли. Гавот

ТЕМА7: Выдающиеся итальянские скрипичные мастера.

А. Вивальди (1685-1789). Творческий портрет

Итальянская скрипичная школа. Выдающиеся скрипичные мастера Кремоны (семейства Амати, Страдивари, Гварнери), композиторы-исполнители (А.Корелли, Дж.Тартини, А.Вивальди). Формирование 2-х видов концерта – сольный концерт и *Concerto grosso*.

А.Вивальди–великий мастер скрипичной музыки, композитор-виртуоз. Объем и разнообразие жанрового наследия (концерты, оперы, оратории, сонаты). Основные этапы творческой жизни в Италии: Венеция, Рим, Мантуя. Закат карьеры в Вене.

Судьба творческого наследия: забвение и возрождение.

Инструментальный концерт–центральный жанр творчества, его историческое значение. Типология концертов: сольный (соревнование одного инструмента с оркестром) и *Concerto grosso* (соревнование 2-3 групп оркестра между собой). Трехчастность строения и соотношение частей сольного инструментального концерта. Программность инструментальных сочинений А.Вивальди.

Цикл концертов «Четыре времени года» для скрипки, струнного квартета, органа (или чембало).

Музыкальный материал:

А.Корелли. Соната «Фолия» (фрагмент)

Дж.Тартини. Соната «Дьявольские трели» («Дьявольская соната», фрагменты)

А.Вивальди. Концерты «Четыре времени года» I-IV части (фрагменты)

ТЕМА 8: Закрепление изученного материала

ТЕМА9: Творчество немецких органистов. Жанры и формы полифонической музыки

Важнейшие представители немецкой органной школы эпохи Барокко–Д.Букстехуде, Й.Пахельбель.

Д.Букстехуде (1637-1707)–один из наиболее известных композиторов эпохи Барокко. Жанровое разнообразие сочинений: скрипичные сонаты, пьесы для клавесина, светская и духовная музыка. Вершина наследия – органное творчество как результат 39-летней службы органистом в церкви Святой Марии в Любеке.

Д.Букстехуде – крупнейший представитель северогерманской органной школы добаховского периода.

Черты стиля в сочинениях для органа: виртуозность, свобода чередования импровизационных разделов с фигурированными эпизодами, одноголосной и полифонической фактуры. Жанры и формы органной музыки сочинений Д.Букстехуде: прелюдии, фуги, токкаты и хоральные обработки.

Творчество **Й.Пахельбеля (1653-1706)** – одна из вершин немецкой органной музыки периода Барокко. Успешная карьера органиста, композитора и преподавателя. Среди сочинений наибольшую известность приобрели органные произведения Й.Пахельбеля: хоралы и хоральные прелюдии, фуги, чаканы (полифонические вариации), токкаты и фантазии.

Музыкальный материал:

Д.Букстехуде. Органные хоральные прелюдии (по выбору преподавателя)

Й.Пахельбель. Органные хоральные прелюдии (по выбору преподавателя)

ТЕМА 10: Г.Ф.Гендель (1685-1759). Творческий портрет

Г.Ф.Гендель – великий немецкий композитор и исполнитель-виртуоз эпохи Барокко.

Основные этапы жизни. Германия: выбор судьбы профессионального музыканта, тяготение к оперному жанру. Италия: общение с выдающимися музыкантами, профессиональное утверждение в опере, обращение к героическим библейским темам в ораториях под влиянием общественных событий. Яркая индивидуальность, сильный характер, борьба за утверждение передовых убеждений в искусстве.

Жанровое разнообразие творчества: опера, оратория, инструментальные произведения.

Оратория – высшее творческое достижение композитора. Трактовка библейских образов.

Героическая тематика, монументальность форм, яркость образов.

Инструментальные сочинения Г.Ф.Генделя.

Музыкальный материал:

Пассакалия из клавирной сюиты №7 соль минор Хор «Аллилуйя» (из II ч. оратории «Мессия»)

Арии из ораторий или опер (по выбору преподавателя) «Музыка на воде» или «Музыка фейерверка» Concerto grosso (фрагменты)

ТЕМА 11: И.С.Бах (1685-1750). Биография, обзор творчества, черты стиля

И.С.Бах – один из величайших композиторов мировой культуры.

Основные этапы жизни. Музыкальные традиции рода Бахов. Обучение согласно традициям времени. Раннее начало самостоятельной профессиональной деятельности.

Веймарско-Кётенский период. Обусловленность творческой деятельности потребностями церковной и придворной службы. Расцвет органного, клавирного и оркестрового творчества. Слава И.С.Баха как исполнителя-виртуоза и импровизатора на органе и клавире.

Лейпцигский период. Служба в церкви св. Фомы, руководство «Коллегией музыки», участие в музыкальной жизни Лейпцига. Наивысший расцвет творчества, создание монументальных вокально-инструментальных произведений (пассионы, месса *си минор*). Инструментальные сочинения.

Судьба творческого наследия: забвение и возрождение.

Жанровое разнообразие наследия, глубина и яркость образного содержания, связь творчества И.С.Баха с христианским мировоззрением. И.С.Бах – великий мастер полифонии. Всемирно-историческое значение творчества И.С.Баха.

Музыкальный материал

Badineria («Шутка») из Сюиты для оркестра №2 си минор

Ария из Сюиты для оркестра №2 си минор

Каприччио на отъезд возлюбленного брата (фрагмент)

Пассакалия *до минор* для органа (фрагмент)

Хроматическая фантазия и fuga *ре минор* (фрагмент)

ТЕМА 12: И.С.Бах. Клавирное творчество

Жанровое разнообразие клавирного творчества.

Новаторская трактовка инструмента, расширение его выразительных и технических возможностей, образного диапазона сочинений.

Совершенство полифонического письма, яркость образного содержания двухголосных и трёхголосных инвенций. Понятие об имитации, канонической имитации, обращения темы, основные принципы строения полифонического произведения.

Клавирные сюиты И.С.Баха.

Французская сюита №2 До минор. Характеристика основных танцев сюиты: аллеманды, куранты, сарабанды, жиги (национальная принадлежность, темп, метроритмические особенности). Соединение во всех номерах черт полифонической и гомофонно-гармонической фактур.

Музыкальный материал

Двухголосная инвенция №1 До мажор

Двухголосная инвенция №8 Фа мажор

Трёхголосная инвенция №15 Си минор

Трёхголосная инвенция №9 Фа минор

Французская сюита №2 До минор

Нотная тетрадь А.М.Бах. Менуэт (по выбору преподавателя)

ТЕМА 13: И.С.Бах. «Хорошо темперированный клавир» (ХТК)

Понятие о темперированном строе. Особенности замысла цикла, его композиционное строение. «ХТК» как своеобразная «музыкальная энциклопедия» характерных образов творчества И.С.Баха. Органичное соединение полифонии и гомофонии в малом цикле прелюдия-фуга; принцип дополняющего контраста. Жанровое разнообразие прелюдий.

Строение фуги. Понятие темы, ответа, противосложения, интермедии, принципы построения экспозиции, приёмы полифонического развития в разработке, признаки репризы-завершения.

Музыкальный материал

«Хорошо темперированный клавир», I том:

Прелюдия и фуга До мажор

Прелюдия и фуга До минор

Прелюдия и фуга Ре мажор

Прелюдия и фуга ми-бемоль минор

ТЕМА 14: И.С.Бах. Кантатно-ораториальное и органное творчество

Ведущая роль кантатно-ораториальных произведений в наследии И.С.Баха.

Протестантский хорал – содержательная и тематическая основа баховской музыки.

«Страсти по Матфею» – монументальное сочинение, разновидность оратории на евангельский сюжет о страданиях и смерти Христа.

Вступительный хор (№1) – трагический образ шествия на Голгофу, хорал (№3) как эпический комментарий. Сцена отречения Петра (№6) – экспрессивность речитативной партии Евангелиста как непосредственного свидетеля событий и рассказчика. Глубина сочувствия в лирической арии альты (№47).

Месса си минор– образы страдания (№№1, 16) и прославления (№№4, 17) как основные эмоциональные сферы произведения.

Значительная роль органа в творческой деятельности Баха-композитора и исполнителя-импровизатора. Глубина содержания и эмоциональное богатство органных сочинений И.С.Баха. Особенности жанра хоральной прелюдии и органной токкаты.

Музыкальный материал

«Страсти по Матфею»: ария альты №47, хор №1, хорал №3, речитатив №46

Месса си минор: №№1, 4, 16, 17

Органная хоральная прелюдия фа минор

Органная хоральная прелюдия Ми-бемоль

мажор

Органная токката и fuga ре минор

ТЕМА 15: Музыка России и Украины в эпоху Барокко. Псалмы и канты. Партесный концерт. Н.П.Дилецкий (1630-1681).

Г.С.Сковорода (1722-1794)

Формирование стиля Барокко, генетическая связь музыкального искусства России и Украины конца XVII - начала XVIII ст. Зарождение и развитие партесного многоголосия. Значительная роль музыки в системе образования и образовательной среде: братства, певческие школы (Киево-Могилянская академия, Глухов и др.). Музыка и театральное искусство (вертеп, школьная драма). Основные музыкальные жанры XVII - XVIII ст.: канты, песни-романсы, партесный концерт.

Партесный концерт – ведущий жанр хоровой российской и украинской многоголосной музыки эпохи барокко.

Н.П.Дилецкий –видный мастер партесного концерта и музыкальный теоретик. Воскресенский канон – выдающееся сочинение для 8-голосного хора. Образное содержание. Средства многоголосного хорового письма.

Происхождение псалма и канта, их особенности. Разновидности кантов по содержанию. Характерные признаки музыкального языка. Авторы и исполнители кантов. Канты в школьной драме и вертепном действе.

Г.С.Сковорода –личность с многогранными интересами и творческими устремлениями.

Жизненный путь, философские взгляды, литературное наследие (сборник «Сад божественных песен», «Басни харьковские», афоризмы).

Сковорода-композитор. Устный характер творчества, особенности распространения сочинений Г.С.Сковороды в народной среде. Песенное творчество как способ высказывания собственных философско-этических взглядов. Особенности музыкального изложения, интонационный строй. Песни Г.С.Сковороды как пример нового жанра песни-романса.

Музыкальный материал

Канты: «Щиголь тугу маєт»

«Радуйся, радость твою воспеваю»

«Уже ты лишаяюся»

«Гром победы раздавайся» и др.

Н.П.Дилецкий. Воскресенский канон Херувимская

Г.С.Сковорода.

Песни: «Всякому городу нрав и права» «Ой ти, пташко жовтобоко»
«Стоїть явор над горою»

ТЕМА 16: Итоговый урок

Раздел III . Музыкальная культура эпохи классицизма

ТЕМА 17/1. Общая характеристика классицизма как стиля в искусстве. Венская классическая школа

Вторая половина XVIII-первая четверть XIX столетия – эпоха Просвещения, утверждения в искусстве стиля классицизма. Основные художественные принципы классицизма.

Признаки стиля классицизма в музыке.

Возникновение жанров классической сонаты, симфонии, струнного квартета, классического концерта, формирование сонатно-симфонического цикла.

Усиление роли драмы в реформаторских операх К.В.Глюка, демократичность содержания и музыки оперы-*buffa*.

Венская классическая школа. Самые известные композиторы – представители венского классицизма. Опера и симфония – основные жанры творчества венских классиков.

Музыкальный материал

К.В. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты)

I д. – Хор № 1

1. д. – Сцена Орфея с фуриями

III д. – Ария Орфея

Дж.Перголези. Опера «Служанка-госпожа»

(фрагменты) I д. – Дуэт Уберто и Серпины или др.

ТЕМА 18/2 Й.Гайдн (1732-1809). Биография, обзор творчества, черты стиля. Оркестр Й.Гайдна

Й.Гайдн – великий австрийский композитор, основатель венской классической школы, один из создателей основных жанров инструментальной музыки классического типа: симфонии, сонаты, квартета. Оптимистичность его мировосприятия.

Основные этапы жизненного пути Й.Гайдна. Происхождение, связь профессионального обучения с музыкальным бытом Вены. Служба у князей Эстергази. Знакомство, дружба и творческое общение с В.А.Моцартом. Последние годы жизни: поездка в Англию, наивысшие творческие достижения («Лондонские симфонии», оратории «Сотворение мира» и «Времена года»).

Состав оркестра Й.Гайдна.

Музыкальный материал

Серенада из струнного квартета

Симфония №45 «Прощальная», I ч. и IV ч.

Оратория «Времена года»: I ч. «Весна» – ария Симона

ч. «Лето» – хор «Гроза»

Симфония №94 «Сюрприз», II ч.

ТЕМА 19/3. Й.Гайдн. Строение классической сонаты.

Сонаты для клавира *Re мажор* или *mi минор*

Утверждение в творчестве Й.Гайдна жанра классической сонаты. Структура цикла классической сонаты (I часть – сонатное *allegro*, II часть – медленная, III часть – оживлённый финал).

Образно-контрастные особенности сонатного цикла на примере клавирных сонат *Ре мажор* или *ми минор*.

Музыкальный материал

Соната для клавира *Ре мажор*: I ч. – темы главной и побочной партий

II ч. – тема первого раздела

III ч. – основная тема рондо (рефрен)

Соната для клавира *ми минор*: I ч. – темы главной и побочной партий

II ч. – основная тема

III ч. – рефрен

ТЕМА 20/4Й.Гайдн. Строение симфонии. Симфония №103

Ми-бемоль мажор «С тремоло литавр»

Сонатно-симфонический цикл как музыкальное достижение эпохи классицизма. Строение классической симфонии.

Симфония №103 *Ми-бемоль мажор* «С тремоло литавр». Общая характеристика содержания и строения.

I часть. Тема вступления. Образный контраст вступления и экспозиции.

Характеристика основных тем и разделов сонатной формы.

II часть. Контрастное сопоставление и вариационное развитие двух родственных тем.

III часть. Менуэт – жанрово-танцевальная основа тематизма.

IV часть. Финал – жизнерадостный характер музыки. Начальный тематический элемент – «золотой ход валторн». Интонационно-ритмическая однородность тематизма. Форма рондо-сонаты.

Музыкальный материал

Симфония №103 *Ми-бемоль мажор* «С тремоло литавр»:

тема вступления

I ч. – темы главной и побочной партий

II ч. – две темы вариаций

III ч. – основная тема менуэта

IV ч. – главная партия

ТЕМА 21/5. В.А.Моцарт (1756-1791). Биография, обзор творчества

В.А.Моцарт – гениальный австрийский композитор, представитель венского классицизма. Яркая и трагическая жизнь В.А.Моцарта: легенды и факты. «Чудо-ребёнок». Роль отца (Л.Моцарта) в профессиональном становлении В.А.Моцарта как композитора. Знакомство с достижениями европейской музыкальной культуры во время путешествий по странам Европы. Отказ от участия музыканта-слуги.

Блестящие творческие достижения венского периода в оперном жанре («Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта»).

Жанровое разнообразие творчества, совершенство форм, мелодическое богатство музыки, глубина отображения человеческих чувств.

Музыкальный материал

Серенада №13 для камерного оркестра «Маленькая ночная музыка», I ч. Симфония №25 *соль минор*, I ч. (фрагмент)
Концерт для клавира с оркестром №21, II ч. или №23, II ч.
Опера «Волшебная флейта»: Ария Папагено с колокольчиками (I д., 1 к.)
Ария Царицы ночи (II д., 3 к.)
Реквием: №1 "Requiem aeternam", №2 "Dies irae", №6 "Confutatis", №7 "Lacrimosa"

ТЕМА 22/6. В.А.Моцарт. Оперное творчество. Опера «Свадьба Фигаро». Драматургия

Опера как сосредоточение творческих устремлений В.А.Моцарта. Новая трактовка традиционных оперных жанров, яркое воплощение характеров героев.

История создания оперы, увлечение демократической идеей комедии П.Бомарше. Сюжет, общее строение оперы.

Отражение в увертюре атмосферы веселья и любви, стремительного развития событий, оптимистического содержания оперы.

Музыкальный материал

Опера «Свадьба Фигаро». Увертюра

ТЕМА 23/7. В.А.Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро». Музыкальная характеристика персонажей

Создание реалистических музыкальных характеристик персонажей. Разностороннее раскрытие образа Фигаро в каватине и арии из I действия – иронично-пародийное использование жанровой основы менуэта и марша.

Музыкальная характеристика Керубино (ария из I действия и ариетта из II действия). Арии Графини (II действие) и Сюзанны (IV действие) – нетрадиционное для комической оперы воплощение глубоких и серьезных чувств. Изысканность музыкального языка.

Терцет (Сюзанна, Базилио и Граф) из I действия или финал II действия как примеры стремительного развития событий, создания музыкально-целостных ансамблей при сохранении индивидуального интонационного «языка» каждого персонажа.

Музыкальный материал

I д. – Каватина и Ария Фигаро, Ария Керубино

II д. – Ариетта Керубино

IV д. – Каватина Барбарини, Ария Сюзанны

ТЕМА 24/8. В.А.Моцарт. Симфония №40 *соль минор*

Симфонии В.А.Моцарта – новый этап в развитии жанра классической симфонии.

Влияние оперной драматургии на инструментальную музыку В.А.Моцарта. Расширение круга образов, тематики, усиление драматической конфликтности в цикле.

Симфония №40 *соль минор* – лирико-драматический тип симфонизма. Сочетание целостности цикла с яркой контрастностью отдельных частей. Характеристика тематизма и строение каждой части.

Музыкальный материал

I ч. – главная и побочная партии

II ч. – основная тема

III ч. – тема менуэта

IV ч. – главная тема

ТЕМА 25/9. В.А.Моцарт. Соната для фортепиано №11 *ЛЯ мажор*

Свободная трактовка сонатного цикла в Сонате №11. Характерные черты классического вариационного цикла в I части. Особенности образного замысла и оригинальность строения (рондо с «припевом») в III части.

Музыкальный материал

I ч. – тема вариаций

II ч. – основная тема

III ч. – основная тема рондо и рефрен-припев

ТЕМА 26/10. Закрепление изученного материала

ТЕМА 27/11. Л.Бетховен (1770-1827). Биография, обзор творчества

Л.Бетховен – великий немецкий композитор конца XVIII-начала XIX столетия, завершивший эпоху классицизма в музыке. Влияние идей Великой французской революции 1789 г. на формирование мировоззрения композитора. Воплощение в его творчестве демократических идеалов эпохи.

Основные моменты жизненного пути. Суровое детство. Роль К.Г.Нефе в профессиональном и духовном становлении молодого музыканта. Встреча с В.А.Моцартом в Вене. Занятия с Й.Гайдном и А.Сальери. Расцвет концертно-исполнительской деятельности. Личная трагедия Л.Бетховена, вызванная глухотой. Гейлигенштадтское завещание. Преодоление духовного кризиса.

Воплощение образов героической борьбы и победы в симфониях №3 и №5, опере «Фиделио», музыке у трагедии И.В.Гёте «Эгмонт», Увертюре «Кориолан», Сонате для фортепиано №23 «Апассионата».

Гармония человека и природы, оптимистическое мировосприятие в Симфонии №6 «Пасторальной», Сонате для фортепиано №21 «Аврора».

Создание Симфонии №9. Обращение к человечеству с призывом к братскому единению.

Музыкальный материал

Соната №14 *до-диез минор* «Лунная», I ч.

Симфония № 3 *Ми-бемоль мажор*, «Героическая» (фрагменты)

Симфония № 6 *Фа мажор*, «Пасторальная»: I ч. II ч. IV ч. (фрагменты)

Симфония №9, IV ч. (тема радости)

Багатель *ля минор* («К Элизе»)

Песня «Сурок» на ст. И.В.Гете

ТЕМА 28/12. Л.Бетховен. Сонаты для фортепиано.

Соната №8 «Патетическая» *до минор*

32 сонаты для фортепиано Л.Бетховена – творческая лаборатория композитора. Значение жанра сонаты, масштабность формы, глубина содержания.

Соната №8 *доминор* «Патетическая» – одна из самых драматичных сонат композитора. Авторское определение характера произведения (подзаголовки), музыкальная драматургия сонатного цикла.

I часть – роль темы вступления, развёртывание сонатной формы как безостановочно-развитие драматического конфликта.

II часть – отображение внутреннего мира героя. Форма рондо. Основная тема – лирическая, в характере созерцания, размышления. Взволнованное

движение в контрастных эпизодах, его влияние на динамизацию заключительного возвращения основной темы.

Шчасть – лирико-драматическая. Форма рондо-сонаты. Интонационная связь с темами предыдущих частей. Кода как итог всего цикла.

Музыкальный материал

Соната №8 до минор «Патетическая»:

I ч. – тема вступления, главная и побочная партии

II ч. – основная тема

III ч. – основная тема

ТЕМА 29/13. Л.Бетховен. Симфония №5 до минор

Воплощение в четырёхчастном симфоническом цикле бетховенской идеи «от тьмы – к свету, через борьбу – к победе». Драматургия цикла.

I часть – начальный мотив как музыкальный «эпиграф» симфонии (слова Л.Бетховена «так судьба стучится в дверь»), его яркое проведение через все части цикла.

Общий драматический характер I части, монотематизм и контрастность образов экспозиции. Лаконичность формы и целеустремлённость развития в разработке, обострение контрастов в репризе (соло гобоя), генеральная кульминация в коде.

II часть – соединение сощрацательно-лирических и возвышенно-героических образов. Маршевость первой темы, интонационная близость второй темы к гимну французской революции – «Марсельезе». «Ритм судьбы».

III часть – новая трактовка скерцо в классическом цикле, включение его в общее остроконфликтное развитие цикла. Противопоставление драматических тем первого раздела и мажорного трио. Переход к финалу как воплощение «пути к свету».

IV часть – героико-триумфальные, победные образы. Опора на массовые жанры (марш, гимн, танец). Появление «темы судьбы» в разработке.

Музыкальный материал

I ч. – тема «судьбы», темы главной и побочной партий

II ч. – две темы вариаций

III ч. – тема менуэта

IV ч. – главная партия

ТЕМА 30/14. Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт»

Новый тип увертюры. Историческая и литературная основа сочинения. Воплощение темы героической борьбы народа за свою независимость. Влияние программного замысла на общее строение сонатной формы, использование конкретных жанровых ассоциаций (ритм сарабанды в первой теме вступления и побочной партии; звучание военного марша в мажорном разделе коды).

Музыкальный материал

Увертюра «Эгмонт»: вступление тема главной партии
тема побочной партии кода

**ТЕМА №31/15. Культурная жизнь России и Украины
конца XVIII-начала XIX столетия.**

**А.Л.Ведель (1767-1808). Хоровой концерт «Доколе, Господи,
забудеши мя»**

Этапы освоения европейского классицизма в театральной среде России и Украины. Постановки итальянских, французских и немецких опер гастролирующими зарубежными музыкантами. Расцвет русской комической оперы XVIII века в творчестве М.М.Соколовского, Е.И.Фомина, Д.С.Бортнянского.

Бытовой характер содержания комических опер. Характерная особенность – чередование музыкальных номеров с разговорными диалогами. Народная песня – интонационная основа музыкального языка.

Роскошь, изобилие и жанровое разнообразие постановок крепостных театров А.Л.Нарышкина, Н.С.Титова, Н.П.Шереметева, Г.А.Потёмкина. Блеск сценического мастерства, личное бесправие и трагизм судеб крепостных актёров и музыкантов.

Значение Глуховской школы певчих в развитии профессиональной певческой культуры России и Украины XVIII столетия.

А.Л.Ведель – талантливый украинский автор многоголосной духовной музыки, дирижёр, певец. Обучение в Киево-Могилянской академии, работа с хором, первые сочинения. Руководство хорами в Москве, Харькове и Киеве. Попытка стать монахом Киево-Печерской лавры. Заключение, болезнь и смерть композитора. Влияние жизненных обстоятельств А.Л.Веделя на дальнейшую судьбу его сочинений.

Наследие композитора: хоровые духовные произведения.

Хоровой концерт «Доколе, Господи, забудеши мя». Литературная основа концерта – псалом № 12. Скорбно-лирическое образное содержание.

Композиция произведения. Особенности ладо-тонального плана (все три части концерта в тональности *фа минор*). Образно-интонационное содержание каждой части концерта. Лирика I и III частей сочинения. Лирико-эпический характер тематизма во II части, близость к мелодике украинских дум, характерные интонации увеличенной секунды в гармоническом миноре.

Музыкальный материал

М.М.Соколовский. Опера «Мельник – колдун обманщик и сват» (фрагменты)

Е.И.Фомин. Опера «Ямщики на подставе» (фрагменты по выбору преподавателя)

А.Л.Ведель. Хоровой концерт «Доколе, Господи, забудеши мя» (начальные темы частей)

ТЕМА 32/16. М.С.Березовский (1745-1777). Обзор творчества.

Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости»

Сведения о жизни и творчестве выдающегося композитора XVIII столетия М.С.Березовского. Предположения о начальном музыкальном образовании (Глуховская школа певчих, Киево-Могилянская академия), обучение и работа в Петербургской придворной певческой капелле, обучение в Болонской академии (Италия), возвращение в Петербург. Трагическая смерть.

Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости» – большое четырёхчастное сочинение для 4-голосного хора (*Adagio, Allegro, Adagio, Moderato*). Трагедийная направленность образного содержания.

Драматургия цикла. Темповый, образный, ладотональный контрасты между частями. Особенности музыкального языка и композиции произведения.

Принцип концертирования. Использование основных приёмов полифонического письма – имитации, фугато. Интонационное родство основных тем первой и четвёртой частей.

Музыкальный материал

Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости» (начальные темы частей)

ТЕМА 33/17. Д.С.Бортнянский (1752-1825). Обзор творчества.

Соната для клавира До мажор. Духовные произведения

Д.С.Бортнянский – выдающийся композитор второй половины XVIII – начала XIX столетия. Обучение в Глуховской школе певчих, обучение и работа в Петербургской придворной певческой капелле, обучение в Италии.

Возвращение в Россию. Служба при дворе, деятельность на посту директора придворной певческой капеллы.

Жанровое разнообразие творчества. Опера «Сокол» как пример оперного жанра в творчестве Д.С.Бортнянского. Сочинения для клавира. Простая фактура и строение. Черты классицистского стиля. Элементы украинской народнопесенной мелодики.

Соната для клавира До мажор, Концерт для чембало Ре мажор – образцы усвоения украинскими композиторами западноевропейской инструментальной культуры. Основные жанры духовной музыки православной церкви.

Хоровой концерт № 15 «Приидите, воспоим» – образец воплощения пасхальной тематики. Трёхчастный цикл: торжественное *Allegro maestoso*; скорбное *Adagio*; радостно-возвышенное *Allegro*.

Херувимская № 7. Строфическая форма произведения. Простота, величавость и просветлённость образов.

Роль хорового творчества Д.С.Бортнянского в становлении русской и украинской музыки.

Музыкальный материал

Соната для клавира До мажор:

I ч. – полностью,

II ч. – (первая тема),

III ч. – (рефрен)

Хоровой концерт № 15 «Приидите, воспоим» (начальные темы частей)

Трёхголосная литургия для женского хора. «Единородный Сыне»

Херувимская № 7 (начальная тема)

ТЕМА 34/18. Итоговый урок

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА

(1,5 часа в неделю)

№ п / п	Названия разделов и тем	количество часов
I семестр		
Раздел IV Музыкальная культура эпохи РОМАНТИЗМА		
1	Этапы развития мировой культуры (повторение) Характеристика романтизма как направления в искусстве.	1,5
2	Ф. Шуберт. Биография и творчества	1,5
3	Жанры песни и фортепианной миниатюры в творчестве Ф. Шуберта	1,5

4	Ф.Шуберт. Вокальные циклы «Прекрасная мельничиха», "Зимний путь"	1,5
5	Ф.Шуберт. Симфония № 8 <i>си минор</i> "Неоконченная"	1,5
6	Ф. Шопен. Биография и обзор творчества. Мазурки и полонезы	1,5
7	Ф.Шопен. Вальсы.Этюды.Ноктюрны.Прелюдии	1,5
8	Закрепление изученного материала (резервный урок)	1,5
9	ДЖ. РОССИНИ. Творческий портрет.	1,5
10	Н. Паганини. Творческий портрет.	1,5
11	Р. Шуман. Творческий портрет	1,5
12	Ф. Мендельсона. Творческий портрет	1,5
13	Ф. ЛИСТ. Творческий портрет	1,5
14	Б. СМЕТАНА. Обзор творчества * А. Дворжак. Обзор творчества *	
15	Е. Григ. Творческий портрет.	1,5
16	<i>Итоговый урок</i>	1,5
Всего за семестр		24
II семестр		
Раздел V. Музыкальная культура России первой половины XIX века		
17/1	Древнерусская культура*	1,5
18/2	Русская культура XVIII века. Развитие классических жанров на русской песенной основе	1,5
19/3	Русский классический романс. А.А.Алябьев (1787-1851), А.Л.Гурилёв (1803-1858), А.Е.Варламов (1801-1848)	1,5
20/4	М. И. Глинка. Биография и обзор творчества. Вокальные произведения.	1,5
21/5	М. И. Глинка. Опера "Жизнь за царя". Сюжет.Драматургия.	1,5
22/6	М. И. Глинка. Опера "Жизнь за царя". Основные образы.	1,5
23/7	М.И.Глинка. Симфоническое творчество	1,5
24/8	А. Даргомыжский. Обзор творчества. Романсы и песни.	1,5
25/9	А.С.Даргомыжский. Опера «Русалка» (обзор)	1,5
26/10	Закрепление изученного материала (резервный урок)	1,5
Раздел VI. Музыкальная культура Украины первой половины XIX века		
27/11	Жанры инструментальной и симфонической музыки	1,5
28/12	Украинский музыкально-драматический театр XIX века	1,5
29/13	С. Гулак-Артемовский. Творческий портрет.Опера "Запорожец за Дунаем"	1,5
Раздел VII. Развитие оперного жанра в Западной Европе XIX века		
31/14	Оперная реформа. К.В.Глюк	1,5
31/15	Оперное творчество Дж.Верди	1,5
32/16	Ж. Бизе. Творческий портрет. Опера "Кармен" (фрагменты)	1,5
33/17	Западноевропейская опера XIX века. Р.Вагнер	1,5
34/18	<i>Итоговый урок</i>	1,5
Всего за семестр		27
Всего за год		51

Краткое содержание и музыкальный материал уроков

Раздел IV Музыкальная культура эпохи РОМАНТИЗМА

ТЕМА 1. Этапы развития мировой культуры (повторение)

Характеристика романтизма как направления в искусстве.

Исторические предпосылки появления Романтизма. Его характерные черты: направленность на воплощение в искусстве внутреннего мира человека;

ведущая роль лирики, темы природы, путешествий; фантастика. Расширение связей с народно-бытовой культурой, стремление к национальной самобытности.

Музыка эпохи Романтизма. Тяготение к программности. Появление новых жанров.

ТЕМА 2. Ф.Шуберт (1797-1828). Биография, обзор творчества

Ф.Шуберт –великий австрийский композитор начала XIX ст., один из первых представителей музыкального романтизма.

Традиции домашнего музицирования в семье композитора. Обучение в конвикте при соборе Святого Стефана в Вене. Конфликт с отцом, выбор творческого пути. Роль дружеского творческого окружения в возникновении и распространении сочинений Шуберта («шубертиады»). Концертные поездки, временная работа в семье Эстергази. Жизненные трудности, материальные недостатки. Трагедия непризнанного художника.

Преждевременная смерть.

Связь с классической музыкой и признаки романтического стиля в творчестве Шуберта. Ведущее значение песенного жанра, его влияние на другие жанры. Новаторство в жанрах фортепианной миниатюры, симфонии. Демократизм музыкального языка. Круг образов: природа, быт простых людей, лирические чувства. Психологическая углублённость, трагизм сочинений последних лет жизни.

Музыкальный материал

Ф.Шуберт. Песня «Ave Maria» (ст.В.Скотта)

Фантазия *фа минор* для фортепиано в 4 руки (I раздел)

Квintет «Форель» (фрагменты)

Лендлеры или марши для фортепиано (по выбору)

ТЕМА 3. Ф.Шуберт. Жанр песни и фортепианной миниатюры

Определяющая роль песни в творчестве Ф.Шуберта. Глубина содержания, богатство тем и образов, жанровое разнообразие песенного творчества. Единство музыки и текста, ведущая роль мелодии, значение фортепианной партии.

Баллада «Лесной царь» (ст.И.В.Гёте) –образец нового романтического вокального жанра. Соединение повествовательности с драматизмом. Свободная композиция, сопоставление контрастных эпизодов, воплощающих образы персонажей баллады в сочетании с принципом сквозного развития и кульминацией-развязкой в конце. Интонационная выразительность «языка» каждого персонажа. Выразительная и, одновременно, конструктивно-объединяющая роль фортепианного сопровождения.

«Маргарита за прялкой» (ст.И.В.Гёте) –преобразование песенного жанра в психологический монолог. Воплощение темы несчастья и трагической женской судьбы. Интонационно гибкое развитие мелодии, соединение изобразительности с эмоционально-психологической выразительностью в аккомпанементе. Динамизация куплетной формы.

«Форель» (ст.К.Ф.Д.Шубарта) –типично романтическое воплощение образа природы в сопоставлении с человеческими чувствами. Фольклорная основа мелодики. Связь текста и музыки в развитии песенного сюжета.

«Серенада» (ст.Л.Рельштаба)и«Баркарола» (ст.Ф.Л.Штольберга) – возвышенно-поэтическая трактовка традиционных жанров.

Тесная связь фортепианного творчества Ф.Шуберта с бытовым музицированием. Поэтизация танцевальной миниатюры (**Вальс си минор**).

Преобразование танцевальности в **Музыкальном моменте фа минор**, Инструментальная миниатюра как воплощение лирических чувств (**Экспромт Ми-бемоль мажор**).

Музыкальный материал

Баллада «Лесной царь» (ст.И.В.Гёте)

Песни: «Форель» (ст.К.Ф.Д.Шубарта)«Серенада» (ст.Л.Рельштаба)
«Маргарита за прялкой» (ст. И В.Гёте)«Баркарола» (ст. Ф.Л.Штольберга)

Произведения для фортепиано: **Вальс си минор**

Музыкальный момент фа минор

Экспромт **Ми-бемоль мажор**

ТЕМА 4. Ф.Шуберт. Вокальные циклы «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь»

Понятие о вокальном цикле. Вокальные циклы на стихи В.Мюллера – наивысшие творческие достижения композитора. Сюжетная основа, воплощение романтической темы скитаний. Значение образов природы. Автобиографический подтекст, лирическая авторская интонация.

Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха». Сюжетный принцип композиции цикла. Лирическая тема юношеской любви с характерным романтическим мотивом разочарования, утраты надежд. Светлые образы природы в начальных песнях («В путь», «Куда?»), радостная кульминация («Моя!»), драматический перелом, появление конфликтного образа («Охотник»), грустная развязка («Мельник и ручей»), трагическое и одновременно светлое послесловие. («Колыбельная ручья»). Фольклорные истоки мелодики, простота форм, важная роль фортепианной партии.

Вокальный цикл «Зимний путь».Отсутствие сюжетной линии в цикле.Связь содержанием «Прекрасной мельничихи». Образ пути без цели и надежды «Спокойно спи», жестокое столкновение мечты и действительности («Весенний сон»), символический образ одиночества в финале цикла («Шарманщик»). Усложнение музыкального языка, использование приёма драматического контраста в строении отдельных песен и всего цикла.

Музыкальный материал

Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха»: «В путь», «Куда?», «Моя!», «Охотник»

«Мельник и ручей», «Колыбельная ручья» **Вокальный цикл «Зимний путь»:** «Спокойно спи», «Весенний сон», «Шарманщик»

ТЕМА 5. Ф.Шуберт. Симфония №8 си минор «Неоконченная»

Симфония №8 си минор – один из первых примеров романтической симфонии. Воплощение темы противостояния человека и судьбы.

Автобиографичность сочинения.

Уравновешенность двухчастного строения цикла, воплощающего противопоставление миров трагической действительности и прекрасной мечты. Песенная природа тематического материала.

I часть – романтический образ злой судьбы в теме вступления. Лиричность обеих партий экспозиции. Господство трансформированной темы вступления в разработке и коде.

II часть как зеркальное отображение I части. Возвышенная мечтательность первой темы, интонационная и образная связь второй темы с главной партией I части; вторжение драматичных образов в последующих разделах.

Музыкальный материал

Симфония №8 си минор «Неоконченная»:

I ч. – тема вступления, главная и побочная партии

II ч. – основная тема

ТЕМА 6. Ф.Шопен (1810-1849). Биография, обзор творчества, черты стиля. Мазурки и полонезы

Ф.Шопен – великий польский композитор и пианист, «поэт фортепиано». Отображение всего творчестве темы родины. Национальная природа шопеновских образов и музыкального языка. Расширение и обогащение круга фортепианных жанров, выразительных возможностей фортепиано.

Детство в семейном кругу, раннее проявление музыкальной одарённости, занятия с В.Живным. Обучение в лицее, позже – в Варшавской консерватории (у Ю.Эльснера). Блестящие концертные выступления, ранняя исполнительская зрелость, начало композиторской деятельности. Общение с представителями революционно настроенной польской молодёжи, знакомство с народным музыкальным бытом. Отъезд из Польши. Решающее значение поражения польского восстания 1830-1831 гг. в дальнейшей судьбе Ф.Шопена.

Жизнь Ф.Шопена в Париже: концертная деятельность, общение с выдающимися творческими личностями-современниками (Э.Делакруа, Г.Гейне, Ф.Листом и др.), связь с польской эмиграцией (А.Мицкевич). Ф.Шопен и Ж.Санд. Последние годы жизни. Обострение болезни. Усиление трагического настроения в творчестве.

Поэтическое претворение национальных танцевальных жанров, отображение разных сторон жизни польского народа.

Полонез *Ля мажор*, ор.40 №1 – символ героических черт национального характера.

Мазурки в творчестве Ф.Шопена – своеобразный лирический дневник. Типы мазурок: народные картинки (*Домажор*, ор.56 №2), миниатюры с чертами бального танца (мазурка *Си-бемоль мажор*, ор.7, №2), лирические зарисовки (мазурки *ля минор*, ор.68 №2, *ля минор*, ор.17 №3).

Музыкальный материал

Соната № 2 си-бемоль минор, ор.35, III ч.

Концерт для фортепиано с оркестром №1 *ми минор*, I ч. или №2 *фа минор* I ч.

Фантазия-экспромт *до-диез минор*

Баллада № 1 *соль минор* (фрагмент)

Полонез *Ля мажор*, ор.40 №1

Мазурки: *До мажор*, ор.56 №2, *Си-бемоль мажор*, ор.7,

№2 *ля минор*, ор.68 №2, *ля минор*, ор.17 №3

ТЕМА7. Ф.Шопен. Вальсы. Этюды, ноктюрны, прелюдии

Ведущая роль фортепианной миниатюры в творчестве Ф.Шопена. Новаторская трактовка жанров, расширение круга музыкальных образов, усложнение технических приёмов игры, обогащение выразительных возможностей фортепиано.

Преобразование жанра **вальса** в творчестве Ф.Шопена из бытового танца в поэтическую миниатюру или виртуозно-концертную пьесу. Оттенки лирического образа в вальсе *до-диез минор*, ор.64, №2.

Новое понимание жанра **этюда** как виртуозной концертной пьесы: подчинение виртуозных приёмов игры художественному замыслу. Воплощение остродинамичных образов и трагического пафоса в этюде *до минор*, ор.10 №12. Безупречное владение кантиленной манерой игры как условие воплощения образа гармонии и красоты в этюде *Ми мажор* ор.10 №3.

Ноктюрн – новая разновидность романтической фортепианной пьесы. Создание классических образцов жанра с кантиленной мелодикой, изысканным мелодико-фактурным варьированием основной темы (ноктюрн *Ми-бемоль мажор*, ор.9 №2); обогащение лирической палитры, драматизация образного содержания (ноктюрн *до минор*, ор.48 №1).

Цикл «24 прелюдии» – трактовка прелюдии как самостоятельной пьесы. Использование характерных признаков разных жанров для создания ярких контрастных образов: скорбного монолога (прелюдия №4 *ми минор*), светлое воспоминание о родине сквозь призму жанра мазурки (прелюдия №7 *Ля мажор*), траурный марш с чертами возвышенной молитвы-хорала (прелюдия №20 *до минор*). Шопеновский цикл как художественный образец для композиторов будущих поколений (А.Н.Скрябин, С.В.Рахманинов, Д.Д.Шостакович и др.).

Музыкальный материал

Вальс *до-диез минор*, ор.64 №2.

Этюды: *Ми мажор*, ор.10 №3, *до минор*, ор.10 №12

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

Прелюдии: №4 *ми минор*, №7 *Ля мажор*, №20 *до минор*

ТЕМА 8. Закрепление изученного материала

ТЕМА 9. Дж.Россини (1792-1868). Творческий портрет

Новый подъём итальянского оперного искусства в творчестве выдающегося итальянского композитора первой трети XIX ст. – **Дж.Россини**. Жизнерадостность, остроумие, сценичность его лучших опер, блестящий мелодический дар, эффектное владение оркестровыми красками. Яркий национальный колорит музыки.

Раннее признание как оперного композитора, чрезвычайная творческая продуктивность, всемирная слава. Использование традиционных оперных жанров *seria* и *buffa*. Создание оперы нового типа: романтическая национальная героико-патриотическая опера («Вильгельм Телль»). Неожиданный отказ от продолжения композиторской деятельности. Поддержка молодых итальянских композиторов В.Беллини, Г.Доницетти, Дж.Верди.

Опера «Севильский цирюльник» по пьесе П.О.Бомарше–шедевр мирового оперного искусства, один из лучших образцов оперы-*buffa*.

Главная сюжетная интрига, стремительное развитие действия, острота комических ситуаций, яркая убедительность музыкальных характеристик.

Отображение в увертюре общей атмосферы оперы. Мелодическая яркость тематизма, особенности строения (форма сонатного *allegro* без разработки).

Ария Фигаро из I действия – яркая зарисовка характера: стремительное движение, ритм-гарантеллы, скороговорка, общая виртуозность музыки.

Ария Розины из I действия – музыкальный портрет героини, состоящий из двух разделов:

медленного мечтательно-лирического и оживлённого кокетливо-шутливого.

Канцона Альмавивы из I действия – мелодичность, щедрость, простота, близость итальянской народной песенности.

Ария дона Базилио «Клевета» из I действия – использование звукоизобразительных оркестровых приёмов при создании символической картины разрастания сплетен.

Музыкальный материал

Опера «Севильский цирюльник»:

увертюра

I д. – Каватина и ария Фигаро, Ария Розины, Канцона Альмавивы

Ария дона Базилио «Клевета»

II д. – Дуэт Альмавивы и Бартоло

ТЕМА 10. Н.Паганини (1782-1840). Творческий портрет

Н.Паганини – выдающийся итальянский исполнитель-скрипач и композитор XIX ст. Воплощение в композиторском творчестве собственных исполнительских достижений. Патриотичная направленность некоторых сочинений, опора на народные итальянские песенно-танцевальные образцы.

Биографические сведения: правда и легенды.

Влияние Н.Паганини на творческие поиски и деятельность Р.Шумана,

Ф.Листа, и др.

Использование 24 каприса в сочинениях Р.Шумана, Й.Брамса,

С.В.Рахманинова.

Музыкальный материал

Каприс № 24 для скрипки соло

другие каприсы (по выбору преподавателя)

Концерт № 2 для скрипки с оркестром, III ч. (фрагмент)

ТЕМА 11. Р.Шуман(1839-1881). Творческий портрет

Р.Шуман – великий немецкий композитор-романтик, пламенный пропагандист высоких художественных идеалов. Эмоциональность и психологизм созданных им музыкальных образов.

Яркие события жизни. Увлечённость с детских лет литературой и музыкой.

Обучение в Лейпцигском университете. Занятия с Ф.Виком, трагический излом исполнительской карьеры. История любви и женитьбы на Кларе Вик.

Р.Шуман – дирижёр, педагог, музыкальный критик, общественный деятель.

Концертные поездки с женой-пианисткой. Создание «Новой музыкальной газеты», пропаганда классической музыки и творческих достижений современников (Н.Паганини, Ф.Шопена, Г.Берлиоза, Ф.Мендельсона, Ф.Листа).

Фортепианные сочинения («Фантастические пьесы», «Бабочки», «Карнавал»). «Карнавал» – новый жанр программного фортепианного цикла. Романтический образ праздника, на котором сам композитор и его современники «скрываются» под карнавальными масками.

Музыкальный материал

Произведения для фортепиано:

Цикл «Карнавал»:

Пьеро, Арлекин, Эвсебий, Флорестан, Киарина, Шопен,

Паганини, Марш давидсбюндлеров против филистимлян

«Альбом для юношества»: Мечты

Вокальный цикл «Любовь поэта» (ст. Г. Гейне):

«В сиянии тёплых майских дней» «Я не сержусь»

ТЕМА 12. Ф. Мендельсон (1809-1847). Творческий портрет

Ф. Мендельсон – выдающийся немецкий композитор и музыкально-общественный деятель первой половины XIX ст. Сочетание классических и романтических черт в музыке Ф. Мендельсона.

Основные события жизни. Взросление в высококультурной среде, общение с Й. В. Гёте. Ранняя творческая зрелость, создание увертюры к комедии У. Шекспира «Сон в летнюю ночь» – одного из первых образцов воплощения сказочно-фантастических образов в романтической музыке. Исполнительская, дирижёрская деятельность, пропаганда классического наследия, первое исполнение после долгих лет забвения «Страстей по Матфею» И. С. Баха. Путешествия, общение с Г. Берлиозом, Ф. Шопеном, Р. Шуманом, М. И. Глинкой. Выдающаяся просветительская деятельность Ф. Мендельсона как основателя и руководителя Лейпцигской консерватории и филармонии.

Широкий жанровый диапазон творческого наследия.

Характерные признаки романтического концерта на примере **Концерта ми минор для скрипки с оркестром.**

I ч. – лирико-драматическая

II ч. – романсовая

III ч. – скерцозная.

Музыкальный материал

Музыка к комедии В. Шекспира «Сон в летнюю ночь»: Увертюра

Свадебный марш Скерцо

Концерт *ми минор* для скрипки с оркестром (фрагменты)

Шотландская симфония, I ч. (фрагмент)

Произведения для фортепиано: Песни без слов (по выбору преподавателя)

Рондо-каприччиозо

ТЕМА 13. Ф. Лист (1811-1886). Творческий портрет

Ф. Лист – великий венгерский композитор и пианист. Творчество Ф. Листа – новый этап развития европейского музыкального романтизма.

Основные события жизни. Детское увлечение мастерством народных музыкантов. Ранняя слава вундеркинда. Путешествие в Вену, встреча с Л. Бетховеном, занятия с К. Черни. Переезд в Париж, общение с передовыми художниками-современниками. Формирование виртуозного исполнительского стиля, его отображение в собственных сочинениях.

Обращение к жанру транскрипции как стремление пропагандировать лучшие музыкальные достижения прошлого и современности (органные произведения И.С.Баха, симфонии Л.Бетховена, песни Ф.Шуберта, оперы В.А.Моцарта, Дж.Верди, Р.Вагнера).

Годы концертных поездок по всей Европе (в том числе по России и Украине), отражение впечатлений и размышлений в фортепианном цикле «Годы странствий». Переезд в Рим, принятие духовного сана.

Значительный вклад в развитие венгерской музыкальной культуры, преподавание в Будапештской академии музыки. Воплощение характерных черт венгерской национальной музыкальной традиции в «**Венгерских рапсодиях**». Создание нового жанра программной симфонической поэмы.

Музыкальный материал

Произведения для фортепиано:

Ноктюрн «Грёзы любви»

Венгерская рапсодия №2

Транскрипция баллады «Лесной царь» Ф.Шуберта

Транскрипция пьесы «Кампанелла» (из «Больших этюдов по Паганини»)

Цикл «Годы странствий»:

«Часовня Вильгельма Телля» или «Женевские колокола»

Симфоническая поэма «Прелюды» (начало)

ТЕМА 14. Б.Сметана (1824-1884). Творческий портрет*.

А.Дворжак (1841-1904). Творческий портрет*

Самобытность чешской народной музыки, родство славянских музыкальных культур, давние традиции профессионального музыкального творчества.

Б.Сметана – классик чешской музыки, музыкально-общественный деятель, автор национальных опер (народно-патриотической «Бранденбургцы в Чехии», комически-бытовой «Проданная невеста» и др.), цикла программных симфонических поэм «Моя Родина».

Жизнерадостный, оптимистичный характер увертюры к опере «Проданная невеста», использование жанра польки для создания народного колорита. Симфоническая поэма «Влтава»: мелодическая щедрость основной темы, чередование её с яркими эпизодами – музыкальными картинами природы и быта.

А.Дворжак – выдающийся чешский композитор, последователь Б.Сметаны.

Творческое становление под влиянием общения с Б.Сметаной, продолжение национальной традиции в операх, симфонических и камерных произведениях, популярных «Славянских танцах». Интенсивная педагогическая деятельность, воспитание нового поколения чешских композиторов (З.Фибих, Л.Яначек, Й.Сук и др.). Пребывание в США. Создание симфонии №5 «Из Нового Света» *ми минор* – одной из самых известных симфоний XIX ст. Её народно-чешская основа, соединение с элементами негритянской народной музыки.

Музыкальный материал

Б.Сметана. Увертюра к опере «Проданная невеста»

Симфоническая поэма «Влтава»

А.Дворжак. Симфония №5 «Из Нового Света» *ми минор* (фрагменты)

«Цыганская песня» (Мелодия)

«Юмореска»

ТЕМА15. Э.Григ (1843-1907). Классик норвежской музыки

Э.Григ – классик норвежской музыки, композитор-романтик, лирик.

Истоки творчества. Тема родины и её воплощение в разных жанрах творчества.

Основные этапы жизни и творчества. Обучение в Лейпцигской консерватории, освоение европейской традиции, её сочетание с национальной самобытностью в музыке фортепианного концерта – первой вершины творчества. Общение с выдающимися деятелями норвежской и датской культуры – Г.Ибсеном, Г.Х.Андерсеном. Музыка к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт».

Характерное для романтиков тяготение к жанру миниатюры. «Лирические пьесы» – сборник для фортепиано, создававшийся на протяжении всей жизни; простота музыкального языка, яркое разнообразие образов.

Музыкальный материал

Концерт для фортепиано с оркестром *ля минор*, I ч.

Симфонические сюиты №1 и №2 из музыки к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт» (повторение)

ТЕМА 16. Итоговый урок

Раздел V. Музыкальная культура России первой половины XIX века

ТЕМА 17/1. Древнерусская культура*

Роль песенной культуры древних славян в истории русской музыки. Музыкальность племён, населявших восточные и западные земли до образования Киевской Руси (IX ст.). Связь языческих обрядовых песен со всеми событиями человеческой жизни и окружающей природой. Появление музыкальных инструментов (рог, труба, дудка, било и др.).

Сосредоточение достижений музыкальной культуры центральных земель в **Киевской Руси**, северо-западных – в **Великом Новгороде**, северо-восточных – во **Владимири-Суздальском княжестве**.

Многообразие жанров в эпоху **Киевской Руси**: календарные и семейно-бытовые песни и пляски, ратная музыка княжеских дружин. Былина – центральный жанр, прославляющий подвиги богатырей – Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Алёши Поповича. Гусли – инструмент, упоминавшийся в былинах, изображаемый на иконах.

Зарождение **знаменного распева** – хорового одногласного пения *a capella* в храмовой (с принятием христианства в 988 г.) среде. Укрепление связей с Византией: заимствование системы осмогласия. Развитие нотной грамоты, появление профессиональных церковных певцов. Древнейшие памятники крюкового (знаменного) письма XI–XIV вв. Развитие музыки светского содержания в искусстве скоморохов.

Самобытная культура **Великого Новгорода** – следующий этап развития древнерусской музыки XIII–XIV вв. Отражение важных событий русской истории (монголо-татарское иго, присоединение новых городов и земель), бытовая тематика новгородских былин. Любимые герои – Садко, Василий Буслаев. Скоморохи, бродячие актёры, певцы, потешники – хранители

традиций и исполнители народного искусства на княжеских пирах, деревенских свадьбах.

Московская Русь XV-XVII вв. – новый центр многоголосной церковной (с хорами государевых певчих дьяков) и светской (вначале хоровой, а затем и инструментальной) музыки. Появление жанров исторической и протяжной песни, зарождение народной (подголосочной) полифонии. Укрепление связей с западноевропейской культурой (приглашение ко двору иностранных музыкантов), обогащение инструментария (орган, клавесин).

Музыкальный материал

Песни календарного круга, плачи (повторение)

Колокольный звон

Былины: «О Вольге и Микуле»

«Соловей Будимирович»

«Песня про татарский полон»

«Ах, не одна во поле дороженька» и др.

ТЕМА 18/2. Русская культура XVIII века. Развитие классических жанров на русской песенной основе

Рубеж XVII-XVIII ст. – переломный этап в развитии русской музыкальной культуры. Духовное и светское содержание первых придворных театральных постановок с музыкой (песни, хоры, инструментальные номера).

Наивысший расцвет знаменного пения. Обновление церковной музыки **партесным пением** – новым приёмом хорового 3-х и 4-х голоса. Появление русских композиторов-авторов многоголосных хоровых концертов (Василий Титов, Николай Калачников, Николай Бавыкин и др.).

Кант (вначале духовная, а затем светская многоголосная песня) – новая форма бытового музицирования, предшественник русского романса.

Утверждение державного значения музыки на торжественных церемониях, придворных праздниках, ассамблеях указами Петра I. Приобщение знати к домашнему музицированию, танцевальные вечера). Середина XVIII ст. – появление в России сугубо светских жанров (опер, сонат и симфоний) иностранных авторов. Первые постановки опер-*seria* А.Арайи итальянскими труппами. Создание обработок русских народных мелодий зарубежными музыкантами-инструменталистами.

Формирование русской композиторской школы светского направления к концу XVIII ст. Постановка первых русских комедийно-бытовых опер: «**Мельник-колдун, обманщик и сват**» (текст А.О.Аблесимова, музыка М.М.Соколовского), «**Санкт-петербургский гостинный двор**» (текст и музыка М.А.Матинского) и «**Несчастье от кареты**» (текст Я.Б.Княжнина, музыка В.А.Пашкевича), 1779 г.

Е.И.Фомин – видный автор театральной музыки. Мастерство обработки народных песен в ансамблях и хорах оперы «Ямщики на подставе».

Городская народная песня XVIII ст. – новый пласт русской песенной культуры. Связь крестьянской лирикой и кантом. Повсеместное распространение в городском быту песенных печатных сборников на стихи известных поэтов (М.В.Ломоносова, А.П.Сумарокова, В.К.Тредиаковского).

Публикация первых сборников русских народных песен В.Ф.Трутовского, Н.А.Львова и И.Б.Прача.

Российская песня –новый этап и самостоятельный вид камерной вокальной лирики

Популярность сочинений Ф.М.Дубянского, О.М.Козловского. Воплощение чувствительности русской сентиментальной поэзии на примере песни «Стонет сизый голубочек» (муз.Ф.М.Дубянского на сл. И.И.Дмитриева).

Развитие камерно-инструментального жанра в творчестве И.Е.Хандошкина и Д.С.Бортнянского, связь с народно-песенной основой.

Музыкальный материал

«Кант на заключение Ништадского мира»

Е.И.Фомин. Опера «Ямщики на подставе»:

Увертюра, Хор «Высоко сокол летает»

Песни: «Чем тебя я огорчила» (сл.А.П.Сумарокова)

«Стонет сизый голубочек» (муз.Ф.М.Дубянского на сл.И.И.Дмитриева)

И.Е.Хандошкин.Соната *соль минор* для скрипки-соло

Вариации на тему песни «Выйду ль я на реченьку»

ТЕМА 19/3. Русский классический романс. А.А.Алябьев(1787-1851),А.Л.Гурилёв (1803-1858), А.Е.Варламов (1801-1848)

Романс –один из основных музыкальных жанров русской классической музыки концаXVIII-начала XIX ст. Оригинальность соединения в романсе поэзии и музыки; популярность в широких кругах любителей музыки; высокий художественный уровень классических образцов.

А.А.Алябьев, А.Л.Гурилёв, А.Е.Варламов – выдающиеся представители русского романса «доглинкинского» периода.

Основные этапы жизни **А.А.Алябьева**. Социальная тема в творчестве: «Соловей» на стихи А.А.Дельвига как символ сложной личной судьбы автора; «Нищая» на стихи П.Беранже – воплощение темы социального неравенства.

Трудности жизненных обстоятельств **А.Л.Гурилёва**: суровая юность сына крепостного, прижизненная популярность творчества, тяжёлая психическая болезнь и преждевременная смерть. Обращение в романсах («Однозвучно гремит колокольчик», ст. И.П.Макарова) к наиболее распространённому бытовому жанру – вальсу.

Лирическая тематика вокальных сочинений **А.Е.Варламова**. Яркость мелодики, простота изложения, куплетная форма («Белеет парусодинокый» на ст. М.Ю.Лермонтова, «На заре ты ей не буди», ст. А.А.Фета).

Музыкальный материал

А.А.Алябьев. «Соловей» (ст.А.А.Дельвига)

«Кабак» (сл. Н.П.Огарёва)

«Изба» (сл. Н.П.Огарёва)

А.Л.Гурилёв. «Колокольчик» (сл.И.П.Макарова)

«Вьётся ласточка сизокрылая» (сл. Н.П.Грекова)

«Разлука» (ст. А.В.Кольцова)

А.Е.Варламов. «На заре ты ей не буди» (ст.А.А.Фета).

«Белеет парус одинокий» (ст. М.Ю.Лермонтова) и др.

ТЕМА 20/4. М.И.Глинка (1804-1857).Биография обзор творчества, черты стиля. Вокальные произведения

М.И.Глинка – великий русский композитор, основатель русской композиторской школы. Национальная природа творчества М.И.Глинки, осознанное стремление к соединению классических традиций с самобытностью русской народной музыки. Ясность музыкального языка, лирическая щедрость высказывания.

Влияние патриотического подъёма в период Отечественной войны 1812 г. на формирование мировоззрения композитора. Музыкальные впечатления детства – народная песня, церковное пение, крепостной оркестр. Обучение в благородном пансионе в Петербурге, знакомство с А.С.Пушкиным. Занятия с известным композитором и пианистом Дж.Фильдом. Творческие пробы пера – сочинения для фортепиано, романсы.

Первое путешествие за рубеж: впечатления от знакомства с итальянской оперой, профессиональные занятия вокалом. Пребывание в Берлине, уроки у З.Дена.

Возвращение в Россию. Замысел российской национальной оперы и работа в содружестве с В.А.Жуковским, Е.Ф.Розеном и др. над оперой «Жизнь за царя». Премьера оперы, реакция передовых художников и придворных кругов. Начало работы над оперой «Руслан и Людмила». Должность в Придворной певческой капелле, поездка на Украину; знакомство с С.С.Гулаком-Артемовским, участие в его творческой судьбе.

Премьера оперы «Руслан и Людмила». Неоднозначная реакция на оперу. Отъезд за рубеж. Путешествие по Франции, Италии и Испании. Создание увертюры на испанские темы («Арагонская хота», «Ночь в Мадриде») и «Камаринской». Смерть на чужбине.

Значение вокальной лирики в творчестве М.И.Глинки. Искренность, задушевность, простота художественных образов. Напевность и пластичность вокальной партии. Органичное сочетание музыки и текста. Роль фортепианной партии. Классическая ясность и стройность формы. Вокальный цикл «Прощание с Петербургом»

Музыкальный материал

Ноктюрн «Разлука» для фортепиано

Увертюра к опере «Руслан и Людмила»

Романсы: «Не ищущай» (ст.Е.А.Баратынского)

«Я помню чудное мгновенье» (ст.А.С.Пушкина)

Вокальный цикл «Прощание с Петербургом»: «Жаворонок»

(ст.Н.В.Кукольника), «Попутная песня» (ст.Н.В.Кукольника)

ТЕМА21/5. Опера «Жизнь за царя». Сюжет, драматургия

М.И.Глинка – создатель историко-героической оперы. История написания оперы. Сюжет, его историческая основа, патриотическая идея. Воплощение драматического конфликта путём противопоставления русского и польского тематизма, жанрового контраста. Строение оперы. Черты ораториальности, большое значение массовых хоровых сцен.

Идея. Интродукция, воплощение в ней идеи героизма и единства народа. Контраст мужского и женского хоров.

Каватина и рондо Антонида – музыкальный портрет героини, сочетание вокальной виртуозности, интонационной выразительности

Выход Сусанина – первая музыкальная характеристика героя. Цитирование мелодии народной песни.

Трио «Не томи, родимый» – лирическая кульминация I действия.

Идействие. Полонез с хором – экспозиция образа поляков. Краковяк и вальс – яркие интермедийные номера.

Музыкальный материал

**I д.: Интродукция (фрагмент), Каватина и рондо Антонида
Выход Сусанина, Трио «Не томи, родимый»**

II д.: Полонез, Мазурка, Вальс

ТЕМА 22/6. Опера «Жизнь за царя». Основные образы

III действие. Песня Вани – раскрытие духовной чистоты мальчика с помощью напева, близкого народной песне, косвенная характеристика Сусанина.

Сцена Сусанина с поляками – пример остроконфликтной оперной сцены со сквозным развитием. Особая роль в драматургии оперы двух ответов Сусанина, построенных на хоровых темах интродукции и эпилога. Образование важнейших тематических арок оперы.

Свадебный хор – пример чуткого воплощения композитором особенностей мелодики, метроритма и фактуры обрядовой песни.

Романс Антонида – глубина и сила душевных переживаний героини. Выразительность мелодики. Сочетание черт городского романса с элементами народных плачей.

IV действие. Хор поляков «Устали мы» – драматически-комическое перевоплощение воинственной мазурки.

Речитатив и ария Сусанина – кульминация образа главного героя. Глубина чувств, благородство музыкального языка, сочетание патетического речитатива и задушевной лирической мелодии.

Финальная сцена – кульминация и трагическая развязка драмы.

Эпилог. Хор «Славься» – торжественный гимн-марш.

Музыкальный материал

**III д.: Песня Вани
Сцена Сусанина с поляками**

Хор «Разгулялися, разливались»

Романс Антонида

IV д.: Речитатив и ария Сусанина

Эпилог: Хор «Славься»

ТЕМА 23/7. М.И.Глинка. Симфоническое творчество

Значение оркестровых сочинений М.И.Глинки в развитии русской симфонической музыки. Понятие жанрового симфонизма: использование песенных и танцевальных жанров, народного музыкального материала в качестве основы для симфонического развития. Образное и мелодическое богатство музыки. Мастерство оркестрового письма.

Фантазия на две русских темы «Камаринская». Характеристика народных тем, их взаимодополняющий контраст. Форма двойных вариаций. Своеобразие вариационного развития тем с использованием приёмов, характерных для классической музыки, сочетающихся с особенностями народной музыки.

Общее ознакомление с увертюрами на испанские темы «Арагонская хота» и «Ночь в Мадриде».

«Вальс-фантазия» – лирико-драматическая оркестровая пьеса, заложившая основу традиции лирических вальсов в русской музыке (П.И.Чайковский, С.С.Прокофьев, Г.В.Свиридов и др.)

Музыкальный материал

Фантазия на две русские темы «Камаринская»

Увертюра на испанские темы «Арагонская хота» (фрагмент)

«Вальс-фантазия»

ТЕМА 24/8. А.С.Даргомыжский (1813-1869). Обзор творчества.

Романсы и песни

Поиски новых путей в искусстве, воплощение их образов в музыке. Родство образов и тем с творчеством писателей Н.В.Гоголя, Н.А.Некрасова, художника П.А.Федотова.

Жанровое разнообразие вокального творчества А.С.Даргомыжского. Создание новых жанровых разновидностей – драматической песни, романса-монолога и др. Песни сатирического и социально-обличительного характера.

Новый принцип связи музыки и текста. Стремление к передаче в музыке интонации разговорной речи. Создание песенно-декламационной, выразительной и гибкой вокальной мелодии.

Музыкальный материал

Романсы и песни: «Мне грустно» (ст.М.Ю.Лермонтова)

«Старый капрал» (ст.П.Беранже)

«Мельник» (ст.А.С.Пушкина)

«Титулярный советник» (ст.П.И.Вейнберга)

ТЕМА 25/9. А.С.Даргомыжский. Опера «Русалка»(обзор)

«Русалка» – первая русская психологическая музыкальная драма в четырёх действиях. Сюжет – незавершённая драма А.С.Пушкина, взятая за основу А.С.Даргомыжским при написании либретто оперы. Переключение сценического действия из реальности в фантастический мир подводного царства.

Остросоциальная основа конфликта, трагическая развязка. Особенности драматургии. Преобладание принципа сквозного развития, преобладание развёрнутых ансамблевых сцен. Активное развитие драматического действия, экспозиция основных образов в I действии. Трансформация образов Наташи и Мельника под влиянием событий оперы.

Музыкальная характеристика основных персонажей. Цитирование подлинных народных мелодий в хоре «Как на горе мы пиво варили» обращение Наташи к «царице Днепра» (I действие), к князю: «Мой князь, тебя, князь милый, я призываю» в финале оперы.

Музыкальный материал

I д.: Ария Мельника

Терцет Наташи, Князя и Мельника

Хор «Заплетися плетень»

II д.: Песня Наташи

III д.: Каватина Князя

ТЕМА 26/10. Закрепление изученного материала

Раздел VI. Музыкальная культура Украины первой половины XIX века

ТЕМА 27/11. Жанры инструментальной и симфонической музыки

Возникновение симфонического жанра в Украине на рубеже XVIII-XIX вв. Сведения об «Украинской симфонии» Э. Ванжуры, симфонии М. С. Березовского, «Концертной симфонии» Д. С. Бортнянского.

М. Н. Калачевский – композитор, пианист, музыкально-общественный деятель, автор «Украинской симфонии», Струнного квартета, ряда фортепианных пьес.

«Украинская симфония». История создания и исполнения сочинения.

Особенности структуры цикла как свидетельство использования классических традиций. Обращение к жанру романса в III части цикла.

Фольклорная основа всех тем симфонии. Особенности использования народно-песенного материала (цитатный и переинтонирование).

Музыкальный материал

М. Н. Калачевский. «Украинская симфония»:

I ч. – экспозиция

II ч. – главная тема

III ч. – главная тема

IV ч. – экспозиция

ТЕМА 28/12. Украинский музыкально-драматический театр XIX века

И. П. Котляревский – основатель украинского музыкально-драматического театра. «Наталка Полтавка» – первый образец украинского музыкально-драматического произведения. Авторское определение жанра – «опера».

Современное определение – «оперетта».

Народность сюжета как одна из определяющих черт жанра. Особенности происхождения музыки произведения.

Н. В. Лысенко – редактор музыки «Наталки Полтавки».

Особенности структуры произведения: сочетание пения с разговорными диалогами и монологами.

Роль музыки. Вокальные амплуа героев. Песня – главное средство характеристики персонажа: лирическая характеристика Наталки и Петра; комическая – Возного и Выборного; эпико-драматическая и шуточная – Николая. Иные вокальные жанры, использованные в «Наталке Полтавке» (дуэт, трио, хор).

Музыкальный материал

«Наталка Полтавка» (в редакции Н. В. Лысенко):

I д.: Песня Наталки «Віють вітри»

две песни Выборного «Дід рудий», «Ой під вишнею»

Песня Возного «Всякому городу нрав і права»

III д.: Песня Петра «Сонце низенько»

Песня Наталки «Ой я дівчина полтавка»

ТЕМА 29/13. С. С. Гулак-Артемовский (1813-1873). Опера «Запорожец за Дунаем». Музыкальные характеристики персонажей

С. С. Гулак-Артемовский – выдающийся музыкально-театральный деятель, композитор, оперный певец, драматический актёр и драматург.

Родина С.С.Гулака-Артемовского. Обучение в Киевской семинарии, пение в семинарском хоре. Работа в хоре Михайловского монастыря.

Встреча с М.И.Глинкой. Переезд в Петербург. Занятия с М.И.Глинкой. Обучение во Франции и Италии. Дебют во Флорентийском оперном театре.

Возвращение в Петербург. Дебют в партии Руслана на сцене Мариинского оперного театра в опере М.И.Глинки «Руслан и Людмила» (1842).

Двадцатичетырёхлетняя работа в оперном театре. Репертуар певца.

Композиторская деятельность С.С.Гулака-Артемовского. Премьера на сцене Мариинского театра первой украинской оперы «Запорожец за Дунаем» в 1863г.

Выход в отставку. Переезд в Москву. Смерть в Москве.

История создания и премьеры оперы «Запорожец за Дунаем». Сюжет оперы, его историческая основа. Лирико-комический жанр. Наличие разговорных диалогов. Элементы героико-патриотической линии в опере. Построение музыкальной драматургии на основе сопоставления двух контрастных пар персонажей. Комическая пара: Иван Карась и Одарка. Их музыкальная характеристика ритмами и интонациями гопака и казачка. Лирическая пара – Оксана и Андрей. Использование в их характеристике жанров песни-романса и вальса.

Образ народа в опере, его характеристика в хоровых и танцевальных номерах.

Музыкальный материал

I д.: Песня Карася «Ой щось дуже загулявся» Дуэт Одарки и Карася «Відкіля це ти узявся?»

Романс Оксаны «Місяцю ясний»

II д.: Каватина Карася «Тепер я турок, не казак»

Дуэт Оксаны и Андрея «Чорной хмарою діброва»

Танцевальная сюита

III д.: Песня Одарки «Ой казала мені мати»

Ария Андрея с хором «Блаженный день, блаженный час»

Раздел VII. Развитие оперного жанра в Западной Европе XIX века

ТЕМА 30/14. Оперная реформа. К.В.Глюк. (1714-1787)

К.В.Глюк – немецкий композитор, крупнейший представитель музыкального классицизма.

Опера – ведущий жанр творчества. Три этапа творчества деятельности, их направленность на реформирование итальянской оперы-*seria*. Цель реформы – преодоление традиционной структуры: чередования арий *da capo* (с повторением и оркестровым аккомпанементом) и речитативов-*secco*, сопровождаемых клавесином.

Принципы реформы: подчинение музыки поэтическому тексту; преодоление номерной структуры (объединение эпизодов в большие сцены, пронизанные единым драматическим развитием); связь увертюры с действием оперы; усиление роли оркестра и хора для достижения большей выразительности и драматизма.

Опера «**Орфей и Эвридика**» (1762) создана на сюжет древнегреческого мифа об Орфее. Она положила начало оперной реформе, направленной на достижение органичного слияния музыки и драмы.

Сюжет оперы. Герои и их певческие голоса. Строение оперы.

Музыкальный материал

I д.: Сцена оплакивания Эвридики. Ария Орфея

II д.: Сцена Орфея с фуриями. Мелодия (флейты) из картины

III д.: Ария Орфея «Потерял я Эвридику»

ТЕМА 31/15. Оперное творчество Дж.Верди (1813-1883)

Признание Дж.Верди национальным героем Италии, избрание депутатом Первого парламента независимой страны. Прижизненная всемирная слава композитора. Творческое долголетие.

Демократизм художественных убеждений, психологизм лучших опер композитора: «Риголетто», «Трубадур», «Травиата», «Дон Карлос», «Бал-маскарад», «Аида» и др. Яркое драматическое развитие образов при помощи мелодической выразительности музыкальных характеристик, владение приёмами «большой оперы («Аида»).

Музыкальный материал

«Риголетто»: I д. Ария Джильды

II д. Рассказ Джильды, Ария Риголетто

III д. Песенка Герцога

«Травиата»: I д. Ария Виолетты

III д. Дуэт Альфреда и Виолетты («Застольная песня»)

III Сцена смерти Виолетты

«Аида»: I д. Речитатив и романс Радамеса, Хор «К берегам священным Нила»

II д., 2 к. Сцена возвращения Радамеса (фрагменты)

III д. Сцена Аиды (фрагменты)

IV д., 2 к. Заключительная сцена в подземелье

ТЕМА №32/16. Ж.Бизе. (1838-1875). Опера «Кармен» (фрагменты)

Ж.Бизе – яркая фигура во французском музыкальном искусстве XIX ст. Опера – основной жанр творчества Ж.Бизе.

Яркость национального колорита в музыке к драме А.Доде «Арлезианка».

Опера **«Кармен»** – вершина творчества, шедевр мирового оперного искусства.

Провал первой постановки. Влияние этого события на преждевременную смерть композитора.

Литературный первоисточник и сюжет оперы на основе новеллы Проспера Мериме. Красочность испанского национального колорита.

Увертюра. Сопоставление резко контрастных образов: темы народного праздника, припева куплета Тореадора, трагической темы «судьбы» Кармен.

I действие. Экспозиция и развитие образа Кармен, народно-жанровая основа её характеристики: Хабанера и Сегидилья.

II действие. Цыганская песня с хором. Воплощение свободолюбия и пылкого темперамента народа, дочерью которого является Кармен.

Куплеты Тореадора. Музыкальный портрет героя – народного любимца.

Ария Хозе «с цветком». Лирическая щедрость чувств, проникновенность выразительной романсовой кантилены.

III действие. Антракт. Светлый музыкальный образ природы.

IV действие. Антракт. Его народно-танцевальная основа, контраст лирико-драматического и радостно-праздничного образов.

Заключительная сцена: драматическая кульминация и развязка.

Многогранность образа Кармен, созданного гением композитора.

Музыкальный материал

Увертюра

I д.: Сцена выхода Кармен и Хабанера

Сегидилья и Сцена с Хозе

II д.: Цыганская песня

Кармен Куплеты Тореадора с

хором Ария Хозе «с цветком»

III д.: Антракт Сцена гадания

IV д.: Антракт

Заключительная сцена

ТЕМА 33/17. Западноевропейская опера XIX века. Р.Вагнер (1813-1883)

Р.Вагнер – великий немецкий композитор-романтик, оперный реформатор. Народные легенды и мифы как сюжетная основа опер Р.Вагнера.

Ведущая роль оркестра в вагнеровской музыкальной драматургии. Картинная яркость оркестровых эпизодов, богатство оркестровых красок, симфоническое развитие основных тем и образов. Широкое использование **лейтмотивов** – музыкальных тем, связанных конкретными героями, явлениями, понятиями, обстоятельствами и неоднократно появляются в соответствующих моментах сценического действия.

Новаторское обновление музыкального языка, расширение и обогащение гармонических средств. Понятие бесконечной мелодии.

Музыкальный материал

Оперы: «Тангейзер»: Увертюра

«Лоэнгрин»: Увертюра

III д. Антракт и рассказ Лоэнгрин

«Валькирия»: III д. «Полёт Валькирий»

«Сумерки богов»: III д. Траурный марш

«Тристан и Изольда»: Вступление к опере (фрагмент)

ТЕМА 34/18. Итоговый урок

ПЯТЫЙ ГОД ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА

(2 часа в неделю)

№ п / п	Названия разделов и тем	количество часов
I семестр		
Раздел VIII. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.		
1	Этапы развития мировой культуры (повторение)	2
2	Культура России второй половины XIX века. Творчество художников-передвижников. Музыкальная жизнь России	2
3	Деятельность творческого объединения «Могучая кучка». М.А.Балакирев (1837-1910). Творческий портрет	2
4	А. БОРОДИН. Биография и обзор творчества/.Романсы и песни.	2
5	А.Бородин. Опера "Князь Игорь. Общая характеристика.	2
6	А.Бородин. Опера "Князь Игорь. Музыкальные образы.	2
7	А.Бородин.Симфония № 2 ("Богатырская")	2
8	Закрепление изученного материала (резервный урок)	2

9	М. Мусоргский. Биография и обзор творчества.	2
10	М. Мусоргский. Фортепианный цикл " Картинки с выставки "	2
11	М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов». Общая характеристика.	2
12	М. Мусоргский. Опера « Борис Годунов». Музыкальные характеристики основных персонажей.	2
13	М.П.Мусоргский. Вокальные произведения	2
14	Ц.А.Кюи (1835-1918). Творческий портрет	2
15	Элементы фольклора других народов в творчестве русских композиторов. Ориентальные мотивы в произведениях композиторов-кучкистов *	2
16	<i>Итоговый урок</i>	2
Всего за семестр		32

II семестр		
17/1	Н. Римский-Корсаков. Биография и обзор творчества	2
18/2	Н. Римский-Корсаков. Опера "Снегурочка". Общая характеристика.	2
19/3	Н. Римский-Корсаков. Опера "Снегурочка". Музыкальная характеристика основных образов.	2
20/4	Н. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита "Шехеразада"	2
21/5	П. ЧАЙКОВСКИЙ. Биография и обзор творчества.	2
22/6	П.И.Чайковский. Концерт № 1 <i>си-бемоль минор</i> для фортепиано с оркестром	2
23/7	П.И.Чайковский. Симфоническое творчество.	2
24/8	П.И.Чайковский. Оперное творчество. Опера "Евгений Онегин". Общая характеристика. Вступление и 1 картина.	2
25/9	П.И.Чайковский. Опера "Евгений Онегин". Музыкальная характеристика и развитие образов во 2-7 картинах.	2
26/10	Закрепление изученного материала (резервный урок)	2
<i>Раздел I X. Музыкальная культура Украины второй половины XIX века</i>		
27/11	Общая характеристика культуры Украины второй половины XIX века. Традиции в развитии музыкального театра	2
28/12	М. Лысенко. Биография и обзор творчества. Вокальное творчество. Обработки украинских народных песен.	2
29/13	М. Лысенко..Хоровое творчество.«Музыка к «Кобзарю» Т.Г.Шевченко.	2
30/14	Н.В.Лысенко.Опера "Тарас Бульба"	2
31/15	М. Леонтович. Творческий портрет. Хоровые обработки народных песен.	2
32/16	К.Г. Стеценко. Творческий портрет.	2
33/17	Я.С. Степовой. Творческий портрет	2
34/18	<i>Итоговый урок</i>	2
Всего за семестр		36
Всего за год		68

Раздел УШ. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.

ТЕМА 1. Этапы развития мировой культуры (повторение)

Этапы развития русской музыкальной культуры до второй половины XIX века.

Древнерусская музыка – период от возникновения Русского государства в IX веке допетровских времен (конец XVII века). Два направления развития –

церковная и народная музыка. Искусство колокольной игры. Традиция хорового пения. Зарождение музыкального театра. Вертепный спектакль и школьная драма.

Русская музыка XVIII века. Развитие светской музыки. Французский и итальянский стиль в музыке. Первые сборники русских народных песен.

Русское искусство I половины XIX века. Национальный подъем и демократизация искусства.

Музыка доглинкинского периода. Интерес композиторов к народной песне, создание вокальных произведений в народном стиле. Расцвет жанра русского романса.

М.И.Глинка – основоположник русской профессиональной композиторской школы.

Последователи М.И.Глинки.

Музыкальный материал

Фрагменты наиболее ярких произведений русских композиторов XVIII века и первой половины XIX века (по выбору преподавателя).

ТЕМА 2. Культура России второй половины XIX века.

Творчество художников- передвижников. Музыкальная жизнь России.

Исторические события в России II половины XIX века. Расцвет русского реализма, развитие «гражданственной» и социально-обличительной тематики в искусстве.

Деятельность «Товарищества передвижных выставок». Художники-передвижники и их работы: И.К.Айвазовский, В.М.Васнецов, И.Н.Крамской, А.И.Куинджи, К.Е.Маковский, В.Г.Перов, И.Е.Репин, А.К.Саврасов, В.И.Суриков, И.И.Шишкин и др. Правда жизни и образы народа. Передвижные выставки. Третьяковская галерея и П.М.Третьяков.

Расцвет русской музыкальной культуры, появление шедевров русской музыки в различных жанрах.

Становление и развитие национальной русской композиторской школы к XVIII-началу XIX ст. М.И.Глинка и его преемники. Основание в 1859 году Русского музыкального общества и просветительский характер деятельности РМО. Деятельность Н.Г.Рубинштейна и А.Г.Рубинштейна. Открытие консерваторий в Петербурге и Москве и Бесплатной музыкальной школы в Петербурге. Сборники РНП, «40 русских народных песен» М.А.Балакирева. Произведения на народно-песенной основе. Развитие музыкальной критики: В.В.Стасов, А.Н.Серов.

Музыкальный материал

А.Г.Рубинштейн. Мелодия, ор.3 №1 *Фа мажор* (виолончель) (1854)

М.П.Мусоргский. «Рассвет на Москва-реке» (Вступление к Од. оперы «Хованщина»)

ТЕМА 3. Деятельность творческого объединения «Могучая кучка».

М.А. Балакирев (1837-1910). Творческий портрет

Творческое содружество композиторов – «Новая русская музыкальная школа» или балакиревский кружок («Могучая кучка»). «Пятерка» композиторов: М.А.Балакирев, Ц.А.Кюи, М.П.Мусоргский, А.П.Бородин, Н.А.Римский-Корсаков.

Творческая связь «кучкистов» с представителями русской культуры: А.С.Даргомыжский, П.И.Чайковский, Н.Г.Рубинштейн.

Художественные принципы, тематика, образы, жанры музыки композиторов «Могучей кучки». Просветительская деятельность «Могучей кучки». Значение композиторов-«кучкистов» в развитии русской и мировой музыкальной культуры.

М.А.Балакирев (1836-1910)– организатор и руководитель «новой русской музыкальной школы»/«балакиревского кружка». Интерес к русскому и восточному музыкальному фольклору. Сборники «40 русских народных песен» (1866), «30 песен русского народа» (1897). Симфонические сезоны и выступления в Бесплатной музыкальной школе и Парижской опере. Традиции М.И.Глинки в творчестве М.А.Балакирева.

Музыкальный материал

Увертюра на темы трех русских песен (1858)

М.И.Глинка–М.А.Балакирев. «Жаворонок»(1864)

ТЕМА 4. А. П.Бородин (1833-1887). Биография, обзор творчества, черты стиля. Романсы и песни

Многогранность творческой деятельности А.П.Бородина. **Вклад А.П.Бородина в развитие русской музыки и науки.** Самобытность и эпичность музыки Бородина.

Детские годы в Петербурге. Круг интересов. Учеба в Медико-хирургической академии.

Знакомство с Е.С.Протопоповой. Изучение музыки зарубежных композиторов.

Сближение с «балакиревским кружком». Успех Первой симфонии (1869).

Работа над Второй симфонией (1876) и оперой «Князь Игорь».

Работа с издательством мецената М.П.Беляева. Произведения последнего десятилетия жизни. Внезапная смерть композитора и судьба незавершенных произведений.

Вокальное творчество А.П.Бородина. Разнообразие содержания: эпос и сказка («Спящая княжна»); лирико-психологические высказывания («Для берегов отчизны дальней»), сатирические песни и бытовые сценки («Спесь»).

Обращение к стихам А.С.Пушкина, Н.А.Некрасова, Г.Гейне, к собственной поэзии. Единство музыки и слов в романсах и песнях А.П.Бородина. Распевность мелодии и звукоизобразительные приемы в партии фортепиано.

Музыкальный материал

Вокальные произведения: «Спящая княжна» (ст.А.П.Бородин,1867)

«Для берегов отчизны дальней» (ст.А.С.Пушкина,1881)

«Спесь» (ст.А.К.Толстого,1885)

ТЕМА 5. А.П.Бородин. Опера «Князь Игорь».

История создания, сюжет, драматургия, образы

Значение оперы А.П.Бородин «Князь Игорь» в развитии русской оперы. Тип народно-эпической оперы и близость опере «Руслан и Людмила» М.И.Глинки. Исторический сюжет и литературный первоисточник – «Слово о полку Игореве» из «Повести временных лет» (1185 г.). Работа над оперой с 1869 г. Завершение и оркестровка Н.А.Римским-Корсаковым и А.К.Глазуновым. Премьера оперы в Мариинском театре в 1890 г.

Строение оперы «Князь Игорь»: 4 действия с Прологом и Эпилогом.

Содержание оперы по действиям. Особенности драматургии: сквозные сцены и противопоставления (русские – половцы, Князь Игорь – Хан Кончак, Ярославна – Галицкий). Интонационное единство тем русских образов.

«Восточный колорит» в обрисовке лагеря половцев.

Роль хоров и их образное разнообразие: торжественно-эпический характер (Хор «Солнцу красному слава»), тревожность (Хор бояр из I д. 2 к.), поэтичность (Хор невольниц II д.), воинственность и темперамент (Половецкие хоры и пляски из II д.), безысходность (Хор поселян из IV д.).

Роль оркестра в опере «Князь Игорь», яркие оркестровые эпизоды.

Музыкальный материал

Пролог: Хор «Солнцу красному слава», Сцена солнечного затмения

I д., 2 к.: Хор бояр «Мужайся, княгиня»

II д.: Хор невольниц «Улетай на крыльях ветра»

III д.: «Половецкие пляски»

ТЕМА 6. А.П.Бородин. Опера «Князь Игорь».

Музыкальная характеристика образов.

Эпически-картинный стиль обрисовки главных действующих лиц оперы, раскрытие характеров в портретном плане. Большая роль арий-монологов, размышлений

Характеристика князя Игоря. **Ария «Ни сна, ни отдыха»** – портретная характеристика князя Игоря. Связь тематического материала арии с другими эпизодами Игоря. Героико-драматичный характер. Контраст среднего раздела.

Характеристика Ярославны. **Ариозо «Ах, где ты, где ты, прежняя пора»** из I д., 2 к. его печальный характер. Решительность в сцене с Галицким.

«Плач Ярославны» («Ах! Плачу я, горько плачу я») из IV д. – главная характеристика Ярославны. Текст из «Слова о полку Игореве», поэтические образы ветра, солнца, реки. Интонаций плачей и лирических песен в мелодике. Лирический эпизод-обращение к Игорю, мелодическое родство с темами Игоря.

Характеристика образов Востока.

Хан Кончак. Благородный, но хитрый властитель. Восточная мелодия в сочетании с «ударным» ритмом. Контрастное сопоставление эпизодов в Арии Кончака.

Каватина Кончаковны

«Меркнет свет дневной». Особенности голоса контральто.

Причудливость мелодии, прихотливый ритм, «томный» характер музыки.

Характеристика Галицкого. Образ бесшабашного гуляки, противопоставление князю Игорю. **Речитатив и песня Галицкого** – основная характеристика персонажа.

Музыкальный материал

I д.: Речитатив и песня Галицкого

II д.: Ария князя Игоря «Ни сна, ни отдыха». Ария Кончака

IV д.: «Плач Ярославны»

ТЕМА 7. А.П.Бородин. Симфония №2 *си минор* «Богатырская»

Значение симфонического творчества А.П.Бородина в развитии эпического симфонизма русских композиторов. Образная сфера симфонических произведений А.П.Бородина – богатырские образы и восточные образы.

Вторая симфония А.П.Бородина – вершина симфонического творчества композитора. Еепремьера (1877), отзывы современников: В.В.Стасов о программности, Б.В.Асафьев о скерцо, М.П.Мусоргский, назвавший симфонию «героической славянской».

Патриотизм, прославление богатырской мощи народа в симфонии. Героико-эпический характер и «народный» музыкальный язык произведения.

Особенности оркестровки симфонии – предпочтение деревянным духовым инструментам, роль тембра арфы (имитация звучания гусель). Особенности строения цикла: II ч. – скерцо, повествовательный характер III ч.

Первая часть (Allegro)си минор – воплощение богатырских образов симфонии. Особенности главной партии. Мужественная лирика побочной партии. Четкость членения разделов – экспозиции, разработки и репризы. «Картинность» разработки. Массивная кульминация в коде.

Краткая характеристика II – IV частей симфонии

Вторая часть (Allegretto) – скерцо *Фа мажор* в сложной трехчастной форме. Контраст к I части. Ориентальный характер темы среднего раздела.

Третья часть – (Andante)Ре-бемоль мажор в сонатной форме.

Повествовательный характер главной партии, рисующей образ Баяна, интонации плача в побочной партии.

Четвертая часть – Финал (Allegro)Си мажор в сонатной форме.

Праздничный характер. Ладовые особенности главной партии, черты музыки скоморохов в побочной партии.

Музыкальный материал

А.П.Бородин. Симфония №2 *си минор* «Богатырская»

I ч. полностью

II ч. (фрагмент)

III ч. (фрагмент)

IV ч. (фрагмент)

ТЕМА 8. Закрепление изученного материала

ТЕМА 9. М. Мусоргский. Биография и обзор творчества.

М.П.Мусоргский –

представитель демократического реализма в русской музыке. Новизна идей и образов, богатство и яркость музыкального языка.

Отражение в творчестве М.П.Мусоргского общественно-демократических идей 60-70 годов XIX века. Социально-обличительная направленность и новаторство его творчества. Развитие традиций Даргомыжского.

Детские годы. Впечатления от родной природы, жизни крестьян, их фольклора.

Переезд в Петербург, служба в Преображенском полку. Музыкальные занятия и интересы молодого Мусоргского. Влияние А.С.Даргомыжского на личность М.П.Мусоргского.

Перелом в жизни (конец 50-х – начало 60-х г.г.): знакомство с Ц.А.Кюи, М.А.Балакиревым, увлечение литературой, философией. Выход в отставку с военной службы.

Создание серии социально-обличительных и сатирических романсов и песен из народной жизни, проникновение в душевный мир ребенка (цикл «Детская» на собственные слова).

Отражение народных поверий в симфонической картине «Ночь на Лысой горе». Создание и судьба оперы «Борис Годунов». Работа над операми «Хованщина» и «Сорочинская ярмарка».

Вокальные произведения 70-х годов (баллада «Забытый», цикл «Песни и пляски смерти» на сл. А.А.Голенищева-Кутузова, «Песня о блохе» из «Фауста» И.В.Гете, «На Днепре» на сл.Т.Г.Шевченко).

Концертная поездка по Волге, Украине, Крыму (1879) с певицей Д.М.Леоновой. Смерть композитора. Последние произведения М.П.Мусоргского, их завершение и оркестровка учениками (В.Я.Шебалин, М.М.Ипполитов-Иванов) и Д.Д.Шостаковичем.

Музыкальный материал

Фантазия для симфонического оркестра «Иванова ночь на Лысой горе» (1867)

«Гопак веселых парубков» из 2 к. III д. оперы «Сорочинская ярмарка» (1874-1880)

«Рассвет на Москве-реке» — Вступление к опере «Хованщина» (1872-1880)

Баллада «Забытый» (сл. А.А.Голенищева-Кутузова)

ТЕМА 10. М.П.Мусоргский. Фортепианный цикл «Картинки с выставки»

«Картинки с выставки» — лучший образец инструментальной музыки М.П.Мусоргского. История создания цикла. Основные сведения о художнике В.А.Гартмане. Сходство с циклическими произведениями западно-европейских композиторов (Р.Шуман «Карнавал»).

Особенности строения фортепианного цикла «Картинки с выставки»: 10 пьес – реалистические портреты, бытовые сценки, фантастические образы, романтические картины рыцарского средневековья, величавая русская древность – объединенных связующими эпизодами под названием «Прогулка» (автопортрет М.П.Мусоргского).

Черты стиля: симфонический масштаб, яркость музыкального языка, самобытность, новизна форм, элементы шумановского пианизма. Оркестровка «Картинок с выставки» М.П.Мусоргского М.Равелем. Современное звучание цикла в аранжировке Emerson, Lake & Palmer.

«Прогулка». Ее значение, видоизменение на протяжении цикла, торжественное звучание в конце.

№1. «Гном». Изображение гротескного образа уродца.

№2. «Старый замок» – картинка, рисующая средневекового трубадура.

№3. «Тюльри. (Тюльрийский сад)». Жанровая сценка ссоры детей в парке.

№4. «Быдло». Зарисовка тяжелой жизни селян.

№5. «Балет невылупившихся птенцов» – шутивное, полуфантастическое скерцино.

№6. «Два еврея, богатый и бедный». Воплощение двух противоположных характеров.

№7. «Лимож. Рынок». Картинка пестрого, разноголосого рынка.

№8. **«Катакомбы. Римская гробница».** Сумрачная картина подземелья.

№9. **«Избушка на курьих ножках».** Зарисовка фантастического полета Бабы-Яги.

№10. **«Богатырские ворота. В стольном граде во Киеве».** Торжественный, былинный характер. Звукоизобразительные приемы: звон колоколов и церковное песнопение.

Музыкальный материал

Фортепианный цикл «Картинки с выставки» (отдельные пьесы на выбор преподавателя) в фортепианном и оркестровом звучании

ТЕМЫ 11-12. М.П.Мусоргский. Опера «Борис Годунов».

Драматургический талант М.П.Мусоргского. Показ в операх жизни народа: «Прошедшее в настоящем». Претворение оперных принципов М.И.Глинки и А.С.Даргомыжского.

Особое значение оперы **«Борис Годунов»** (по трагедии А.С.Пушкина) её психологизм, реализм, народность образов, напряженность конфликтов, яркий пример народно-исторической музыкальной драмы.

Новый мелодический стиль оперы – вокально-декламационный, следование за смысловым содержанием. Обращение к народно-песенным образцам и использование разных жанров народной песни: славильные, хороводные, причитания, былины. Сложная система лейтмотивов, наполненных психологическим значением.

Большое значение сцен народа в опере. Сольные эпизоды героев в рамках сквозных сцен.

Значение оркестрового сопровождения, чутко следующего за драматическим действием и использование звукоизобразительных эффектов. Сложные диссонирующие гармонии.

Структура оперы – Пролог (2 картины) и 4 действия (8 картин).

ПРОЛОГ

Первая картина. Двор Новодевичьего монастыря под Москвой. Пристав требует молить Бориса Годунова венчаться на царство (**Хор «На кого ты нас покидаешь»**). Дьяк Щелкалов сообщает, что Борис и слышать не желает о троне (**«Православные! Неумолим боярин!»**). К монастырю подходят калики перехожие. Они призывают молиться за избрание на царство Бориса, во спасение Руси.

Вторая картина. Царское коронование. Под колокольный звон бояре шествуют в Успенский собор. Народ славит царя (**«Уж как на небе солнцу красному слава!»**). Царя Бориса гнетут сомнения и зловещие предчувствия (**Ариозо «Скорбит душа»**).

ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ

Первая картина. В келье Чудова монастыря монах-летописец Пимен пишет летопись (**Монолог «Еще одно, последнее сказанье»**). Послушнику Григорию Отрепьеву он рассказывает о том, что Борис Годунов виновен в гибели наследника престола царевича Димитрия. У Отрепьева зреет план: назваться Димитрием и вступить в борьбу с Борисом.

Вторая картина. Корчма на литовской границе, куда забрели беглые монахи Варлаам и Мисаил, с ними вместе — Григорий. Гости пьют вино и шутят (**Песня Варлаама: «Какво городе было во Казани»**). Григорий поглощён

мыслями о самозванстве. Появляются два пристава и разоблачают Григория. Спасаясь, он выскакивает в окно. Все бросаются за ним.

ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ

Царский терем в Кремле. Бориса мучает раскаяние и предчувствие кары за убийство царевича (**Монолог «Достиг я высшей власти»**). Князь Шуйский рассказывает о появлении в Литве самозванца-Дмитрия. Борис в смятении, ему мерещится призрак убитого младенца (**Сцена с курантами: «Ух, тяжело!.. Дай дух переведу»**).

ТРЕТЬЕ ДЕЙСТВИЕ

Первая картина. Девушки развлекают в Сандомирском замке Марину Мнишек (**Ария Марины «Как томительно и вяло»**). Она хочет пленить Самозванца, чтобы занять престол московских царей.

Вторая картина. В саду Самозванец ждёт Марину, которая хитростью и лаской разжигает в нём чувство любви. Она будет принадлежать ему, когда Самозванец взойдёт на престол. Звучат упрёки и любовные признания (**Дует «О, царевич, умоляю»**).

ЧЕТВЁРТОЕ ДЕЙСТВИЕ

Первая картина. Площадь перед собором Василия Блаженного в Москве. Народ говорит о приближении войска Самозванца. Мальчишки дразнят Юродивого и доводят его до слез. (**Песня Юродивого «Месяц едет, котенок плачет»**). Закончилась обедня. Голодный люд в отчаянии требует милостыню (**Хор «Хлеба!»**). Юродивый жалуется царю: «Велика их зарезать, как ты зарезал маленького царевича».

Вторая картина. В Грановитой палате Шуйский рассказывает о страданиях царя. Летописец Пимен повествует о чудесном исцелении слепого у могилки царевича Дмитрия. Царь падает без чувств. Очнувшись и успев произнести последние напутствия, царь умирает (**Монолог «Прощай, мой сын!»**).

Третья картина. Народ на лесной дороге под Кромами, расправляется над воеводой. Мисаил с Варлаамом, подстрекающие народ рассказом о казнях призывают всех встать за законного царя Дмитрия. Толпа бунтует (**Хор «Расходилась, разгулялась»**). Появляется войско Самозванца, народ славит его и идёт за ним. Юродивый предрекает народу страшные невзгоды (**«Лейтесь, лейтесь, слёзы горькие!»**)...

Музыкальный материал

ПРОЛОГ. 1 к.: Оркестровое вступление;

Хор «На кого ты нас покидаешь»

Хоровой речитатив «Митюх, а Митюх»

2 к.: Оркестровое вступление и

Хор «Слава» Монолог Бориса

«Скорбит душа»

I д. 1 к.: Монолог Пимена «Еще одно последнее сказанье»

2 к.: **Песня Варлаама «Как во городе было во Казани»**

II д. **Монолог Бориса «Достиг высшей власти»**

Сцена с курантами

III д. 1 к.: Ария Марины

3 к.: **Хор «Расходилась, разгулялась»**

окончание оперы Песня Юродивого «Лейтесь, лейтесь»

ТЕМА 13. М.П.Мусоргский. Вокальные произведения

Драматические черты вокальных произведений М.П.Мусоргского. Создание объективного психологического образа в отличие от лирики вокальных произведений современников.

Тематика вокальных произведений М.П.Мусоргского: народно-бытовые темы в форме монолога/рассказа. Яркие портретные характеристики героев вокальных произведений.

Вокально-декламационный стиль произведений и главенствующая роль речитатива; речевые интонации как средство передачи эмоциональных и психологических состояний.

Народная песня и ее интонации как одно из важнейших средств реалистичной обрисовки крестьянских образов. Серия колыбельных («Спи, усни, крестьянский сын», «Колыбельная Еремушке», «Калистратушка» и др.) о тяжелой доле народа.

Вокальные произведения на основе народных танцев, драматизация танцевального жанра («Гопак»).

Романтические черты в вокальных произведениях М.П.Мусоргского («Забытый»).

Тяготение М.П.Мусоргского к пародии и сатире («Семинарист»).

Вокальные циклы М.П.Мусоргского. «Детская», «Песни и пляски смерти»

Музыкальный материал

«Светик Савишна» (сл.М.П.Мусоргского, 1866)

«Сиротка» (сл.М.П.Мусоргского)

«Спи, усни, крестьянский сын» (сл. М.П.Мусоргского)

«Колыбельная Еремушке» (ст. Н.А.Некрасова)

«Калистратушка» (ст. Н.А.Некрасова, 1864)

«Семинарист» (сл.М.П.Мусоргского, 1867)

«Гопак» (ст. Т.Г.Шевченко, 1866)

«Забытый» (ст.А.А.Голенищева-Кутузова)

«С няней» (1868), «В углу» (1870) из цикла «Детская» (ст. М.П.Мусоргского)

«Трепак» из цикла «Песни и пляски смерти» (1877, ст. М.П.Мусоргского)

ТЕМА 14. Ц.А.Кюи (1835-1918). Творческий портрет

Многогранность таланта Ц.А.Кюи: генерал, инженер, ученый, композитор, критик, пропагандист творчества «кучкистов».

Разнообразие творчества Ц.А.Кюи: 14 опер (в т.ч. 4 детских), романсы, хоровые, оркестровые произведения, ансамбли и множество сочинений для фортепиано, статьи.

Литовские и французские корни композитора. Разностороннее образование и обучение музыке у С.Монюшко. Первые фортепианные миниатюры, романсы (в 14 лет).

Переезд в Петербург и общение с М.А.Балакиревым, А.С.Даргомыжским, В.В.Серовым. Педагогическая работа в училище, инженерные научные работы, посещение театров, музыкально-критические статьи. Окончание Ц.А.Кюи произведений А.С.Даргомыжского и М.П.Мусоргского.

Романтическое дарование композитора, мелодическая неповторимость, лиричность.

Вокальные произведения Ц.А.Кюи: романсы

«Царскосельская статуя» наст. А.С.Пушкина, «Осень наступила» наст.

А.Н.Плещеева, «Эоловы арфы» наст. А.Н.Майкова.

Проникновение в мир детской психологии. Детские оперы Ц.А.Кюи: «Снежный богатырь», «Красная шапочка», «Кот в сапогах», «Иванушка-дурачок».

Детская опера-сказка «Красная шапочка» по сказке Ш.Перро, на текст М.С.Поль с посвящением «Его Императорскому Высочеству Цесаревичу и Великому Князю Алексею Николаевичу». Создание в 1911-1912 году. Структура оперы – 2 действия/3 картины. Простота, нежность, грация и юмор в обрисовке персонажей. Роль хора-рассказчика.

Музыкальный материал

Фортепианные пьесы (на выбор преподавателя) Вальсы, ор. 31, 41;

Прелюдии, ор. 64 и др.

Романсы: «Царскосельская статуя» (ст. А.С.Пушкина)

«Осень наступила» (ст. А.Н.Плещеева)

«Эоловы арфы» (ст. А.Н.Майкова)

Фрагменты опер (на выбор преподавателя) «Красная шапочка», «Снежный богатырь» и др.

ТЕМА 15. Элементы фольклора других народов в творчестве русских композиторов. Ориентальные мотивы в произведениях композиторов-«кучкистов»*

Традиции М.И.Глинки, А.С.Даргомыжского и западноевропейских композиторов (Р.Шумана, Г.Берлиоза, Ф.Листа) в обращении к фольклору других народов.

Народность и национальный колорит – один из основополагающих принципов «кучкистов». Национальный музыкальный фольклор как источник композиторского творчества.

Интерес к фольклору других народов; использование украинских, польских, чешских, шотландских народных песен, арабских, еврейских, мавританских мелодий, музыкальных тем народов Востока. Обогащение музыкального языка «кучкистов» за счет мелодико-ритмических, ладогармонических особенностей, темброво-инструментальных эффектов.

Музыкальный материал

М.А.Балакирев. Романсы: «Грузинская песня» (ст. А.С.Пушкина)

«Испанская песня» (ст. М.Л.Михайлова)

«Песня Селима» (ст. М.Ю.Лермонтова)

«Еврейская мелодия» (ст. М.Ю.Лермонтова из Байрона)

Фортепианная фантазия «Исламей»

Пьеса для ф-но «Фанданго-этиюд»/«Испанская серенада»

Симфоническая поэма «В Чехии»

Симфоническая поэма «Тамара»

«Увертюра на тему испанского марша»

А.П.Бородин. Романс «Арабская мелодия» (ст. А.П.Бородина)

Пьеса для ф-но «Тарантелла» D-dur

Симфоническая картина «В Средней Азии»

М.П.Мусоргский. Песня «Гопак» на ст. Т.Г.Шевченко

Опера «Сорочинская ярмарка» - фрагменты
Опера «Хованщина» IV д. 1 к. Танцы персидок
Ц.А.Кюи.Хоры «Дарует небо человеку» (Татарская песня),
«Молитва бедуина» Фрагменты опер «Сын мандарина»,
«Вильям Ратклифф»
Н.А.Римский-Корсаков.Романс «Не пой, красавица при мне» (ст.
А.С.Пушкина)
Симфоническая сюита «Антар»
«Испанское каприччио» для симфонического оркестра
«Сербская фантазия» для симфонического оркестра
Первая ария Шемаханской царицы из II д. оперы «Золотой петушок»
Фрагменты опер «Майская ночь», «Ночь перед Рождеством»
ТЕМА 16. Итоговый урок
ТЕМА 17/1. Н.А.Римский-Корсаков (1844-1908).Биография, обзор
творчества, черты стиля

Многогранность творческой и общественной деятельности **Н.А.Римского-Корсакова** – композитора, педагога, музыкального писателя и редактора, дирижера и пропагандиста русской музыки. Отражение в творчестве истории и быта народа, обращение к национальному фольклору.

Детские годы в Тихвине. Первое приобщение к музыке. Учеба в Морском корпусе в Петербурге (1856-1862). Посещение оперы и концертов, музыкальные занятия с Ф.А.Канилле. Знакомство с М.А.Балакиревым.

Кругосветное плавание (1862-1865). Успешное исполнение Первой симфонии. Работа над оперой «Псковитянка» на исторический сюжет. Начало работы в консерватории (1871). Увлечение народной песней и создание сборников. Обращение к народно-бытовым и сказочным сюжетам в операх «Майская ночь» и «Снегурочка».

Период высшей творческой зрелости, создание лучших произведений для оркестра в 80-е годы («Шехеразада», «Испанское каприччио»). Беляевский кружок. Работа над завершением сочинений М.П.Мусоргского и А.П.Бородина («Борис Годунов», «Хованщина», «Князь Игорь»).

Новый расцвет оперного творчества с середины 90-х годов. Отношение к событиям 1905-1907 годов. Создание оперы-сатиры «Золотой петушок». Борьба Н.А.Римского-Корсакова за реализм и народность русского музыкального искусства.

Ученики и последователи Н.А.Римского-Корсакова. Мировое признание композитора.

Краткий обзор творческого наследия. Жанровое и тематическое богатство сочинений Н.А.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. Камерно-вокальная музыка. Произведения других жанров. Книги и статьи Н.А.Римского-Корсакова о музыке. «Летопись моей музыкальной жизни» как образец творческой автобиографии.

Музыкальный материал

«Увертюра на три русские темы», ор. 28 (1866)

Симфоническая картина «Три чуда», ор.57 (1900)

Фрагменты опер «Садко» (1867), «Царская невеста» (1898), «Золотой петушок» (1907)

ТЕМЫ 18/2-19/3. Н.А.Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка».

Место оперного жанра в творчестве Н.А.Римского-Корсакова. Сюжеты и образы опер Н.А.Римского-Корсакова. Традиции М.И.Глинки в обращении к жанру оперы-сказки.

Опера «Снегурочка» –пример лирико-эпической сказочной драмы. «Весенняя сказка»А.Н.Островского, сюжет и идеалы добра. Старинные обычаи и обряды в драме/опере.

Реальные и фантастические герои как олицетворение чувств. Тембровые характеристики героев и лейтмотивы. Показ древних обрядов и использование народных песен в опере.

Структура оперы: Пролог и 4 действия.

ПРОЛОГ

Первая картина

Оркестровое вступление,основанное на двух сопоставлении тем Деда Мороза и Весны.

Голоса природы (крик петуха, тема Лешего).

Песни и пляски птиц.Звукоподражательные приемы в оркестре-крик кукушки,стукдятла и т.п. Два народных напева: «Сбирались птицы», «Орёл воевода».

Ария Снегурочки «С подружками по ягоду ходить».Легкость и грациозность музыки.

Тембровая характеристика Снегурочки (флейта).

Вторая картина.Обряд проводов Масленицы.Жанровые черты величальных песен,закличек, плачей-причитаний.

Хор «Прощай, Масленица».Мелодические обороты старинных обрядовых песен.

ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ

Первая песня Леля «Земляничка-ягодка» в характере протяжных песен.Тембры гобоя и кларнета в оркестровой характеристике Леля. Использование голоса контральто в традициях итальянских опер XVII века.

Реальные образы Купавы и Мизгиря. Драматическая коллизия и треугольник – Снегурочка-Купава-Мизгирь.

ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ

Шествие царя Берендея –торжественный сказочный марш.Громкие возгласы труб,тромбонов и других духовых инструментов ярко контрастируют с лёгким «хрустальным» пиццикато скрипок.

Каватина Берендея –восторженный гимн всемогущей природы: «**Полна, полна чудес могучая природа...**». «Дуэт»Берендея и виолончели,ласковая,завораживающаямелодия.

ТРЕТЬЕ ДЕЙСТВИЕ

«**Ай, во поле липенька**» –хор/хоровод девушек,вариационность развития,динамичность, легкость. Контраст к хороводу – **Пляска скоморохов**.

Песня Леля «Туча со громом сговаривалась...». Начало песни с соло-наигрыша кларнета, звукоподражательный прием литавр (раскат грома). Народно-песенные интонации мелодии Леля, черты мелодекламации и плясовой, припев «Лель мой, лели...»

Ариозо Мизгиря «На тёплом синем море...». Особая метрическая основа, красота оркестровой партии.

ЧЕТВЕРТОЕ ДЕЙСТВИЕ

Драматическая кульминация оперы – Сцена таяния Снегурочки.

Ариозо Снегурочки «Но, что со мной...». «Живописная» оркестровка, теплота звучания, ощущение растворения, «таяния» мелодии.

Заключительный хор «Свет и сила, бог Ярило...» – построен на нарастании силы звучания, уплотнения хоровой фактуры.

Музыкальный материал

Пролог: **Оркестровое вступление**

Песни и пляски птиц

Хор «Прощай, Масленица»

Ария Снегурочки «С подружками по ягоду ходить»

I д.: Первая песня Леля «Земляничка-ягодка»

II д.: **Шествие царя Берендея**

Каватина Берендея «Полна, полна чудес могучая природа...»

III д.: **Хор «Ай, во поле липенька»**

Третья песня Леля «Туча со громом сговаривалась...» Ариозо Мизгиря «На тёплом синем море...»

IV д.: Ариозо Снегурочки «Но, что со мной...»

Заключительный хор «Свет и сила, бог Ярило...»

ТЕМА 20/4.Н.А.Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада»

Арабские сказки «Тысяча и одна ночь» как источник содержания музыки. Симфоническая сюита «Шехеразада» Римского-Корсаковского (1888) – программное произведение, серия живописных восточных картин, поединок двух персонажей: Шахриара и Шехеразады.

I часть. «Картина моря с плывущим по нему кораблём Синдбада». Экспозиция вступления двух контрастных темы: Тема Шахриара и Тема Шехеразады. Изображение картины морской стихии в музыке.

II часть. «Рассказ царевича-Календера» – рассказ в рассказе. Музыкальный портрет Календера и его фантастические приключения. Интонации восточных мелодий.

III часть – лирический центр сюиты – **«Царевич и царевна».**

Первая тема (Царевич) – широкая, напевная.

Вторая тема (Царевна) – танцевального характера, грациозный, женственный образ.

IV часть «Картина народного праздника в Багдаде». Объединение в ней тем всех предшествующих частей. Праздничный характер, смена различных тем, игра ритмов, тембров. Обширная кода, которая служит заключением

всего цикла, картина величественного грозного моря и корабля, разбивающегося о скалу. Изменение темы Шахриара в эпилоге и завершение темой Шехеразады.

Музыкальный материал

Симфоническая сюита «Шехеразада»

I ч. «Картина моря с плывущим по нему кораблём Синдбада»

II ч. «Рассказ царевича-Календера»

III ч. – «Царевич и царевна»

IV ч. «Картина народного праздника в Багдаде»

ТЕМА 21/5. П.И. Чайковский (1840-1893). Биография и обзор творчества.

П.И. Чайковский – великий русский композитор-классик, педагог, общественный деятель.

Детские годы в Воткинске. Знакомство с русским песенным фольклором и его значение в формировании эстетических взглядов композитора. Переезд в Петербург.

Учеба в Петербургской консерватории. Влияние А.Г. Рубинштейна на формирование мировоззрения П.И. Чайковского.

Московский период (1866-1877). Круг друзей, творческая, педагогическая и музыкально-критическая деятельность. Произведения Московского периода: оперы, симфонии, программные симфонические произведения («Ромео и Джульетта», «Франческа да Римини»), балет «Лебединое озеро», камерные произведения.

Годы путешествий (1878-1885). Оперы «Орлеанская дева», «Мазепа», сюиты для оркестра, Торжественная увертюра «1812 год».

Жизнь в Подмосковье (вторая половина 80-х годов). Произведения последних лет: оперы «Пиковая дама», «Иоланта», Симфония №6 «Патетическая», балеты «Спящая красавица» и «Щелкунчик», произведения для фортепиано, романсы. Триумфальные поездки в страны Европы и Америки. Последние месяцы жизни в Клину.

Жанры музыки П.И. Чайковского, ее реализм и правдивость. Отображение русской жизни в произведениях, соединение доступности и высокого профессионального мастерства. Богатство и красота мелодий. Национальная основа музыки Чайковского. Историческое значение музыки Чайковского. Романсы П.И. Чайковского. Разнообразие образов. Использование стихов поэтов-современников и собственных стихов под псевдонимом N.N. Близость романсов к культуре городского бытового романса, черты «оперности», связь между камерным вокальным и оперным творчеством композитора.

Музыкальный материал

Романсы: «Средь шумного бала» (ст. А.К. Толстого)

«Колыбельная песнь в бурю» (ст. А.Н. Плещеева)

«Мой Лизочек» (ст. К.С. Аксакова)

«Мой садик» (ст. А.Н. Плещеева)

«Я ли в поле да не травушка была» (ст. И.З. Сурикова)

«День ли царит...» (ст. А.Н. Апухтина)

Фрагменты из балета «Лебединое озеро»

I д.: №8 Тема лебедей

Пд.: №13 Адажио , №14 «Танец маленьких лебедей»

Серенада для струнного оркестра, ор.48

ТЕМА 22/6. П.И.Чайковский. Концерт №1 для фортепиано с оркестром си-бемоль минор

Фортепианные концерты П.И.Чайковского – высшие образцы романтической фортепианной музыки XIX века. Близость концертов П.И.Чайковского к образцам Ф. Шопена, Р.Шумана, листовская манера изложения и концертный стиль А.Г.Рубинштейна в сочетании с народно-песенными интонациями.

Концерт №1 для фортепиано с оркестром си-бемоль минор, соч. 23(1875) Мелодическая яркость, широта и образная конкретность основных тем.

I часть–*Allegro non troppo e molto maestoso*. Вступление – концентрация светлых, праздничных, «гимнических» мелодий. Масштабность развития основных тем и их контрастное сопоставление. Virtuозные эпизоды в контексте общей линии развития.

Соединение двух частей симфонического цикла – лирической и скерцозной во **II части** – *Andantino semplice*. Вариационный тип развития музыкального материала.

III часть – *Allegro con fuoco*. Virtuозный финал в форме рондо-сонаты.

Использование подлинной украинской песни «Вийди, вийди, Іванку» (веснянка) в главной теме.

Из истории Международного конкурса имени П.И.Чайковского в Москве.

Музыкальный материал

Концерт №1 для фортепиано с оркестром си-бемоль минор

I ч. полностью

II ч. ф. рагменты

III ч. фрагменты

ТЕМА 23/7. П.И.Чайковский. Симфоническое творчество

Место симфонических произведений в творчестве П.И.Чайковского и в мировой музыкальной культуре.

Лирико-психологическое содержание симфоний и сюжетность, яркие живописные образы программных одночастных произведений.

Связь с жанрами бытовой музыки и народной песенностью. Обращение к жанру программной симфонической музыки. Концепция литературной программы, гуманистических тем в симфонической музыке П.И.Чайковского.

Симфония №1 соль минор «Зимние грезы», соч. 13. История создания и две редакции произведения (1866, 1874). Первый образец русской симфонии и лирического симфонизма. Картины настроений и лирика зимней дороги. Строение и драматургия.

Первая часть. «Грезы зимней дорогой» (*Allegro tranquillo*). Характеристика основных тем, их песенность,

Вторая часть «Угрюмый край, туманный край» (*Adagio cantabile*). Впечатления от суровой красоты русского севера (о. Валаам). Широта мелодического дыхания и вариационность развития.

Третья часть – Скерцо (*Scherzando giocoso*). Близость образам пьесы «Святки» из фортепианного цикла «Времена года».

Четвертая часть – Финал (*Andante lugubre. Allegro maestoso*) – картина народного праздника. Использование подлинного народного музыкального материала.

Музыкальный материал

Симфония №1 *соль минор* «Зимние грезы», соч. 13

I ч. «Грезы зимней дорогой»

II ч. «Угрюмый край, туманный край»

III ч. – Скерцо

IV ч. – Финал

ТЕМА 24/8. П.И.Чайковский. Оперное творчество. Опера «Евгений Онегин». Общая характеристика. Вступление и 1-я картина оперы

Место оперных произведений в творчестве П.И.Чайковского. Разнообразие сюжетов и образов. Интерес к внутреннему миру героев. Оперные идеалы П.И.Чайковского – простота и человечность сюжета, мелодическая ясность и эмоциональная наполненность, широкое использование романсно-ариозных форм, жанров народной песни и танца.

Особенности построения опер Чайковского – сквозное развитие в сочетании с драматически-контрастными сопоставлениями и симфоническим развитием. Идеальные пропорции между вокальными и оркестровыми партиями.

Опера «Евгений Онегин». Воплощение лучших и типичных черт оперного стиля Чайковского. История создания (1877-1878), сюжет, литературный первоисточник – роман в стихах А.С.Пушкина. Первая постановка студентами Московской консерватории под управлением Н.Г.Рубинштейна (1879).

Выделение лирической линии сюжета и обоснование жанра оперы – «лирические сцены». Строе оперы – 7 картин (3 действия), сцены сквозного развития, господство форм романса-ариозо и дуэтов).

Музыкальные характеристики главных героев – Татьяна, Онегин, Ленский.

Оркестровое вступление (тема поэтических грез Татьяны) – первая характеристика Татьяны. Элегический характер темы, ее постепенная драматизация, секвенционное развитие. Роль темы вступления в опере.

Первая картина. Экспозиция главных образов, сюжетная завязка. Народные хоры и сцены в контексте музыкального содержания. Характеристика образов Ольги, Татьяны, Ленского и Онегина в сольных и ансамблевых номерах.

Музыкальный материал

П.И.Чайковский. Опера «Евгений Онегин»

Вступление

1 к. – Дуэт Татьяны и Ольги «Слыхали ль вы»,

Хоровые песни «Болят мои скоры ноженьки» (протяжная)

«Уж как по мосту, мосточку» (плясовая)

Ариозо Ольги «Я не способна к грусти томной»

Ариозо Ленского «Я люблю вас»

Ариозо Онегина «Мой дядя самых честных правил»

ТЕМА 25/9. П.И.Чайковский. Опера «Евгений Онегин».

Музыкальная характеристика образов во 2-картинах

Вторая картина. Развернутая характеристика образа Татьяны, лирический центр всей оперы. Оттенки чувств героини. Форма свободного монолога, непрерывность развития.

Третья картина. Сцена объяснения Онегина с Татьяной. Вежливо-сдержанный характер. Интонации городского романса и декламации. Оформление лирической драмы светлой музыкой хора девушек, народные интонации хора.

Четвертая картина. Атмосфера мещанского быта. Контраст между танцевальной музыкой и драматической завязкой сюжета (ссора Ленского и Онегина).

Пятая картина. Мир трагедийных образов. Развязка драматического конфликта Ленского и Онегина – сцена дуэли. Эмоциональная наполненность и напряженность арии Ленского.

Шестая картина. Переосмысление образов Онегина, Татьяны и бытовой среды. Косвенная характеристика Татьяны в арии Гремина.

Седьмая картина – драматическая кульминация всей оперы. Эмоциональная насыщенность музыки в сцене объяснения Онегина и Татьяны. Драматический финал.

Музыкальный материал

- 2 к.: **Сцена письма Татьяны**
3 к.: Хор. «Девушки-красавицы»
Ария Онегина «Когда бы жизнь домашним кругом...»
4 к.: **Вальс**
Мазурка (сцена ссоры Онегина и Ленского)
Ариозо Ленского «В вашем доме»
5 к.: Оркестровое вступление
Ария Ленского «Что день грядущий мне готовит?»
Дуэт «Враги!», Сцена дуэли
6 к.: **Полонез**
Ария Гремина «Любви все возрасты покорны»
Ариозо Онегина «Увы, сомненья нет»
7 к.: Сцена-диалог Онегина и Татьяны

ТЕМА 26/10. Закрепление изученного материала

Раздел I X .Музыкальная культура Украины второй половины XIX века

ТЕМА 27/11. Общая характеристика культуры

Украины Половины XIX века. Традиции в развитии музыкального театра

Реформы 1860-1870-х годов: отмена крепостного права, образовательная реформы. Развитие образования и культуры, открытие высших учебных заведений и школ, создание научных, общественных и культурных (литературных, художественных) обществ.

Достижения украинской архитектуры второй половины XIX в., сочетание разных стилей.

Архитекторы А.В.Беретти, И.Н.Шредер, Й.Главка.

Исследовательские работы по истории Н.И.Костомарова, М.С.Грушевского.

Переход от романтизма к реализму в украинский литературе и живописи. Художники конца XIX-начала XX вв.: И.Е.Репин, С.И.Васильковский, Н.К.Пимоненко, Н.С.Самокиш, К.А.Трутовский и др. Создание в 1887

Киевского общества художественных выставок, в 1890 в Одессе — Товарищества южнорусских художников.

Демократизация и расцвет с 1880 годов украинского театрального искусства. Деятельность М.Л.Кропивницкого и М.П.Старицкого. Появление театральных трупп и обновление репертуара: «За двома зайцями» (М.П.Старицкий), «Сватання на Гончарівці».

Исследователи фольклора: М.А.Максимович, Н.А.Маркевич и сборник «Украинские мелодии» П.П.Чубинского и «Труды этнографическо-статистической экспедиции».

Формирование национальной композиторской школы. Основоположник украинской классической музыки Н.В.Лысенко (оперы «Різдвяна ніч», «Утоплена», «Тарас Бульба», оперетта «Чорноморці», оперы для детей «Пан Коцький», «Коза-дереза» т.д.).

Единомышленники и последователи творческих принципов Н.В.Лысенко — Н.Н.Аркас, М.М.Калачевский, В.И.Сокальский, К.Г.Стеценко, Н.Д.Леонтович, С.Ф.Людкевич, А.И.Нижанковский и др.

Музыкальный материал

С.С.Гулак-Артемовский. Фрагменты оперы «Запорожец за Дунаем» (повторение)

Н.В.Лысенко. Фрагменты оперы «Наталка Полтавка»

ТЕМА 28/12. Н.В.Лысенко (1842-1912). Биография и обзор творчества.

Вокальное творчество, Обработки УНП

Разносторонняя деятельность (композитор, ученый-фольклорист, исполнитель, дирижер, общественный деятель) **Н.В.Лысенко**. Служение национальной культуре. Н.В.Лысенко — основоположник украинской композиторской школы.

Детство Н.В.Лысенко на Полтавщине. Первые музыкальные впечатления — игра бродячих ансамблей, полковой оркестр, домашние музыкальные вечера, народные песни, танцы, обрядовые игры.

Поступление (1859) на факультет естественных наук Харьковского, затем Киевского университета, начало музыкально-просветительской работы. Годы учебы (1867-1869) в Лейпцигской консерватории.

Издание 2-х сборников УНП и работа над циклом «Музыка к «Кобзарю» Т.Г.Шевченко. Общение с литераторами — М.М.Коцюбинским, Л.Украинкой, И.Я.Франко. Тема социального протеста, сатира на самодержавие в произведениях Н.В.Лысенко (хор «Заповіт» на стихи Т.Г.Шевченко, песня-гимн «Вечный революционер» на стихи И.Я.Франко, опера «Энеида» по И.М.Котляревскому).

Интерес к творчеству М.И.Глинки. Поездка в Петербург. Общение и занятия с Н.А.Римским-Корсаковым и членами «Могучей кучки» (1874-1876).

Работа по собиранию, изучению и пропаганде украинского фольклора, обработки народных мелодий (свыше 600), научные работы («Характеристика музыкальных особенностей малорусских дум и песен, исполняемых кобзарем О.Вересаем» (1873)). Интерес к фольклору других народов (польские, сербские, моравские, чешские, русские песни). Работа с

хором. Концертная и пропагандистская деятельность хора, гастроли по Украине (1893, 1897, 1899, 1902).

Открытие в 1904 г. Музыкально-драматической школы в Киеве. Сотрудничество с украинскими драматургами – М.П.Старицким, М.М.Кропивницким, М.К.Садовским.

Преобладание в творчестве Н.В.Лысенко вокальных жанров: хоровые сочинения, песни, романсы (солоспіви). Национальная самобытность и авторская индивидуальность вокальных произведений Н.В.Лысенко.

Обработки УНП (более 500) – творческая лаборатория композитора. Бережный подход к записи народных образцов, раскрытие содержания и национальных черт мелодики.

Разнообразие жанров исследованных фольклорных образцов. Органичное соединение особенностей народно-песенного материала и профессиональных приемов музыкального развития в сольных и хоровых обработках. Концертный характер обработок для голоса с фортепиано, роль инструментальной партии.

Разнообразие жанров – обрядовые, бытовые, исторические песни и думы. Семь выпусков для голоса с фортепиано, 13 хоровых «десятков», 5 выпусков обрядовых песен, школьный сборник и цикл «Молодощі».

Понятие «солоспів». Обращение к поэзии Т.Г.Шевченко, Л.Украинки, И.Я.Франко, Г.Гейне. Традиции европейской романсовой лирики, их соединение с украинским народно-песенным интонационным материалом.

Музыкальный материал

Элегия для фортепиано *фа-диез минор*, ор.41 №3

Украинская сюита в форме старинных танцев, ор.2

Романс для скрипки и фортепиано, ор.27

Рапсодия на украинские темы №2 «Думка-Шумка» для фортепиано, ор.18

Обработки УНП: «**Ой ходила дівчина бережком**», «**Ой не світи, місяченьку**».

«Солоспіви»: «**Ой одна я, одна**» (ст.Т.Г.Шевченко)
«**Садок вишневий коло хати**» (ст.Т.Г.Шевченко)
«Безмежнеє поле» (ст. И.Франко)
«Коли розлучаються двоє» (ст. Г.Гейне, пер. М. Стависького)
«Чого так поблідли ті рожі ясні?» (стихи Г.Гейне, пер. Л.Украинки)

ТЕМА 29/13. Н.В.Лысенко. Хоровые произведения. «Музыка к «Кобзарю»Т.Г.Шевченко. Кантата «Радуйся, ниво неполитая» (обзор)

Хоровое наследие Н.В.Лысенко: 3 кантаты и 18 хоров, на стихи Шевченко, 12 хоровых произведений на тексты украинских поэтов, кантата «До 50-х роковин смерті Т.Шевченка».

Организация любительских хоров и общества «Боян» на Украине. Концертные поездки и репертуар (120 обработок УНП, хоровые произведения, фрагменты опер и кантат).

Жанры, образы и формы хоровых произведений Н.В.Лысенко. Обращение к поэзии Т.Г.Шевченко. Идейная направленность, социально значимая тематика хоровых произведений. Произведения духовного содержания.

«Музыка к «Кобзарю» (87номеров). Темы страдания и борьбы народа, раздумий поэта, картин украинской природы, темы разлуки, трагической судьбы крепостных. Сочетание классических жанров и форм с традициями песенного фольклора.

Кантата «Радуйся, ниво неполитая» (1883).

Монументальная пятичастная композиция для солистов, женского и смешанного хоров, симфонического оркестра на текст Т.Г.Шевченко «Исайя, гл.35 (подражание)». Традиции духовных хоровых концертов XVIII века (Д.С.Бортнянский), преобразование жанров украинского фольклора, приемы хорового письма.

Первая часть – «Радуйся, ниво неполитая» для смешанного хора, торжественный величальный характер. Интонационное родство с обрядовыми песнями.

Вторая часть – «І процвієш, позеленієш» для квартета солистов. Образ цветущей земли. Мягкость, лиричность интонаций, напевность.

Третья часть – «І спочинуть невольничі утомлені руки» для соло сопрано в сопровождении хора. Связь тематизма с народными протяжными песнями, плачами.

Четвёртая часть – «Тоді, як, Господи, святая на землю правда прилетить». Солотенора. Черты возвышенной декламации, черты закличек, призывные интонации.

Пятая часть – «Оживуть степи, озера» для смешанного хора. Фуга с динамической репризой. Живой характер темы, интонации календарно-обрядовых песен и кантов.

Музыкальный материал

Хоровая обработка УНП «Гей, не дивуйте, добрії люди»

«Заповіт» (ст.Т.Г.Шевченко), ор.1

«Вечный революционер» (ст.И.Я.Франко), ор. (1905)

«Детский гимн» («Боже великий, єдиний») на ст. А. Конисского (1885)

«Камо поїду от лица Твоего, Господи» (1909)

Фрагменты кантаты «Радуйся, ниво неполитая» (1883)

ТЕМА 30/14. Н.В.Лысенко. Опера «Тарас Бульба»

Жанр оперы в творчестве Н.В.Лысенко. Традиции украинского музыкально-драматического искусства (вертеп, обрядовые игры, произведения И.М.Котляревского, С.С.Гулака-Артемовского), достижений западно-европейской и русской оперы.

Жанровое разнообразие опер Н.В.Лысенко. Новое явление в оперном жанре – детская опера («Коза-дереза»).

Опера «Тарас Бульба» – выдающееся достижение Н.В.Лысенко и украинского оперного искусства XIX века. История создания (1880-1890). Литературный первоисточник (повесть Н.В.Гоголя «Тарас Бульба») и либретто М.П.Старицкого – отличия в повести и в опере. Редакция оперы Л.Н.Ревуцким и Б.Н.Лятошинским, литературная редакция М.Т.Рильским.

Жанр – историко-героическая народная драма, переплетение героико-патриотической и личной психологической драмы. Композиция оперы (5

действий/7 картин). Многоплановость народных образов. Роль хоровых сцен. Интонационный язык оперы.

Увертюра. Сочинение Л.Н.Ревуцким и Б.Н.Лятошинским на основе интродукции Н.В.Лысенко. Героический характер, интонационная связь с темами оперы. Использование украинской песни «Засвіт встали козаченьки».

Первое действие. Дума Кобзаря «Ой кряче ворон сизокрилий». Черты думного эпоса.

Ритмическая свобода, импровизационность, ладовые обороты.

Второе действие Ария Насти «Повернуться сподівані, кохані орлята».

Интонационная близость к лирическим народным песням. Чередование мажорных и минорных эпизодов. **Песня Тараса** «Гей, літа орел». Героико-эпический характер. Строение – 4 варьированных куплета. Ладовые особенности.

Третье действие. Оркестровое вступление – образ могучего Днепра. Хор запорожцев «Гей, не дивуйте, добрії люди» – призыв к борьбе, народная песня времен Б.Хмельницкого.

Пятое действие. Ариозо Тараса «Що у світі є святіше» – героическая вершина развития образа, использование темы борьбы народа (из увертюры).

Ария Остапа «Що тивчинив?», ее романтически-взволнованный характер, кантиленность, песенно-романсовые интонации. **Финал** – героико-драматическая кульминация, лейттема борьбы народа.

Музыкальный материал

Увертюра.

I д.: Дума Кобзаря «Ой кряче ворон сизокрилий».

II д.: Ария Насти «Повернуться сподівані, кохані орлята»,

Песня Тараса «Гей, літа орел».

III д.: Хор запорожцев «Гей, не дивуйте, добрії люди» («Засвіт встали козаченьки»)

V д.: Ариозо Тараса «Що у світі є святіше», Ария Остапа «Що ти вчинив?»

ТЕМА 31/15. Н.Д.Леонтович (1882-1921). Творческий портрет.

Хоровые обработки народных песен

Н.Д.Леонтович – выдающийся украинский композитор, хоровой дирижер, педагог, общественный деятель.

Обучение в духовной школе и Каменец-Подольской семинарии. Первые обработки УНП. Учеба в Петербургской придворной капелле (1903-1904).

Два сборника народных песен из Подолья. Уроки композиции у Б.Л.Яворского.

Работа учителем и руководителем оркестра в селах. Работа в консерватории и музыкально-драматическом институте им. Н.В.Лысенко в Киеве (1918-1920).

Трагическая смерть композитора.

Творчество Н.Д.Леонтовича – вершина развития жанра обработки УНП. Влияние Н.В.Лысенко, жанры обработок УНП. Индивидуализация образного содержания, сохранение мелодии, сочетание элементов народной и классической полифонии. Богатство форм (период, куплетная, куплетно-вариационная, 2-х, 3-х частная, сквозная).

Создание нового жанра обработки УНП – хоровой поэмы.

Хоровые произведения Н.Д.Леонтовича.

«Щедрик». Воссоздание сцены щедрования. Строеие архаичного мотива и сквозноеразвитие произведения. Сочетание приемов имитационной и подголосочной полифонии. Вариационный принцип развития. Смена гармоний и выразительность тембров.

«Дударик». Контраст двух разделов: 1 –радостный, образ веселого деда-музыканта, 2 –воплощение скорби по деду. Неизменность поэтического текста и вариационность развития музыки. Элементы «вокальной инструментовки» — органнй пункт на квинте – имитация звучания старинного музыкального инструмента.

«Ой з-за гори кам'яної» —для смешанного четырехголосного хора. Лирическая песня вкуплетно-вариационной форме. Полифонический стиль изложения, элементы классической имитации и народного хорового пения. Особенности развития каждой строфы.

«Козака несуть». Обработка народной похоронной песни, песня-реквием. Картина похорон казака. Вариационно-трехчастная форма. Использование в среднем разделе интонаций народных плачей и причитаний.

Музыкальный материал

Обработки УНП: «Щедрик», «Дударик», «Ой з-за гори кам'яної», «Козака несуть».

ТЕМА 32/16. К.Г.Стеценко(1882-1922).Творческий портрет

К.Г.Стеценко –выдающийся украинский композитор, хоровой дирижер, педагог.

Образование К.Г.Стеценко – Софийская духовная школа и художественная школа Мурашко в Киеве, духовная семинария (1897-1902), Киевское музыкальное училище РМО, музыкально-драматическая школа Н.В.Лысенко (1903-1907). Роль Н.В.Лысенко в жизни К.Г.Стеценко.

Работа преподавателем пения в сельских школах, принятие сана священника и служба в храме (1912-1917). Переезд в Киев. Работа в музыкальном отделе Министерства образования. Руководство хоровой секцией «Днепросоюза» в Киеве. Организация хоровых капелл (в т.ч. двух «передвижных»), симфонического оркестра, работа в Высшем музыкально-драматическом институте им. Н.В.Лысенко, во Всеукраинском православном совете.

Творческое наследие К.Г.Стеценко: хоры («Заповіт», «Прометей»), духовные хоровые произведения (Литургия), камерно-вокальные миниатюры, обработки УНП, «солоспіви», музыка к драматическим спектаклям, детские оперы. Опора на народную песенность, яркая эмоциональность, лиризм. Обращение к поэзии Т.Г.Шевченко, Л.Украинки, А.Олеся, В.И.Самийленко.

Обработки УНП. Сборник «Колядки і щедрівки» (50 мелодий). Разнообразие типов колядок: лирические, эпические, сказочные, канты, духовный стих и др. Элементы театрализации. Использование подголосочной и имитационной полифонии.

Солоспіви. Интонационная выразительность и лаконичность высказывания. Обращение к поэзии Т.Г.Шевченко и современников.

«Вечірня пісня» (ст.В.И.Самийленко) –образец пейзажной лирики. Воплощение светлых чувств. Нежная мелодия, прозрачность гармонии, утонченное сопровождение.

«Стоялая іслухала весну» (сл. Л.Украинки) – образецирической миниатюры. Двухчастная форма. Спокойная лирика 1 раздела и порывисто-взволнованный 2-й раздел.

«Плавай, плавай, лебедонько» (ст. Т.Г.Шевченко). Драматический монолог девушки, сочетание песенных интонаций, интонаций плачей и взволнованной декламации в первом разделе. Напряженность характера середины. Экспрессивное звучание репризы, чувство безнадежности, жалобы, тоски.

Хоровая поэма «Сон» (сл. П.Грабовского). Многоплановость интонационного содержания. Противопоставление образов мечты и реальности. Психологизм. Новый тип динамичной композиции.

Музыкальный материал

Обработки УНП: колядки **«Павочка ходить»**, **«Чи дома, дома, хазяїн дому»**, шедрівка **«Ой сивая та зозуленька»**.

«Солоспіви»: **«Вечірня пісня»** (ст. В.И.Самойленко)

«Стояла я і слухала весну» (ст. Л.Украинки)

«Плавай, плавай, лебедонько» (слова Т.Г.Шевченко)

Хоровая поэма **«Сон»** (ст. П.Грабовского)

ТЕМА №33/17. Я.С.Степовой (1882-1921). Творческий портрет

Место и значение творческого наследия **Я.С.Степового** (Якименко) в украинской музыкальной культуре.

Детство и годы учебы в Петербурге (Петербургская придворная капелла и Петербургская консерватория). Педагогическая и музыкально-общественная деятельность в Киеве.

Традиции Н.В.Лысенко, влияние творчества западно-европейских (Ф.Шопен, Э.Григ) и русских (П.И.Чайковский, Н.А.Римский-Корсаков, А.К.Лядов) композиторов на формирование музыкального стиля Я.С.Степового.

Фортепианные произведения Я.С.Степового. Миниатюра как ведущий жанр (вальсы, прелюдии, песни без слов и т.д.). Особенности мелодики, гармонии и фортепианной фактуры.

Вокальные произведения Я.С.Степового. Вокальные циклы **«Барвінки»** (1905-1906), **«Пісні настрою»** (1907-1909). Тематика и круг образов. Обращение к стихам украинских поэтов (Т.Г.Шевченко, Л.Украинка, Н.Ф.Чернявский, А.Олесь, И.Я.Франко).

Музыкальный материал

«Утоптала стежечку» (ст. Т.Г.Шевченко)

«Ой три шляхи широкії» (ст. Т.Г.Шевченко)

«Місяць яснесенький» (колыбельная)

«Степ» (ст. Н.Ф.Чернявского)

Прелюд памяти Т.Г.Шевченко

Сюита на темы украинских народных песен (фрагменты)

ТЕМА №34/18. Итоговый урок

ШЕСТОЙ ГОД ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА

(2 часа в неделю)

№ п/п	Названия разделов и тем	количество часов
I семестр		
Раздел X. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX СТ.		
1	Этапы развития мировой культуры (повторение)	2
2	Общая характеристика западноевропейской культуры конца XIX-начала XX века. Новаторство в искусстве.	2
3	Импрессионизм в искусстве. М.Равель.К.Дебюсси	2
4	К.Орф. «Кармина Бурана»*. Г.Малер. Симфонии*. А.Онеггер. «Пасифик-231»*. Б.Барток. «Микрокосмос»*	2
5	Джаз. Истоки и пути развития	2
6	Дж.Гершвин (1898-1937). Обзор творчества. Черты стиля	2
7	И. Стравинского. Творческий портрет. Балеты	2
8	Закрепление изученного материала (резервный урок)	2
Раздел XI. Музыкальная культура России на рубеже XIX - XX веков		
9	А.К.Лядов (1856-1914). В.С.Калинников (1866-1901). Н.Я.Мясковский (1881-1950)	2
10	А.Н.Скрябин (1872-1915). Творческий портрет. С.В.Рахманинов (1873-1943). Творческий портрет.	2
11	С.В.Рахманинов. Концерт №2 для фортепиано с оркестром <i>до минор</i>	2
Раздел XII. Музыкальная культура России и постсоветского пространства XX века		
12	С. ПРОКОФЬЕВ. Биография и обзор творчества. Фортепианные произведения.	2
13	С.Прокофьев. Симфония № 1 <i>Ре мажор</i> "Классическая" (1 часть) Симфония № 7 <i>до диез минор</i> (1 часть)	2
14	С.С.Прокофьев. Музыка к кинофильмам. Кантата «Александр Невский»	2
15	С.С.Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта»*	2
16	<i>Итоговый урок</i>	2
Всего за семестр		32
II семестр		
17/1	Культура России революционных и военных лет (1917-1945)	2
18/2	Д.Д.Шостакович (1906-1975). Биография, обзор творчества	2
19/3	Д.Д.Шостакович. Симфония №7 «Ленинградская»	2
20/4	Д.Д.Шостакович. Камерная музыка. Музыка к к/ф	2
21/5	Г.В.Свиридов (1915-1999). Обзор творчества	2
22/6	Р.К.Щедрин (р.1932).Обзор творчества В.А.Гаврилин (1939-1999). Творческий портрет	2
23/7	Российский музыкальный авангард. А.Г.Шнитке (1934-1998)*, С.А.Губайдуллина (р. 1931)*, Э.В.Денисов (1929-1996)*	2
24/8	А.И.Хачатурян (1903-1978). Обзор творчества	2
25/9	М.К.Чюрленис (1875-1911). Творческий портрет*	2
26/10	Закрепление изученного материала (резервный урок)	2
27/11	Л.Н.Ревуцкий (1889-1977). Обзор творчества. В.С.Косенко (1896-1938). Творческий портрет	2
28/12	Б.Н.Лятошинский (1895-1968) – композитор-симфонист В.С.Губаренко (1934-2000). Творческий портрет*	2
29/13	Творческие портреты композиторов: М.М.Скорик (р.1938), В.В.Сильвестров (р.1937), Л.В.Дычко (р.1939), Е.Ф.Станкович (р.1942) – на выбор	2
30/14	Стили и направления эстрадной музыки	2
31/15	Культурные заведения и славные имена родного края	2

32/16	Подготовка творческих работ.	2
33/17	Подготовка к экзамену.	2
34/18	<i>Итоговый урок</i>	2
Всего за семестр		36
Всего за год		68

Раздел X. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX СТ.

ТЕМА 1. Этапы развития мировой культуры (повторение)

Культура как одна из важнейших характеристик общества. Периодизация истории мировой культуры: Первобытная культура (до 4 тыс. до н.э.), культура Древнего мира (4 тыс. до н.э.-V век н.э.), культура Средних веков (V-XIV вв.н.э.), культура Возрождения (XIV-XVI вв.), культура нового времени (XVI-XIX вв.), культура новейшего времени (XX век).

Основные этапы развития мировой музыкальной культуры: Античность, Средневековье, Возрождение, Барокко, Классицизм, Романтизм, современность. Выдающиеся представители музыкальных эпох и стилей (повторение).

Музыкальный материал

Произведения из пройденного курса (по выбору преподавателя).

ТЕМА 2. Общая характеристика западноевропейской культуры конца XIX-начала XX века. Новаторство в искусстве

Музыкальная культура конца XIX-начала XX вв. как отражение трагических поворотов истории и воплощение духовной жизни людей. Проблема самопознания личности,

противостояния жизни и смерти. Поиски новых форм, звуковых эффектов, композиторских техник. Термин «атональная музыка». Возникновение новых художественных направлений.

Экспрессионизм в творчестве композиторов нововенской школы.

А.Шёнберг (1874-1951)–создатель метода додекафонии(в пер. – «двенадцать звуков»),основанного на использовании серии из двенадцати равноправных звуков в определенном порядке.

А.Берг (1885-1935)и **А.Веберн** (1883-1945)–ученики и последователи А.Шёнберга вобласти серийной техники.

Возникновение неоклассицизма и неофольклоризма. Использование разнообразных композиторских техник: алеаторика, сонористика, конкретная музыка и т.д.

Музыкальный материал

А.Шёнберг. «Лунный Пьеро» (фрагменты)

А.Берг. Концерт для скрипки с оркестром «Памяти ангела» (фрагмент)

И.С.Бах-А.Веберн. Ричеркар (фуга для 6 голосов)

К.Шимановский. Мазурки ор.50 (по выбору преподавателя)

ТЕМА 3. Импрессионизм в искусстве. М.Равель (1875-1937). К.Дебюсси (1862-1918)

Художественная жизнь Франции на рубеже XIX-XX столетий. Возникновение импрессионизма в живописи. Происхождение термина «импрессионизм». Наиболее яркие представители – К.Моне, О.Ренуар,

Э.Дега. Новаторские черты направления: тончайшая фиксация мимолетных впечатлений, воспроизведение световой среды с помощью сложной мозаики чистых красок и «игры» светотеней. Особенности музыкального импрессионизма: программность музыки, тяготение к пейзажу, интерес к античной культуре.

К.Дебюсси (1862-1918)– французский композитор, пианист, дирижер, музыкальный критик, основатель музыкального импрессионизма.

Фортепианная музыка: пейзажные зарисовки, жанровые сценки, музыкальные портреты, сказочные мотивы. Сюиты и миниатюры. Новые приёмы фортепианной техники.

Симфоническая музыка: программность сочинений, воплощение живописно-поэтических тем, своеобразие оркестрового стиля.

М.Равель (1875-1937)– французский композитор, продолжатель традиций К.Дебюсси. Сочетание классических традиций и импрессионистской эстетики как основа стиля М.Равеля. Многожанровость творчества. Испанская тематика.

Музыкальный материал

М.Равель. «Болеро» для симфонического оркестра
«Игра воды» (для фортепиано)

К.Дебюсси. «24 прелюдии для фортепиано»:

«Девушка с волосами цвета льна», «Затонувший собор»

«Лунный свет» (из «Бергамасской сюиты»)

Симфонический эскиз «Море» (фрагменты)

ТЕМА 4. К.Орф. «Кармина Бурана»*. Г.Малер. Симфонии*.

А.Онеггер. «Пасифик-231»*. Б.Барток. «Микрокосмос»*

К.Орф (1895-1982)– немецкий композитор, педагог, драматург и актер. Театральная деятельность. Педагогические идеи К.Орфа. Сценическая кантата для хора, солистов и оркестра «Кармина Бурана»: литературная основа и особенности музыкального языка.

Г.Малер (1860-1911)– австрийский композитор, дирижёр, оперный режиссёр. Философская проблематика творчества. Симфония №1 *Re majор*: образное содержание (конфликт героя и окружающего мира), структура (4 части).

А.Онеггер (1892-1955)– швейцарско-французский композитор и музыкальный критик. Творчество А.Онеггера как отражение реалий XX века. Оркестровая пьеса «Пасифик 231» («Симфоническое движение №1») – образец музыкального урбанизма и конструктивизма.

Б.Барток (1881-1945)– венгерский композитор, пианист и музыковед-фольклорист. Фортепианный цикл «Микрокосмос» как итог педагогического опыта и «лаборатория стиля композитора».

Музыкальный материал

К.Орф. «Кармина Бурана»:

№1 «О, Фортуна»

№5 «Весна. Посмотри, как она прелестна»

№10 «Если бы весь мир был мой»

Г.Малер. Симфония №1 (фрагменты)

А.Онеггер. «Пасифик 231»

Б.Барток. «Микрокосмос» (пьесы по выбору)

ТЕМА 5. Джаз. Истоки и пути развития

Джаз как искусство, основанное на синтезе европейской и африканской музыкальных культур. Характерные черты: основополагающая роль ритма, мелодические акценты (т.н. «свинг»), остиная повторяемость коротких мотивов, импровизационное начало. Разнообразие стилевых направлений и поджанров. Выдающиеся джазовые музыканты (Луи Армстронг, Дюк Эллингтон, Диззи Гиллеспи, Чарли Паркер, Бенни Гудмен, Оскар Питерсон).

Музыкальный материал

Дюк Эллингтон. «Караван»

Джозеф Косма. «Осенние листья»

Чарли Паркер. «Новолуние»

Дейв Брубек «Сложный танец», «Take five»

Оскар Питерсон. Блюзовый этюд

ТЕМА 6. Дж. Гершвин. Обзор творчества. Черты стиля

Дж. Гершвин (1898-1937) – выдающийся американский композитор и пианист 1-й половины XX века. Огромный вклад в становление музыкальной культуры США. Уникальный творческий опыт, объединивший черты джаза, импровизации, афро-американского фольклора, позднего романтизма и французского импрессионизма.

Создатель первой американской национальной оперы «Порги и Бесс». Сочетание в опере трагического и жанрово-комедийного начала. Использование интонаций спиричуэлс, ладогармонического и ритмического своеобразия блюзов и регтаймов. Плодотворное влияние на дальнейшее развитие жанра мюзикла.

«Рапсодия в блюзовых тонах» (1924) – один из первых образцов симфоджаза (синтез классической симфонической музыки и джаза). Жанровые черты фортепианного концерта (влияние музыки С.В.Рахманинова). Близость композиционной структуры рапсодиям Ф.Листа.

Музыкальный материал

Опера «Порги и Бесс»: Колыбельная “Summertime”

Хор “Oh! I Can’t Sit Down”

Куплеты Спортинг Лайфа

Дуэт Порги и Бесс

«Рапсодия в стиле блюз»

ТЕМА 7. И.Ф.Стравинский (1882-1971). Творческий портрет. Балеты

И.Ф.Стравинский (1882-1971) – один из крупнейших русских композиторов XX века, дирижёр. Влияние музыки И.Ф.Стравинского на современное искусство. Стилистическое многообразие творчества композитора, связь с новейшими явлениями музыки XX века (неофольклоризм, неоклассицизм, додекафония). Многожанровость творческого наследия. Балет как основной жанр в музыке И.Ф.Стравинского. Три балета («Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная») как отражение эволюции стиля композитора. Творческое сотрудничество И.Ф.Стравинского и С.П.Дягилева – неотъемлемая часть мировой художественной культуры. «Русские сезоны» в Париже.

Музыкальный материал

Балет «Петрушка»: 1 к.: «Русская»

2 к.: Тема Петрушки

3 к.: Танец Балерины

Балет «Жар-птица»: Заколдованный сад Кощей

Пляс Жар-птицы

Хоровод царевен

ТЕМА 8. Закрепление изученного материала

Раздел XI. Музыкальная культура России на рубеже XIX - XX веков

ТЕМА 9. А.К.Лядов (1856-1914). В.С. Калинников (1866-1901).

Н.Я.Мясковский (1881-1950)

А.К.Лядов (1855-1914) – композитор, дирижёр, педагог, музыкальный критик. Соединение разных стилевых направлений: позднего романтизма, импрессионизма и русского фольклора. Продолжение традиций композиторов «Могучей кучки». Ведущие жанры творчества. Мастерское воссоздание мира сказки в симфонических миниатюрах «Баба Яга», «Волшебное озеро», «Кикимора». Русский национальный колорит в сюите «Бирюльки».

В.С.Калинников (1866-1901) – русский композитор. Талантливый продолжатель традиций П.И. Чайковского и композиторов «Могучей кучки». Симфонические произведения – основная часть творческого наследия композитора. Лиризация симфонического жанра, преобладание в музыке эпических, жанрово-бытовых и пейзажных образов.

Н.Я.Мясковский (1881-1950) – композитор, педагог, музыкальный критик, музыкально-общественный деятель, доктор искусствоведения. Автор симфоний, камерной и вокальной музыки. Совершенство форм, красочное звучание оркестра в симфонических сочинениях композитора.

Музыкальный материал

А.К.Лядов. Произведения для оркестра: «Волшебное озеро», «Кикимора», «Баба Яга»

Пьесы для фортепиано: «Музыкальная табакерка», «Про старину»

В.С.Калинников. Симфония №1 соль минор, 1ч. (фрагмент)

Н.Я.Мясковский. Симфония №27 до минор, 1 ч. (фрагмент)

ТЕМА 10. А.Н.Скрябин (1872-1915). Творческий

портрет. С.В.Рахманинов (1873-1943). Творческий портрет

А.Н.Скрябин (1872-1915) – русский композитор и пианист. Творческий путь композитора как непрерывный поиск новых выразительных средств. Новаторство в сфере гармонии как отражение новых музыкальных идей. Эксперименты в области создания «цветовой партитуры» и синтеза разных искусств в одном произведении. Жанры фортепианной музыки в творчестве А.Н.Скрябина (прелюдии, сонаты, поэмы).

С.В.Рахманинов (1873-1943) – гениальный русский композитор, пианист-виртуоз, дирижёр. Гармоничное соединение русских и европейских музыкальных традиций. Тема Родины в сочинениях С.В.Рахманинова. Многожанровость творческого наследия.

Образная многогранность фортепианных миниатюр. Яркий мелодизм вокальной музыки.

Опора на древние распевы в духовных сочинениях композитора.

Музыкальный материал

А.Н.Скрябин. Прелюдии для фортепиано ор.11: №2 ля минор, №4 ми минор, №6 си минор, №10 до-диез минор

С.В.Рахманинов. Прелюдии для фортепиано: до-диез минор, соль минор

Романсы: «Сирень» (ст. Е.А.Бекетовой)

«Весенние воды» (ст. Ф.И.Тютчева)

«Не пой, красавица, при мне» (ст.А.С.Пушкина)

Вокализ

ТЕМА 11. С.В.Рахманинов. Концерт №2 для фортепиано с оркестром до минор

Жанр фортепианного концерта в творчестве С.В.Рахманинова.

Концерт №2 для фортепиано с оркестром до минор как одно из наиболее зрелых произведений композитора. Поэтическая проникновенность музыки, исключительная внутренняя цельность. Две группы образов: энергичные, волевые музыкальные темы и широкие песенные мелодии.

I часть – сонатное *allegro* – контраст двух образных сфер. Звукоизобразительный эффект вступления (колокола).

II часть – *adagio* – сфера светлых лирических настроений, интонационное родство стемой побочной партии из I части.

III часть – *allegro* – утверждение оптимистической идеи произведения.

Музыкальный материал

Концерт №2 для фортепиано с оркестром до минор:

I ч. – вступление, темы главной и побочной партии;

II ч. и III ч. – фрагменты

Раздел XII. Музыкальная культура России и постсоветского пространства XX века

ТЕМА 12. С.С.Прокофьев (1891-1953). Биография и обзор творчества. Фортепианные произведения

С.С.Прокофьев (1891-1953) – выдающийся композитор, пианист, дирижёр. Три периода творческого пути: ранний – 1908-1917 (учеба в Петербургской консерватории, первые сочинения, начало концертной деятельности), заграничный – 1918-1932 (работа над операми, балетами, симфониями; общение с прогрессивными музыкантами), возвращение на Родину 1932-1953 (сложные жизненные обстоятельства, плодотворность творческих поисков, гармоничное соединение традиций и новаторства). Отличительная черта стиля – оптимизм мировосприятия, стремление к новаторству.

Фортепианная музыка С.С.Прокофьева. Оригинальность художественного замысла, самобытный пианизм. Фортепианный сборник «Мимолётности» – творческая мастерская композитора.

Музыкальный материал

Фортепианный цикл «Мимолётности» (пьесы по выбору преподавателя)

ТЕМА 13. С.С.Прокофьев. Симфония №1 «Классическая» Ре мажор (I часть), Симфония №7 до-диез минор (I часть)

Симфоническое творчество С.С.Прокофьева: продолжение традиций русского эпического симфонизма, тесная связь с музыкально-театральными жанрами.

Симфония №1 Ре мажор –образец классической симфонии(традиции симфонийИ.Гайдна). Театральность музыкальных образов I части.

Симфония №7 до-диез минор –последнее симфоническое произведениеС.С.Прокофьева. Философская концепция сочинения. Светлый, жизнерадостный эмоциональный строй музыки. I часть – сонатная форма – сфера лирических образов: распевность, элегичность главной партии и вдохновенная гимничность побочной партии

Музыкальный материал

Симфония №1 «Классическая» Ре мажор :

I ч.: тема главной и побочной партии

III ч.: основная тема

Симфония №7 до диез минор:

I ч.: темы главной, побочной и заключительной партии

II-IV ч. – фрагменты

ТЕМА 14. С.С.Прокофьев. Музыка к кинофильмам.

Кантата «Александр Невский»

Кантата «Александр Невский» –образец историко-героического эпоса в музыке.История создания произведения (связь С.С.Прокофьева с кинематографом, музыка к одноименному фильму С.М.Эйзенштейна). Мастерское воссоздание исторических событий, глубокое воплощение русских героических образов. Музыкальная пейзажность, господство песенного начала. Контрастное сопоставление проникновенной лирики и жесткой механистичности.

Музыкальный материал

Кантата «Александр Невский»:

1. «Русь под игом монгольским»

2. «Песня об Александре Невском»

3. «Крестоносцы во Пскове»

4. «Вставайте, люди русские»

5. «Ледовое побоище»

6. «Мертвое поле»

7. «Въезд Александра Невского во Псков»

ТЕМА 15. Жанр балета в творчестве С.С.Прокофьева. С.С.Прокофьев.

Балет «Ромео и Джульетта»*

«Ромео и Джульетта» :история создания,литературная основа (произведениеУ.Шекспира), судьба балетной постановки. Сюжет балета, главные действующие лица. Яркость музыкальных портретов, использование техники лейтмотивов, музыкальное развитие образов. Воплощение шекспировских контрастов в музыке (трагическое и комическое, возвышенное и шутовское). Синтез прокофьевского музыкального письма и стилевых черт музыки предшествующих эпох.

Музыкальный материал

Балет «Ромео и Джульетта»

Вступление, №3 «Улица просыпается»

№10 «Джульетта-девочка»

- №13 «Танец рыцарей»
№19 «Сцена у балкона»
№28 «Ромео у патера Лоренцо»
№33 «Тибальд сражается с Меркуцио»
№48 «Утренняя серенада»
№49 «Танец девушек с лилиями»
№52 Финал («Смерть Джульетты»)

ТЕМА 16. Итоговый урок

ТЕМА17/1. Культура России революционных и военных лет(1917-1945)

Исторические события 1-й половины XX века и их влияние на развитие русской музыкальной культуры. Популяризация классической музыки и народного творчества. Открытие новых музыкальных учебных заведений. Появление талантливых исполнителей и дирижёров (Э.Г.Гилельс, Д.Ф.Ойстрах, Е.А.Мравинский).

Массовое распространение революционных песен, песен периода Гражданской войны и их проникновение в классические музыкальные формы (опера, симфония).

Развитие киноискусства и киномузыки. Творчество И.О.Дунаевского. Песни Великой Отечественной войны 1941-1945гг.

Музыкальный материал

«Варшавянка» (сл. В.Свенцицкого, пер. Г.Кржижановского)

«Интернационал» (муз.П.Дегейтера, сл.Э.Потье)

И.О.Дунаевский. Музыка к кинофильмам «Веселые ребята», «Дети капитана Гранта», «Цирк» (по выбору преподавателя)

М.И.Блантер. «Катюша» (ст. М.В.Исаковского) «Футбольный марш»

А.Г.Новиков. «Смуглянка» (сл. Я.З.Шведова), «Эх, дороги» (сл.

Л.И.Ошанин)

А.В.Александров. «Священная война» (ст.В.И.Лебедева-Кумача)

ТЕМА18/2. Д.Д.Шостакович . Биография, обзор творчества

Д.Д.Шостакович (1906-1975)—один из крупнейших композиторов XX века,пианист,педагог, общественный деятель. Музыкант-философ и художник-гражданин. Индивидуальное своеобразие стиля. Опора на лучшие традиции отечественной и мировой культуры.

Детские годы, учеба в Петроградской консерватории.

Работа в Театре В.Э.Мейерхольда. Педагогическая деятельность. Сложная судьба творческой личности в окружающем мире. Жанровое разнообразие музыкального наследия. Влияние музыки Д.Д.Шостаковича на композиторов XX века.

Музыкальный материал

Фортепианная сюита «Танцы кукол»

Симфония №5 *ре минор* (фрагменты)

ТЕМА 19/3. Д.Д.Шостакович. Симфония №7*До мажор*«Ленинградская»

Д.Д.Шостакович – автор15симфоний.

Симфония №7 «Ленинградская» До мажор—музыкальный памятник Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. История создания симфонии, премьерное исполнение. Структура и музыкальная драматургия симфонии.

I часть – сонатная форма. Главная партия–эпический размах, побочная партия–лирическая песенность. «Эпизод нашествия» – впечатляющая картина вторжения разрушительной силы. Мощное динамическое развитие темы.

II часть – скерцо, окрашенное в светлые тона.

III часть – проникновенное *adagio*.

IV часть – энергичный финал.

Музыкальный материал

Симфония №7 До мажор «Ленинградская»:

I часть – темы главной и побочной партий, «тема нашествия»;

II-IV части (фрагменты)

ТЕМА 20/4. Д.Д.Шостакович. Камерная музыка. Музыка к кинофильмам

Значение камерно-инструментального жанра в творчестве Д.Д.Шостаковича.

Фортепианный цикл «24 прелюдии и фуги»: история создания, структура, музыкальные образы. Мастерство полифонического письма. Неисчерпаемая глубина и многоплановость камерно-инструментальных ансамблей композитора.

Д.Д.Шостакович – автор музыки к кинофильмам и спектаклям («**Встречный**», «**Гамлет**», «**Король Лир**», «**Овод**» и т.д.). Яркость художественных образов, тонкое чутье драматургии, симфоническое мышление – отличительные черты киномузыки, созданной композитором.

Музыкальный материал

«**24 прелюдии и фуги**» (пьесы по выбору)

Квартет №8 (фрагменты)

«**Песня о встречном**» (сл. Б.П.Корнилова) из кинофильма «**Встречный**»

«**Романс**» из кинофильма «**Овод**»

ТЕМА 21/5. Г.В.Свиридов (1915-1999). Обзор творчества

Г.В.Свиридов (1915-1999)–русский композитор и пианист. Яркий, самобытный стиль сочинений, влияние традиций русского хорового пения и европейского неофольклоризма. Глубокое духовное содержание, вдохновенный образ Отечества – основная тема творчества композитора. Ведущая роль вокально-хоровых жанров. Пушкинские образы в музыке Г.В.Свиридова.

Музыкальный материал

Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина

«**Метель**» «**Курские песни**»

ТЕМА 22/6. Р.К.Щедрин (р.1932). Обзор творчества. В.А.Гаврилин (1939-1999). Творческий портрет

Р.К.Щедрин (р.1932) –русский композитор, пианист, педагог, музыкально-общественный деятель. Многожанровость творчества. Увлечение русским фольклором. Жанр частушки в творчестве композитора. Музыкально-театральные произведения.

В.А.Гаврилин (1939-1999)–выдающийся композитор XX века, продолжатель традиций русской и европейской музыкальной культуры. Своеобразие мироощущения композитора, высокая духовность содержания его музыки.

Музыкальный материал

**Р.К.Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (фрагменты);
Концерт для оркестра «Озорные частушки»
В.А.Гаврилин.«Большой вальс» и «Гарантелла» из балета «Анюта»
ТЕМА №23/7. Российский музыкальный авангард.**

А.Г.Шнитке,С.А.Губайдулина *, Э.В.Денисов *

Развитие музыкального авангарда на рубеже 60-70-х гг. XX столетия.

А.Г.Шнитке (1934-1998)–композитор,педагог,музыковед.Масштабность творческих замыслов, жанровое разнообразие. Синтез различных композиторских техник (сонористика, полистилистика, неоклассицизм, использование древних ладов и распевов).

С.А.Губайдулина (р.1931) –композитор.Автор огромного количества произведенийразличных жанров. Духовно-религиозная основа музыкального творчества. Поиски новых выразительных средств, необычных тембровых сочетаний.

Э.В.Денисов (1929-1996)–композитор,музыковед,общественный деятель.Влияниемузыки Д.Д.Шостаковича и композиторов нововенской школы.

Музыкальный материал

А.Г.Шнитке. Сюита в старинном стиле:

«Менуэт» Вальс из кинофильма «Экипаж»

С.А.Губайдулина. Музыка к кинофильмам «Вертикаль», «Чучело»

Музыка к мультфильму «Маугли»

Э.В.Денисов.Вариации на тему Генделя (фрагменты)

ТЕМА 24/8. А.И.Хачатурян (1903-1978). Обзор творчества

А.И.Хачатурян (1903-1978)–выдающийся композитор XX века,педагог.Творчествокомпозитора – образец органичного соединения различных культурных традиций – русской, европейской классики и фольклора народов Закавказья. Основные жанры творчества (балеты, концерты, симфонии, оркестровые сочинения, музыка к спектаклям и кинофильмам, камерно-вокальное творчество).

Музыкальный материал

Балет «Спартак» (фрагменты)

Концерт для скрипки с оркестром №2 *ре минор*:

I ч. – темы главной и побочной партий

Вальс из музыки к драме М.Ю.Лермонтова «Маскарад»

ТЕМА 25/9. М.К.Чюрлёнис (1875-1911). Творческий портрет*

М.К.Чюрлёнис (1875-1911)–композитор и художник,родоначальник профессиональнойлитовской музыки. Автор симфонических поэм, увертюры, кантаты, сочинений для фортепиано, обработок литовских народных песен. Стремление к синтезу искусств и поискам аналогий изобразительного искусства и музыки (картины «Соната солнца», «Соната весны», «Соната моря» и т.д.)

Музыкальный материал

Симфоническая поэма «Море»

“De profundis”

Кантата для хора и симфонического оркестра

ТЕМА 26/10. Закрепление изученного материала

ТЕМА 27/11. Л.Н.Ревуцкий (1889-1977). Обзор творчества.

В.С.Косенко (1896-1938). Творческий портрет

Л.Н.Ревуцкий (1889-1977)–выдающийся украинский композитор XX века,ученый–фольклорист, педагог, общественный деятель. Творчество Л.Н.Ревуцкого – важный этап в развитии украинской музыкальной культуры. Жанровое разнообразие творческого наследия. Претворение традиций современной профессиональной музыки и национального фольклора.

В.С.Косенко (1896-1938)–талантливый украинский композитор,пианист,педагог.Основные жанры творчества: вокальная музыка, фортепианные и оркестровые сочинения. Значение фортепианного творчества в формировании украинской камерно-инструментальной музыки. Новая трактовка жанра старинной сюиты. Разнообразие приемов фортепианной техники, национальный колорит музыки.

Музыкальный материал

Л.Н.Ревуцкий. Симфония №2 *Ми мажорор.12* (фрагменты);

Вокальный цикл «Сонечко»

Кантата-поэма «Хустина» (фрагменты)

В.С.Косенко. «11 этюдов в форме старинных танцев»:

№3 «Менуэт», №5 «Сарабанда», №7 «Гавот»

ТЕМА №28/12. Б.Н.Лятошинский (1895-1968)– композитор-симфонист.

В.С.Губаренко (1934-2000). Творческий портрет*

Б.Н.Лятошинский (1895-1968)–один из крупнейших украинских композиторов XXвека, педагог, дирижёр, музыкально-общественный деятель. Жанровое многообразие творчества. Новаторские поиски композитора. Весомый вклад в украинскую симфоническую музыку. Хоровые сочинения на стихи А.С.Пушкина.

В.С.Губаренко (1934-2000) – выдающийся украинский композитор. Отражение характерных тенденций музыки XX века в творчестве композитора. Ведущее значение музыкально-театральных жанров.

Моноопера «Листи коханья» (история создания,литературная основа).

Музыкальный материал

Б.Н.Лятошинский. Симфония №3 *си-минор* (фрагменты);

Хоровые произведения (по выбору)

В.С.Губаренко. Моноопера «Листи коханья» (фрагменты)

ТЕМА 29/13. Творческие портреты композиторов:М.М.Скорик,

В.В.Сильвестров, Л.В.Дычко, Е.Ф.Станкович

М.М.Скорик (р.1938) –композитор, педагог, дирижёр, пианист, музыковед, музыкально-общественный деятель. Жанровое разнообразие творчества, ведущая роль симфонических сочинений. Музыка к кинофильмам и драматическим спектаклям.

В.В.Сильвестров (р.1937) – талантливый украинский композитор,педагог. Философская глубина и духовная содержательность творчества. Новаторский характер музыкального стиля.

Л.В.Дычко (р.1939) – украинский композитор, педагог, музыкально-общественный деятель. Выдающийся мастер хорового письма. Органичное

соединение фольклорных первооснов и современных средств музыкальной выразительности.

Е.Ф.Станкович (р.1942) – украинский композитор, педагог, музыкально-общественный деятель. Разнообразие жанров. Ведущая роль симфонической музыки. Оригинальное претворение национальных фольклорных традиций.

Музыкальный материал

М.М.Скорик. «Гуцульский триптих» (фрагменты)

Карпатский концерт (фрагменты) или Партита №5

В.В.Сильвестров. Фортепианные циклы «Детская музыка №1»

«Детская музыка №2» (пьесы по выбору)

Л.В.Дычко. Камерная кантата «Чотири пори року» (фрагменты)

Е.Ф.Станкович. Фольк-опера «Цвіт папороті»

ТЕМА 30/14. Стили и направления эстрадной музыки

Эстрадная музыка – вид развлекательного искусства, обращенный к широкой слушательской аудитории. Популярная песня как ведущий жанр эстрадной музыки. Специфические черты жанра – коммуникативность, демократичность, «песенная поэзия». Значение личности исполнителя, становящегося «соавтором» композитора.

Зарубежная эстрада

Традиции французского шансона в творчестве Ш.Азнавура, Э.Пиаф, Д.Дассена, М.Матье. Э.Пресли – «король рок-н-ролла». Творчество группы «Битлз». Эстрадные ансамбли и оркестры. Популярные зарубежные рок-группы

Отечественная эстрада

Развитие эстрадной песни в отечественной музыкальной культуре. Ведущие исполнители эстрадной песни в 70-80х гг. XX столетия (М.М.Магомаев, И.Д.Кобзон, Э.С.Пьеха, А.Б.Пугачева и т.д.). Наиболее известные композиторы – А.Н.Пахмутова, Р.Паулс. 80-е годы XX века – расцвет русского рока. Творчество рок-групп «Кино», «Алиса», «ДДТ», «Ария» и др. Современные поп-исполнители (Ани Лорак, Л.Агутин и т.д.)

Музыкальный материал

Песни из репертуара Ш.Азнавура, Э.Пиаф, Э.Пресли и т.д. (по выбору преподавателя)

Вокально-инструментальные композиции из репертуара группы “The Beatles”

Песни из репертуара отечественных исполнителей (по выбору преподавателя)

ТЕМА 31/15. Культурные заведения и славные имена родного края

Самобытность музыкального искусства Донбасса. Сосуществование фольклорных традиций и профессиональной музыки. Творчество народов Донбасса (современная жизнь народных традиций, песенный и танцевальный фольклор, исполнительские коллективы). Композиторы Донбасса: А.И.Некрасов, А.Н.Рудянский, М.А.Шух, В.Н.Ивко, С.А.Мамонов и т.д.

Культурная жизнь Луганского региона. История возникновения театров и учебных заведений. Луганская государственная академическая филармония. Ведущие учебные заведения культуры. Известные певцы и артисты.

Музыкальный материал

Произведения А.Н.Рудянского, А.И.Некрасова, Д.Е.Милки и др. (по выбору преподавателя).

ТЕМА 32/16. Защита творческих работ.

ТЕМА 33/17. Подготовка к экзамену

ТЕМА 34/18. Итоговый урок

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

Содержание программы учебного предмета «Музыкальная литература» обеспечивает художественно-эстетическое и нравственное воспитание личности обучающегося, гармоничное развитие музыкальных и интеллектуальных способностей детей. В процессе обучения у обучающегося 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.

IV. Формы и методы контроля. Система оценок.

4.1. Методы контроля

Важным условием успешности образовательного процесса является контроль знаний обучающегося. Он призван установить степень достижения целей обучения, проверить, на каком уровне сформированы знания, умения обучающихся, способность ребят применять их на практике. Контролировать, проверять и оценивать учебные достижения обучающихся следует в той последовательности, в какой проводится их изучение.

Методы контроля – это способы диагностической деятельности, позволяющие осуществить обратную связь в процессе обучения с целью получения данных

об успешности обучения, эффективности учебного процесса. Они должны обеспечить систематическое, полное, точное и оперативное получение информации об учебном процессе.

Методы устного контроля: опрос (фронтальный, индивидуальный), беседа, рассказ ученика, зачет и устный экзамен. Основа – монологический ответ обучающегося; вопросно-ответная форма.

Методы письменного контроля: контрольная работа, диктант, изложение, сочинение, реферат, тестирование, письменный зачет и экзамен. Письменная проверка характеризуется высокой экономичностью и эффективностью, позволяет глубоко и объективно проверить знания обучающихся.

Методы практического контроля: составление плана ответа, схем, хронологических и сравнительных таблиц и т.д. Эти методы соответствуют принципу связи обучения с практикой, с жизнью, ориентируют ученика на применение знаний.

Этапы контроля усвоения знаний обучающихся

Первым этапом контроля является предварительное выявление уровня знаний обучаемых – диагностический контроль, который позволяет преподавателю оценить степень усвоения учениками изученного ранее материала. Диагностирование дает возможность преподавателю избрать тактику обучения, направленную не только на усвоение нового материала, но и позволяющую устранить недочеты предшествующих этапов обучения.

Второй этап контроля знаний обучающихся – текущий контроль в рамках каждого урока. Текущий контроль необходим не только для объективной оценки эффективности учебного процесса, но и для активизации учебной деятельности учеников.

Третий этап контроля знаний обучающихся – тематический контроль, который проводится после изучения определенной темы.

Четвертый этап – рубежный контроль, то есть периодическая проверка знаний и умений обучающихся по крупному разделу учебной программы. Рубежный контроль может осуществляться по окончании каждого года изучения предмета «Музыкальная литература», либо после изучения крупных тематических блоков. Цель рубежного контроля – систематизация и обобщение знаний учащихся.

Пятый завершающий этап проверки знаний, умений обучаемых проводится по окончании учебного курса – итоговый контроль, который осуществляется в рамках выпускного экзамена по музыкальной литературе и позволяет оценить качество обученности выпускника учреждения дополнительного образования. Преподаватель выбирает форму проведения итоговой аттестации/выпускного экзамена и виды контрольных работ, исходя из возрастных особенностей обучающихся, уровня их подготовленности (средний, высокий).

Обязательными условиями являются:

- проведение контроля в устной и письменной форме;
- заблаговременное формирование перечня экзаменационных требований (билетов, вопросов для анкетирования, списков произведений для музыкальной викторины и т.д.) и ориентировочной даты проведения экзамена не менее чем за 3 месяца;
- утверждение экзаменационных требований решением заседания отдела.

Итоговая аттестация/выпускной экзамен обязательно включает в себя опрос по музыкальному материалу (викторина) и опрос по учебному материалу в какой-либо форме.

Для групп с высоким уровнем успеваемости помимо репродуктивных форм контроля можно предусмотреть креативные:

презентация творческого проекта,

защита реферата, «концерт по музыкальной литературе»,

написание сценария тематического мероприятия,

конкурс/интерактивная игра «Самый умный» и т.д.

Для проведения творческой части экзамена можно выделить один из последних уроков учебного курса.

Примерный перечень форм проведения итоговой аттестации/выпускного экзамена по предмету «Музыкальная литература»:

Средний уровень успеваемости обучающихся		Высокий уровень успеваемости обучающихся	
Письменные формы контроля	Устные формы контроля	Письменные формы контроля	Устные формы контроля
Аудиовикторина 10-12 фрагментов	Ответ по экзаменационным билетам	Аудиовикторина 12-15 фрагментов <i>или</i> Аудиовикторина 10 фрагментов + Видеовикторина 3-5 фрагментов	
Гестирование	Коллоквиум		Коллоквиум
Анкетирование		Анкетирование	Презентация творческого проекта
		Письменный анализ звучащего произведения (не изучаемого в курсе МЛ)	Защита реферата
Сочинение на заданную тему		Сочинение на свободную тему	Интерактивная игра

4.2. **Оценивание уровня усвоения знаний учеников.**

Для оценки уровня учебных достижений учеников используется 5- балльная система.

Оценки знаний обучающихся выставляются преподавателем на основании семестрового оценивания с учетом оценок, полученных во время контрольных мероприятий, не позже чем за 5 дней до окончания учебного года;

Итоговая оценка выставляется на основании оценок за год и экзаменационных оценок (оценок за выпускные работы).

Оценка может быть изменена решением педагогического совета.

Уровни учебных достижений	Баллы	Примерные критерии оценивания учебных достижений учеников
		Ученик имеет начальный уровень восприятия

I. Низкий	1	музыкальных произведений, демонстрирует пассивность образно-художественного мышления, не владеет специальной музыкальной терминологией и понятийной базой. Ограниченный словарный запас не позволяет выразить мысль
II. Начальный	2	Ученик может фрагментарно воспринимать музыкальный материал, не понимая при этом художественно-образной специфики произведения. Использует ограниченный терминологический, понятийный и словарный запас. Имеет незначительные информативные знания. Может выразить мысль на элементарном уровне
III. Средний	3	Ученик владеет навыками и умениями, которые позволяют ему дать оценку и анализ несложным в образно-художественном плане произведениям. Характеризует произведения непоследовательно и нелогично. Его рассказ требует дополнительных вопросов и уточнений. При использовании специальных терминов и понятий допускает ошибки. Ученик не может самостоятельно сделать выводы и обобщения, провести аналогии
IV. Достаточный	4	Ученик может целостно воспринимать музыкальное произведение, достаточно полно характеризует его художественно-образное содержание, но демонстрирует при этом стандартное мышление, отсутствие собственных выводов, ассоциативных связей. Допускает неточности, но может сам их скорректировать. Широко использует специальную понятийно-терминологическую базу, но иногда допускает при этом незначительные ошибки
V. Высокий	5	Ученик умеет воспринимать сложные в художественно-образном плане музыкальные произведения. Владеет прочными знаниями и может применять их при анализе произведения, делая выводы и проводя параллели и ассоциативные связи с произведениями смежных видов искусств. Демонстрирует креативное мышление и четко формулирует мысль. Свободно владеет специальными терминами и понятиями

V. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

- обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечному фонду,
- укомплектование библиотечного фонда печатными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы, а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями в объеме, соответствующем требованиям программы;
- наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями музыкальных произведений, соответствующих требованиям программы;

- учебные аудитории, оснащенные фортепиано, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (доска, столы, стулья, шкафы), оформленные наглядными пособиями.

VI. Методическое обеспечение учебного процесса

6.1. Методические рекомендации педагогическим работникам

Планирование учебного процесса

1) Традиционные формы работы

Урок музыкальной литературы включает в себя, как правило, три момента:

- информативная часть (введение новых понятий, терминов или биографических сведений);
- прослушивание и анализ музыкальных произведений;
- закрепление пройденного материала (опрос и т.д.).

В данной Программе особое место отводится обзорным темам как, например, «Общая характеристика и стилевые особенности произведений искусства эпохи Барокко» или «Культура России второй половины XIX века. Творчество художников-передвижников. Музыкальная жизнь России».

Изучение подобных тем направлено на формирование у учеников представления об определенном периоде музыкального и других видов искусства в связи с историко-культурной ситуацией. Такой подход требует использования на уроке наряду с музыкальными иллюстрациями репродукций произведений изобразительного искусства, видео и фотоматериалов и др.

При изучении творчества композитора следует рассматривать его место в мировой музыкальной культуре в контексте исторических событий, в определенной культурной среде и в рамках стилевого направления. В качестве музыкального материала к уроку важно выбирать наиболее яркие произведения, вошедшие в сокровищницу мировой музыкальной культуры и наиболее показательные с точки зрения стилевой направленности.

Анализ музыкального произведения. При разборе музыкального произведения нецелесообразно подробно останавливаться на рассмотрении всех элементов музыкального языка; следует обращать внимание только на самые значимые элементы, которые характеризуют произведение как явление, принадлежащее к определенному стилю, демонстрируют индивидуальный композиторский «почерк» автора.

Прослушивание музыкального произведения необходимо предварять объяснениями педагога и последующим обсуждением с учащимися. Это сведения об истории создания произведения, его жанровых особенностях, художественно-образное содержание. Допускается фрагментарное прослушивание крупных произведений и произведений для дополнительного изучения или ознакомления.

Аудиовикторина. Помимо определения (узнавания) музыкальных произведений возможно проведение викторины на определение тембров (звучание инструментов и вокальных голосов), инструментального состава различных ансамблей, видов оркестров, на определение жанра или стиля произведения. При этом допускается включение в викторину фрагментов незнакомых произведений, названия и авторство которых следует озвучить позже.

Опрос на уроке может быть различным по форме и задачам:

- фронтальный опрос. При такой форме опроса устно задается конкретный вопрос, на который ученик ответ кратко. При фронтальном опросе преподаватель имеет возможность опросить всех учеников и получить представления об общем уровне успеваемости группы;
- целостный (развернутый) ответ по характеристике жанра, формы, раздела биографии. Такая форма опроса вырабатывает навык логического выстраивания, составления плана рассказа, выразительности речи, эмоциональной подачи материала, но занимает много времени на уроке и не дает возможности опросить других учащихся.
- письменный опрос обычно тоже проводится в форме коротких вопросов и ответов (тестирование, анкетирование и т.д) и не должен занимать более 1/3 урока.

Опрос может осуществлять не только функцию контроля выполнения домашнего задания, но и проверку степени усвоения учебного материала, а также обмена впечатлениями от произведений, прослушанных на уроке или самостоятельно.

На уроке возможно использование одновременно различных форм опроса.

2) Новые формы работы

Благодаря расширению арсенала технических средств и их использованию на практике учениками и педагогами наряду с традиционными формами работы (изложение нового материала, объяснение специальных терминов, прослушивание музыкальных произведений, опрос учащихся) на уроке музыкальной литературы применяются новые. В некоторых из перечисленных ниже форм работы ученик сможет проявить креативный подход при подготовке к уроку, реализовать свои таланты.

К новым формам работы на уроке музыкальной литературы относятся:

- просмотр видеоматериалов (фрагмент фильма, театральной постановки, телепередачи и др.) не более 10-15 минут на уроке;
- презентация (компьютерная или реферат);
- отзыв о прослушанном произведении, посещении концерта;
- сочинение (проза и стихи) о личности, творчестве композитора либо об отдельном произведении;

- составление тестов, ребусов, кроссвордов;
- театрализация, сценические постановки (постановка фрагментов музыкально – театральных произведений);
- концерт и др.

6.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

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.

Домашняя работа не должна сводиться только к прочитыванию справочного материала. Нужно побуждать учеников к прочтению дополнительного материала о композиторе или произведении, прослушиванию музыкальных произведений, не предусмотренных Программой, к посещению концертных залов, театров и т.д. Целесообразно предложить учащимся, например, ведение «Дневника любителя музыки», собирание коллекции театральных программ и билетов на посещение культурных заведений.

VII. Список учебной и методической литературы

Учебники

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. Козлова Н.П. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ. Третий год обучения. М.: «Музыка», 2004
4. 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
5. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Первый год обучения
6. Прохорова И.А. «Музыкальная литература зарубежных стран» для 5 класса ДМШ. М.: «Музыка», 1985.

7. Смирнова Э.С. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ (третий год обучения). М.: «Музыка»
8. Шорникова М. Музыкальная литература. Учебник - 1-2-3 год обучения., Ростов-на-Дону, «Феникс», 2012 год, с.283

Учебные пособия

1. Калинина Г.Ф. Тесты по музыкальной литературе для 4 класса; Тесты по зарубежной музыке Тесты по русской музыке, М.,2001
2. Калинина Г.Ф., Егорова Л.Н. Тесты по отечественной музыке, М.,2001
3. 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
4. Панова Н.В. Музыкальная литература зарубежных стран (рабочая тетрадь для 5 кл.). М., «Престо», 2009
5. Панова Н.В. Русская музыкальная литература (рабочая тетрадь для 6-7 кл.). I часть. М., «Престо», 2009; II часть. М., «Престо», 2010

Хрестоматии

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

Методическая литература

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

Дополнительная литература

1. Всеобщая история музыки /авт.-сост. А.Минакова, С. Минаков - М.: Эксмо, 2009.
2. Жизнь великих музыкантов. Эпоха творчества:
вып.1 - Роланд Вернон. А.Вивальди, И.С.Бах, В.А.Моцарт, Л.Бетховен;
вып.2 - Р. Вернон, Ф. Шопен, Дж .Верди, Дж. Гершвин, И. Стравинский;

вып.3 - Николай Осипов. М.Глинка, П.Чайковский, М.Мусоргский, Н.Римский-Корсаков. Изд-во «Поматур», 2010.

Приложение. Примерные варианты промежуточной аттестации
Начальный курс обучения

1. Привести в соответствие.

Мелодия	скорость музыки
Тембр	окраска звука
Динамика	последовательность аккордов
Темп	одноголосная музыкальная мысль
Диапазон	участок диапазона
Регистр	чередование долгих и коротких звуков
Гармония	взаимосвязь, согласованность звуков
Лад	сила звучания
Ритм	расстояние от самого низкого звука до самого высокого
Штрих	ткань музыкального произведения
Фактура	способ извлечения

2. Выбери из предложенных терминов те, которые относятся к метроритму, и выпиши их:

Мажор, крещендо, кантилена, $\frac{3}{4}$, легко, диминуэндо, пунктир, пианиссимо, переменный размер, густым голосом, четыре такта, быстро, тяжело, слабая доля, в прежнем темпе.

3. Закончи предложения:

- Музыкальное произведение состоит из различных по величине фрагментов, которые называются _____
- Границей между ними является _____
- Мотив-это _____
- Мотивы объединяются в незаконченные построения - _____
- Относительно законченное построение, которое заканчивается кадансом, называется _____

4. Закончи предложения:

- Форма, которая состоит из двух периодов, называется...
- Реприза – это...
- Какие простые музыкальные формы имеют репризу...
- Форма, которая состоит из трех периодов, называется...

5. В какой простой музыкальной форме бывает середина...
6. Основные способы развития музыкальной темы...
7. Одночастная форма – это...

5. Аналитическая работа (анализ формы музыкальных произведений)

Название произведения	Количество частей	Схема строения каждой части	Вывод (определение формы)

Примеры произведений для анализа:

- Лехтинен. Летка-енька;
- Гайдн. Хор земледельцев;
- Шостакович. Гавот;
- Моцарт. Тоска по весне.

Основной курс обучения.

Промежуточная аттестация в конце третьего года обучения

Промежуточная аттестация проводится в конце 1 и 2 полугодия в форме контрольного урока в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный процесс.

Содержание контрольного урока

Контрольный урок включает в себя письменную работу и устный ответ.

Письменная работа состоит из:

- 1). письменных заданий по пройденному материалу;
- 2) викторины по пройденным музыкальным произведениям.

Письменные задания:

I вариант

Определить жанр произведений, вписать соответствующий:

симфония, баллада, опера, фортепианная миниатюра, сонатный цикл

№ 40 Моцарта	
«Лесной царь» Шуберта	
«Свадьба Фигаро» Моцарта	
24 прелюдии и фуги Баха	
«Патетическая» Бетховена	
Музыкальный момент Шуберта	

II вариант

Определить жанр произведений, вписать соответствующий: *песня,*

опера, инструментальный цикл, симфонический цикл, сонатный цикл

«Волшебная флейта» Моцарта	
«Хорошо темперированный клавир» Баха	
«Форель» Шуберта	
«С тремоло литавр» Гайдна	
«Турецкий марш» Моцарта	

Пример музыкальной викторины:

1. И.С. Бах Инвенция до мажор
2. И.С. Бах «Куранта» из «Французской сюиты» до минор
3. И.С. Бах Прелюдия и fuga доминор из первого тома «ХТК»
4. И. Гайдн «Симфония ми – бемоль мажор» первая часть
5. И. Гайдн «Соната ре мажор» вторая часть
6. И. Гайдн «Соната ми минор» третья часть (финал)
6. В. Моцарт «Ария Фигаро» из оперы «Свадьба Фигаро»
7. В. Моцарт «Соната ля мажор для клавира» вторая часть
8. В. Моцарт «Симфония соль минор» первая часть
- 10.Л. Бетховен «Патетическая соната» вторая часть
- 11.Л. Бетховен «Пятая симфония» вторая часть
- 12.Л. Бетховен «Увертюра Эгмонт»

Устный ответ включает в себя ответы на вопросы по пройденному материалу.

Вариант 1

- В каком веке произошло разделение светской и церковной музыки?
- В каких видах искусства барокко проявилось в первую очередь?
- Назови годы жизни И.С. Баха.
- Какая сложилась судьба произведений композитора при жизни?
- Что такое сюита?
- Что такое хорал?
- Какую особенность баховской музыки отметил русский музыкальный критик А.Н. Серов?
- Что такое классицизм?
- Назовите годы жизни Гайдна. 10 Сколько симфоний написал Гайдн? Назовите годы жизни В.А. Моцарта.
- В каких жанрах писал Моцарт?
- В каком году была создана опера «Свадьба Фигаро»?
- Назовите годы жизни Бетховена.
- Какое произведение венчало собой творчество композитора?
- Перечислите жанры творчества Бетховена.
- Назовите имена композиторов – классиков.

Вариант 2

- Переведите с греческого названия полифония и гомофония.
- Что стало главной чертой барокко в музыке?
- Назовите основные части сюиты.
- Какие ты знаешь хоральные произведения Баха?

- Какие вы знаете инвенции Баха?
- В какой стране и когда зародился классицизм?
- Сколько лет провел Гайдн на службе у князя Эстергази?
- Каково строение Симфонии ми бемоль мажор Гайдна?
- В каком возрасте Моцартом были написаны первые произведения?
- Назовите имена главных действующих лиц оперы «Свадьба Фигаро».
- Кто был первым серьезным учителем Бетховена?
- В каком году и с какого произведения началось возрождение творчества Баха?
- Сколько симфоний написал Моцарт?
- Сколько сонат для фортепиано написал Бетховен?
- В каком разделе сонаты заключена основная идея произведения, итог всего развития?
- Перечислите имена поэтов, на чьи тексты писал Шуберт.
- Почему симфония Шуберта называется «Неоконченная»?

Промежуточная аттестация в конце четвертого года обучения

Промежуточная аттестация проводится в конце 1 и 2 полугодия в форме контрольного урока в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный процесс.

Контрольный урок включает в себя письменную работу и устный ответ.

Письменная работа состоит из:

письменных заданий по пройденному материалу;

викторины по пройденным музыкальным произведениям.

Письменные задания:

I вариант

Определить жанр произведений, вписать соответствующий:

романс, опера, фортепианная миниатюра, соната, вокальный цикл

«Жаворонок» Глинки	
«Старый капрал» Даргомыжского	
«Иван Сусанин» Глинки	
«Революционный» Шопена	
«Прекрасная мельничиха» Шуберта	

II вариант

Определить жанр произведений, вписать соответствующий:

романс, опера, симфоническая фантазия, соната, вокальный цикл

«Камаринская» Глинки	
«Ночь в Мадриде» Глинки	
«Русалка» Даргомыжского	
«Зимний путь» Шуберта	
«Неоконченная» Шуберта	

Пример музыкальной викторины:

1. Ф. Шуберт «Лесной царь»

2. Ф. Шуберт «Аве Мария»
3. Ф. Шуберт «Симфония си минор» Первая часть
4. Ф. Шуберт «Симфония си минор» Третья часть
5. Ф. Шопен «Мазурка до мажор» (ор. 56, №2)
6. Ф. Шопен «Мазурка си-бемоль мажор» (ор. 7, №1)
7. Ф. Шопен «Вальс до-диез минор»
8. Ф. Шопен «Ноктюрн фа минор»
9. Ф. Шопен «Этюд до минор» (ор. 10, №12)
10. М. Глинка «Каватина Антонида» из оперы «Иван Сусанин»
11. М. Глинка Хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин»
12. М. Глинка Симфоническая фантазия «Камаринская»
13. М. Глинка «Вальс-фантазия»
14. М. Глинка «Попутная песня» (№6) из вокального цикла «Прощание с Петербургом»
15. А. Даргомыжский Романс «Мне грустно»
16. А. Даргомыжский Драматическая песня «Старый капрал»
17. А. Даргомыжский Сатирическая песня «Титулярный советник»
18. А. Даргомыжский «Ария мельника» из оперы «Русалка»

Устный ответ включает в себя ответы на вопросы по пройденному материалу.

Вариант 1

- Что такое романтизм?
- Назовите годы жизни Франца Шуберта
- Сколько песен написано Шубертом?
- Какие черты характерны для произведений Шуберта для фортепиано?
- Назовите годы жизни Ф. Шопена.
- Назовите основные жанры творчества Шопена.
- Что такое импрессионизм?
- Назови годы жизни и смерти М.И. Глинка
- Какие две оперы написал М.И. Глинка?
- Когда состоялась премьера оперы «Иван Сусанин»?
- Назови годы жизни Даргомыжского.
- Как называется последняя опера А. Даргомыжского?
- Какие два основных жанра преобладают в творчестве Даргомыжского?

Вариант 2

- Что стало ведущими принципами романтизма в музыке?
- Как сложилась судьба музыканта Шуберта при жизни?
- Какие вокальные циклы Шуберта вы знаете?
- Сколько симфоний написал Шуберт?
- Перечислите произведения Шопена, написанные в Варшаве.
- Какие польские народные танцы использованы в произведениях Шопена?

- Назовите имена композиторов, в чьем творчестве особенно ярко проявились черты импрессионизма?
- М.И. Глинка был основоположником какой музыки?
- Назови наиболее значительные произведения Глинки для оркестра
- Какое другое название имела опера «Иван Сусанин»?
- Назови учителей Даргомыжского, которые обучали его игре на фортепиано.
- Назови несколько оркестровых пьес Даргомыжского.
- Как называется опера, созданная по роману В. Гюго «Собор Парижской богоматери»?

Промежуточная аттестация в конце пятого года обучения

Промежуточная аттестация проводится в конце 1 и 2 полугодия в форме контрольного урока в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный процесс.

Контрольный урок включает в себя письменную работу и устный ответ.

Письменная работа состоит из:

письменных заданий по пройденному материалу;

викторины по пройденным музыкальным произведениям.

1. Письменные задания:

Подчеркнуть нужное:

Барокко - fuga, романс, месса, полифония, ноктюрн, орган, оратория, концерт

Классицизм – прелюдия, сонатно-симфонический цикл, клавесин, опера, гомофония, этюд

Романтизм – вокальный цикл, менуэт, фортепиано, инвенция, прелюдия, вальс.

Импрессионизм - звуковые краски, диссонанс, гармонические пятна, гавот, балет, клавесин

Какие события совершились в...году?

- 1600 год (Флоренция)
- 1866 год (Москва)
- 1799 год (Москва)
- 1836 год (Петербург)
- 1685 год (Эйзенах)

Викторина по пройденным музыкальным произведениям Поставьте номер фрагмента по ходу викторины (в первую колонку).

Впишите фамилию композитора (в третью колонку).

	Органная токката ре минор	

Симфония № 40, I ч., главная партия

Концерт «Лето»

«Седины» из цикла «Зимний путь»

Соната №8, I ч., главная партия

Симфония №103, I ч., побочная партия

«В пещере горного короля»

«Камаринская», плясовая

«Шахерезада», вступление

«Богатырская» симфония, вступление

«Пиковая дама», ария Германа из IVд

2 Устный ответ включает защиту рефератов по западноевропейской и русской культуре XVIII–XIX вв. (с презентацией).

Рекомендуемые темы:

1. Стиль барокко и его черты в творчестве А. Вивальди.
2. Композиторы Венской классической школы.
3. Романтизм в музыке.
4. Импрессионизм в искусстве рубежа XIX–XX веков.
5. Русская музыка доглинкинского периода.
6. М. Глинка — основатель русской классической школы.
7. Композиторы «Могучей кучки».
8. Творчество П. Чайковского.

Промежуточная аттестация в конце шестого года обучения

Содержание зачета

Промежуточная аттестация проводится в конце 1 и 2 полугодия в форме зачета в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный процесс. Зачет включает в себя письменную работу и устный ответ. Письменная работа состоит из:

- письменных заданий по пройденному материалу;
- викторины по пройденным музыкальным произведениям.

1. Письменные задания

I вариант

1. «Борис Годунов» —
2. Рефрен —
3. Фольклор —
4. Логический ряд: «Руслан и Людмила» (.....) – «Евгений Онегин» (.....) – «Борис Годунов» (.....) – «Иван Сусанин» (.....). Лишнее подчеркнуть. В скобках вписать фамилии композиторов.

5. Мазурка —
6. Что объединяет этих людей: Ф. Лист – Ф. Шопен – Н. Рубинштейн – С. Рахманинов – С. Прокофьев – Г. Нейгауз – С. Рихтер?
7. Продолжить логический ряд: Балакирев – Кюи – Римский-Корсаков
...
8. «Картинки с выставки» —
9. Подчеркнуть. Логический ряд: Снегурочка – Дед Мороз – Леший – Мизгирь – Весна. Кто лишний? Почему?
10. Реквием —

II вариант

1. «Евгений Онегин» —
2. . Гобой —
3. Логический ряд: «Титулярный советник» (.....) – «Нищая» (.....) – «Царская невеста» (.....) – «Старый капрал» (.....) – «Сирень» (.....). В скобках указать фамилии композиторов. Подчеркнуть лишнее. Почему?
4. С. Рахманинов —
5. Сюита —
6. Логический ряд: скрипка – клавесин – альт – виолончель – контрабас. Подчеркнуть лишнее. Почему?
7. С. Прокофьев —
8. Логический ряд: Бородин – Кюи – Мусоргский – Балакирев – Чайковский – Римский-Корсаков. Кто лишний? Почему?
9. Период —
10. Домра —

III вариант

Определить Родину композиторов, вписать в пустую клетку соответствующий номер из правой колонки

1. Бах	1. Бонн (Германия)
2. Шопен	2. Эйзенах (Германия)
3. Шуберт	3. Зальцбург (Австрия)
4. Моцарт	4. Рорау (Австрия)
5. Бетховен	5. Лихтенталь (Австрия)
6. Гайдн	6. Желязова Воля (Польша)
7. Лист	7. Берген (Норвегия)

8. Григ	8. Воткинск (Россия)
9. Глинка	9. Доборьян (Венгрия)
10. Чайковский	10. с. Новоспасское (Россия)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2. Викторина по пройденным музыкальным произведениям

1. Стравинский И. «Петрушка», сцена народного гулянья на Масляной
2. Глазунов А. «Раймонда», испанский танец
3. Лядов А. Музыкальная табакерка
4. Рахманинов С. Концерт №2, I ч., главная партия
5. Рахманинов С. Прелюдия до-диез минор
6. Скрябин А. Этюд ре-диез минор
7. Прокофьев С. «Ромео и Джульетта», Танец рыцарей
8. Прокофьев С. Симфония №7, I ч., заключительная партия
9. Танеев С. «Иоанн Дамаскин», I ч.
10. Шостакович Д. Симфония №7, I ч., эпизод нашествия 41
11. Хачатурян А. Концерт для скрипки с оркестром, I ч., главная партия
12. Щедрин Р. Концерт «Озорные частушки»
13. Свиридов Г. Романс из муз.иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель»
14. Шнитке А. Concerto grosso №1, V ч. Рондо
15. Гаврилин В. Тарантелла из балета «Анюта»

Требования к итоговой аттестации по музыкальной литературе

Итоговая аттестация по учебному предмету «Музыкальная литература» проходит в форме экзамена.

Перечень вопросов к устному опросу по музыкальной литературе

Вариант 1

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.

Вариант 2

1. Назовите русских композиторов рубежа XIX-XX века. Кто из них был выдающимся исполнителем?
2. Кто из композиторов писал книги, научные труды, статьи о музыке (желательно указать названия книг)?
3. Перечислите произведения, созданные на сюжеты и слова Пушкина (автор, жанр, название).
4. Что такое фортепианное трио, струнный квартет, фортепианный квинтет? Кто из композиторов писал произведения для таких составов?
5. В творчестве каких композиторов встречается жанр «поэма»? Укажите автора, название произведения и состав исполнителей.
6. Какие вы знаете произведения, имеющие несколько редакций?
7. Что такое цикл? Приведите примеры разных циклов.
8. Запишите эти произведения в порядке их создания: «Евгений Онегин», «Шехерезада», «Иван Сусанин», Первая симфония Чайковского, «Борис Годунов», «Руслан и Людмила», «Русалка».
9. Вспомните музыкальные произведения, в которых композитор изобразил сражение (автор, жанр, название). Как мы называем сцены, изображающие сражение в живописи, в музыке?

10. Какое важное историческое событие оказало влияние на мировоззрение и творчество Бетховена?
11. В чем сходство и в чем отличие заключительной партии и коды?
12. Перечислите оперы: - с историческими сюжетами, - со сказочными сюжетами (автор, название).
13. Кто из известных русских композиторов получил образование в консерватории, и кто сам преподавал в консерватории?
14. Какие темы в сонатной форме звучат в основной тональности?
15. Что такое партитура, и в каком порядке она записывается?
16. Что такое клавир, квартет (по 2 значения каждого термина)
17. Назовите известные вам музыкальные музеи, укажите, где они находятся.
18. Какие этюды входят в вашу экзаменационную программу? Напишите, что вы знаете об авторах (страна, время)?

Вариант 3

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 данные жанры: симфония, концертная увертюра, опера, концерт.
6. Что вы знаете об Антоне и Николае Рубинштейнах, в чем значение их деятельности для русской музыки?
7. Назовите композиторов, в творчестве которых особое значение принадлежит полифонии. Укажите, в какой стране и в какое время они жили.
8. Приведите примеры симфонических произведений, где используется хор (назовите автора, жанр, какой текст использован).
9. В чем сходство и в чем различие сонаты и симфонии?
10. В основе каких музыкальных форм лежит одна тема?
11. Назовите произведения, написанные на сюжеты Н.В.Гоголя (автор, название, жанр).
12. Какие вы знаете неоконченные произведения? Почему они остались незавершенными? Завершил ли их кто-нибудь?
13. Завершите: «Имя П.И.Чайковского присвоено...»
14. Назовите группы инструментов симфонического оркестра. Какие инструменты используются в оркестре, но не входят ни в одну из этих групп?
15. По каким признакам можно найти начало репризы в произведении?
16. Объясните термины: лейттема, каденция, речитатив, органнй пункт?

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

**Примерный перечень музыкальных произведений
для проведения анализа незнакомого музыкального произведения**

1. С.С.Прокофьев «Мимолетности» (на выбор)
2. П.И.Чайковский «Времена года» (на выбор)
3. А.К.Лядов Прелюдии
4. А.П.Бородин «Маленькая сюита» (части на выбор)
5. Ж.Бизе «Арлезианка». Сюита № 1. Менуэт
6. Р.Вагнер «Лоэнгрин». Вступление к 3 действию
7. Дж. Верди «Травиата». Прелюдия
8. А.И.Хачатурян «Вальс» из музыки к драме М.Ю.Лермонтова «Маскарад»
9. М.И.Глинка Ноктюрн «Разлука»
10. М.И.Глинка Вариации на тему русской народной песни «Среди долины ровныя»

Пример теста

ТЕСТ

по музыкальной литературе (итоговая аттестация)

Выбрать ответ и внести в таблицу соответственно номеру вопроса

1. Равномерное чередование сильных и слабых долей.
2. Аккорды и их последовательность.
3. Согласованность музыкальных звуков, разных по высоте.
а) гармония б) лад в) метр
4. Построение, которое выражает законченную музыкальную мысль и служит основой всего произведения или его части.
5. Краткая, образно рельефная характеристика, в переводе с немецкого «руководящий мотив».
а) лейтмотив б) тема
6. Задорный танец, танцуется парами. Танцевальные фигуры напоминают крест. Танец начинается медленно, важно, постепенно становится веселым и шутливым. Размер $\frac{2}{4}$ или $\frac{4}{4}$.
7. В основе танца австрийский лендлер – парный крестьянский танец. Размер трехдольный. Темп умеренно быстрый, музыка плавная.
8. Испанский танец, размер трехдольный с акцентом на второй и третьей доле. Музыка имеет суровый, мрачный характер, темп медленный.
а) вальс б) сарабанда в) крыжачок
9. Большой общественный интерес к музыке И.С. Баха возник спустя много лет после его смерти. Кто из немецких композиторов положил начало известности музыки Баха?
а) Лист б) Мендельсон в) Гендель
10. По какому принципу строится «Хорошо темперированный клавир» И.С. Баха?

- а) по хроматизму б) равномерная темпeрация в) по тонам*
11. Какие инструменты отсутствовали в составе симфонического оркестра Й. Гайдна?
а) труба б) тромбон в) виолончель г) туба д) барабан е) фагот
12. Какие инструменты начинают вступление в симфонии № 103
а) барабаны б) валторны в) литавры
13. Во сколько лет В. Моцарт стал членом Болонской музыкальной академии?
а) 9 б) 4 в) 15
14. Как называется финал Сонаты A-dur В. Моцарта?
а) Andante б) Alla turca в) Allegro con brio
15. Кто из учителей оказал серьезное влияние на формирование творческой личности Л. Бетховена?
а) Кристиан Нeфе б) Никколо Порпора в) Луи Маршан
16. Какой жанр имеет симфония № 5 Л. Бетховена?
а) лирико-драматический б) народно-жанровый в) героико-драматический
17. В каких жанрах писал Ф. Шуберт?
а) камерный б) народно-жанровый в) песенно-романсовый
18. Какой вокальный цикл не принадлежит Ф. Шуберту
а) «Лебединая песнь» б) «Без солнца» в) «Зимний путь»
19. Кто не является другом Фридерика Шопена?
а) Мицкевич б) Делакура в) Григ г) Гейне
20. В каких жанрах Ф. Шопен стал новатором?
а) симфония б) баллада в) соната г) ноктюрн д) полонез
21. Кто из композиторов является первым создателем русских опер?
а) Е. Фомин б) И. Хандошкин в) Д. Бортнянский
22. В какой форме написана симфоническая фантазия М.Глинки «Камаринская» ?
а) рондо б) вариации в) сонатное Allegro
23. Кто связывает Глинку и Пушкина?
а) Анна и Екатерина Керн б) Джон Фильд в) Кюхельбекер г) Грибоедов
24. Кто называл А. Даргомыжского «великим учителем музыкальной правды»?
а) Стасов б) Мусоргский в) Чайковский
25. Кто дал название «могучая кучка» содружеству композиторов?
а) Балакирев б) Глинка в) Стасов
26. Кто из композиторов закончил оперу А. Бородина «Князь Игорь»?
а) Глазунов б) Кюи в) Римский -Корсаков
27. Какими жанрами представлено оперное творчество Н. Римского-Корсакова?
а) сказка б) опера-былина в) бытовая драма
28. Какая опера не принадлежит Римскому-Корсакову?
а) «Майская ночь» б) «Царская невеста» в) «Иоланта»
29. Кем был М. Мусоргский по первому образованию?
а) морской офицер б) медик в) офицер Преображенского полка

30. Какая опера М. Мусоргского была поставлена при жизни композитора?
а) «Борис Годунов» б) «Хованщина» в) «Сорочинская ярмарка»
31. Какая опера не принадлежит П. Чайковскому?
а) «Золотой петушок» б) «Пиковая дама» в) «Черевички»
32. Кому посвящена симфония № 1 «Зимние грёзы» П. Чайковского?
а) М. Балакиреву б) Н. Рубинштейну в) С. Рахманинову
33. Какое произведение не является симфонической картиной А. Лядова?
а) «Волшебное озеро» б) «Ночь на Лысой горе» в) «Кикимора»
34. Кто из композиторов занимался экспериментами в области цветомузыки?
а) А. Глазунов б) И. Стравинский в) А. Скрябин
35. В чьем творчестве появился жанр «этюд-картина»?
а) С. Рахманинов б) С. Прокофьев в) Г. Свиридов
36. Во сколько лет С. Прокофьев поступил в Петербургскую консерваторию?
а) 17 б) 13 в) 19
37. В какой форме написан «эпизод нашествия» в симфонии «Ленинградская» № 7 Д. Шостаковича?