

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕДНОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»**

Одобрено

Педагогическим советом

МУДО «Медновская ДШИ»

Протокол № 1 от «31»августа_2023_г.

Утверждаю:
Директор МУДО «Медновская ДШИ»
Рассказова И.И.
Приказ № 7 от «31»августа_2023 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В
ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА**

**«ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА»**

(СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ, ФОРТЕПИАНО)

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Возраст детей: 6,6-17лет

Срок обучения: 4 года

Составители:
Агамалова Наталья Суреновна
Преподаватель теоретических дисциплин
МУДО «Медновская» ДШИ»
Сафронова Наталья Борисовна
Преподаватель теоретических дисциплин
МУДО «Медновская» ДШИ»

2023 г.

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

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

II. Учебно-тематический план.

III. Содержание учебного предмета

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

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся.

V. Формы и методы контроля, система оценок

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

VI. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации педагогическим работникам.

VII. Список учебной и методической литературы

- Учебники,
- Хрестоматии;
- Учебные пособия;
- Дополнительная литература;
- Справочная литература;
- Методическая литература.

I. Пояснительная записка

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ; программы для детских музыкальных школ и музыкальных отделений школ искусств МК СССР – 1982 г. «Музыкальная литература» - А.И. Лагутина, Э.С. Смирнова.

Основными задачами музыкальных школ являются: - формирование у детей любви и интереса к серьёзному музыкальному искусству, понимание народного, классического и современного музыкального творчества, развитие музыкальных способностей, а так же подготовка активных слушателей и пропагандистов музыки. В решении этих задач существенная роль принадлежит дисциплине «Музыкальная литература».

На уроках «Музыкальной литературы» происходит формирование музыкального мышления учащихся, навыков восприятия и анализа музыкальных произведений, приобретение знаний о закономерностях музыкальной формы, о специфике музыкального языка, выразительных средствах музыки. Содержание учебного предмета также включает изучение мировой истории, истории музыки, ознакомление с историей изобразительного искусства и литературы. Уроки «Музыкальной литературы» способствуют формированию и расширению у обучающихся кругозора в сфере музыкального искусства, воспитывают музыкальный вкус, пробуждают любовь к музыке.

Предмет «Музыкальная литература» теснейшим образом взаимодействует с учебным предметом «Сольфеджио», с предметами предметной области «Музыкальное исполнительство». Благодаря полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам обучающиеся овладевают навыками осознанного восприятия элементов музыкального языка и музыкальной речи, знаниями основных направлений и стилей в музыкальном искусстве, что позволяет использовать полученные знания в исполнительской деятельности.

2. Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» составляет 4 года (со 2 класса по 5 класс с пятилетним сроком обучения и с 4 класса по 7 класс с семилетним сроком обучения). Продолжительность учебных занятий составляет 33 недели в год.

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом об-

разовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Год обучения	1-й	2-й	3-й	4-й	Итого часов
Аудиторная (в часах)	33	33	33	33	132
Самостоятельная работа	33	33	33	33	132
Общая нагрузка	66	66	66	66	264

Максимальная учебная нагрузка по предмету «Музыкальная литература» составляет 264 часов.

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература» - мелко-групповая, от 2 до 10 человек.

5. Цель и задачи учебного предмета «Музыкальная литература»

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

Цель программы:

- способствовать музыкально-эстетическому воспитанию учащихся,
- расширению их общего музыкального кругозора,
- формированию музыкальной памяти, мышления, творческих навыков.

Задачи:

- Целенаправленное систематическое развитие музыкально-слуховых способностей обучающихся, музыкального мышления и музыкальной памяти, как основу для практических навыков;
- Воспитание основ аналитического восприятия, осознания некоторых закономерностей организаций музыкального языка;
- Формирование практических навыков и умение использовать их в комплексе, при исполнении музыкального материала, в творческих формах музицирования;
- Выработка у обучающихся слуховых представлений.

6. Обоснование структуры программы учебного предмета

Программа содержит следующие разделы:

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

- методическое обеспечение учебного процесса.

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

7. 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).

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

- обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, формируемым по полному перечню учебного плана;
- наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями музыкальных произведений, соответствующих требованиям программы;
- обеспечение каждого обучающегося основной учебной литературой;
- наличие официальных, справочно-библиографических и периодических изданий в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Музыкальная литература», оснащаются пианино или роялями, звуко-техническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, шкафами) и оформляются наглядными пособиями.

III. Содержание учебного предмета

1 год обучения.

Знакомство с небольшими произведениями различных жанров и форм на примере народной и классической музыки.

Задачи 1 года обучения:

- ✓ обучение «чтению» и пониманию «Музыкального букваря»;
- ✓ ознакомление с первыми музыкальными «задачами» и их решением;
- ✓ освоение «грамматики» музыки;
- ✓ нацеливание обучающихся на восприятие эмоционального содержания музыки и музыкальной «техники» в гармоническом единстве.

Тема 1. Музыка как один из видов искусства.

Содержание музыкальных произведений. (2 часа)

Музыка – всеобщий язык общения, инструмент познания, способ выражения мыслей и чувств. Роль музыки в духовном развитии человека и общества. Музыка среди других видов искусств.

Примерный музыкальный материал:

И.Бах– Ш. Гуно «Аве Мария»

Л.Бетховен Симфония №9 (4 часть Тема радости)

В.А. Моцарт. Реквием. 7 часть

«Богородица» церковный гимн XV века

Е.Глебов «Маленький принц» (1 действие Адажио Принца и Розы)

Содержание музыкальных произведений. Вокальные и инструментальные произведения. Музыкальный образ. Звукоизобразительные возможности музыки.

Примерный музыкальный материал:

М. Мусоргский «Картинки с выставки»: «Балет невылупившихся птенцов»,

«Баба Яга».

Р.Шуман «Альбом для юношества»,

П.И.Чайковский «Детский альбом», А.К.Лядов

«Кикимора»,

Н.А.Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» (по выбору педагога).

Тема 2. Средства музыкальной выразительности. (8 часов)

Язык музыки. Его элементы.

Мелодия

Особенности строения мелодий на примерах песен из детского репертуара. Понятия – мотив, фраза, предложение, кульминация, каданс.

Мелодия в вокальной музыке. Связь музыки со словом в жанрах песни и романса. Понятия – музыкальная интонация, речитатив, кантилена.

Примерный музыкальный материал:

песни из детского репертуара,

Ф.Шуберт «Форель»,

М.П.Мусоргский «В углу» из цикла «Детская»,

С.В.Рахманинов «Вокализ».

Мелодия в инструментальной музыке

Примерный музыкальный материал: Ф. Шопен «Ноктюрн» Esdur,

Г.В.Свиридов «Упрямец» из цикла «Альбом пьес для детей»,

К.В.Глюк «Мелодия» из оперы «Орфей».

Лад

Примерный музыкальный материал:

Ф.Шуберт «Липа» из вокального цикла «Зимний путь»,

Э.Григ «Песня Сольвейг» из сюиты «Пер-Гюнт».

Ритм, размер, темп

Влияние ритма на характер музыкальных произведений. Ритм, размер, темп – главные выразительные средства в танцевальной и маршевой музыке. Характерные черты церемониальных и траурных маршей.

Примерный музыкальный материал:

Р.Шуман «Солдатский марш» из цикла «Альбом для юношества»,

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

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

Л.Бетховен «Траурный марш на смерть героя» из сонаты для фортепиано №12

П.И.Чайковский, «Похороны куклы» из цикла «Детский альбом».

Танцевальные жанры.

Двухдольные танцы – Гопак, Трепак, Полька, Краковяк.

Примерный музыкальный материал:

П.И.Чайковский «Трепак» из балета «Щелкунчик» и «Полька» из цикла

«Детский альбом»,

К. Дебюсси «Кукольный кэк-уок» из цикла «Детский уголок» (Регтайм).

Трехдольные танцы – Лендлер, Вальс, Менуэт, Полонез, Мазурка.
Примерный музыкальный материал:
«Вальсы» Ф. Шуберта, Ф.Шопена,
В.А.Моцарт «Менуэт» из оперы
«Дон Жуан»,
Ф.Шопен «Полонез» A dur и «Мазурка» B dur op.7 №1,
М.И.Глинка «Мазурка» из оперы «Иван Сусанин». Четырехдоль-
ные танцы – аллеманда, Гавот.

Примерный музыкальный материал:
И.С.Бах «Аллеманда» из «Французской сюиты» smoll,
С.С.Прокофьев «Гавот» из 1 симфонии

Гармония

Примерный музыкальный материал:
Э.Григ «Утро» из сюиты «Пер Гюнт»,
К.Дебюсси Прелюдия «Паруса» и «Маленький пастух» из цикла «Детский
уголок»,

П.И.Чайковский «Болезнь куклы» из цикла «Детский альбом».

Регистр, штрихи, динамика

Примерный музыкальный материал:
Э.Григ «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт»,
М.П.Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов» из цикла
«Картинки с выставки»;
К.Дебюсси «Колыбельная Джимбо» из цикла «Детский уголок».

Фактура

Полифоническая, аккордовая и гомофонно-гармоническая факту-
ры.

Понятия – полифония, имитация, гомофония.

Примерный музыкальный материал:

И.С. Бах «Инвенция» Fdur,
П.И.Чайковский «Молитва» из цикла «Детский альбом»,
Э. Григ «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт».

Тема 3. Знакомство с певческими голосами. (1 час)

Тембры человеческих голосов (детские, женские, мужские). Зна-
менитые певцы.

Примерный музыкальный материал:

Дискант:

итальянские песни, романсы и оперные арии в исполнении Робертино Лоретти.

Сопрано лирико-колоратурное:

А. Алябьев. «Соловей» (в исполнении Н. Обуховой);

И. Штраус. «Сказки Венского леса».

Сопрано лирическое: ария Снегурочки из оперы Н. Римского-Корсакова «Снегурочка».

Сопрано лирико-драматическое: ариозо Татьяны «Пускай погибну я...» из оперы П. Чайковского «Евгений Онегин».

Меццо-сопрано: хабанера Кармен из оперы Ж. Бизе «Кармен».

Контральто: ария Ратмира «И жар, и зной сменила ночи тень» из оперы М. Глинки «Руслан и Людмила».

Тенор-альтино: ариозо Звездочета из оперы Н. Римского-Корсакова «Золотой петушок».

Лирический тенор: песни и романсы в исполнении С. Лемешева.

Лирико-драматический тенор: ария Германа «Что наша жизнь? — Игра!» из оперы П. Чайковского «Пиковая дама».

Баритон: каватина Фигаро «Если захочет барин попрыгать...» из оперы В. А. Моцарта «Свадьба Фигаро»;

романсы и итальянские песни в исполнении М. Магомаева, Дм. Хворостовского.

Бас: ария Игоря из оперы А. Бородина «Князь Игорь»; арии, романсы и песни в исполнении Ф. И. Шаляпина.

Бас-апрофунд: негритянские спиричуэлс в исполнении Поля Робсона.

Примерные виды контроля по теме: проводится музыкальная викторина на отгадывание тембров голосов. При возможности проводится иконографическая викторина (отгадывание по изображениям певцов их фамилий и имен).

Тема 4. Знакомство с музыкальными инструментами.

Инструменты симфонического оркестра. (8 часов)

Струнная группа

Примерный музыкальный материал:

Н. Паганини «Капризы» №9 или №24 (скрипка),

С. С. Прокофьев «Улица просыпается» из балета «Ромео и Джульетта» (альт с фортепиано),

П. И. Чайковский «Вариации на тему рококо» (виолончель),

К. Сенс-Санс «Слон» из сюиты «Карнавал животных» (соло контрабаса).

Деревянно-духовая группа

Примерный музыкальный материал:

К.В.Глюк «Мелодия» из оперы «Орфей» (флейта),
И.С.Бах «Страсти по Матфею» № 26 Ария тенора с гобоем,
В.А.Моцарт Концерт для кларнета с оркестром (I часть),
П.И.Чайковский «Китайский танец» из балета «Щелкунчик» (флейта, альт, фагот)

Медно-духовая группа

Примерный музыкальный материал:

В.А.Моцарт Концерт для валторны с оркестром,
Дж.Верди «Марш» из оперы «Аида» (труба),
Н.А.Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» (тема богатырей – валторны и тромбоны),
М.П.Мусоргский– М.Равель «Быдло» из цикла «Картинки с выставки» (труба).

Ударные инструменты.

Примерный музыкальный материал:

П.И.Чайковский «Танец Феи Драже» из балета «Щелкунчик» (челеста),
М.И.Глинка «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила» (2 тема – колокольчики),
Б.Барток «Музыка для струнных, ударных и челесты» (III часть – глissандо литавр, ксилофон).

Фортепиано

Примерный музыкальный материал:

И.С.Бах «Партиты» (любой номер – клавесин), пройденные произведения для фортепиано.

Орган

Примерный музыкальный материал:

И.С.Бах «Токката и фуга» d moll.

Струнные щипковые инструменты

Примерный музыкальный материал:

К Дебюсси «Два танца для арфы и струнного оркестра»,
Плясовые наигрыши Псковской области: «Барыня» (гусли),
«Русский» (балалайка), «Трепак» (тальянка), «Камаринская» (скрипка, цимбалы, аккордеон).

Тема 5. Музыкальные формы.(8 часов)

Музыкальная форма, как облик музыкального произведения. Понятие

«музыкальная тема», функции частей в музыкальной форме. Единство содержания и формы.

Период как самостоятельная музыкальная форма и часть более крупной формы.

Примерный музыкальный материал:
пройденные ранее произведения.

Одночастная форма

Примерный музыкальный материал:

Ф.Шопен «Прелюдия» №7,

П.И. Чайковский «Болельщик» из цикла «Детский альбом».

Двухчастная и трехчастная формы

Контраст крайних частей сложной трехчастной формы.

Примерный музыкальный материал:

Э.Григ «Смерть Оды» из сюиты «Пер Гюнт»,

П.И. Чайковский «Сладкая греза» из цикла «Детский альбом».

Куплетная форма

Примерный музыкальный материал:

Ф.Шуберт «Фонель»,

И.В.Лебедев-Кумач «Песенка о веселом ветре» из кинофильма «Дети капитана Гранта».

Вариации

Примерный музыкальный материал:

Э.Григ «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт»,

П.И. Чайковский «Русская песня» из цикла «Детский альбом».

Рондо

Примерный музыкальный материал:

Ф.Куперен «Любимая», «Жнецы»;

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

Сюита

Примерный музыкальный материал:

К.Сен-Санс «Карнавал животных».

Тема 6. Программно-изобразительная музыка. (2 часа)

Музыкальный образ. Понятие программной музыки. Особенности восприятия и понимания непрограммной музыки. Звукоизобразительные возможности музыки.

Музыкальный материал: П.И.Чайковский «Времена года».
К.Сен-Санс «Карнавал животных».
М.П.Мусоргский «Картинки с выставки».

Тема 7. Музыка и театр. Опера. Балет. (5 часов).

Общее представление о театре и его атрибутах. Значение музыки в театре. Жанровое богатство театральной музыки: опера, балет, оперетта, музыкальная комедия, мюзикл.

Музыка – важная часть драматургии в драматическом театре.

Э. Григ «Пер Гюнт».

Опера – самый богатый и сложный жанр музыки. Значение слова «опера». В музыкальном жанре слиты в единое целое поэзия и драматическое искусство, вокальная и инструментальная музыка, мимика. Особенности жанра Оперы.

Разновидности вокальных и инструментальных жанров, форм внутри оперы - (увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль), а также исполнители (певцы, дирижёр, оркестр).

Словесный текст оперы – либретто.

Начинается опера с увертюры – симфонического вступления. Музыкальные сольные номера – ария, ариозо, ариетта, каватина. Значение хора в опере. Оркестр в опере.

Примерный музыкальный материал:

Глинка М. Оперы «Иван Сусанин»

Глина М. «Руслан и Людмила»: Увертюра, Первая песня Баяна, Интродукция, Каватина Людмилы, Рондо Фарлафа, Ария Руслана, Марш Черномора, Лезгинка (4 действие);

Римский – Корсаков Н. Опера «Снегурочка»;

В.А. Моцарт «Свадьба Фигаро»;

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

Балет.

Знакомство с жанром балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, основой которого являются сказочные сюжеты; с именами лучших отечественных танцоров и хореографов. Балет-искусство синтетическое. В нем воедино переплетены различные виды искусства: литература, инструментально- симфоническая музыка, хореография, (танцоры-солисты, кордебалет- массовые сцены), драматическое и изобразительное искусство (театральное действие, костюмы, декорации).

Балет – музыкально-хореографический спектакль, в котором органически сочетаются музыка, танец, драматургическое действие и элементы изобразительного искусства.

История балета. Балет в России.

Примерный музыкальный материал:
Стравинский И. Балет «Петрушка», «Весна Священная»;
Прокофьев С. Балет «Ромео и Джульетта», «Золушка»;
Чайковский П. Балет «Спящая красавица», «Щелкунчик».

Оперетта, мюзикл – знакомство с жанрами.

2 год обучения.

Задачи 2 года обучения:

- ✓ Познакомить обучающихся с конкретными произведениями всемирно известных авторов;
- ✓ Научить разбираться в композиторских идеях, особенностях стиля и др.
- ✓ Приобщить обучающихся к осознанию красоты музыки и ее неоспоримого влияния на человека во все периоды истории.

Тема 1. Общая характеристика зарубежной музыкальной культуры XVI- XVIII в.в. (2 часа).

Барокко в музыке. Понятие стиля эпохи. Стиль барокко в музыке. Представители стиля барокко (И.С. Бах, Г. Гендель, А. Вивальди, А. Скарлатти и др.) Знакомство с основными темами, жанрами, инструментами, особенностями музыкального языка времени.

Архитектура, скульптура, живопись, театр XVII – пер. половины XVIII веков. Опера, органная, скрипичная и клавирная школы.

Примерный музыкальный материал:

К. Монтеверди «Плач Орфея» из оперы «Орфей», Д.Ж. Каччини «Аве Мария»

И.С. Бах – Г. Гуно «Аве Мария»

Г. Гендель концерт для альта с оркестром, си-минор, 1 часть

Г. Перселл «Жалоба Дидоны» из оперы «Дидона и Эней»,

А. Вивальди «Времена года»,

пьесы для клавесина Ф. Куперена и Ж.Ф. Рамо.

Тема 2. И.С.Бах. Жизненный и творческий путь. Произведения для органа. Инвенции. Сюиты. «ХТК». Творческий облик композитора. (5 часов)

И.С. Бах – исключительное явление в мировом музыкальном искусстве. Облик, характер, художественная личность, религия. Связь духовного и светского. Бах – педагог. Творчество Баха – завершение полифонической эпохи. Наследие. Триумфальное возвращение музыки Баха в XIX веке.

Значение музыки композитора в современном мире. Общество Баха.

Примерный музыкальный материал:

Финал из оркестровой сюиты №2,

«AveMaria».

И.С. Бах – Г.Гуно «Аве Мария»

«Страсти по Матфею» (№1, №47) Хоральная прелюдия соль - минор

Немецкая школа органистов. Патетика, величие, мощь органной музыки Баха. Протестантский хорал. Образная глубина. Импровизаторский дар Баха. Малый двухчастный цикл. Органные произведения. Токката и фуга ре-минор (1709). Понятия: Токката, фуга, интермедия, противосложение.

Примерный музыкальный материал:

«Токката и фуга» d-moll,

органные хоральные прелюдии,

клавирная музыка Баха, определившая время.

«Первая глава» фортепианной музыки. Обновленная техника исполнения. Рождение клавирных концертов, прелюдии и фуги. Темперация. Полифонический и гомофонно-гармонический склад письма в клавирной музыке Баха. ХТК – энциклопедия творчества Баха. Инвенции: строение, эстетические достоинства, многообразие оттенков певучего звучания.

Примерный музыкальный материал:

«Инвенции»,

«Хорошо темперированный клавир» I том C dur и smoll,

«Французская сюита» smoll).

Вокально-инструментальные произведения

Примерный музыкальный материал:

фрагменты из «Мессы» hmoll,

«Страстей по Матфею»

Тема 3. Классицизм в музыке. Венская классическая школа (1 час.)

Искусство Древней Греции и Древнего Рима, эпоха Возрождения, идеи Просвещения как фундамент нового европейского стиля в музыке. Изменение положения музыканта в обществе. Оптимистический взгляд на мировые исторические процессы, поиск совершенных форм и новых идей, увлеченность народно-бытовым музыкальным искусством. Господство гомофонного стиля. Преобразование всех элементов музыкального языка, новые жанры, формы, инструменты. Вена- столица музыкальной Европы второй половины XVIII века. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен)

Французская живопись, скульптура, архитектура, литература XVII-XVIII веков. Музыкальное искусство эпохи Просвещения.

Примерный музыкальный материал: фрагменты из оперы К.В. Глюка «Орфей и Эвридика» соло флейта Й. Гайдн Симфония №45, 1 часть В.А. Мо-

царт Симфония №40 1 часть; опера «Волшебная флейта» ария Царицы ночи, Соната №11 (3 часть), Реквием (7 часть).Л.Бетховен Соната №14 (1 часть), Соната №23 (3 часть), «К Элизе»

Тема4. Й.Гайдн. Жизненный и творческий путь. Симфоническое и клавирное творчество (4 часа).

Творческий облик композитора. дин из основоположников Венской классической школы. Обращение ко всем жанрам своего времени. Связь музыки Гайдна с природой и народным бытом. Внимание к фольклору разных народов. Спокойная гармония душевных, творческих и жизненных сил и устремлений Гайдна. Роль музыканта в создании классических образцов симфонии, сонаты и квартета.

Примерный музыкальный материал:

Й. Гайдн Симфония №45, 1 часть

Симфония №103

Симфония №94

Квартет.

Соната ми – минор

Симфонизм – творческий метод в искусстве Венских классиков. Значение и образный мир симфоний Гайдна. Связь с другими жанрами. Симфонический оркестр Гайдна. Народно – жанровый тип симфонизма. Не контрастность главных тем. Эмоциональное равновесие медленной части. Классический тип менуэта и финала.

Примерный музыкальный материал:

Симфония №103 Es-dur, №104 («Лондонские»)

Фортепианное наследие Гайдна. Формирование классической сонаты. Жанровые истоки, народно-танцевальная основа. Камерность стиля сонаты Ре- мажор (1780).

Примерный музыкальный материал.

Соната D-dur или e-moll

Тема5. В.А.Моцарт. Жизненный и творческий путь. Соната Ля мажор. Симфония №40 соль минор. Опера «Свадьба Фигаро» (5 часов).

Творческий облик композитора. Ренессансная личность, светлый гений венской классической школы. Цельность и гармония, гуманизм мировоззрения, универсальность музыкального дарования. Переосмысление и обогащение всех жанров его времени. Возвышенное и плутовское, трагическое и комедийное в наследии Моцарта. Воплощение идей Просвещения, оптимизм, поэтический реализм творчества. Музыкальная моцартиана.

Примерный музыкальный материал.

Музыкальные фрагменты:

«Маленькая ночная серенада»;

«Diesirae»,

«Lacrymosa» из Реквиема

опера «Волшебная флейта» ария Царицы ночи,
Фортепианная фантазия ре-минор

Симфонии Моцарта – вершина симфонизма его времени. Психологизм, драматическое восприятие жанра, симфонический театр Моцарта. Камерность стиля, малый парный состав оркестра, драматический конфликт между частями, полифоническое мастерство в Симфонии №40.

Музыкальный материал: Симфония №40 g moll.

Опера в творчестве Моцарта. Оперное наследие. Реформа жанра. Музыкальная драматургия, либретто, жанр и идея, композиция, индивидуальный язык сольных номеров, ансамблей, роль хора и оркестра в опере «Свадьба Фигаро» (1786).

Музыкальный материал:

Опера «Свадьба Фигаро»

Моцарт – пианист. Фортепианное наследие. Соната №11 (1777 – 1778) – необычность трехчастного цикла, влияние симфонической музыки, комической оперы на язык сонаты. Опора на австро-венгерский фольклор.

Музыкальный материал:

Соната А - dur

Тема 6. Л.Бетховен. Жизненный и творческий путь.

Соната №8 «Патетическая». Симфония №5.

Увертюра «Эгмонт» (5 часов).

Творческий облик композитора. Музыкант – носитель, гений, полно воплотивший творческие принципы венской классической школы. Свобода, целеустремленность, гражданственность мировоззрения. Богатство духовно – эмоционального мира композитора. Преддверие романтизма.

Примерный музыкальный материал:

Симфония №9 (4 часть) Симфония №3 (1 часть)

Симфоническая увертюра «Эгмонт»

Соната № 14, №23 Увертюра «Эгмонт».

Симфонизм эпохи революций XVIII века. Идеалы гуманизма, свободы, общественного долга. Создание героического симфонизма. Героическая трагедия и трагическая героика в симфонии №5 (1805 – 1808). Традиции венской классической школы. Введение в партитуру новых инструментов.

Музыкальный материал:

Симфония №5, до минор

Завершение классической эпохи в развитии фортепианной сонаты. Пианизм нового времени. «Патетическая соната» (1798) – одна из вершин мировой фортепианной литературы. Театральность. Приемы фортепианного письма.

Музыкальный материал:

Соната №8 «Патетическая», до минор

Тема 7. Романтизм в музыке. Композиторы – романтики. (1 час).

Границы «романтической» эпохи, ее истоки. Музыкальный романтизм: новая социальная роль музыканта, стремление к недостижимой свободе. Новые темы. Программность многих сочинений. Рождение новых жанров. Обновление и обогащение музыкального языка. Огромный интерес к национальной культуре.

Расцвет национальных композиторских школ.

Живопись, литература, театр, балет в пер. половине XIX века. Музыкальное искусство этой эпохи: расцвет национальных композиторских школ, появление новых жанров, музыкальный театр.

Примерный музыкальный материал:

Ф.Мендельсон «Песни без слов», Концерт для скрипки с оркестром ми минор (1 часть);

Р.Вагнер «Полет валькирий» из оперы «Валькирия»

Э. Григ «Пер Гюнт»: «Утро», «В пещере горного короля»

Р.Шуман «Детские сцены»: «Горелки», «Засыпающий ребенок»

Ж. Бизе опера «Кармен» Антракт к 4 действию

Дж. Верди опера «Аида» марш 2 действие.

Ф.Шуберт Серенада

Ж.Бизе. Широта интересов крупнейшего композитора второй половины XIX века: музыка, живопись, литература, театр. Оптимизм, человечность, демократизм творчества. «Кармен» - первый образец реалистической музыкальной драмы (1874). История создания. Первоисточник и либретто. Народность сюжета, глубина чувств, яркость характеров, свежесть языка, многообразие жанров в опере «Кармен».

Примерный музыкальный материал:

Опера «Кармен»: Увертюра, Хабанера Кармен, Сегидилья, 1 д.;

Цыганская пляска,

Куплеты Тореодора,

Ария Хозе, 2 д.

Сцена гадания 3 д.

Антракт к 4 д.

Тема 8. Ф.Шуберт. Жизненный и творческий путь. Песни. Произведения для фортепиано. Симфония №8 (4 часа).

Творческий облик композитора. Первый композитор – романтик. Органичность черт музыкального классицизма и романтизма в творчестве Шуберта. Глубокое содержание произведений Шуберта, связь с музыкальной жизнью и бытом. Интонационный строй музыки. Песенность – основа фортепианного стиля. Ф. Шуберт – основатель жанра романтической фортепианной миниатюры (музыкальные моменты, экспромты, вальсы). Шубертиады в прошлом и настоящем.

Примерный музыкальный материал:

Ф.Шуберт «Аве Мария»

«Лесной царь»

«Форель»

«Серенада»

пьесы для фортепиано «Музыкальные моменты»,

«Экспромты»,

Вальс ми минор

Песенный жанр в начале XIX века. Песня как главный жанр в творчестве Шуберта. Сложность и глубина содержания песен Шуберта. Многожанровость вокальных произведений. Значение песенных циклов. Влияние песенных «повестей» Шуберта на дальнейшее развитие камерно – вокальной и фортепианной музыки.

Примерный музыкальный материал:

Вокальные циклы «Прекрасная мельничиха»: «В путь», «Моя»,

«Охотник»,

«Мельник и ручей», «Колыбельная ручья».

Вокальный цикл «Зимний путь»

баллада «Лесной царь».

Судьба симфонических произведений Шуберта. «Неоконченная симфония» (1822), как вершина симфонизма Шуберта. История создания и исполнения, форма, особая роль деревянных духовых, унисонов струнных, оркестровых педалей.

Музыкальный материал:

Симфония №8 «Неоконченная симфония» h-moll.

Тема 9. Ф.Шопен. Жизненный и творческий путь. Фортепианное творчество (4 часа).

Творческий облик композитора. Основоположник и гений польского музыкального искусства. Композитор и пианист. Романтическое вос-

приятие мира с богатыми творческими традициями и красочностью народной жизни в музыкальном наследии Шопена. Моцартовское совершенство формы. Новаторство в области жанров. Мировое признание национального духа, мелодического богатства, фантазии, глубины и искренности чувств, выразительных и технических возможностей музыки Шопена. Вальсы, ноктюрны.

Примерный музыкальный материал:

Экспромт – фантазия

Ноктюрны до минор и Ми-

бемоль мажор Вальсы до-диез

минор и ля минор Прелюдия

Ре-бемоль мажор

Соната №2 (3 часть)

Шопен – поэт фортепиано. Изящество, психологическая глубина, техническое совершенство пианизма. Тяготение к малым формам. История, культура, быт, язык Польши в полонезах и мазурках Шопена.

Примерный музыкальный материал:

Полонез №3

Мазурки № 5, 34, 49

Шопен – автор романтической прелюдии и этюда как самостоятельных, новаторски смелых, художественно завершенных пьес. Импровизационная свобода прелюдий. Соединение глубокого содержания и подлинной виртуозности в этюдах Шопена. Краткая история, содержание, черты музыкального языка малых форм.

Примерный музыкальный материал:

«Мазурки» (Op. 7 №1 Bdur, Op.17 №4 a moll, Op.45 №5 Fdur),

«Полонез» A dur,

«Прелюдии» (№4 emoll, №6 hmoll, №7 Adur, №15 Desdur, №20 cmoll),

«Ноктюрны» (Op.48 №1 cmoll, Op.55 №1 fmoll)

«Этюды» (Op.10 №3 Edur, №12 cmoll).

Тема 10. Творческий облик Шумана Р. «Карнавал».(2 часа).

Роберт Шуман (1810–1856) — немецкий композитор, музыкальный критик. Шуман — один из наиболее ярких представителей музыкального романтизма в Германии. Музыкальное творчество Шумана охватывает все жанры, за исключением балета. Новаторство Шумана, оригинальность его музыки, свобода творческих замыслов.

Примерный музыкальный материал:

«Альбом для юношества»

«Лесные сцены»

«Детские сцены»: «Горелки», «Засыпающий ребенок»

«Карнавал» является как бы музыкальным воплощением эстетических идей Шумана. «Карнавал» - это цикл из 20 контрастных программных фортепианных миниатюр, объединенных 4-мя нотами (Шуман назвал это 'Миниатюрные сцены на 4-х нотах'). Эти ноты - Asch (название города) - A, Es, C, H. Sch- это еще и первые буквы фамилии Шумана. Эти 4 ноты существуют в 3-х комбинациях. Эти ноты растворены в начале каждой пьесы. Поэтому здесь только следы вариационности, но не вариации на тему.

Музыкальный материал:

Цикл «Карнавал»

Тема 11. Импрессионизм в живописи, поэзии и музыке.

Творческий облик К.Дебюсси (2 часа).

Импрессионизм – одно из направлений в искусстве Франции конца XIX века. Новые взгляды, идеи, мироощущение. Новаторы – художники и салон «Отверженных». Основные принципы импрессионизма. Музыкальный импрессионизм: причины возникновения, музыкальный язык, ведущее положение одночастных симфонических пьес и циклов, колористические находки.

Примерный музыкальный материал:

К. Дебюсси «Бергамасская сюита»: «Лунный свет»

К.Дебюсси Прелюдии «Девушка с волосами цвета льна», «Шаги на снегу»

К. Дебюсси «Детский уголок» (по выбору преподавателя)

М. Равель Пavana

М. Равель Цикл «Ночной Гаспар»: «Ундина»

Гений Франции второй половины XIX – XX века. Влияние личности и творчества композитора, пианиста, дирижера на мировую музыкальную культуру XX века. Дебюсси - новатор, создатель нового образного мира, новых средств выразительности. Оркестр и фортепиано в творчестве Дебюсси. Дебюсси и Россия. Симфонический триптих «Ноктюрны» (1897 – 1899). Оркестр Дебюсси. Взаимосвязь с живописью импрессионизма.

Примерный музыкальный материал:

К.Дебюсси Ноктюрны: «Облака», «Праздненства», «Сирены»

«Прелюдии»,

«Послеполуденный отдых Фавна»

Третий год обучения.

Задачи 3 года обучения:

- ✓ Раскрыть национальный характер и стиль русской музыки;
- ✓ Показать как в лучших музыкальных произведениях проявлялись фило-

- софские, этические, духовные переживания времени;
- ✓ Акцентировать внимание обучающихся на мелодичность, красоту всемирно почитаемой музыки России.

Тема 1. Русское народное творчество: колядки, веснянки, былины, исторические песни, лирические и колыбельные песни, плясовые и хороводные песни (1 час).

Изучая фольклор, следует вспомнить народные праздники, обычаи, обряды, показать образцы декоративно-прикладного искусства, рассказать о промыслах, которыми славится их малая родина. Обязательно использовать изображения народных костюмов.

Знакомство с фольклором можно предложить как путешествие по народному календарю. Здесь возникнет ретроспектива к теме «Времена года в музыке». Вспомнив, можно сравнить изображение времен года в народных календарных песнях и в музыке профессиональных композиторов.

Весна. Обряды и песни. Веснянки. Встреча весны. Прилет птиц. Грачевник. Весенние заклички. Зимние народные обряды и песни. Масленица. Календарные даты, начало жатвы и ее ход, обряд завиванья бороды. Песни. Летние праздники, обряды и песни.

Примерный музыкальный материал:

колядки, подблюдные песни, масленичные песни (на выбор преподавателя).

Н.А. Римский-Корсаков. Проводы Масленицы из оперы «Снегурочка», песни-веснянки, семицкие песни, купальские песни (по выбору педагога).

Н. Римский-Корсаков. Хор девушек «Завью венки на все святки...». Сцена завиванья венков из оперы «Майская ночь».

Тема 2. Музыкальное искусство России в первой половине XIX века.

Архитектура, живопись, литературного времени.

Творчество А.А.Алябьева, А.Е.Варламова и А.Л.Гурилева (1 час).

Сжатый обзор русской музыки в XVIII – начале XIX веках. Несколько имен и названий сочинений. Прослушивание с краткой характеристикой хорового концерта Д. С. Бортнянского.

Вокальная миниатюра первой половины XIX века. Русская песня, элегия, песня восточного характера, баллада. Творцы русского романса.

А. Алябьев. Жизненная драма. Идеи декабризма. Гражданственность, свободолюбие, патриотические мотивы в творчестве.

А.Варламов. Трагичность судьбы композитора – розночинца. Песенное наследие. Отражение и развитие городской песенной культуры в творчестве Варламова. Педагогический труд «Школа пения».

А. Гурилев. Камерный лирический стиль. Преданность песенному

жанру.

Поэзия после декабристского времени в музыке Гурилева.

Примерный музыкальный материал:

А.Алябьев «Соловей», «Иртыш»;

А. Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий», «На заре ты ее не буди»;

А.Гурилев «Домик – крошечка», «Колокольчик», «Песнь ямщика».

Тема 3. М.И.Глинка. Жизненный и творческий путь.

Опера «Иван Сусанин».

**Произведения для оркестра: «Камаринская»,
«Вальс – фантазия». Романсы и песни (9 часов).**

Зарождение русской музыкальной классики. Эпоха Глинки; современники композитора.

Два гения русской культуры XIX века :А.Пушкин и М. Глинка. Соединение классицизма, романтизма, реализма в музыке Глинки. М.И. Глинка- основоположник русской классической композиторской школы. Национальная самобытность его музыки. Мастерское сочетание западно-европейской формы и национального содержания.

Детские годы. Формирование музыкальных представлений под воздействием народно-песенного искусства. Обучение в Благородном пансионе. Круг общения Глинки. Первые композиторские опыты.

Пребывание в Италии. Занятия с З. Деном. Создание оперы “Иван Сусанин” и ее премьеры. Работа в Придворной певческой капелле. Н. Кукольник. Работа над оперой “Руслан и Людмила”. Высший расцвет творчества. Париж, Глинка и Берлиоз. Поездка по Испании, Испанские увертюры.

Пушкинская поэзия – живой родник вдохновения гения Глинки. Вокальная миниатюра Глинки: русская песня, элегия, баллада, характерная песня, восточный романс.

Последние годы жизни. Общение с молодыми музыкантами – продолжателями традиций Глинки.

Примерный музыкальный материал:

«Я помню чудное мгновенье»

«Сомнение»

«Жаворонок»

«Попутная песня»

«Ночной смотр»

«Не искушай»

Обзор творческого наследия: сочинения для театра, концертные и камерные сочинения.

Опера “Иван Сусанин”. Первая классическая опера, национальная драма. История создания, либретто, первоисточник. Мастерство композитора в создании образов и характера героев. Хоры – музыкальный фрагмент оперы. Органичное включение фольклорных жанров.

Освоение композиции оперы, разбор и прослушивание предусмотренных календарно-тематическим планом фрагментов оперы. Работа с нотным текстом хрестоматии при изучении оперы и романсов. Характеристика и прослушивание 2-3 сочинений для оркестра.

Примерный музыкальный материал:

Опера «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»):

Интродукция, Каватина и рондо Антонида, Трио «Не томи, родимый» 1 д.; Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка 2 д.; Песня Вани, Сцена Сусанина с плясками 3 д.; Ария Сусанина, 4 д.; Хор «Славься», Эпилог.

Наследие композитора в симфонической музыке. Жанровое разнообразие.

Народный характер «Камаринской» (1848) и ее значение для всей русской музыки. Симфонические краски, двойные вариации, подголосочная полифония, приемы варьирования.

Лирический симфонизм Глинки в Вальсе – фантазии (1839). Сложность формы. Глубина содержания.

Традиции Глинки в творчестве русских композиторов.

Историческая роль и традиции «Испанских увертюр» в русской музыке.

Примерный музыкальный материал:

«Камаринская», «Вальс – фантазия»,

Увертюры «Наочь в мадриде» и «Арагонская хота» (фрагменты)

Тема 4. А.С.Даргомыжский. Жизненный и творческий путь.

Опера «Русалка». Романсы и песни (3 часа).

«Учитель музыкальной правды». Позиция критического реализма в творчестве композиторов. Даргомыжский и Глинка. Даргомыжский и его время. Детские годы в дворянской семье, разностороннее образование композитора. Знакомство с Глинкой. Опера “Эсмеральда”. Пребывание за границей. Сочинение вокальных произведений, оперы “Русалка”. Краткая характеристика оперы. Успех оперы при вторичной постановке. Работа Даргомыжского в журнале “Искра”, участие в деятельности РМО. Социально-обличительная тематика в вокальных сочинениях.

Общественное признание композитора в России и Европе. Сближение с композиторами “Могучей кучки”. Опера “Каменный гость”.

Обзор творческого наследия. Оперы Даргомыжского, сочинения для

оркестра в традициях Глинки. Проблема соотношения изменчивой человеческой речи и музыки. Роль мелодического речитатива в раскрытии художественного образа. Камерно-вокальные сочинения; новаторские черты творчества.

Романсы и песни.

Вокальный жанр в творчестве Даргомыжского. Наследие. Тематика и жанры вокальной музыки Даргомыжского. Отношение к литературному тексту, передача в музыке интонаций разговорной речи. Роль речитатива и кантилены в вокальных миниатюрах композитора. Обращение к бытовым музыкальным жанрам, расширение жанрового диапазона вокальной музыки (сатирический портрет, комедийная сценка, драматический монолог и др.).

“Старый капрал” — тщательный разбор произведения, выявление его особенностей при работе с нотным текстом хрестоматии. Краткая характеристика и прослушивание еще 1-3 разнохарактерных романсов.

Примерный музыкальный материал:

Опера «Русалка».

Романсы и песни.

Тема 5. Русская музыкальная культура 2-й половины XIX века (1 час).

Литература, живопись и музыка того времени.

Изменения в отношении русского общества к музыкальному искусству, его социальной роли, проблемам профессиональной музыки, музыкально образования.

Расцвет русской музыкальной классики во второй половине XIX века, ее великие представители. Яркое созвездие талантливых музыкантов: композиторов, исполнителей. Новые пути композиторской школы России. Общественно-политическая жизнь в 60-е годы. Расцвет литературы и искусства. Роль русской музыки в мировой художественной культуре.

Изменения в музыкальной жизни столиц. Образование РМО, открытие консерваторий, Бесплатная музыкальная школа. Серов и Стасов, А. и Н. Рубинштейны, Балакирев и «Могучая кучка».

Примерный музыкальный материал:

М.А.Балакирев «Исламей»

М. А. Балакирев Увертюра на три русские народные темы (фрагмент)

М.П. Мусоргский Сюита «Картинки с выставки»: «Балет невылупившихся птенцов», «Баба – Яга»

М.П. Мусоргский Опера «Хованщина»: «Рассвет на Москва – реке»

Н. Римский – Корсаков Опера «Сказка о царе Салтане»: «Три чуда» 6 к.

П.И. Чайковский Балет «Лебединое озеро»: Неаполитанский танец

П.И. Чайковский Балет «Щелкунчик»: Китайский танец, Вариация феи

Драже 2 д.
П.И. Чайковский «Времена года»: «Осенняя песня»
А.Рубинштейн Романс «Ночь»

Тема 6. А.П.Бородин. Жизненный и творческий путь.

Романсы. Опера «Князь Игорь».

Симфония №2 «Богатырская» (5 часов).

Творческий облик композитора. Ренессансная личность, крупная целостная натура. Многогранность творческой деятельности Бородина. Широкий круг интересов юного Бородина, увлечение естественными науками и искусством. Учеба в Медико-хирургической академии. Музыкальное развитие Бородина. Научная командировка в Германию. Оптимизм в отношениях к людям. К миру. Тяга к эпической теме в музыкальном творчестве. Сближение с балакиревским кружком. Первая симфония, ее успех у слушателей. Другие сочинения. Совмещение композиторской работы с разносторонней научно-педагогической деятельностью. Создание Второй симфонии и работа над оперой «Князь Игорь». Встречи с Листом в Веймаре. Широкое признание музыки Бородина. Продолжение традиций Глинки в вокальном творчестве. Сочинения последнего десятилетия.

Обзор творческого наследия. Жанровое разнообразие произведений Бородина. Опера «Князь Игорь» — центральное произведение композитора. Значение, содержание, либретто, история создания и постановки. Могучие хоры, старинные жанры — плачи, скоморошьи наигрыши, элементы знаменного распева. Восточная тема в творчестве «Могучей кучки» и Бородина. Опера «Князь Игорь». Сюжет, патриотическая идея. Ознакомление с композицией оперы. Русь и Восток в музыке оперы. Развитие традиций эпического музыкального театра Глинки.

Разбор и прослушивание сцен и номеров оперы, предусмотренных календарно-тематическим планом. Обращение к клавиру и хрестоматии.

Сочинения для оркестра, камерных ансамблей, вокальная лирика. Сочетание в произведениях эпического и лирического начала.

Разбор по хрестоматии и прослушивание 2-3 романсов и ноктюрна из Второго квартета.

Примерный музыкальный материал:

романсы и песни:

«Для берегов отчизны дальней», «Песня темного леса», «Спящая княжна»

2 квартет III часть. Опера «Князь Игорь».

Глубокий интерес Бородина к историческому русскому эпосу на примере симфонии №2 (1876). Внутреннее родство образов «Богатырской» симфонии и оперы «Князь Игорь». Очищающая и возвышенная любовь к Отечеству — основа содержания симфонии №2.

Музыкальный материал:

Симфония №2 си минор «Богатырская» 1 часть

**Тема 7. М.П.Мусоргский. Жизненный и творческий путь. Песни.
Цикл «Картинки с выставки». Опера «Борис Годунов» (5 часов).**

Творческий облик композитора.

Социальная направленность и новаторство творчества Мусоргского. Гениальный последователь и приверженец творчества Даргомыжского. Поиск правды в жизни и творчестве. Обращение к крестьянскому фольклору, глубокое знание и понимание народной музыки. Демократические жизненные и творческие позиции Мусоргского и «шестидесятников». Трагизм личной судьбы.

Детство в имении отца. Окружение юного Мусоргского. Успех в игре на фортепиано. Обучение по семейной традиции военному делу в Петербурге. Служба в полку. Знакомство с Даргомыжским и Балакиревым, сближение с демократической молодежью; новые увлечения.

Выход в отставку для серьезных занятий композицией. Театральные, вокальные и инструментальные произведения 60-х годов. Эпоха «Бориса Годунова» (1868-1874); судьба оперы. Общение с Римским-Корсаковым и Стасовым. Жизненная неустроенность, нужда, болезнь, отход от друзей. Отражение тяжелых переживаний в вокальных циклах и опере «Хованщина». Артистический успех концертной поездки с певицей Д.Леоновой. Преждевременная смерть, прервавшая работу над завершением опер «Хованщина» и «Сорочинская ярмарка». Обзор творческого наследия. Оперы и вокальные произведения Мусоргского.

«Картинки с выставки» — лучшее инструментальное произведение композитора.

Драматургический дар Мусоргского. Музыкальный театр камерно-вокальной миниатюры Мусоргского. Новые жанры. Традиции Даргомыжского в речевой интонации. Наследие.

Примерный музыкальный материал:

Песни: «По-над Доном»

«Колыбельная Еремушке»

«Светик Савишна»

«Семинарист»

«Блоха»

«Сиротка»

«Озорник»

Опера «Борис Годунов». История создания и редакции оперы. Первоисточники, либретто, редакции, перипетии постановки. Мусоргский и Пушкин. Сквозная драматургия оперы – трагедии. Конфликт народа с царской властью. Сопоставление образа Бориса с характеристикой народных сцен. Композиция и персонажи оперы. Идейное содержание оперы, сквозное развитие действия, вокально-декламационное начало вокальных партий ряда

персонажей — характерные черты новаторского подхода композитора к реализации замысла оперы. Их раскрытие по ходу разбора и прослушивания сцен и фрагментов согласно календарно-тематическому плану. Новаторский тип хоровых сцен иречитативов.

Общая характеристика, разбор ряда пьес и их прослушивание при знакомстве с циклом «Картинки с выставки». Обращение к нотному тексту.

Примерный музыкальный материал:

номера из оперы «Хованщина»

Опера «Борис Годунов»:

Вступление, Хор «На кого ты нас покидаешь», Хор «Слава», Сцена коронации, первый монолог Бориса, Пролог;

Монолог Пимена и песня Варлаама 11 д.;

Сцена галлюцинаций Бориса 2 д.;

Песня Юродивого, хор «Хлеба», хор «Расходилась — разгулялась», 4д.

Цикл «Картинки с выставки».

Тема 8. Н.А.Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь.

Симфоническая сюита «Шехеразада».

**Опера «Снегурочка». Фрагменты из опер «Садко»,
«Сказка о царе Салтане». Романсы (8 часов).**

Творческий облик композитора. Масштаб личности. Многогранность творческой и общественной деятельности Римского-Корсакова. Широта творческих интересов: композитор, дирижер, фольклорист, редактор, ученый, педагог, общественный деятель. Сказка, история и повседневный быт народа в операх Римского-Корсакова — ведущем жанре творчества.

Детство в Тихвине. Семья Римских-Корсаковых. Талант и тяга к музыке юного Римского-Корсакова. Учеба в Морском корпусе в Петербурге. Развитие музыкальных интересов, уроки у Канилле. Знакомство с Балакиревым, сочинение симфонии, прерванное заграничным учебным плаванием. Успех симфонии у слушателей, создание ряда других сочинений для оркестра. Увлечение народной песней. Первая опера «Псковитянка». Педагогическая работа в консерватории. Совершенствование композиторского мастерства. «Майская ночь» и «Снегурочка», «Шехеразада» и «Испанское каприччио». Беляевский кружок; выступления в роли дирижера. Завершение и редактирование сочинений Мусоргского и Бородина.

Новый расцвет оперного творчества с середины 90-х годов. Римский-Корсаков и революция 1905 года. «Золотой петушок» — опера-сатира. Ученики и последователи Римского-Корсакова. Всемирное признание композитора.

Обзор творческого наследия. Продолжение традиций Глинки. По-

этический музыкальный мир. Колористичность письма. Ведущее место оперы, сочинения для оркестра, романсы. «Летопись моей музыкальной жизни».

Примерный музыкальный материал:

Опера «Сказка о царе Салтане»: «Полет шмеля» 3 д.;
«Три чуда» 6 к.

Увертюра «Испанское капричи-
о» 1 часть Романс «Редает
облаков летучая гряда»

Особенности симфонизма Римского – Корсакова. «Шехеразада». Мировое признание программной сюиты (1888). Одно из лучших сочинений русского автора о Востоке. Лейтмотивная система сюиты. Общие сведения о симфоническом оркестре; оркестровые группы и их инструментальный состав. Понятие о партитуре. Программный замысел сюиты. Разбор основных тем каждой части; средства создания восточного колорита. Раздельное прослушивание каждой части с выделением – узнаванием солирующих инструментов.

Примерный музыкальный материал:

Симфоническая сюита «Шехеразада».

Оперное наследие Римского – Корсакова. Многообразие оперных жанров. Поэзия сказочной музыки оперы и музыка поэтической «Весенней сказки» Островского. «Снегурочка». Рассмотрение оперы с элементами музыкально- литературной композиции. Значение, история создания и постановки, первоисточник, либретто. Чередование чтения текста А.Островского с разбором и прослушиванием музыки. Пантеизм и обрядность берендеева царства. Сказочное и реальное в опере. Природа и люди. Широкое обращение к народно-песенным мелодиям. Основные лейттемы. Музыкальная характеристика Снегурочки.

Примерный музыкальный материал:

Опера «Снегурочка»:

Вступление, Песни и пляски птиц, Ария Снегурочки, Проводы Масленицы, Пролог;

Шествие и каватина Берендея 2 д.; Третья песня Леля 3 д.;

Сцена таяния Снегурочки, хор «Свет и сила» 4 д.

Четвертый год обучения.

Задачи 4 года обучения:

✓ Раскрыть особенности стиля русской музыки XX века.

Тема 1. П.И. Чайковский. Жизненный и творческий путь.
Опера «Евгений Онегин».
Симфония №1 «Зимние грёзы». Романсы.

Творческий облик композитора. Притягательность и обаяние, своеобразие и неповторимость личности русского гения второй половины XIX в. Близость мироощущения Чайковского и его великих современников — Толстого, Чехова, Достоевского, Левитана, Фета.

Преломление национальных традиций и национального стиля русской музыки и западноевропейских веяний в творчестве Чайковского, Чайковский - музыкант-психолог. Чайковский и Моцарт.

Многогранность личности и творческой деятельности Чайковского. Богатство тематики и жанров созданных им сочинений. Развитие и обогащение традиций Глинки и Даргомыжского.

Родительский дом в Воткинске. Семья Чайковского. Петербургские годы жизни. Училище правоведения и консерватория. Учителя Чайковского. Московский период жизни и творчества — педагогическая, музыкально-критическая и композиторская деятельность. Первый расцвет творчества. Отъезд из Москвы. Жизнь в Европе и в России в последующие годы. Напряженная творческая деятельность. Общение с видными музыкантами Европы. Рост популярности музыки Чайковского. Выступления в качестве дирижера. Высший расцвет творчества композитора. Дом в Клину. Музыка Чайковского в наши дни. Международный конкурс его имени.

Обзор творческого наследия Чайковского. Оперы и симфонии как ведущие жанры творчества. Другие произведения для оркестра, сочинения с участием хора. Камерные инструментальные и вокальные сочинения. Духовная музыка. Литературное наследие композитора. Наглядные схемы основных периодов жизни и творческого наследия композитора. 2 д.;

Примерный музыкальный материал:

Чайковский П. Балет «Лебединое озеро»:

Ганец маленьких лебедей, 2 д.,

Неаполитанский танец, 3 д.; Балет «Щелкунчик»:

Марш соль мажор, 1 д.,

Китайский танец, Вариация феи Драже, Вальс цветов,

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром: Вступление;

Фортепианный цикл «Времена года»: «Осенняя песня», «Подснежник»;

«Детский альбом»: «Марш деревянных солдатиков», «Сладкая греза».

Место симфоний в творчестве Чайковского, их краткий обзор. Симфоническое наследие Чайковского, богатство содержания и музыкального языка. Программный симфонизм — характерный признак музыкального мышления Чайковского. Лирико-драматическое содержание Первой симфонии, ее программный замысел. Национальная основа и песенный склад