

**Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дом детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга
«На реке Сестре»**

ПРИНЯТО

на Педагогическом совете
ГБУ ДО ДДТ Курортного района
Санкт-Петербурга «На реке Сестре»
Протокол № 1
от «30» августа 2023 г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор ГБУ ДО ДДТ Курортного
района Санкт-Петербурга «На реке
Сестре»

Приказ № 115
от «30» августа 2023 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Срок освоения: 4 года
Возраст обучающихся: 10 – 15 лет

**Разработчик: Амчиславская Наталия Михайловна,
педагог дополнительного образования**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеразвивающая программа «Музыкальная литература» художественной направленности является составной частью общей комплексной образовательной программы музыкально-хоровой студии «Солнышко». Программа соответствует государственной политике в области образования.

Адресат программы.

Программа рассчитана на детей 10-15 лет, которые занимаются в хоровой студии по комплексной программе МХС «Солнышко».

Актуальность программы

Данная дополнительная образовательная программа позволяет максимально снизить нагрузку учащихся по предмету «Музыкальная литература» без ущерба усвоения знаний.

Принципиально важным в программе является подход к изучению творчества композиторов, который осуществляется с позиций стилевого анализа музыкальной литературы рассматриваемой исторической эпохи.

Перед системой образования стоит актуальная задача формирования у детей эффективных и доступных способов познания окружающего мира, способствующих социальной и культурной самоидентификации их в обществе

Данная дополнительная общеразвивающая программа помогает систематизировать музыкальные знания учащихся, полученные в предыдущие годы обучения на предметах сольфеджио, хора, специальности, значительно их расширить.

В связи с этим возникла необходимость в создании модернизированной программы по предмету музыкальная литература, скорректировать учебный план с учетом современных требований дополнительного образования.

Это ориентация на конкретные области музыкального знания, которые определяют её предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности учащегося и требования к результатам освоения образовательной программы.

Занятия проходят в лекционно-семинарской форме. Это помогает учащимся найти и выделить главное в информационном потоке, уметь мобильно ориентироваться в различных гуманитарных предметах. Программа предполагает, что учащиеся научатся разбираться в различных направлениях музыкального искусства, различать их при прослушивании, музыкальных произведений, собственном исполнении.

На занятиях по музыкальной литературе педагог имеет возможность через эмоциональное восприятие способствовать формированию нравственных качеств ребенка. Через любовь к музыке, через умение воспринимать музыкальное произведение во всем его многообразии педагог воздействует на общее эстетическое воспитание детей. Программа «Музыкальная литература» адаптирована для реализации в условиях временного ограничения занятий в очной (контактной) форме и включает необходимые инструменты электронного обучения. Этим определяется актуальность.

Важен подход к изучению творчества композиторов, который осуществляется на основе стилевого анализа музыкальных произведений рассматриваемой исторической эпохи.

При реализации программы в условиях временного ограничения занятий в очной (контактной) форме значительную часть работы учащиеся могут выполнять самостоятельно, вместе с родителями, вне учебной аудитории, через Интернет источники, на основе заданий педагога.

В связи с этим возможны внеаудиторные и заочные формы проведения занятий, например, обмен информацией с учащимися через электронную почту или социальные сети или посредством отправки видеозаданий и получения обратной связи.

Данная программа предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную сложность и возможность освоения содержания в смешанной форме обучения (очно-дистанционной)

Уровень освоения программы – углубленный.

Объем и срок освоения программы: количество часов –144, срок обучения – 4 года.

- 1 год обучения – 36 часа; 1 раза в неделю по 1 учебному часу.

- 2 год обучения –36 часа; 1 раза в неделю по 1 учебному часу.

- 3 год обучения –36 часа; 1 раза в неделю по 1 учебному часу.
- 4 год обучения –36 часа; 1 раза в неделю по 1 учебному часу.

Время освоения обусловлено естественной скоростью психофизиологических процессов развития личности учащихся, необходимых для решения поставленных задач.

Цель и задачи программы.

Цель: расширение кругозора учащихся, формирование умения ориентироваться в музыкальных стилях, направлениях, видеть взаимосвязь различных видов искусства и влияние общественно-социальной жизни на их развитие.

Задачи.

Обучающие:

знакомство с различными стилями музыкального искусства, их особенностями, знакомство с отличительными признаками музыкальных жанров, форм, инструментов, изучение творчества композиторов, обучение умению слушать произведения классической музыки.

Развивающие:

- развитие эстетического вкуса, формирование образного и музыкального мышления,
- формирование интереса к изучению мирового музыкального наследия, к посещению концертов, театров, выставок и обсуждению их со своими сверстниками.

Воспитательные:

- воспитание ребенка как личности образованной, стремящейся к постоянному обучению и переориентации в различные области знаний.
- воспитание грамотного и артистичного слушателя и музыканта
- формирование коммуникативной культуры - инициативы, стремления к самостоятельному творчеству.

Планируемые результаты освоения программы, получаемые учащимися в результате освоения программы:

Личностные: универсальные учебные действия:

учащиеся должны уметь:

- вести себя в общественном месте (в том числе в зрительном зале, на сцене и за кулисами во время выступлений);
- соблюдать правила поведения во время проведения концертов, спектаклей и др.;
- организовать и провести музыкальную игру;
- высказать аргументированное мнение относительно выступления других учеников.
- к концу каждого года обучения учащиеся должны разбираться в различных жанрах и стилях музыкального искусства с позиций конкретной исторической эпохи. Понимать строение музыкального произведения, форму, в которой оно написано. Уметь использовать свои знания при исполнении произведения. Это помогает лучше понять смысл исполняемого произведения и передать его слушателю.

Метапредметные

учащиеся приобретут способности:

- вдумчивому продуктивному чтению нот;
- успешному завершению образования и получения свидетельства о начальном музыкальном образовании;
- представление на академическом концерте программы разнохарактерных произведений.

Коммуникативные универсальные учебные действия:

Учащиеся должны научиться:

- использовать правила этикета в межличностном общении;
- вести беседу на заданную тему, обсуждать спорные вопросы;
- создание внутренней психологической комфортности, раскрепощенности;
- выработка умения владеть своими эмоциями.

Предметные: знакомство с различными стилями музыкального искусства, их особенностями, отличительными признаками музыкальных жанров, форм, инструментов. Изучение творчества композиторов. Обучение умению слушать произведения классической музыки.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Обучение по программе осуществляется на русском языке.

Форма обучения: очная.

Особенности реализации программы.

Программа «Музыкальная литература» адаптирована для реализации в условиях временного ограничения занятий в очной (контактной) форме и включает необходимые инструменты электронного обучения.

Условия набора в коллектив.

Группы состоят из детей, обучающихся в МХС «Солнышко» по комплексной программе.

Условия формирования групп:

Допускается зачисление в группы в течение учебного года.

Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим регламентом и с учетом вида деятельности, санитарных норм, особенностей реализации программы, по норме наполняемости.

Количество обучающихся в группе.

Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим регламентом и с учетом вида деятельности, санитарных норм, по норме наполняемости. Процессы обучения и воспитания тесно взаимосвязаны.

Форма организации занятий: групповая. Возможные формы занятий: комбинированное занятие, практическое занятие, экскурсия в рамках комплексной программы, музыкальная гостиная, открытое занятие, творческая встреча в рамках комплексной программы.

Основная часть занятий проводится в лекционно-семинарской форме

Обучение проходит один раз в неделю по 1 часу. В год - 36 занятий. Обучение начинается с 4-го класса МХС «Солнышко». Группа сформирована на основе предмета сольфеджио 4-го года обучения, т.е. в ее составе учащиеся, прошедшие 3 года обучения в студии.

Очно: Учебные занятия могут проводиться со всем составом группы с соблюдением социальной дистанции, по группам и подгруппам, а также индивидуально (с наиболее способными детьми при подготовке к конкурсным мероприятиям или с детьми с особыми возможностями здоровья).

В зависимости от содержания материала, его сложности, могут использоваться разные формы организации занятий.

При обучении с использованием дистанционных образовательных технологии по программе, используются следующие формы занятий:

- видео-занятия, видео-уроки, мастер-классы;
- виртуальные музыкальные гостиные;
- тесты, викторины по изученным теоретическим темам;
- адресные дистанционные консультации.

В организации дистанционного обучения по программе используется платформа Сферум.

В мессенджерах с начала обучения создается группа, через которую согласно расписания происходит обмен информацией, в ходе которой обучающиеся получают теоретическую информацию. Получение обратной связи организовывается в формате присылаемых в электронном виде видео промежуточных результатов работы

Формы организации образовательного процесса: работа со всем составом группы, по подгруппам, индивидуальная работа, практическое занятие, игра, зачет, конкурсы, экскурсии, беседа, открытое занятие, фестиваль, репетиция, музыкальная гостиная.

При проведении занятий используются разнообразные **методы и приемы:**

- словесные (беседы о способах музыкальной выразительности, рассказы о композиторах)
- наглядные методы (показ, исполнение педагога; показ видео-материалов и иллюстраций)

- практический (воспроизведение учащимися изучаемых произведений и способов работы в соответствии с объяснением и показом педагога).

Типы занятий:

1. Теоретические (обучающее, контрольное).
2. Практические (тренировочное, репетиционно-тренировочное, диагностическое).
3. Комбинированные (интеграция различных типов занятий).

Материально-техническое оснащение программы:

Учебники, хрестоматии по предмету, ноты.

Компьютер

Шкаф, учебные стулья.

Инструменты - пианино.

Кадровое обеспечение реализации программы. Программу реализует педагог дополнительного образования.

**Учебный план
«Музыкальная литература»
Первый год обучения.**

№	Наименование тем	Количество часов			Формы контроля
		Всего	В том числе		
			Теория.	Практика.	
1.	Вводное занятие. Музыка в нашей жизни.	1	1	-	наблюдение
2.	Выразительные средства музыки.	1	1	-	анализ
3.	Элементы музыкальной речи.	5	4	1	наблюдение
4.	Музыкальные инструменты	7	5	2	наблюдение
5.	Музыкальный образ и музыкальная тема.	2	1	1	наблюдение
6.	Музыкальные формы.	7	5	2	наблюдение
7.	Музыкальные жанры.	5	4	1	наблюдение
8.	Программно-изобразительная музыка.	1	1	-	наблюдение
9.	Опера. История создания. Строение оперы.	3	2	1	наблюдение
10	Балет. История создание. Строение балета.	3	2	1	наблюдение
10.	Итоговое занятие	1	1	-	анализ
	Итого	36	27	9	

Учебный план. Второй год обучения.

№	Наименование тем	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие. Музыкальная культура 17 – первой половины 18 века.	1	1	-	наблюдение
2.	Жизненный и творческий путь И.С. Баха	6	4	2	анализ
3.	Общая характеристика эпохи Просвещения. Жизненный и творческий путь Й. Гайдна.	6	4	2	наблюдение
4.	Жизненный и творческий путь В.А. Моцарта.	6	4	2	наблюдение
5.	Жизненный и творческий путь Л. Бетховена.	6	4	2	наблюдение
6.	Общая характеристика музыки 19 века. Характерные черты романтизма.	1	1	-	наблюдение
7.	Жизненный и творческий путь Ф. Шуберта	4	2	2	наблюдение
8.	Жизненный и творческий путь Ф. Шопена.	5	3	2	наблюдение
9.	Итоговое занятие	1	-	1	анализ
	Итого:	36	23	13	

Учебный план. Третий год обучения.

№	Наименование тем	Количество часов			Формы контроля
		Всего	теория	практика	
1	Вводное занятие. Русская музыка на рубеже 18 – 19 веков.	3	2	1	наблюдение
2.	Жизненный и творческий путь М.И.Глинки.	5	3	2	анализ
3.	Жизненный и творческий путь А.С.Даргомыжского.	5	3	2	наблюдение
4.	Русская музыка второй половины 19 века.	1	1	-	наблюдение
5.	Жизненный и творческий путь М.П.Мусоргского.	5	3	2	наблюдение
6.	Жизненный и творческий путь А.П.Бородина.	5	3	2	наблюдение
7.	Жизненный и творческий путь Н.А.Римского-Корсакова.	5	3	2	наблюдение
8.	Жизненный и творческий путь П.И.Чайковского.	6	4	2	наблюдение
9.	Итоговое занятие	1	1	-	анализ
	Всего	36	23	13	

Учебный план. Четвертый год обучения.

№	Наименование тем	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие. Русская музыка на рубеже 19 – 20 веков.	3	2	1	наблюдение
2.	Жизненный и творческий путь А.Н.Скрябина.	4	2	2	опрос
3.	Жизненный и творческий путь С.В.Рахманинова.	5	3	2	наблюдение
4.	Жизненный и творческий путь И.Ф.Стравинского.	4	2	2	наблюдение
5.	Отечественная музыка в 1920 – 1950 годы.	1	1	-	наблюдение
6.	Жизненный и творческий путь С.С.Прокофьева.	6	4	2	наблюдение
7.	Жизненный и творческий путь Д.Д.Шостаковича.	6	4	2	наблюдение
8.	Жизненный и творческий путь Г.В.Свиридова.	4	2	2	наблюдение
9.	Отечественная музыка второй половины 20 века.	2	1	1	наблюдение
10.	Итоговое занятие.	1	1	-	анализ
	Всего	36	22	14	

Рабочая программа
к дополнительной общеразвивающей программе «Музыкальная литература»
1 год обучения

Задачи: через эмоциональное восприятие воздействовать на воспитание нравственных качеств ребенка. Через любовь к музыке, через умение воспринимать музыкальное произведение во всем его многообразии, глубине, красоте педагог воздействует на общее эстетическое воспитание детей.

Цель: формирование личностных качеств и социально-значимых компетенций, создание условий для профессиональной ориентации, повышение конкурентной способности выпускников на основе высокого уровня полученного образования.

В практической части освоения программы учащиеся прослушивают музыкальные произведения, анализируют их. Используются формы беседы, обсуждения музыкального материала, диспуты.

Содержание программы первого года обучения.

1. Вводное занятие. Музыка в нашей жизни.

Теория. В теме раскрывается место и значение музыки в жизни людей. Приводятся примеры литературного творчества различных народов, воспевающие музыку, силу ее воздействия на людей: сказки, легенды, былины. Отражение музыки в изобразительном искусстве. Народная и профессиональная музыка. Формула композитор – исполнитель – слушатель.

Музыкальные иллюстрации: опера «Садко» Н.А. Римского-Корсакова. Глюк опера «Орфей». М.И. Глинка «Камаринская». Песни И.О. Дунаевского.

Музыкальный материал педагог подбирает по своему усмотрению.

2. Выразительные средства музыки.

Теория. Способность музыки выразить настроение, мысли, чувства людей.

Разновидность звукового звучания: шумовые звуки, звоны, музыкальные звуки. Музыка как искусство звуков. 4 свойства музыкального звука: высота, длительность, громкость, тембр.

Примерный музыкальный материал: М.П. Мусоргский «Баба Яга». К. Сен-Санс «Птичка» из цикла «Карнавал животных». В. Гаврилин «Портреты. Капризная». Н.А. Римский-Корсаков «Океан – море синее». Г. Свиридов «Ласковая просьба».

3. Элементы музыкальной речи

Теория. Мелодия как основное выразительное средство музыкального звучания. Вокальная и инструментальная мелодия. Понятия кантилены и речитатива. Восходящая, нисходящая и скачкообразная мелодия. Одноголосное звучание мелодии и с аккомпанементом.

Практика. Музыкальный материал: русская народная песня «Во поле береза стояла», русская народная песня «Вниз по матушке по Волге». М.И. Глинка «Полька», «Жаворонок». В. Гаврилин «Часы». Л. Бетховен «Сурок». Ф. Шопен «Ноктюрн № 2».

Теория. Логика развития мелодии. Высокие, низкие, средние музыкальные звуки. Понятие регистра. Устойчивые и неустойчивые звуки. Лад как согласованность музыкальных звуков. Тоника как самый устойчивый звук лада, тональность. Ладовые разновидности, лады народной музыки.

Практика. Музыкальный материал: В. Ребиков «Медведь». П. Чайковский «Жаворонок». К. Орф «Жалоба».

Теория. Гармония – элемент музыкальной речи. Понятие аккорда и аккордовой последовательности. Выразительное значение консонансов и диссонансов. Разновидности музыкальной фактуры: одноголосная, полифоническая, гомофонно-гармоническая, аккордовая

Практика. Музыкальный материал: русская народная песня «Ничто в полюшке не колышется». П. Чайковский «В церкви» из цикла «Детский альбом». И.С. Бах «Инвенция». Ф. Шуберт «Музыкальный момент». Ф. Шопен «Прелюдия № 20».

Теория. Метр как пульс музыки. Выразительные возможности двух-, трех-, четырехдольного размера, ровного и пунктирного ритма, акцентов. Такт как единица метра. Понятие темпа и его разновидности.

Практика. Музыкальный материал: И. Дунаевский «Веселый ветер», П. Чайковский «Марш», К.М. Вебер «Хор охотников».

Теория. Выразительные возможности громкой, тихой, умеренной силы звучания, ее внезапной смены, постепенного нарастания и затихания. Определение **динамики**. Обозначения динамических оттенков в нотах.

Понятие **диапазона** как расстояния между самым высоким и самым низким звуком инструмента или голоса. Разновидности диапазонов различных инструментов.

Регистр, разновидности регистров. Высокий, средний, низкий регистр.

Тембр как индивидуальная окраска голоса или инструмента. Исполнительские составы и их выразительное значение. Хоры: детские, смешанные.

4. Музыкальные инструменты.

Клавишные музыкальные инструменты.

Теория. Различие музыкальных инструментов по строению и способу извлечения звука. Орган – старинный клавишно-духовой инструмент. История происхождения органа. Строение органа. Клавир – общее название группы клавишных струнно-щипковых инструментов. Разновидности клавиров. История создания фортепиано, различие фортепиано и рояля.

Практика. Музыкальный материал: И.С. Бах. Органная хоральная прелюдия. Ж.Ф. Рамо «Тамбурин». Л. Бетховен. «К Элизе». М.П. Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов».

Оркестр. Инструменты симфонического оркестра.

Теория. Исполнительские составы и их выразительное значение. Сольное и коллективное исполнение. Оркестр как коллектив музыкантов. Разновидности оркестров: симфонический, духовой, народный, эстрадный, джазовый.

Четыре группы инструментов симфонического оркестра. История происхождения инструментов. Выразительные возможности инструментов симфонического оркестра. Группа струнно-смычковых инструментов. Камерный оркестр. Группа деревянных духовых инструментов. Духовой оркестр. Мангеймский оркестр и его дирижер Ян Стамиц. Группа медных духовых инструментов. Группа ударных инструментов. Выразительные возможности арфы, ее использование в оркестре.

Вклад в усовершенствование оркестрового искусства такими композиторами, как Жан Батист Люлли, Йозеф Гайдн, Людвиг Ван Бетховен, Гектор Берлиоз, Генрих Вагнер, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский.

Практика. Музыкальный материал педагог подбирает по своему усмотрению.

Русские народные инструменты.

Теория. Выразительные возможности группы ударных инструментов. Богатое разнообразие ударных инструментов. Ложки, трещотки, бубенцы, кокошник, рубель, коробочка, дрова. Некоторые особенности устройства, способы звукоизвлечения, применение.

2 группы русских народных духовых инструментов. Свистящие: кугиклы, свирель, свистульки. Язычковые: жалейка, волынка, сурна, брелка, рожок. Способы извлечения звука, особенности тембра.

Группа струнных русских народных инструментов: гусли, домра, балалайка, гитара. Историческая справка о происхождении инструментов, об их возрождении.

Русский баян. История создания. Появление первых гармоник на Руси. Первые мастера, изготавливающие русские гармоники.

Оркестр русских народных инструментов. В. Андреев первый организатор и дирижер оркестра русских народных инструментов. Краткая биографическая справка основателя первого русского народного оркестра.

5. Музыкальный образ и музыкальная тема.

Теория. Музыкальный образ как условный персонаж музыкального произведения. Воплощение музыкального образа в музыкальной теме, которая может быть выражена

различными средствами музыки. Разнообразие характеров музыкальных тем. Сходные и контрастные темы. Способы развития темы. Повторение, вариация, секвенция, имитация. Кульминация как высшая точка развития темы.

Практика. Музыкальный материал: И.С. Бах. Инвенция ре минор. Р. Шуман. Грезы любви. В.А. Моцарт. Соната ля мажор 1 часть. В. Шаинский. Песенка крокодила Гены. Л. Бетховен. Симфония № 5. С. Прокофьев «Петя и Волк».

6. Музыкальные формы.

Теория. Понятие музыкальной речи. **Музыкальная форма** как порядок расположения частей и разделов в музыкальном построении. Выразительные возможности цезуры. Мотив как наименьшее построение музыкальной речи. Выразительные возможности музыкальной фразы. Зависимость музыкальной фразы и дыхания в вокальной музыке. Предложение как относительно законченное музыкальное построение. Понятие каданса. Период как самая малая музыкальная форма. Таблица строения периода. Однотональный и модулирующий период, повторного и неповторного строения.

Практика.

Музыкальный материал: П. Чайковский «Утренняя молитва». Ф. Шопен. «Прелюдия № 7». В.А. Моцарт «Как трепетно сердце». Р. Шуман «Карнавал животных». Д. Шостакович «Гавот».

Теория. Двухчастная форма.

Понятие двухчастной формы, как формы, состоящей из двух периодов. 2 вида двухчастной формы: с репризой, без репризы. Схема строения двухчастной формы. С использованием нот и аудиозаписей учащиеся на музыкальном материале разбирают строение формы.

Музыкальный материал: П.И. Чайковский «Детский альбом. Старинная французская песенка. Шарманщик поет».

Трехчастная форма.

Строение трехчастной формы. Трехчастная форма с репризой и без репризы. Простая и сложная трехчастная форма. Схема строения трехчастной формы. С использованием нот и аудиозаписей учащиеся на музыкальном материале разбирают строение формы.

Музыкальный материал: С. Рахманинов «Итальянская полька». Р. Шуман «Альбом для юношества». П.И. Чайковский «Детский альбом. Вальс».

Форма вариации.

Понятие вариации и ее выразительные возможности. Форма вариации в народной музыке. Применение композиторами различных видов вариации. Старинные вариации басса и сопрано остинато, строгие или классические вариации, свободные или романтические вариации, вариации на две или три темы. Схема вариации.

Практика. Музыкальный материал: И.С. Бах. Пассакалия до минор. В.А. Моцарт. Соната ля мажор, 1ч. М.И. Глинка. «Камаринская».

Теория. Форма рондо.

Понятие «рондо». Понятие рефрена и эпизода. Строение формы рондо. Схема строения рондо. Применение формы рондо в вокальной и инструментальной музыке.

Музыкальный материал: Й. Гайдн. Соната ре мажор, 3ч. М.И. Глинка. Опера «Руслан и Людмила», рондо Фарлафа.

Практика. Музыкальный материал педагог может подбирать по своему усмотрению.

Теория. Циклические формы.

Цикл в окружающей нас действительности, в других видах искусства. Понятие цикла в музыке как многочастного произведения. Вокальные и инструментальные циклы. Различные способы объединения произведений в циклы.

Сюита. История возникновения первых сюит. Принцип контрастного чередования произведений в сюите. Пavana. Гальярда. Классическая сюита. Строение классической сюиты. Особенности характера произведений классической сюиты, метроритмического чередования.

Инструментальная классическая сюита. Вклад композиторов 18 века в развитие сюитного цикла. Возрождение сюиты в 19-20 веке в новом качестве.

Практика. Музыкальный материал: Ж.Ф. Рамо. Перекликание птиц. Г.Ф. Гендель. Сюита ре минор. М. Равель. Пavana. Д.Ж. Фрескобальди. Гальярда. И.С. Бах. Английская сюита.

Музыкальный материал педагог подбирает на свое усмотрение.

Теория. **Сонатно-симфонический цикл.**

Сонатно-симфонический цикл как сложная многочастная форма. Образное сравнение с театром, с литературным произведением. Й. Гайдн – создатель классической сонаты и симфонии. Происхождение «сонаты». Классическая соната как произведение для одного или двух инструментов. Контрастное построение частей цикла.

Строение сонатной формы. Схема строения сонатной формы. Понятие экспозиции, разработки, репризы. Наличие четырех основных тем экспозиции. Выразительные возможности главной и побочной партии. Местоположение кульминации во втором разделе – разработке. Тональный план сонатной формы. Возможное наличие вступления и коды. Их выразительное значение.

Музыкальный материал: Й. Гайдн. Соната ми минор, Ж. Шейе. Музыкальная шутка. Второе произведение можно предложить для исполнения кому-либо из учеников.

Происхождение слова «симфония». Превращение симфонии в 18 веке в самостоятельный концертный жанр. Установление характера и строения каждой части. Значительность и широта содержания, масштабность и высокая идейность. Симфония как произведение для симфонического оркестра, написанное в форме сонатно-симфонического цикла. Сходство и различие сонаты и симфонии. Развитие симфонии в творчестве венских классиков. Контрастное сопоставление четырех частей симфонии, тем и образов каждой части. Тональный план симфонии.

Практика. Музыкальный материал педагог подбирает по своему усмотрению.

7. Музыкальные жанры.

Теория. Разнообразие музыкальных жанров: от простейших песен, бытовых танцев до сложных оркестровых и вокально-хоровых произведений. Знакомство учащихся с основными музыкальными жанрами.

Музыкальный жанр как вид, род музыкального произведения. Историческое происхождение жанра. Сравнение с жанрами изобразительного искусства. Подразделение музыкальных жанров на вокальные, предназначенные для пения как с сопровождением музыкальных инструментов, так и без них, и инструментальные. Опера, балет, музыка театра и кино – как образцы синтетического вида искусства.

Практика. Музыкальный материал: М. Мусоргский. Лиможский рынок.

Теория. **Песня.** Общая характеристика песенного жанра. Сочетание музыки и поэзии в песне. Разнообразие музыкально-поэтического содержания песен. Ведущая роль мелодического начала. Ярко выраженный национальный колорит песен. Куплетная и куплетно-вариационная форма. Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение песен.

Богатство народных песенных жанров как отражение жизни народа.

Профессиональная песня. Неразрывная связь народной и профессиональной песни.

Использование народных песен в творчестве русских композиторов. Роль русских композиторов в сохранении песенного фольклора.

Практика. Музыкальный материал подбирается на усмотрение педагога.

Теория. **Марш.** История возникновения марша. Общая характеристика маршевой музыки. Отличительные черты марша: передача в музыке размеренного движения при помощи острого, четкого ритма, двух-четырёхдольного размера, умеренного темпа. Интонационное строение мелодии марша. Строение марша. Многообразие характера и содержание марша.

Практика. Музыкальный материал: С. Прокофьев. Марш. П. Чайковский. Похороны куклы. И. Дунаевский. Спортивный марш. Г. Свиридов. Марш к драме А.Пушкина «Метель». М. Глинка. Марш Черномора. Марш Преображенского полка.

Теория. **Танец.** Историческое происхождение танца. Плясовые наигрыши народные песни-танцы как прообраз разнообразных жанров танцевальной музыки, их связь с различными сторонами быта и трудовой деятельности людей. Танец как искусство выразительных движений.

Неразрывная связь музыки и танца. Прикладная и концертная танцевальная музыка. Народная и профессиональная танцевальная музыка. Культовые, сценические и бытовые танцы. Народные и бытовые танцы.

Практика. Музыкальный материал педагог подбирает по своему усмотрению.

Теория. **Народные танцы.**

История происхождения танца. Связь танца с природными явлениями, верованиями, с бытом и чувствами людей. Строение народного танца, мелодический склад. Связь народного танца и песни.

Трепак. Национальная принадлежность. Характер танца, исполнители, движения, размер. Пример: П. Чайковский. Трепак из балета «Щелкунчик».

Гопак. Национальная принадлежность. История возникновения. Характер танца, исполнители, движения, размер. Пример: М. Мусоргский. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка». Н. Римский-Корсаков. Гопак из оперы «Майская ночь».

Крыжачок. Национальная принадлежность, движения, исполнители, размер, темп. Характер музыки.

Лезгинка. Национальная принадлежность, географическое распространение танца. Характер музыки, исполнители. Строение танца, ритмические особенности. Пример: А. Хачатурян. Лезгинка из балета «Гаянэ».

Теория. **Бальные танцы.**

История возникновения бальных танцев. Связь бальных танцев и народных.

Оригинальная музыка бального танца. Отражение в музыке бального танца стилистических особенностей исторической эпохи. Бальный танец как часть сложной циклической формы.

Менуэт. История возникновения танца. Характерные особенности танца, движения, исполнители, размер. Строение менуэта. Применение менуэта в сложных циклических формах, в балете.

Практика. Музыкальный материал: Л. Боккерини. Менуэт. Й. Гайдн. Соната ми минор 3ч. С. Прокофьев. Менуэт из балета «Ромео и Джульетта».

Теория. Гавот. История возникновения танца. Характерные особенности, движения, размер, исполнители. Строение гавота. Гавот как часть сложной циклической формы в произведениях И.С. Баха, Й. Гайдна и других композиторов.

Практика. Музыкальный материал: Ж.Б. Люлли. Гавот. С. Прокофьев. Гавот из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. Классическая симфония.

Теория. Полька. История возникновения танца, географическое распространение. Характерные особенности танца, движения, размер, темп. Строение польки.

Практика. Музыкальный материал: П. Чайковский. Полька из «Детского альбома». Б. Сметана. Полька из оперы «Проданная невеста».

Теория. Вальс. История возникновения вальса, популярность вальса. Применение вальса в различных жанрах музыки. Инструментальные вальсы как концертные произведения. Характерные особенности вальса, ритм, размер, движения, темп. Обращение к вальсу большого числа композиторов-классиков.

Практика. **Музыкальный материал: А. Даргомыжский. Шестнадцать лет. И. Штраус. На прекрасном голубом Дунае. П. Чайковский. Вальс из «Детского альбома».**

Теория. Мазурка. История возникновения. Географическая принадлежность. Характерные особенности мазурки, ритм, темп, размер. Оригинальное отражение мазурки в творчестве Ф. Шопена. Обращение к жанру мазурки русских композиторов.

Практика. Музыкальный материал: Ф. Шопен. Мазурка фа мажор. М. Глинка. Мазурка из оперы «Иван Сусанин». Гимн Польши.

Теория. Полонез. История возникновения. Характерные особенности, темп, размер, движения. Обращение к жанру полонеза И.С. Баха, Л. Бетховена, В.А. Моцарта, Г. Генделя. Новое звучание полонеза в творчестве Ф. Шопена.

Практика. Музыкальный материал: М. Огинский. Прощание с Родиной. Ф. Шопен. Полонез фа мажор. М. Глинка. Полонез из оперы «Иван Сусанин». С. Прокофьев. Полонез из оперы «Война и мир». П. Чайковский. Полонез из оперы «Евгений Онегин», из балета «Лебединое озеро».

8. Программно - изобразительная музыка.

Теория. Основное отличие программной музыки от непрограммной. Краткие и развернутые словесные программы. Возможность привлечения в качестве программы музыкальных сочинений произведений изобразительного искусства. Конкретность и образность программной музыки. Подробная и обобщенная программа. Сюжетная тематика программной музыки. Изобразительная программность. Общая характеристика программности цикла П.И. Чайковского «Времена года».

Музыкальный материал: В. Гаврилин. Генерал идет. П.И.Чайковский «Детский альбом». Времена года. М. Мусоргский. Картинки с выставки. Н.А. Римский-Корсаков. Полет шмеля. К. Сен-Санс. Карнавал животных.

9. Опера. История создания. Строение оперы.

Теория. Опера как синтетический вид искусства. Сочетание драмы и музыки, декоративной живописи, участие солистов, хора, оркестра, иногда балетной труппы. Разновидности оперных спектаклей в зависимости от содержания. Пение как основное выразительное средство оперного спектакля. История возникновения оперы. Появление оперы в эпоху Возрождения как попытка воссоздания древнегреческой трагедии.

Опера-серия и ее характерные особенности. Опера-буффа и ее основные характеристики. Оперная реформа К.В. Глюка (1714 – 1787). Борьба Глюка против формализма староитальянской школы. Провозглашение правдивости и естественности основным принципом музыкального творчества. Воплощение в опере больших нравственных проблем и сильных человеческих чувств. Борьба против парадных спектаклей с их условными сюжетами и виртуозными руладами певцов. Синтез музыки и действия. Новая трактовка арий и речитативов. Активное участие хора в музыкальном спектакле.

Историческое значение реформы Глюка.

Зарождение оперы в России. Первый общедоступный театр. Характерные особенности первых русских оперных спектаклей.

Строение оперного спектакля. Оперные формы: ария, каватина, монолог, речитатив, песня и романс. Место и значение ансамблевых и хоровых сцен в оперном спектакле. Оркестровая партия и ее возможности в углублении и обогащении сценического образа. Законченные оркестровые номера. Строение увертюры. Использование балетных сцен в опере. Музыкальная картина как пример программно-изобразительной музыки в опере и ее значение. Лейтмотив как важный элемент в развитии оперного спектакля.

Рекомендуется проводить знакомство с жанром оперы на примере оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила». Общая характеристика содержания, основная идея оперы.

Практика. Музыкальный материал: Увертюра. Первая песнь Баяна. Каватина Людмилы и хор «Не тужи, дитя родимое». Рондо Фарлафа. Сцена похищения Людмилы. Ария Руслана. Ария Людмилы «Ах ты, доля». Один из восточных танцев 4 действия. Хор «Ах ты, свет Людмила». Финал «Слава великим богам».

Музыкальный материал: К.В. Глюк. Опера «Орфей».

В качестве примеров можно использовать материал из различных оперных спектаклей.

10. Балет. История создания. Строение балета.

Теория. Балет как сложный синтетический жанр, объединяющий несколько искусств: хореографию, музыку, декоративную живопись. Возможности балета в передаче разнообразного содержания: лирический, героический, комический, сказочно-фантастический балет.

Маскарады, карнавалы, народные празднества как предшественники балета. Появление первых балетов в 16 веке как попытка воссоздания древнегреческой трагедии. Танец как главное выразительное средство балета.

Структура классического балета, основанная на органичном слиянии танцев и пантомимы. Их роль в балетном спектакле. Танцы классические и характерные. Характеристика сольных танцев: адажио, аллегро, вариации. Танец двух танцоров – па-де-де. Танец для троих – па-де-труппа, танец для четверых – па-де-квартет. Использование кордебалета в ансамблевых сценах.

Выразительное значение пантомимы в балете. Прикладное значение музыки в балете, ее подчинение четким ритмам и языку жестов. Использование в балете народных и балльных танцев. Выразительное значение лейтмотивов в балете, как средства основной характеристики героя или образа. Строение балетного спектакля в сравнении с оперой. Применение увертюры, музыкального антракта. Деление балетного спектакля на действия, картины, сцены и номера. Выразительное значение апофеоза.

Практика. Музыкальный материал: П. Чайковский «Лебединое озеро». Рекомендуется для прослушивания «Интродукция», № 3 «Лебеди», № 7 «Танец маленьких лебедей», № 8 «Одетта и Зигфрид», № 14 «Выход фон Ротбарта с Одиллией», № 17 «Танец Одиллии», № 18 «Измена», № 21 Финал.

Педагог по своему усмотрению может подбирать музыкальный материал для иллюстрации жанра.

11. Итоговое занятие.

Теория. Подведение итогов работы за год.

Планируемые результаты: *В первый год обучения* - учащиеся знакомятся с основными жанрами и формами музыки, средствами выразительности, о характерных особенностях которых они получают представления на наиболее типичных образцах музыки.

Рабочая программа к дополнительной общеразвивающей программе «Музыкальная литература» второго года обучения

Цель-формирование личностных качеств учащихся и социально-значимых компетенций средствами музыкального воспитания, привития любви к музыке, формирование стремления к постоянному обучению и переориентации в различные области знаний.

Задачи-через эмоциональное восприятие воздействовать на нравственные качества учащихся, через любовь к музыке, через умение воспринимать музыкальное произведение во всем многообразии, глубине воздействовать на эстетическое воспитание учащихся

Содержание программы второго года обучения.

1. Вводное занятие. Музыкальная культура 17 – первой половины 18 века.

Теория. Общая характеристика эпохи. Выдвижение на первый план гуманистических идей в отличие от церковного аскетизма эпохи средневековья. Интерес к познанию мира, воспевание красоты и мощи человека. Расцвет абсолютизма. Конфликт между личностью и обществом. Стремление художников отразить в искусстве богатство внутреннего мира человека, его чувств.

Становление профессиональной инструментальной музыки в эпоху Ренессанса. Зарождение и утверждение жанров светской органной музыки наряду с дальнейшим развитием церковной органной музыки. Отражение в музыке характерные для барокко драматической патетики, острой конфликтности, динамичности. Взаимовлияние и переплетение полифонического и гомофонно-гармонического письма, утверждение мажоро-минорной системы.

Появление клавишных инструментов: клавикорда, клавира. Их внешний вид, конструктивные особенности, характер звучания. Вклад И.С. Баха в техническое развитие исполнения произведений на клавире. Зарождение и развитие оперного жанра, жанров духовной оратории и кантаты. Интенсивное развитие инструментальной музыки. Наиболее типичные для этой эпохи жанры: fuga, концерто-гроссо, ансамблевая и сольная сонаты, сюита.

Музыкальный материал педагог подбирает самостоятельно. Рекомендуется рассматривать данную тему на произведениях Д. Скарлатти, А. Вивальди, А. Корелли, Д. Букстехуде.

2. Жизненный и творческий путь И.С. Баха (1685 – 1750).

Теория. Значение творчества И.С. Баха в развитии музыкальной культуры. И.С.Бах – великий музыкант-мыслитель, гуманист, новатор, подытоживший достижения композиторов предыдущих поколений и преумноживший их в своем творчестве. Огромное творческое наследие композитора. Отображение в нем богатого, многогранного мира человеческих чувств, переживаний. Инструментальный характер композиторского мышления. Биография композитора. Детство и юность композитора. Годы придворной службы. Лейпцигский период.

Клавирное творчество И.С. Баха. Расширение сферы выразительности звучания клавира. Первые концертные произведения для клавира. История создания инвенций, «Тетради А.М. Бах». История создания и значение «Хорошо темперированного клавира», утверждение равноправия всех тональностей темперированного строя.

Органное сочинение И.С. Баха – вершина развития органной музыки. Широкий диапазон образов, их эмоциональное богатство, внутренняя сосредоточенность, драматический размах. Выявление в творчестве новых динамических и тембровых возможностей инструмента. Композиционные особенности органного произведения композитора. Объединение двух различных по характеру и средствам выразительности частей в единую композицию. Свободное применение музыкальных форм, фактуры.

Вклад Баха в развитие камерно-инструментальной музыки. Новаторство в сюитном цикле.

Вокально-драматические сочинения И.С. Баха. Обращение композитора к крупным монументальным жанрам. Философское содержание музыки и огромное эмоциональное воздействие на слушателей.

Признание И.С. Баха современниками как исполнителя-импровизатора на органе и клавира. Бах и сыновья. Судьба творческого наследия композитора. Триумфальное возрождение музыки И.С. Баха в 19 веке. Значение творчества композитора в наши дни.

Практика. Музыкальный материал: Двухголосные инвенции ре минор, фа мажор, до мажор. Трехголосная инвенция си минор. Прелюдия и fuga до минор из 1т. ХТК. Французская сюита до минор. Органная токката и fuga ре минор. Хоральная прелюдия фа минор. Месса си минор № 1,4,15,16,17.

3. Общая характеристика эпохи Просвещения.

Жизненный и творческий путь Й. Гайдна (1732 – 1809).

Теория. Музыкальная атмосфера Европы второй половины 18 – начала 19 века. Вена – музыкальная столица Европы. Идеинная связь творчества Й. Гайдна, В.Моцарта, Л.Бетховена с передовыми устремлениями эпохи Просвещения. Влияние идей французской революции на развитие европейского искусства.

Характерные особенности произведений композиторов Венской классической школы: богатство художественных образов, строгая простота гармонии, ясность музыкальной мысли. Превращение симфонии в 18 веке в самостоятельный концертный жанр. Многочастность, цикличность построения, контрастность частей симфонии. Установление характера и строения каждой части. Значительность и широта содержания, масштабность и высокая идейность, становление сонатно-симфонического цикла. Состав симфонического оркестра у венских классиков.

Влияние творчества венских классиков на дальнейшее развитие мировой музыкальной культуры.

Значение творчества Й. Гайдна в развитие музыкального искусства. Знакомство с биографией композитора. Детство и юность. Обучение в капелле собора св. Стефана в Вене. Первые сочинения. Годы придворной службы. Творческая активность, рост мировой славы. Всеобщее признание и популярность. Концертные поездки в Лондон, сочинение Лондонских симфоний. Последние годы жизни. Создание ораторий «Сотворение мира» и «Времена года».

Характеристика творчества композитора. Становление в творчестве Й. Гайдна классической сонаты и квартета. Характерные признаки большинства произведений композитора – легкость, изящность, отсутствие резкого контраста между темами, небольшой масштаб.

Знакомство с сонатным творчеством Й. Гайдна на примере сонаты ми минор, ее строение, тональный план, образное содержание.

Становление симфонического цикла в творчестве Й. Гайдна. Программность некоторых симфоний Гайдна. Строение симфонии ми-бемоль мажор (№ 103), ее образное содержание, тональный план.

Практика. Музыкальный материал: соната ми минор. Симфония № 103 с тремоло литавр.

4. Жизненный и творческий путь В.А. Моцарта (1756 – 1791).

Теория. Значение творчества В.А. Моцарта в мировом музыкальном искусстве. Идеиная связь произведений композитора с передовыми направлениями эпохи Просвещения. Развитие в произведениях В.А. Моцарта достижений Й. Гайдна в области сонатно-симфонической музыки.

Создание Моцартом новых жанровых разновидностей оперы. Переосмысление на реалистической основе сложившихся форм оперного пения. Органическое слияние музыки с драмой. Яркость воплощения характеров, многогранность характеристик, сочетание в них типичного и индивидуального, мастерство ансамблевой техники.

Реквием В.А. Моцарта – произведение вокально-инструментального жанра. История создания. Общая характеристика музыки, выходящая за пределы церковного произведения. Величественность и строгость произведения, передающего глубокие чувства людей, насыщенная философским содержанием, наполненная любовью.

Биография композитора. Детские годы. Музыкальная одаренность. Ранний расцвет творчества. Концертные путешествия в Англию, Францию, Италию. Первые крупные сочинения. Первое признание. Присуждение юному композитору почетного звания члена Болонской академии. Годы придворной службы.

Моцарт – свободный художник, наивысший расцвет творчества. Трагедия Моцарта.

Знакомство с симфонией № 40 соль минор. История создания. Общая характеристика музыки. Строение каждой части. Образное содержание произведения.

Сонатное творчество Моцарта. Преобладание светлого, жизнерадостного характера, изящество, грациозность музыки. Знакомство с сонатой ля мажор. История создания. Общая характеристика произведения. Особенности строения, формы: вариационность 1 части.

Знакомство с оперным творчеством композитора на примере оперы «Свадьба Фигаро». История создания оперы. Актуальность комедии П. Бомарше, положенной в основу либретто. Жанр оперы, ее краткое содержание. Строение оперы. Новаторство произведения. Яркие индивидуальные характеристики героев.

Практика. Музыкальный материал: соната ля мажор 1ч. 2 часть – фрагмент. 3 часть. Симфония № 40 соль минор 1ч., 2ч. – фрагмент, 3ч. – фрагмент, финал. Опера «Свадьба Фигаро»: увертюра, ария Фигаро «Если захочет барин попрыгать», ария Керубино «Рассказать, объяснить не могу я», ария Фигаро «Мальчик резвый», финал 2 действия, ария Сюзанны «Приди, мой милый друг». Реквием: № 1 «Вечный покой», № 2 «День гнева», № 7 «Слезная», № 9 «Жертвы».

5. Жизненный и творческий путь Л. Бетховена (1770 – 1827).

Теория. Творчество Л. Бетховена – вершина классического музыкального искусства. Идеиная связь музыки Бетховена и французской буржуазной революции. Героическая патетика произведений композитора. Отражение в произведениях лозунга революции: «свобода, равенство, братство».

Биография Л. Бетховена. Детство и юность композитора. Встреча с Гайдном и Моцартом. Жизнь в Вене. Популярность Бетховена-пианиста. Трагедия композитора.

Развитие в сонатно-симфоническом творчестве музыкальных достижений Моцарта и Гайдна. Драматизм, резкая контрастность тем, напряженность развития, большой масштаб произведений. Отражение сложного и противоречивого, многообразного мира человеческих переживаний.

Знакомство с сонатным творчеством композитора на примере сонаты № 8 до минор «Патетической», № 14 до диэз минор «Лунная», № 23 фа минор «Аппассионаты». Более подробный разбор сонаты № 8. История создания. Особенности строения, форма тональный план. Новаторство сонаты.

Знакомство с симфоническим творчеством на примере симфонии № 5 до минор, № 9 с одой «К радости».

Подробный разбор симфонии № 5. Объединение всех частей цикла единым идейным замыслом. Рождение контрастных тем произведения из одного лейтмотива – новаторский прием развития сонатного аллегро. Расширенный состав оркестра. Особенности строения, тональный план.

Обращение Бетховена к литературным сюжетам и образам. Воплощение в увертюре идеи борьбы за свободу. Знакомство с увертюрой «Эгмонт». Сопоставление контрастных образов во вступлении. Углубление конфликта и драматическое развитие тем в сонатном аллегро. Роль коды, рисующей всеобщее народное ликование.

Практика. Музыкальный материал: Симфония № 5, 1 часть. Фрагменты 2, 3, 4 частей. Симфония № 9 финал (фрагменты). Увертюра «Эгмонт» (фрагмент).

6. Общая характеристика зарубежной музыки 19 века.

Характерные черты романтизма.

Теория. Противоречия социальной жизни. Разочарования результатами буржуазной революции. Оппозиционная направленность романтизма, уход художника от действительности. Внутренняя противоречивость стиля. Наполнение искусства образами народной фантастики, сказки. Возрождение отечественного эпоса. Интерес романтиков к жизни и культуре других народов.

Становление романтических жанров: ноктюрна, баллады, героической поэмы. Расцвет программной музыки. Тяготение романтиков к гармонической гибкости и тембровой красочности. Первостепенное значение симфонизма. Огромный подъем фортепианного творчества. Подлинный расцвет вокальной лирики. Большое внимание к внутреннему миру героя, его переживаниям, отражение оттенков эмоционального состояния. Объединение романсов в вокальные циклы на основе единства сюжета, круга образов или общности замысла.

Достижение композиторами-романтиками необычайной силы драматизма в камерной музыке. Развитие таких жанров, как песни без слов, музыкальный момент, экспромт. Смена героической тематики на лирическую в симфониях романтиков. Создание лирико-романтической симфонии.

Оперная реформа Р. Вагнера (1813 – 1883). Симфоничность звучания. Расширение оркестровых функций. Непрерывность тематического развития вокальной и оркестровой ткани, лейтмотивные характеристики образов.

Д. Верди (1813 – 1901) – крупнейший мастер реалистической оперы. Правдивость и рельефность драматических ситуаций, острота характеров, заострение конфликтов.

Музыкальный материал педагог подбирает по своему усмотрению.

7. Жизненный и творческий путь Ф. Шуберта (1797 – 1828).

Теория. Значение творчества Ф. Шуберта в развитие музыки. Ф. Шуберт – первый представитель романтического стиля. Отражение в произведениях Шуберта типичных черт, характерных для других композиторов-романтиков 19 века.

Биография композитора. Влияние богатых музыкальных традиций Вены на музыкальное развитие Шуберта. Обучение в Конvikте. Работа в должности помощника учителя. Разрыв с семьей. Уход со службы.

Творческий расцвет композитора. Богатое вокальное и фортепианное наследие композитора. Создание пяти симфоний. Кружок творческой интеллигенции, группировавшийся вокруг Шуберта. «Шубертиады».

Последний период творчества. Характерные особенности лирико-романтической симфонии. «Неоконченная» симфония – полная противоположность героической тематике Бетховена. Особенности строения. Тематическое содержание. Тональный план.

Знакомство с вокальным творчеством композитора. «Маргарита за прялкой», «Лесной царь», «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь». Содержание произведений, особенности мелодики, гармонического языка. Единство вокальной и фортепианной партии.

Фортепианное наследие композитора. Вальс си минор. Военный марш ре мажор. Музыкальный момент фа минор. Экспромт ми бемоль мажор. Общие черты с песнями. Особенности мелодического языка, ладовое сопоставление, влияние танцевальной музыки.

Практика. Музыкальный материал отражен в содержании темы. Произведения для изучения фортепианного наследия педагог выбирает по своему усмотрению.

8. Жизненный и творческий путь Ф. Шопена (1810 – 1849).

Теория. Вклад Ф. Шопена в развитие польской музыкальной классики. Влияние польской народной музыки на творчество композитора. Живописность произведений Шопена. Характерная особенность музыкального языка. Гибкость музыкального гармонического языка. Вклад в развитие формы фортепианной миниатюры.

Биография композитора. Детские и юношеские годы. Занятия в лицее. Получение образования в «Высшей школе музыки». Горячее сочувствие национально-освободительному движению. Вынужденная эмиграция. Жизнь в Париже. Расцвет творчества. Всеобщее признание. Сближение Шопена с выдающимися писателями, художниками, композиторами.

Ф. Шопен – создатель новой пианистической школы. Фортепианное творчество композитора. Трансформация жанра прелюдии в творчестве композитора, глубина их эмоционального содержания. Превращение этюда в камерно-концертный жанр. Создание высокохудожественных концертных произведений на основе элементов польской народной мелодики, ритмики. Расширение образного содержания. Гибкое использование агогики, тонкой нюансировки. Трансформация жанра баллады, ноктюрна, экспромта в творчестве Ф. Шопена.

Практика. Музыкальный материал: мазурка до мажор op.56, № 2. Мазурка ля минор op.68, № 2. Мазурка си бемоль мажор op.7, № 1. Полонез ля мажор op.40, № 1. Вальс до диез минор op.64, № 2. Прелюдия ми минор op.68, № 4. Прелюдия ля мажор op.28, № 7. Этюд до минор «Революционный». Этюд № 3. Ноктюрн фа минор.

9.Итоговое занятие.

Практика. Подведение итогов работы за год.

Планируемые результаты - формирование интереса к изучению мирового музыкального наследия, воспитание личности, видящей взаимосвязь различных видов искусства и влияние общественно-социальной жизни на их развитие.

Планируемые результаты:

Во второй год обучения учащиеся получают представления о музыкальной культуре эпохи Ренессанса, Просвещения. Подробно останавливаются на рассмотрении творчества И.С. Баха, стиля Венской классической школы, композиторов-романтиков.

Рабочая программа
к дополнительной общеразвивающей программе «Музыкальная литература»
третьего года обучения

Цель-формирование личностных качеств учащихся и социально-значимых компетенций средствами музыкального воспитания, привития любви к музыке, формирование стремления к постоянному обучению и переориентации в различные области знаний.

Задачи-через эмоциональное восприятие воздействовать на нравственные качества учащихся, через любовь к музыке, через умение воспринимать музыкальное произведение во всем многообразии, глубине воздействовать на эстетическое воспитание учащихся

Третий год обучения посвящен русской музыкальной культуре 19 века, становлению русской классической школы, развитию принципов русской национальной музыки в творчестве композиторов М.И. Глинки, М.П. Мусоргского, А.С. Даргомыжского, А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского.

Содержание программы третьего года обучения.

1. Вводное занятие. Русская музыка на рубеже 18 -19 веков.

Теория. Влияние реформ Петра Первого на развитие театрального искусства в России. Открытие первого общедоступного театра. Русская культура России в конце 18 начале 19 века. Народная песня и ее значение в формировании русской национальной музыкальной школы. История развития хорового искусства в России. Петербургская хоровая капелла и ее роль в развитии музыкальной жизни России. Появление в конце 18 века первой русской национальной композиторской школы, заложившей основы развития жанров фортепианной и скрипичной музыки, симфонии, оперы.

Краткая характеристика творчества Е.И.Фомина, Д.С. Бортнянского, И.Е. Хандошкина. Развитие жанра городской песни, романса. Романсовая лирика А.А. Алябьева, А.Е. Варламова, А.Л. Гурилева.

Практика. Рекомендуемый музыкальный материал: Д.С. Бортнянский. Херувимская песнь. Е.И. Фомин. Сюита из музыки к опере «Орфей». А.А. Алябьев. «Соловей». А.Е. Варламов. «Красный сарафан». «Белеет парус одинокий». А.Л. Гурилев. «На заре ты ее не буди».

2. Жизненный и творческий путь М.И. Глинки (1804 – 1857).

Теория. М.И.Глинка – великий русский композитор, основоположник русской классической музыки. Народные истоки музыки композитора. Три направления мышления композитора: эпос, лирика, драма. Реализм, яркая образность, совершенство формы – основные черты его творчества. Мелодическое начало – основа художественной выразительности музыки М.И.Глинки. Классические нормы голосоведения, яркость гармонического языка. Симфонизм мышления композитора.

Биография М.И.Глинки. Первые детские впечатления, связанные с народным творчеством. Годы учения в Благородном пансионе. Общение с передовыми русскими художниками и влияние их на мировоззрение будущего композитора. Занятия с Дж.Филдом. Первые сочинения. Поездки на Кавказ, в Италию, в Германию. Изучение творчества зарубежных композиторов. Создание первой национальной русской оперы. Служба в Придворной певческой капелле. Сближение с литературным кружком Н.В.Кукольника. Вторая поездка за границу. Знакомство с Г.Берлиозом. Влияние культуры других народов на творчество композитора. Создание симфонических увертюр: «Ночь в Мадриде», «Арагонская хота».

Последний период жизни композитора. Сближение с группой молодых русских музыкантов.

М.И.Глинка – создатель двух направлений развития оперного жанра в России. Сплетение эпического, лирического, драматического при воплощении исторической темы в опере «*Иван Сусанин*». История создания оперы. Героико-патриотическая направленность сюжета. Основные действующие лица оперы и их музыкальная характеристика (Иван Сусанин, Антонида, Ваня, Собинин). Народные сцены. Основные средства характеристики поляков. Особенности строения оперы. Роль оркестра.

Опера «Руслан и Людмила» - неисчерпаемый источник развития сказочно-эпической оперы, эпических симфонических жанров.

Характеристика симфонического творчества Глинки на примере «Камаринской». Исключительное многообразие камерного вокального жанра. Глубокое знание вокальных возможностей певческого голоса.

Практика. Музыкальный материал: романс «Я помню чудное мгновенье». «Жаворонок». «Попутная песня». Вальс-фантазия. Из оперы «Иван Сусанин»: интродукция. Хор «Родина моя». Каватина и рондо Антонида. Трио «Не томи, родимый». Песня Вани «Как мать убили». Полонез. Краковяк. Мазурка. Сцена Сусанина с поляками и прощание с дочерью. Женский хор «Разгулялися, разливалися воды вешние». Романс Антонида «Не о том скорблю, подруженьки». Ария Сусанина «Ты взойдешь, моя заря». Эпilog. Хор «Славься».

3. Жизненный и творческий путь А.С. Даргомыжского (1813 – 1869).

Теория. А.С.Даргомыжский – последователь М.И.Глинки. Органическая связь творчества композитора с общими тенденциями искусства 1840 - 1850 годов. Творчество А.С.Даргомыжского – новый этап в развитии русской музыки. Русская народная песня и бытовой романс – истоки мелодического языка композитора. Стремление композитора к передаче в музыке интонаций разговорной речи.

Биография А.С.Даргомыжского. Детские и юношеские годы. Знакомство с М.И.Глинкой. Творческое изучение образцов народной музыки и классического наследия. Первая опера Даргомыжского – «Эсмеральда». Творческие принципы Даргомыжского, связанные с развитием критического реализма в русской музыке. Педагогическая деятельность композитора. Создание романсов и жанровых сенок на народно-бытовые темы.

Сближение с кружком передовых литераторов и художников, сотрудничество в сатирическом журнале «Искра». Дружба с композиторами «Могучей кучки». Музыкальная и общественно-просветительская деятельность композитора.

Создание нового типа русской оперы – бытовой психологической драмы. Опера «Русалка». Преобладание принципа сквозного развития. Ведущая роль оперного речитатива и диалогических сцен. Острота социального конфликта. Главные действующие лица их музыкальная характеристика. Отражение в художественных образах различных социальных групп русского народа.

Создание сатирических и комических песен: «Червяк», «Титулярный советник».

Симфонические произведения Даргомыжского: «Баба Яга», «Чухонская фантазия», «Казачок». Последние годы жизни композитора. Новизна и необычность музыкального языка оперы «Каменный гость». Преобладание в ней напевно-речитативного диалога. Историческое значение творчества А.С.Даргомыжского.

Практика.

Музыкальный материал: ария Мельника из 1д. Ариозо Наташи «Ах, прошло то время». Песня Наташи «По камушкам». Песня Ольги. Каватина князя. Хоры: «Ах ты, сердце». «Заплетися, плетень». «Как на горе мы пиво варили». Свадебный хор «Сватушка». Заздравный хор. Хор русалок. Романсы: «Мне минуло шестнадцать лет», «Мне грустно», «Старый капрал».

4. Русская музыка второй половины 19 века.

Теория. Вторая половина 19 века – время расцвета всего русского искусства. Исторические события, повлиявшие на развитие передовых идей в России. Влияние литературы на самосознание русской интеллигенции и ее роли в стране. Утверждение в искусстве принципа критического реализма. Отражение в живописи жизненных реалий простого русского народа. «Товарищество передвижных художественных выставок». Поддержка мецената Третьякова.

Создание Русского музыкального общества. Открытие консерватории в Санкт-Петербурге (1862) и Москве (1865). Открытие Бесплатной музыкальной школы.

«Могучая Кучка» - творческое содружество выдающихся композиторов, сложившееся в 50-х – начале 60-х годов 19 века. Основная направленность деятельности кружка М.А. Балакирева – борьба за национальное развитие русской музыки. Продолжение традиций М.И.Глинки в творчестве композиторов «Могучей кучки». Развитие в их творчестве принципов

народности, патриотизма, гуманизма, демократичности искусства. Новаторство музыкального языка, опора на крестьянский фольклор, богатство колорита, гармонии, тембра.

Традиции и новаторство в оперном творчестве кучкистов. Влияние оперной реформы А.С. Даргомыжского. Активные поиски новых средств и форм оперного письма. Значительность идеи, содержательность сюжета, зависимость оперной формы от сценического действия – основные принципы «Балакиревского кружка». Требование яркой и определенной характеристики действующих лиц, местности, эпохи, их исторической достоверности. Желание запечатлеть в музыке образ народа, его стремления, думы.

Тяготение к программности в симфонической музыке, к яркости образных характеристик.

Свежесть и новизна музыкальной мысли, богатство колорита, красочность гармонии.

Развитие традиций русского романса в творчестве композиторов «Могучей кучки». Новаторство форм. Разнообразие тематики.

5. Жизненный и творческий путь М.П. Мусоргского (1839 – 1881).

Теория. М.П.Мусоргский – один из самобытнейших русских композиторов 19 века. Народность и реализм творчества. Социальная тема в творчестве композитора.

Биография композитора. Детские годы. Любовь к народным песням и сказкам. Творческие и идейные искания. Желание посвятить себя исключительно творчеству.

Школа гвардейских подпрапорщиков. Знакомство с М. Балакиревым. Картины народной жизни в вокальных сочинениях 60-х годов. «Калистрат». «Сиротка». «Колыбельная Еремушке». Вокальный цикл «Детская».

Программное творчество композитора. Цикл «Картинки с выставки», посвященные В. Гартману. История создания. Особенности строения, мелодического и гармонического языка.

Симфоническая фантазия М.П. Мусоргского «Ночь на лысой горе». Фантастичность, сказочность образов, смелость гармонического языка.

Оперное творчество М.П. Мусоргского. «Борис Годунов» - великое произведение композитора. Основная идея оперы – конфликт между царской властью и народом. Народ – главное действующее лицо оперы. Глубина проникновения композитора в обстановку исторической эпохи. Содержание оперы. Строение. Музыкальная характеристика действующих лиц. Отношение самого композитора к событиям оперы, высказанное словами Юродивого. Народные сцены и их значение.

Практика. Музыкальный материал. Вступление к первой картине. Хор «На кого ты нас покидаешь». Монолог Бориса «Скорбит душа». Сцена в корчме. Монолог Бориса «Достиг я высшей власти». Хор «Кормилец-батюшка». Хор «Расходилась, разгулялась». Монолог Пимена. Эпилог.

6. Жизненный и творческий путь А.П. Бородина (1833 – 1887).

Теория. А.П.Бородин – русский композитор-классик, ученый-химик, прогрессивный музыкально-общественный деятель. Музыкально-эстетические взгляды Бородина, приверженца русской народно-национальной школы в музыке.

Эпическая широта, мужественность, жизнеутверждающий характер, лиризм – отличительные черты музыкального языка композитора.

Биография композитора. Детские годы. Любовь к музыке, увлечение естественными науками. Годы учения в Медико-хирургической академии. Настойчивое изучение классического музыкального наследия. Первые сочинения. Поездка за границу. Встреча с М.А. Балакиревым. Активная педагогическая, научная и общественная деятельность.

Лирико-эпическая опера А.П.Бородина «Князь Игорь». «Слово о полку Игореве» - сюжетная основа оперы. Интонации народных песен – русских и восточных – мелодическая основа оперы. Прославление героического духа народа, его стойкости, патриотизма, душевной красоты. Развитие традиций М.И.Глинки. Музыкальная характеристика действующих лиц. Народно-хоровые сцены в опере. Использование различных жанров народной песни: протяжной, лирической, народного причита, скоморошьих попевок.

«Богатырская симфония» А.П.Бородина – одно из лучших произведений русской симфонической музыки, выражающей идеи патриотизма, национальной гордости. Зрелость и мастерство, национальный колорит.

Практика. Музыкальный материал: фрагменты из «Богатырской симфонии» по усмотрению педагога. Опера «Князь Игорь»: хор из пролога «Солнцу ясному слава». Сцена затмения. Песня Галицкого «Только б мне дожидаться чести». Хор «Ой, лихонько, ой горюшко». Хор «Мы к тебе, княгиня». Хор «Мужайся, княгиня». Ария Игоря из 2 действия. Хор «Улетай на крыльях ветра». Ария Кончака. Половецкие песни и пляски. Плач Ярославны. Хор поселян «Ой, не буйный ветер». Романс «Для берегов Отчизны дальней».

7. Жизненный и творческий путь Н.А. Римского-Корсакова (1844 – 1908).

Теория. Н.А. Римский-Корсаков – русский композитор, дирижер, музыкально-общественный деятель, педагог. Новаторство композитора в области инструментовки, высокое профессиональное мастерство. Необычайная яркость в передаче поэтических образов. Значение творчества для сближения идейных позиций композиторов «Могучей кучки» и Высшей профессиональной музыкальной школы.

Биография Н.А. Римского-Корсакова. Детство и юность. Годы учебы в морском корпусе. Увлечение музыкой. Деятельность в «Могучей кучке», влияние М.А.Балакирева на формирование идейных взглядов композитора. Кругосветное путешествие. Дружба с М.П.Мусоргским. Создание симфонии №1. Опера «Псковитянка».

Работа в Петербургской консерватории. Отношение Римского-Корсакова к революционным событиям 1905 года. Сатирическая опера «Золотой петушок». Разнообразие оперной тематики.

Подробный анализ оперы «Снегурочка». Сочетание реального и сказочного. Воспроизведение композитором в опере старинных русских обычаев и обрядов. Образы природы. Единство природы и человека. Музыкальные характеристики действующих лиц. Роль оркестра в опере.

Симфоническое творчество Н.А.Римского-Корсакова. Яркость оркестровых красок. Зримость музыкальных образов. Сюита «Шехерезада». Единство поэтического замысла, общность музыкальных тем.

Практика. Музыкальный материал. Пролог из оперы «Снегурочка». Проводы масленицы. Шествие царя Берендея. Каватина Берендея. Хор «Ай, во поле липонька». Песня Леля из 3 действия. Ариозо Мизгиря. Сцена таяния Снегурочки. Заключительный хор. Симфоническая сюита «Шехерезада».

8. Жизненный и творческий путь П.И. Чайковского (1840 – 1893).

Теория. Творчество П.И.Чайковского – величайшее достижение мирового музыкального искусства. Идейная содержательность и народность музыки, гуманизм, реалистическая направленность, неисчерпаемое мелодическое богатство. Демократизм музыкального языка. Наиболее типичный круг образов, широкий жанровый диапазон творчества композитора.

Биография композитора. Детство и юность. Учеба в училище правоведения. Увлечение музыкой. Учеба в Санкт-Петербургской консерватории. Преподавание в Московской консерватории. Поездки по странам Европы и в Америку. Всемирное признание.

П.И.Чайковский – реформатор балета, основоположник русской хореографической драмы. Внесение в жанр балета принципов симфонического развития, целостность формы, сквозное развитие. «Лебединое озеро» - первый русский классический балет. Новаторский характер партитуры. Значение лейтмотивов. Новая трактовка традиционных танцев. Применение принципов развития оперной драматургии.

Музыкальный материал педагог выбирает самостоятельно.

Многогранность симфонического творчества Чайковского. Отражение в нем лирики, драматизма, трагизма, юмора. Чайковский – величайший мелодист мира. Опора на жанровую конкретность образов. Тяготение к обобщенной программности. Создатель лирико-драматических и лирико-трагических симфоний. Взаимодействие симфонического и оперного жанров. Первая симфония – результат впечатлений от поездки по Ладогe. Анализ тематического материала. Симфония № 4 – первая инструментальная драма, новый этап психологического развития. Симфония № 6 – вершина симфонического творчества композитора. Музыкальное обобщение противоречия жизни и смерти.

Музыкальный материал: симфония № 1 (фрагменты каждой части). Симфония № 4, 1 и 2 части. Симфония № 6, 1 часть.

Характеристика оперного творчества П.И.Чайковского. Разнообразие сюжетов опер. Психологическая правдивость, острота жизненных противоречий. Соединение принципа симфонического развития с театральной конкретностью образов. Подчинение инструментального начала вокальному, опора на ариозное пение. Создание нового типа оперы – лирико-психологической драмы.

Анализ оперы «Евгений Онегин». Характеристика действующих лиц. Значение жанрово-бытовых сцен. Напевность, ясность, задушевность музыкального языка. Роль оркестра.

Практика. Музыкальный материал: вступление. Дуэт Татьяны и Ольги. Хоры крестьян «Болят мои скоры ноженьки», «Уж как по мосту, мосточку». Ариозо Ленского из 1 картины. Сцена письма Татьяны. Хор «Девушки, красавицы». Ария Онегина из 3 картины. 5 картина. Ария Гремина и ариозо Онегина из 6 картины.

9. Итоговое занятие.

Теория. Подведение итогов работы за год.

Планируемые результаты:

- формирование интереса к изучению мирового музыкального наследия, воспитание личности, видящей взаимосвязь различных видов искусства и влияние общественно – социальной жизни на их развитие.

Рабочая программа к дополнительной общеразвивающей программе «Музыкальная литература» четвертый год обучения

Цель - личностных качеств и социально- значимых компетенций, создание условий для профессиональной ориентации и высокой конкурентоспособности выпускников на основе высокого уровня полученного образования

В программу четвертого года обучения включено знакомство с русской музыкой 20 века. Перед учащимися раскрывается сложная и многообразная палитра школ, направлений, стилистическая разнородность музыкального материала.

Содержание 4 года обучения

1. Русская музыка на рубеже 19 – 20 веков.

Теория. Конец 19 – начало 20 века – один из сложнейших периодов в истории России. Бурное развитие музыкальной жизни страны. Открытие музыкальных обществ во многих городах. Организация филармонических обществ в Москве и Санкт-Петербурге. Открытие музыкально-драматического училища. Расцвет музыкального исполнительства. Профессиональное развитие русского народного искусства.

Русские меценаты и музыкально-общественные деятели. Вклад в развитие русского искусства братьев Третьяковых, М.П.Беляева, С.И.Мамонтова, С.П.Дягилева. Создание С.П. Дягилевым журнала «Мир искусства». Успех в Европе и Америке труппы «Русский балет». Кружок «Вечера современной музыки». Активная деятельность композиторов разных поколений: Н.А. Римского-Корсакова, П.И.Чайковского, С.И. Танеева, А.К. Лядова, А.К. Глазунова. Многообразие творческих исканий. Серебряный век литературы.

Краткая характеристика творчества С.И. Танеева. Автор нескольких учебников. Танеев – «музыкальная совесть Москвы». Вклад композитора в развитие отечественной хоровой музыки. Симфоническое творчество. Влияние Танеева на творчество Мясковского, Шебалина, Шостаковича. Кантаты «Иоанн Дамаскин», «По прочтении псалма».

Краткая характеристика творчества А.К. Лядова. Близкий друг композиторов «Могучей кучки». Отражение в музыке лирических, лирико-эпических, сказочных образов. Преобладание в творчестве произведений для фортепиано. Увлечение фольклором. Симфонические картины «Баба Яга», «Волшебное озеро», «Кикимора».

Краткая характеристика творчества А.К. Глазунова. Ранний триумф ученика реального училища. Близость к композиторам-кучкистам. Новый этап развития русской симфонии в

творчестве А.К. Глазунова. Соединение в музыке эпических от Бородина и лирико-драматических от Чайковского образов в симфонии. Краткий разбор симфонии № 5. Развитие жанра балета в творчестве композитора. Балет «Раймонда». А.К. Глазунов – народный артист России.

Практика. Музыкальный материал педагог подбирает по своему усмотрению.

2. Жизненный и творческий путь А.Н. Скрябина(1872 – 1915).

Теория. А.Н. Скрябин – «гениальный искатель новых путей» в искусстве. Стремление композитора с помощью искусства преобразовать мир. Основные образные сферы композитора – грандиозные философские концепции и лирические переживания.

Биография композитора. Детство и юность композитора. Раннее увлечение театром и музыкой. Годы учебы в Московском кадетском корпусе и консерватории. Ученик Зверева, Конюса, Танеева. Обращение композитора в ранний период творчества преимущественно к фортепианной музыке. Жанровая близость произведений Шопена и Скрябина. Дружба с А.К. Лядовым. Материальная поддержка М.П. Беляева. Преподавание в Московской консерватории.

1900-е годы – новый период творчества композитора. Работа в жанре симфонической музыке. Жизнь за границей. Сближение с Плехановым. Изучение философских трудов, Библии, марксистско-ленинской философии.

Основная идея творчества: «Жизнь есть преодоление сопротивления». Поэма – основной жанр, в котором со всей полнотой раскрылся талант композитора. Особый интонационный строй, гибкость мелодии. Новизна, смелость гармонического языка, насыщенность и острота гармонии, «прометеев аккорд». Импульсивная ритмика, сочетающаяся с классической строгостью, логичностью и ясностью формы. «Божественная поэма», «Прометей», «Поэма Экстаза», «К пламени». Работа над мистерией. Мечта о синтезе искусств.

Практика. Рекомендуемый музыкальный материал: прелюдия ми минор ор.11, прелюдия ля минор ор.11, этюд до диез минор ор.8. Фрагменты из симфонических поэм по выбору педагога.

3. Жизненный и творческий путь С.В. Рахманинова (1873 – 1943).

Теория. С.В. Рахманинов – талантливый русский композитор, дирижер, пианист. Развитие традиций русской классической школы в творчестве С.В. Рахманинова. Реалистическая направленность творчества, романтическая приподнятость чувств, яркая эмоциональность, искренность, внутренняя сила и динамизм высказывания.

Биография композитора. Детство и юность композитора. Учеба в Петербургской, а затем в Московской консерватории. Первые творческие успехи: фортепианные произведения, романсы, концерт №1.

Концертная деятельность Рахманинова. Первая поездка за границу. Встречи С.В. Рахманинова с Ф.И. Шаляпиным, В.М. Васнецовым, М.А. Врубелем, Н.А. Римским-Корсаковым. Концерт № 2 – этапное произведение композитора. Работа в Большом театре.

Жанровое разнообразие творческого наследия композитора. Круг характерных образов. Ведущее значение лирического и героико-драматического начал в музыке. Стремление композитора средствами музыкального искусства передать богатство и сложность внутреннего мира человека. Тема Родины и ее значение в творчестве композитора. Мастерство в передаче русского пейзажа. Русская народная песня, знаменный распев, песенно-романсовые интонации городской бытовой музыки – истоки музыкального языка композитора. Мелодическая широта, изменчивость ритма, особая манера гармонического письма, своеобразие оркестрового колорита

Практика. Музыкальный материал: прелюдия до диез минор ор.3 № 2. Музыкальный момент ми минор ор.16. Прелюдия ре мажор ор.23. Этюд-картина ля минор ор.39 № 6. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром – подробный разбор произведения. Романсы: «Не пой, красавица», «Весенние воды», «Вокализ».

4. Жизненный и творческий путь И.Ф. Стравинского (1882 – 1971).

Теория. Сложность и противоречивость творческой натуры И.Ф. Стравинского. Исповедуя принципы «чистого искусства», одновременно отразил в своем творчестве сложную, напряженную атмосферу эпохи.

Детство и юность И.Ф. Стравинского. Влияние семьи на формирование музыкального вкуса композитора. Учеба в Университете. Уроки Н.А. Римского-Корсакова. Стравинский и Дягилев. Стравинский во Франции. Обращение к стилю «неоклассицизм». Стравинский в Америке. Огромное влияние И.Ф. Стравинского на развитие европейской музыки 20 века.

Стилистическое многообразие творчества композитора. Стремление быть впереди своего времени, использовать все наиболее современное в области музыкального письма. Постоянные поиски новой образности, новых средств выразительности. Яркое новаторство музыкального языка: особенности мелодики, небывалое обогащение метроритма, своеобразие гармонии, особый интерес к колориту, виртуозное владение оркестровыми тембрами.

Подробный разбор балета «Петрушка». Характеристика главных действующих лиц. Сравнение народных сцен балета с картинами художников объединения «Мир искусства». Новаторство в области тембрового звучания, инструментовки. Использование оригинальных песен. Применение лейтмотивов. Применение принципа симфонизма.

Практика. Музыкальный материал педагог подбирает по своему усмотрению.

5. Отечественная музыка в 1920-е – 1950-е годы 20 века.

Теория. Коренные изменения в истории государства, произошедшие после революции 1917 года. Первые декреты о музыке. Роль Луначарского в сохранении и развитии лучших традиций русского искусства. Доступность музыкального образования. Развитие художественной, музыкальной самодеятельности. Расцвет массового песенного творчества. Развитие национальных музыкальных культур. Создание творческих союзов по направлениям. Влияние технических средств для популяризации классического искусства. Формирование исполнительской школы. Деятельность Л.Оборина, Э. Гилельса, Д. Ойстраха, Я. Флиэра, Е. Мравинского.

Многообразие жанров, стилей, форм музыкального искусства. Массовая песня, кантата, оратория, опера, балет, симфония, концерт, музыка к кинофильмам, театральным спектаклям, камерная музыка, музыка для детей и юношества.

Идеологическая направленность искусства. Трудности в оперном жанре. Расцвет жанра кантаты и оратории в творчестве С.Прокофьева, Д.Шостаковича, Г.Свиридова. Вклад И.О.Дунаевского в развитие массового песенного творчества. Современное звучание его мелодий. Значение его творчества в области киномузыки.

Влияние достижений композиторов 19 века на развитие симфонической музыки. Симфония композиторов начала 20 века – своеобразная летопись времени. Успех симфоний С.Прокофьева, Мясковского, Хачатуряна, Шостаковича.

Обращение композиторов к новой тематике в жанре балета. Успех балетов Прокофьева, Хачатуряна, Глиэра.

Создание музыки для детей. Основание первого детского музыкального театра под управлением Н.И.Сац. Вклад С.Прокофьева, Д.Кабалевского в развитие музыки для детей.

Краткая характеристика творчества А.Хачатуряна. Оптимизм, темпераментность, жизненная энергия, красочность – отличительные черты творческого наследия композитора. Органическое сочетание в творчестве композитора характерных особенностей армянской музыкальной культуры с достижениями русской и мировой музыкальной классики. Жанровое разнообразие творчества. Тяга к сценической зримости, конкретности музыкальных образов. Значение танцевальности в произведениях композитора.

Краткая характеристика творчества Д.Кабалевского. Ярко выраженная лирическая направленность творчества и вместе с тем воплощение в музыке драматически напряженных и даже трагедийных жизненных коллизий. Особое значение в творчестве Д.Б.Кабалевского образов детства и юности. Преобладание ясного, радостного, жизнеутверждающего начала.

Краткая характеристика творчества И.Дунаевского. Вклад композитора в области киномузыки. Популярность его песенного творчества. Ведущее значение мелоса в творчестве композитора. Опора на русские народно-песенные интонации.

Международное признание советского музыкального искусства.

Музыкальный материал педагог подбирает по своему усмотрению. Рекомендуемый музыкальный материал. Из балета «Гаянэ»: «Танец с саблями», «Танец розовых девушек». Из

балета «Спартак»: выход и адажио Эгины и Гармония, Адажил Спартака и Фригии. Из оперы «Кола Брюньон»: увертюра.

6. Жизненный и творческий путь С.С.Прокофьева (1891 – 1953).

Теория. С.С.Прокофьев – великий композитор 20 века, классик русской музыки советского периода. Оптимистическая направленность, энергия, динамизм, жизнеутверждающая сила музыки С.Прокофьева. Необыкновенно острое ощущение времени, постановка больших жизненных проблем.

Биография композитора. Детство и юность. Влияние матери на увлечение музыкой. Учеба в консерватории. Ранние сочинения. Яркая, неповторимая индивидуальность творческого дарования. Годы пребывания за границей. Небывалая гастрольная, композиторская активность. Встречи с Равелем, Рахманиновым, Стравинским, Стоковским, Тосканини, Дягилевым, Чарли Чаплиным. Возвращение на Родину.

Богатство и многогранность образного строя в произведениях С.Прокофьева. Эпичность и острый драматизм, лирика и юмор. Жанровое многообразие творчества. Сочетание яркого смелого новаторства и опоры на классические традиции. Новаторство мелодики, ритма, гармонии, инструментовки.

Кантата «Александр Невский». Главная идея произведения, патриотизм. Характеристика музыкальных образов, их зримость, контрастность. Особенности музыкального языка, стиля, строения.

Балет «Ромео и Джульетта» - новый тип балета. Синтез драмы, музыки, хореографии. Радикальное обновление формы, драматургии. Использование оперных и симфонических принципов развития. Характеристика главных действующих лиц. Применение лейтмотивов.

Практика. Музыкальный материал: кантата «Александр Невский». Вступление из балета «Ромео и Джульетта». «Улица просыпается». «Джульетта-девочка». Танец рыцарей. «Патер Лоренцо». Финал.

7. Жизненный и творческий путь Д.Д.Шостаковича (1906 – 1975).

Теория. Д.Д.Шостакович – крупнейший композитор нашей эпохи, творчество которого причислено к музыкальной классике 20 века. Вера композитора в неодолимую силу и могущество Человека. Активная жизненная позиция, борьба средствами музыкального искусства за светлые идеалы человечества.

Биография композитора. Детство и юность. Первые произведения Шостаковича. Участие в Международном конкурсе пианистов им. Ф.Шопена в Варшаве. Дипломная работа Шостаковича – симфония №1. начало самостоятельного творческого пути композитора. Педагогическая деятельность в Ленинградской консерватории. Жизнь и деятельность Д.Д.Шостаковича в осажденном Ленинграде в годы Великой Отечественной войны. Создание симфонии №7. Московский период жизнедеятельности Шостаковича. Педагогическая и общественная деятельность.

Выдающиеся произведения Шостаковича широкого жанрового диапазона. Постановка больших нравственных проблем, публицистичность, злободневность тематики, отражение острых социальных и психологических конфликтов. Склонность композитора к обобщению, глубине философской мысли, психологизму. Симфонизм – главный метод мышления композитора. Ярко выраженное художественное своеобразие музыки.

Д.Шостаковича при опоре на традиции мировой музыкальной классики. Обращение к программности. Некоторые особенности музыкального языка: характер мелодики, типичные интонации, строгая логика музыкальной мысли, обращение к полифонической фактуре, типичные интонации.

Анализ симфонии №7 «Ленинградской». История создания произведения. Особенности строения. Подробный образно-тематический разбор.

Практика. Рекомендуемый музыкальный материал: симфония №5 1ч. Симфония №7 1ч полностью, фрагменты 2,3,4 частей. Из цикла «24 прелюдии» для фортепиано две контрастные в образно-эмоциональном плане.

8. Жизненный и творческий путь Г.В. Свиридова (1915 – 1998)

Теория. Г.В.Свиридова – выдающийся композитор второй половины 20 века, в творчестве которого отражено величие народного духа, красота нравственных идеалов. Тема Родины, ее исторического прошлого и настоящего главная тема композитора. Всестороннее отражение в музыке Г.В.Свиридова жизни народа, богатство внутреннего мира человека. Ярko выраженный национальный колорит его музыки, мелодичность, красочность. Своеобразие музыкального языка композитора, впитавшего интонации и ритмы живой современной речи и вместе с тем обращающегося в своем творчестве к древним обрядовым попевкам, интонациям знаменного распева, переосмысленным с позиций современного художника.

Практика. Рекомендуемый музыкальный материал. Вокально-хоровой цикл «Пушкинский венок», несколько номеров по выбору педагога. Поэма «Памяти С.Есенина»: №1 «Край ты мой заброшенный», №2 «Поет зима...», №4 «Молотьба», №5 «Ночь на Ивана Купала», №9 «Я – последний поэт деревни», №10 «Небо – как колокол». Сюита к драме А.С.Пушкина «Метель». Несколько фрагментов из сюиты «Время, вперед!» по выбору педагога.

9. Отечественная музыка второй половины 20 века.

Теория. Вторая половина 20 века – новый этап в жизни страны. Небывалое развитие науки, освоение космического пространства, освоение целинных земель, начало гигантских строек.

Развенчание культа личности И.Сталина. Отмена постановления ЦК ВКП(б) «Об опере «Великая дружба» Мурадели». Расширение культурных связей. Активный гастрольный обмен между различными странами. Приезд Глена Гульда, Игоря Стравинского, Герберта фон Караяна, Леопольда Стоковского и др.

Активная творческая деятельность композиторов разных поколений. Появление на музыкальном небосклоне таких талантливых имен, как Р.Щедрин, Э.Денисов, С.Губайдулина, А.Шнитке, В.Гаврилин, А.Петров, С.Слонимский. Интерес композиторов нового поколения к современной технике композиторского письма. Бесконечно широкое обращение к различным стилям, жанрам, направлениям. Умелое использование их в своем творчестве, гибкое новаторское изменение. Глубокое осмысление исторических событий страны. Отражение в творчестве глубоких философских вопросов, осмысление жизни и смерти. Раскрытие патриотической тематики через понимание внутреннего мира человека, его переживаний, чувств.

Расцвет песенного жанра. Появление нового направления – авторской песни. Яркие представители этого направления: Б.Окуджава, Ю.Визбор, А.Галич, В.Высоцкий, Ю.Ким, А.Розенбаум.

Развитие отечественной рок-музыки. Опера «Юнона и Авось» А.Рыбникова. Творчество отечественных рок групп («Машина времени», «ДДТ» и т.д.).

Поиски новой драматургии в традиционных жанрах: опера, балет, кантата, оратория. Новое прочтение классиков отечественной литературы в творчестве Р.Щедрина, В.Гаврилина, А.Петрова. Синтез принципов построения и развития различных жанров в одном произведении. Сочетание тонального мелодического языка с атональным, классического стиля и джаза.

Организация и проведение большого количества фестивалей, конкурсов. Значение радио и телевидения в формировании художественного вкуса широких слоев населения.

Краткое ознакомление с различными приемами композиторского письма: серийная техника, алеаторика, сонористика, микротоновая техника, электронная музыка, конкретная музыка.

Практика. Данную тему педагог раскрывает по своему усмотрению. Музыкальный материал подбирается педагогом и учащимися, совместно анализируется с учетом полученных знаний за весь период обучения. На основе данной темы и материала, принесенного учащимся, может быть проведено итоговое занятие и оценена результативность каждого конкретного учащегося.

10. Итоговое занятие.

Теория. Подведение итогов работы за год.

Планируемые результаты: знания о русской музыке 20 века: направления, школы, стилистическая разнородность музыкального материала.

МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

Методическое обеспечение образовательной программы.

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса.

Методы организации занятия:

- словесный (устное изложение, беседа, анализ музыкального текста)
- наглядный (музыкальные иллюстрации педагога, наблюдения, прослушивание музыкального материала в записи)
- практический (тренинг, упражнения).

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:

- объяснительно-иллюстративный (дети воспринимают и усваивают готовую информацию)
- репродуктивный (учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности)
- частично-поисковый (решение поставленной задачи совместно с педагогом)
- исследовательский (самостоятельная творческая работа учащегося).

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся занятия:

- индивидуальный (индивидуальное выполнение заданий, решение проблем)
- в парах

Приёмы, используемые педагогом: игра, упражнения, решение проблемных ситуаций, диалог, устное изложение, беседа, анализ музыкального текста, музыкальные иллюстрации педагога, наблюдение, тренинг, прослушивание музыкального материала на электронных носителях.

Использование современных технологий:

- универсальные педагогические технологии;
- дифференцированного обучения;
- развивающего обучения.
- здоровьесберегающая
- проблемного обучения;
- игрового обучения.

Методическое обеспечение.

Методическая продукция для реализации программы: лекции по каждой теме всего курса обучения, каталог аудиозаписей, использование ЭОР.

Для более углубленного усвоения материала по предмету «Музыкальная литература» рекомендуется проведение экскурсий, посещение театра. Учащиеся ежегодно принимают участие в подготовке и проведении «Музыкальной гостиной».

Для работы педагога используются фортепиано, портреты композиторов, необходимая справочная литература, в том числе и на электронных носителях.

Информационные источники

Список литературы для педагога.

1. Я.Е.Островская, Л.А.Фролова. Музыкальная литература для ДМШ, 1-й год обучения. СПб,
2. И.Прохорова. Музыкальная литература зарубежных стран. М., «Музыка», 1995г.
3. Э.Смирнова. Русская музыкальная литература. М., «Музыка», 1995г.
4. О.И.Аверьянова. Отечественная музыкальная литература 20 века. М., «Музыка», 2004г.
5. Я.О.Островская, Л.А.Фролова. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе 1-й год обучения.
6. Т.В.Попова. Зарубежная музыка 18 – начала 19 века. М., «Просвещение», 1976г.
7. Ю.Васильев, А.Широков. Рассказы о русских музыкальных инструментах. М., «Советский композитор», 1986г.
8. Л.Михеева. Музыкальный словарь в рассказах. М., «Советский композитор», 1986г.

9. И.Бэлза. Шопен. М., «Музыка»,1991г.
10. Н.Новикова. У истоков великой музыки. «Лениздат», 1989г.
11. А.Л. Ренанский. Эстетическое воспитание учащихся. Минск, «Народная асвета», 1978г.
12. Л. Барсова. Н.А .Римский-Корсаков. Ленинград, «Музыка», 1986г.
13. Б. Кац. Музыка в зеркале поэзии, в.2. Ленинград, «Советский композитор», 1986г.
14. Л.Алексеева, В.Григорьев. Страницы зарубежной музыки 19 века. М., «Знание», 1983г.

Список литературы для детей.

1. С.Иссерлис. Всякие диковины про Баха и Бетховена, а так же про Моцарта, Шумана, Брамса, Стравинского. СПб, «Нота», 2004г.
2. О.И.Соколова. С.В.Рахманинов. М., «Музыка», 1984г.
- 3.. З.К. Гулинская. Н.Я. Мясковский. М., «Музыка», 1985г.
4. Е.Н.Абызова. М.П.Мусоргский. М., «Музыка», 1986г.
5. Г.А. Прибегина. П.И.Чайковский. М., «Музыка», 1986г.
6. Р.Роллан. Жизнь великих людей. Жизнь Бетховена. Жизнь Микеланджело. Жизнь Толстого. Минск, «Высшая школа», 1985г.
7. И. Андронников. К музыке. М., «Советский композитор», 1992г.
8. А.И.Кандинский, Е.М.Фролова. Русская музыкальная литература, вып.3. М., «Музыка», 1985г.
9. Составитель В.Б.Григорович. Великие музыканты Западной Европы: Бах, Гайдн, Моцарт, Бетховен. М., «Просвещение», 1982г.
10. Ред. Э.Л. Фрида. Русская музыкальная литература, вып. 1,2. Ленинград, «Музыка», 1985г.
11. Ред. М.К.Михайлова и Э.Л.Фрида. Русская музыкальная литература, вып.4. Ленинград, «Музыка», 1985г.
12. Составитель А.А.Золотов. Книга о Г.В.Свиридове. М., «Советский композитор», 1983г.
13. Т.Ливанова. История западноевропейской музыки до 1789г. М., «Музыка», 1982г.
14. С. Хентова. Шостакович. Жизнь и творчество. Т.2. Ленинград, «Советский композитор», 1986г.
15. Г.Соловьева. Прокофьев. СПб. Издательство «Азбука-классика», «Нота Ми». 2004.

Электронные пособия:

- «Энциклопедия классической музыки» («Коминфо», компания «Новый диск», Москва
“Terra Musicalis” – музей музыкальных инструментов, компания «Гиперметод», СПб,
2000г.
«Великие музыканты, композиторы, вокалисты», ООО «АРБТ», Москва.

Оценочные материалы

Формы для оценки результативности учащихся разработаны тесты на дополнение по каждой теме всех лет обучения. Тесты так же применяются и в электронном виде. Для более детальной оценки результативности учащимся предлагается подготовить реферат или сообщение для выступления на занятии.

Дидактический материал: научная и специальная литература, репертуарные сборники, нотные сборники, таблицы музыкальных терминов, портреты композиторов, видеозаписи

Раздаточный материал: тесты, ноты, учебники

Наглядный материал: портреты композиторов.

Электронные образовательные ресурсы:

Техническое оснащение занятий: фортепиано, компьютер.

Способ определения результативности: тестирование

Формы подведения итогов.

Для подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы разработаны тесты для фронтального опроса, позволяющие мобильно и в полной мере выявить уровень знаний учащихся. В качестве более глубокой проверки знаний рекомендовано использовать такие формы работы, как защита реферата, информационное сообщение и музыкальная викторина, открытые занятия, участие в конкурсах.

Этапы контроля:

Формы оценки достижения планируемых результатов освоения программы-зачёт, анкетирование.

Формы и периодичность контроля:

Входной (предварительный) для проверки начальных знаний и умений учащихся.

(Приложение 1-4)

Текущий контроль проводится в форме педагогического наблюдения на каждом занятии.

(Приложение 1-4)

Промежуточный контроль в формах бесед-опросов и тестовых занятий. Проводится после завершения изученного.

Итоговый контроль в конце учебного года в форме тестов или защиты реферата.

(Приложение 1-4)

