

ПРИНЯТО

Педагогическим советом
БОУ ДО «ДШИ № 5» г. Омска
Протокол № 6 от 07 июня 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор БОУ ДО «ДШИ № 5»
г. Омска
_____ С.Е. Безбородов
_____ 2023 г.

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 5» города Омска

программа по учебному предмету
«Музыкальная литература»

дополнительной общеразвивающей образовательной программы в области
музыкального искусства

«Академический вокал»

Срок освоения программы – 2 года

Составитель:

Хижняк Ю.Б., преподаватель БОУ ДО «ДШИ №5» г. Омска

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

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

II. Требования к уровню подготовки обучающихся

III. Формы и методы контроля, система оценок

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

IV. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации преподавателям;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся;

V. Список рекомендуемой литературы и видеоматериалов

- Учебная и методическая литература;

І. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Структура программы учебного предмета.

Характеристика учебного процесса, его местной 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, а также с учетом многолетнего педагогического опыта.

Предмет «Музыкальная литература» теснейшим образом взаимодействует с учебными предметами исполнительской подготовки и историко-теоретической подготовки.

Благодаря полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам, обучающиеся овладевают навыками осознанного восприятия элементов музыкального языка и музыкальной речи, навыками анализа незнакомого музыкального произведения, знаниями основных направлений и стилей в музыкальном искусстве, что позволяет использовать полученные знания в исполнительской деятельности.

Данная программа направлена, прежде всего, на развитие интересов детей, не ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, но желающих получить навыки музицирования.

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, обеспечивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый интерес к творческой деятельности.

Предлагаемая программа рассчитана на двухлетний срок обучения. Возраст детей, приступающих к освоению программы – 7-12 лет.

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература»

При реализации программы учебного предмета «Музыкальная литература» со сроком обучения 2 года, продолжительность учебных занятий составляет 34 недели в год.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию предмета «Музыкальная литература»

Срок обучения по программе – 2 года

| Класс | Распределение по годам обучения | |
|---|---------------------------------|----|
| | 4 | 5 |
| Продолжительность учебных занятий (в неделях) | 34 | 34 |
| Количество часов на аудиторные занятия (в неделю) | 1 | 1 |
| Общее количество часов на аудиторные занятия (по годам) | 34 | 34 |
| Общее количество часов на аудиторные занятия | 68 | |
| Общее количество часов на самостоятельную работу (по годам) | 34 | 34 |
| Общее количество часов на самостоятельную работу | 68 | |
| Максимальная учебная нагрузка (на весь период обучения) | 136 | |
| Объем времени на консультации (по годам) | 2 | 2 |
| Общий объем времени на консультации | 4 | |

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература» – мелкогрупповая, от 4 до 10 человек. Основной формой занятий является урок. Продолжительность урока составляет 40 минут. Занятия проводятся один раз в неделю.

Цель и задачи учебного предмета

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» направлена на художественно-эстетическое развитие личности учащегося. Целью предмета является формирование музыкальной культуры обучающихся, накопление слухового опыта, воспитание музыкального вкуса, формирование потребности познавательной деятельности и расширение кругозора детей.

Задачами предмета являются:

- формировать слушательские умения и навыки обучающихся;
- поддержать познавательный интерес обучающихся;
- приобщать обучающихся постигать музыкальное искусство;
- ввести личность обучаемого в художественную культуру;
- сформировать в нем готовность и способность к самостоятельному духовному постижению художественных ценностей;
- способствовать его всестороннему развитию.

Структура программы

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета «Музыкальная литература» используются следующие методы обучения:

- метод организации учебной деятельности (словесный, наглядный, практический);
- репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных знаний);
- метод стимулирования и мотивации (формирование интереса ребенка);
- метод активного обучения (мотивация обучающихся к самостоятельному, инициативному и творческому освоению учебного материала);
- аналитический метод (сравнение и обобщение, развитие логического мышления);
- эмоциональный метод (подбор ассоциаций, образов, художественных впечатлений).

Предложенные методы работы в рамках общеразвивающей программы, являются наиболее продуктивными при организации учебного процесса и основаны на проверенных методиках и многолетнем опыте.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-технические условия, необходимые для реализации учебного предмета:

- обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам;
- наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями музыкальных произведений;
- обеспечение обучающихся основной учебной литературой;
- наличие официальных, справочно-библиографических и периодических изданий.

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Музыкальная литература», оснащаются пианино, звукотехническим оборудованием, видеооборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями, имеют звукоизоляцию.

Учебно-тематический план

Учебно-тематический план содержит примерное распределение учебного материала для каждого класса в течение всего срока обучения. Преподаватель может спланировать порядок изучения тем, исходя из особенностей каждой учебной группы, собственного опыта.

1-год обучения (4 класс)

Главной задачей 1-го года обучения является познакомить обучающихся с музыкальной культурой западноевропейских классиков.

| <i>№ п / п</i> | <i>Название темы</i> | <i>Количество часов</i> |
|------------------------|---|-------------------------|
| | <i>Творчество классиков европейской музыки</i> | |
| <i>Тема 1.</i> | Общая характеристика зарубежной музыкальной культуры XVII - XVIII в.в. Барокко. И.С.Бах. Жизненный и творческий путь. Произведения для органа. Инвенции. Сюиты. «ХТК» | 4 |
| <i>Тема 2.</i> | Классицизм в музыке. Венская классическая школа. | 1 |
| <i>Тема 3.</i> | Й.Гайдн. Жизненный и творческий путь. Симфоническое и клавирное творчество. | 4 |
| <i>Тема 4.</i> | В.А.Моцарт. Жизненный и творческий путь. Соната Ля мажор. Симфония №40 соль минор. Опера «Свадьба Фигаро» | 4 |
| <i>Тема 5.</i> | Л.Бетховен. Жизненный и творческий путь. Соната №8 «Патетическая». Симфония №5. Увертюра «Эгмонт». | 5 |
| <i>Тема 6.</i> | Романтизм в музыке. Композиторы – романтики. | 5 |
| <i>Тема 7.</i> | Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь. Песни. Произведения для фортепиано. Симфония №8. | 4 |
| <i>Тема 8.</i> | Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь. Фортепианное творчество. | 4 |
| <i>Тема 9.</i> | Р. Шуман Жизненный и творческий путь. «Карнавал» | 2 |
| <i>Тема 10.</i> | Импрессионизм в живописи, поэзии и музыке. Творческий портрет К. Дебюсси. Ноктюрны. | 1 |
| | ИТОГО: | 34 |

2-й ГОД ОБУЧЕНИЯ (5 класс)

Главной задачей второго года обучения музыкальной литературе - изучение русской музыкальной классики XIX века.

| № п / п | Название темы | Количество часов |
|----------------|--|------------------|
| | Творчество русских композиторов – классиков | |
| Тема 1. | Древнерусская музыка, жанры церковной и народной музыки. | 1 |
| Тема 2. | Музыкальное искусство России в первой половине XIX века Архитектура, живопись, литература того времени. Творчество А.А.Алябьева, А.Е.Варламова и А.Л.Гурилева. | 2 |
| Тема 3. | М.И.Глинка. Жизненный и творческий путь. Опера «Иван Сусанин». Произведения для оркестра: «Камаринская», «Вальс – фантазия», Романсы и песни. | 9 |
| Тема 4. | А.С.Даргомыжский. Жизненный и творческий путь. Опера «Русалка». Романсы и песни. | 3 |
| Тема 5. | Русская музыкальная культура 2-й половины XIX века. | 1 |
| Тема 6. | А.П.Бородин. Жизненный и творческий путь. Романсы. Опера «Князь Игорь». Симфония №2 «Богатырская». | 5 |
| Тема 7. | М.П.Мусоргский. Жизненный и творческий путь. Песни. Цикл «Картинки с выставки». Опера «Борис Годунов». | 4 |
| Тема 8. | Н.А.Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь. Симфоническая сюита «Шехеразада». Опера «Снегурочка». Фрагменты из опер «Садко», «Сказка о царе Салтане». Романсы. | 4 |
| Тема 9. | Чайковский. Жизненный и творческий путь. Опера «Евгений Онегин», балеты «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица» | 5 |
| | ИТОГО: | 34 |

1 год обучения (4 класс)

1. Общая характеристика зарубежной музыкальной культуры XVII - XVIII в.в. Стили и направления искусства барокко.

Музыкальная культуры эпохи барокко, итальянская школа.

Значение инструментальной музыки в эпоху барокко. Возникновение оперы. Краткая характеристика творчества Вивальди.

Иоганн Себастьян Бах.

Жизненный и творческий путь. Работа Баха органистом, придворным музыкантом, кантором в разных городах Германии. Ознакомление с историей

Реформации. Специфика устройства органа, клавесина, клавикорда. Принципы использования органной музыки в церковной службе. Инвенции. Уникальное учебное пособие для начинающих исполнителей на клавире хорошо темперированный клавир – принцип организации цикла. Проблема соотношения прелюдии и фуги. Специфика организации полифонической формы (тема, противосложение, интермедия и т.д.). Инструментальные сюиты – история формирования цикла, обязательные и дополнительные танцы.

Прослушивание произведений:

Хоральная прелюдия фа минор, Токката и fuga ре минор для органа,
Двухголосные инвенции. До мажор, Фа мажор,
Прелюдия и fuga до минор из 1 тома ХТК,
Французская сюита до минор.

2. Классицизм в музыке. Венская классическая школа. Гайдн - отец симфонии и сюиты. Расцвет инструментальной симфонической музыки в творчестве В.А.Моцарта, Л.Бетховена. Появление в музыке новых музыкальных форм.

3. Гайдн. Жизненный и творческий путь. Симфоническое и клавирное творчество. Симфония Ми бемоль мажор. Фортепианное наследие Гайдна. Формирование классической сонаты. Жанровые истоки, народно-танцевальная основа. Камерность стиля сонаты Ре-мажор (1780). История создания симфонии, сонаты. Характеристика частей. Сонатная форма: название частей, строение. Сонаты Ре мажор и ми минор. Менюэты.

4. В.А.Моцарт. Жизненный и творческий путь, 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. «Маленькая ночная серенада»; «Dies irae», «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.

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).

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. Соната Ля мажор. Симфония №40 соль минор. Опера «Свадьба Фигаро».

5. Жизненный и творческий путь. Творческий облик Л. Бетховен композитора. Музыкант – носитель, гений, полно воплотивший творческие принципы венской классической школы. Свобода, целеустремленность, гражданственность мировоззрения. Богатство духовно – эмоционального мира композитора. Преддверие романтизма. 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. Симфония 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. Соната №8 «Патетическая». Симфония №5. Увертюра «Эгмонт».

6. Романтизм в музыке. Композиторы – романтики. Краткий обзор творчества Грига, Шумана, Брамса, Листа. Новая трактовка народной танцевальной основы в народно-сценических танцах. Яркий колорит.

7. Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь. 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. Песни. Произведения для фортепиано. «Неоконченная симфония» №7. Понятие песня-баллада. Строение романтической симфонии.

8. Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь. Фортепианное творчество.

Прелюдии Шопена Ля мажор, ми минор, до минор; Полонез Ля мажор, мазурки. До мажор, ля минор, Си бемоль мажор (виды мазурок). Музыкально-танцевальная культура Польши. Связь танца с народной культурой. Отражение в танцах жизни народа. «Революционный этюд», ноктюрны фа минор, Ми бемоль мажор. Просмотр одноактного балета «Шопениана» в постановке Ю. Григоровича.

9. «Карнавал» 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.

«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. Изобразительность образов цикла. Художественный мир контрастов. Лиризм музыкальных образов.

10. Импрессионизм в живописи, поэзии и музыке. Многообразие жанров в наследии композиторов. Идея красоты мысли, образа, неразрывность музыки и поэзии. Творческий портрет К. Дебюсси. «Девушка с волосами цвета льна», ноктюрны. Морис Равель «Болеро». М. Чюрленис-краткий обзор творчества

2 год обучения (5 класс)

1. Древнерусская музыка. Особенности древнерусского пения, имитация голосов старинных инструментов, истоки тем в народной инструментальной музыке, игровые черты.

2. Музыкальное искусство в первой половине XIX века. Архитектура, живопись, литература того времени. Творчество А.А.Алябьева,

А.Е.Варламова и А.Л.Гурилева. 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 – разночинца. 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.

А.Алябьев «Соловей».

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

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

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

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 западноевропейской 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.

«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.

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

Интродукция, Каватина и рондо Антонида, Трио «Не томи, родимый»

Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка 2 д.;

Песня Вани, Сцена Сусанина с поляками 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 увертюры» в русской музыке.

«Камаринская», «Вальс – фантазия»,

Увертюры «Ночь в Мадриде» и «Арагонская хота» (фрагменты)

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

5. Русская музыкальная культура 2-й половины XIX века. 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».

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».

6. А.П.Бородин. Жизненный и творческий путь. 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 отношении 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 знаменитого 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. Романсы. Опера «Князь Игорь». Симфония №2 «Богатырская». 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.

7. М.П.Мусоргский. Жизненный и творческий путь. 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». Песни. Цикл «Картинки с выставки». Опера «Борис Годунов». 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 и речитативов.

Общая характеристика, разбор ряда пьес и их прослушивание при знакомстве с циклом «Картинки с выставки». «Картинки с выставки» — лучшее инструментальное произведение композитора.

Драматургический дар Мусоргского. Музыкальный театр камерно-вокальной миниатюры Мусоргского. Новые жанры. Традиции Даргомыжского в речевой интонации. Обращение к нотному тексту.

8. Н.А.Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь. 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. Поэтический музыкальный мир. Колористичность письма. Ведущее место Симфоническая сюита «Шехеразада». 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. Опера «Снегурочка». 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.. Фрагменты из опер «Садко», «Сказка о царе Салтане». Романсы.

9. Чайковский. Жизненный и творческий путь.

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. Опера «Евгений Онегин», балеты «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица».

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

знание специфики музыки как вида искусства;
знание основ музыкальной грамоты (размер, динамика, темп, строение музыкального произведения);
умение эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
умение различать звучания отдельных музыкальных инструментов;
знаний основных стилистических направлений;
знание лучших образцов музыкальной культуры (творчество великих композиторов, выдающихся русских и зарубежных произведений в области музыкального искусства)

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Оценка качества реализации учебного предмета "музыкальная литература" включает в себя текущий контроль, промежуточную аттестацию, итоговую аттестацию.

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях.

В качестве средств текущего контроля успеваемости может использоваться тестирование, олимпиады, викторины и т.д.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

По завершении изучения предмета "Музыкальная литература " проводится аттестация в конце 2-го года обучения в виде зачета, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

При проведении зачета необходимо учитывать индивидуальные особенности учащихся.

Критерии оценки

По итогам зачета выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

По окончании освоения учебного предмета учащийся должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями.

Текущая и промежуточная аттестации могут проходить в различных формах: в форме письменной работы на уроке, беседы, подготовке материалов для сообщения на какую-либо тему, тестов, интеллектуальных игр.

| Оценка | Критерии оценивания |
|---------------------------|---|
| 5 («отлично») | полный ответ, отвечающий всем требованиям на данном этапе обучения |
| 4 («хорошо») | оценка отражает ответ с небольшими недочетами |
| 3 («удовлетворительно») | ответ с большим количеством недочетов, а именно: не раскрыта тема, неточные знания, ошибки в изложении теоретического материала |
| 2 («неудовлетворительно») | комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия домашней подготовки, а также плохой посещаемости аудиторных занятий |

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

Контрольные оценки должны объективно отражать уровень знаний и умений каждого учащегося по данной теме.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Все теоретические сведения должны быть тесно связаны с музыкально-слуховым опытом обучающихся, с практическими навыками и направлены на воспитание музыкального мышления.

Методику работы по программе должны определять возрастные особенности обучающихся. Обучение должно носить эмоционально-образный характер. Педагог должен воспитывать самостоятельность детей, формировать интерес к музыке, развивать навыки практического использования полученных знаний и умений. Значительная часть материала, как теоретического, так и собственно музыкального, при разборе произведений учащимися усваивается лучше всего из объяснений учителя. Наибольшей активности учащихся можно добиться обращением к форме беседы при сообщении новых знаний, их закреплении, а также при повторении пройденного и проверке усвоения.

Методические рекомендации преподавателям

Решение основных дидактических задач на уроке обеспечивается чередованием различных видов учебного труда: изложение нового материала должно дополняться его закреплением, а повторение пройденного - служить проверкой усвоения знаний и умений.

Главные требования, предъявляемые к уроку музыкальной литературы: единство воспитательных и образовательных задач, правильный подбор учебного материала, наличие межпредметных связей, обеспеченность необходимым оборудованием и учебными пособиями.

Преподаватель должен добиваться, чтобы каждый ученик активно работал на протяжении всего урока, и стремиться преодолеть неравномерность в усвоении знаний. Эффективность уроков музыкальной литературы в значительной степени определяется применением разнообразных методов обучения. Значительная часть материала, как теоретического, так и собственно музыкального, при разборе произведений учащимися усваивается лучше всего из объяснений учителя. Живому и образному изложению биографий ближе форма рассказа, в котором хорошо сочетаются приемы повествования, описания, рассуждения и могут быть использованы изобразительные иллюстрации. Наибольшей активности учащихся можно добиться обращением к форме беседы при сообщении новых знаний, их закреплении, а также при повторении пройденного и проверке усвоения.

Дополнительными источниками информации, расширяющими представление учащихся об окружающем музыкальном мире, могут служить и разнообразные иллюстрации, применение которых возможно не только на биографических

уроках, но и при изучении музыкальных произведений (особенно театральных, а также вокальных и инструментально - программных).

Наглядные методы обучения отвечают своеобразию восприятия подростков и повышают качество усвоения учебного материала.

Источником художественных впечатлений детей в классе должна быть звучащая музыка. Ее эстетическое воздействие на подростков служит основой для решения ряда учебных задач в курсе музыкальной литературы.

Вне прослушивания становится невозможным и приобретение многих знаний о музыке, связанных прежде всего с выразительными особенностями музыкальной речи. На уроке обязательно должно прозвучать целиком или в законченном фрагменте произведение, которое является предметом изучения. Демонстрация музыки в классе возможна как в виде ее исполнения преподавателем, так и путем воспроизведения с помощью технических средств. Оба способа должны дополнять друг друга, так как каждый из них имеет свои незаменимые достоинства. Демонстрацию музыки во многих случаях полезно сочетать с ее наблюдением по нотам, используя для этой цели прежде всего специальные хрестоматии. Такая форма работы хорошо концентрирует внимание учащихся и развивает полезные музыкальные навыки.

Прослушивание музыки в звукозаписи надо использовать и как повод для бесед об исполнительском искусстве и его выдающихся представителях.

Внимание школьников к вопросам исполнения музыки может послужить дополнительным стимулом в развитии их музыкальных интересов и способствовать успехам в классе игры на инструменте.

Обращение к техническим средствам воспроизведения музыки не исключает необходимости проигрывать на фортепиано темы и отдельные эпизоды из сочинений в процессе их разбора при объяснении выразительных средств и композиции.

В качестве практических методов обучения можно рекомендовать различного рода работы с нотным текстом произведений по хрестоматии, обдуманно пользоваться в процессе урока учебником, обращаясь к его тексту, нотным примерам и практическим заданиям.

Постоянного внимания преподавателя требует и процесс усвоения знаний, так как их глубина и прочность — обязательное требование к школьному обучению. Работа в классе и дома должна помочь учащимся осмыслить и запомнить необходимые сведения из программного материала, уметь их узнавать, воспроизводить и самостоятельно применять в музыкальной практике. Этой цели могут служить и специальные приемы по закреплению знаний и тренировке навыков. Закрепление учебного материала возможно в процессе его изложения и в конце урока, при повторении пройденного, и при самостоятельной работе дома.

Задания на дом должны быть продуманными, целесообразными и доступными. Основной вид домашних заданий по музыкальной литературе - работа с учебником, в котором наибольшую сложность для учащихся представляет освоение нотных примеров в единстве с текстом. Учащихся следует научить видеть в музыкальном примере подтверждение сказанному в тексте и представлять внутренним слухом общий характер звучания. (Исполнять примеры в классе при проверке задания следует лишь выборочно, возможно, в облегченном виде и только по нотам).

Вспомогательным материалом при выполнении домашних заданий могут служить и записи в тетрадях учащихся, если преподаватель считает необходимым в учебных целях организацию краткой записи содержания урока.

Помимо устных, целесообразны и учебно-практические задания по хрестоматии, которые способствовали бы закреплению умения работать с нотным текстом произведений. Исполнение же музыкальных фрагментов из хрестоматии ввиду их сложности не может быть видом обязательных заданий. Специальным учебно-практическим заданием может явиться и разбор сочинений, исполняемых в классе игры на инструменте, выбор которых определяется содержанием программного материала. Но такие задания следует давать редко и строго индивидуально. Ограниченно должны применяться и письменные виды заданий, так как их выполнение связано с дополнительной затратой времени.

Наиболее целесообразны те из них, которые дадут наглядную систематизацию знаний, способствующую их усвоению.

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

Домашние задания, направленные на закрепление пройденного в классе материала, должны быть небольшими по объему и доступными по трудности. Это может быть повторение пройденного в классе материала, ознакомление с музыкальным произведением или просмотр видеоматериала. А также творческое задание, заключающееся в анализе произведения.

Выполнение обучающимися домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается учебно-методическими, аудио, видео материалами в соответствии с программными требованиями.

Кроме того, внеаудиторная работа может быть использована на посещение учреждений культуры (театров, концертных залов и др.), участие в творческих мероприятиях и просветительской деятельности.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Учебная и методическая литература

1. Александрова В. Есть внутренняя музыка души // Музыка в школе, 1990, №3. С. 29-31.
2. Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. М., 1965.
3. Березовский Б. В классе музыкальной литературы // Музыка – детям. Вып. 3 М., 1976. С. 71-86.
4. Брянцева В. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебник для ДМШ: Второй год обучения предмету. М., 2000.
5. Булчевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь для учащихся. Л., 1977.
6. Васина – Гроссман В. Первая книжка о музыке. М., 1976.
7. Васина-Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах. М., 1999.
8. Волкова П., Казанцева Л. Уроки музыки – уроки творчества // Проблемы детского музыкального воспитания. Сб. тр. /РАМ им. Гнесиных, Вып. 131, 1994. С. 31-47.
9. Гивенталь И. Методика обучения музыкальной литературе в училище: учебное пособие. М., 1987.
10. Кадцын Л. Музыкальное искусство и творчество слушателя. М., 1990.
11. Калинина Г. Пособие по музыкальной литературе. Вып. I-III. М., 1998.
12. Калинина Г., Егорова Л. Пособие по музыкальной литературе. Вып IV. Тесты по отечественной музыке XX века. М., 1998.
13. Калинина Е. Мировая художественная культура. Тесты по культуре зарубежных стран. М., 2000.
14. Лисянская Е. Примерный тематический план по предмету музыкальной литературы для ДМШ и музыкальных отделений школ искусств. М., 1988.
15. Максимова Л. Сейчас нельзя учить детей по старинке // Сов. Музыка, 1979, № 11. С.49-51.
16. Михеева Д. Методическая записка по музыкальной литературе – на правах рукописи.
17. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. М., 1984.
18. Осовицкая З., Казаринова А. В мире музыки: учеб. пособие по музыкальной литературе для преподавателей ДМШ. М., 1999.
19. Роллан Р. О месте, занимаемом музыкой во всеобщей истории / Даттель Е. Музыкальное путешествие. М., 1970. С.10-22

20. Токарская М. Совершенствование методов обучения музыкальной литературе в детской музыкальной школе // Проблемы детского музыкального воспитания. Сб. тр. /РАМ им. Гнесиных, Вып. 131, 1994. С.74-89.
21. Финкельштейн Э. Музыка от А до Я. Занимательное чтение с картинками и фантазиями. Санкт-Петербург, 1997.
22. Фрумкис Т. Новое в музыкальном материале для начального курса музыкальной литературы. М., 1978.
23. Хитц К. Петер в стране музыкальных инструментов. М.,1990.
24. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М., 1983.
25. Шевчук Л. Исторические путешествия в мир искусства // Музыка в школе, 1990, №3. С.57-58.
26. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч.2. Архитектура, изобразительное и декоративно - прикладное искусство XVII-XX вв. М., 1999.
27. Аверьянова О.И. «Отечественная музыкальная литература XX века» Учебник для ДМШ (четвертый год обучения). М.: «Музыка», 2005
28. Брянцева В.Н. «Музыкальная литература зарубежных стран: учебник для детских музыкальных школ (второй год обучения)», М. «Музыка»,2002
- Козлова Н.П. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ. Третий год обучения. М.: «Музыка», 2004
29. Лагутин А. И, Владимиров В.Н. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса детских музыкальных школ и школ искусств (первый год обучения предмету). М.: «Престо», 2006
30. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Первый год обучения
31. Прохорова И.А. «Музыкальная литература зарубежных стран» для 5 класса ДМШ. М.: «Музыка», 1985.
32. Смирнова Э.С. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ (третий год обучения). М.: «Музыка»